

El circo social: una herramienta educativa y transformadora.

La experiencia del Ateneu Popular 9 Barris

Autores:

Joan Lopez i Villora, Toni Llotge i Millet i Antonio Alcántara Alcántara

RESUMEN / ABSTRACT:

El Ateneu Popular de 9Barris, era una planta asfáltica ocupada por los vecinos a finales de los años 70. Actualmente es un equipamiento sociocultural gestionado de manera participativa por una asociación sin ánimo de lucro que se llama Bidó de 9Barris. Esta asociación esta formada por vecinos del territorio y personas interesadas en el proyecto. Su principal herramienta educativa, y de dinamización comunitaria es el circo. Existe una Escuela Infantil y juvenil de Circo, Circo con los niños de los casales, con discapacitados,....

Se realizan producciones de circo y se programan espectáculos circenses. Los vecinos son los principales implicados que participan de diferentes comisiones para decidir y realizar la programación , la revista, las producciones,.... Se trabaja desde la autonomía, la transparencia y la independencia. El presupuesto global se acerca al millón de euros y la mitad se autogenera del propio proyecto.

EL PROYECTO ATENEU

El Ateneu Popular Nou Barris es una antigua fábrica de asfalto ocupada por los vecinos *del distrito barcelonés de 9barris* a finales de los años 70. 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 el que se desarrolla, mediante propuestas *culturales y formativas* de calidad y *interrelacionándose* con las asociaciones y colectivos que entienden la cultura desde la misma perspectiva.

LA GESTIÓN DE L'ATENEU

El Ateneu Popular de Nou Barris funciona desde 1978 y está gestionado por una asociación: el Bidó de Nou Barris, una entidad sin ánimo de lucro.

Bidó apuesta por la cultura como medio de transformación social y la vinculación territorial como forma de conseguir la participación en el proyecto.

El Bidó se rige por un Consejo Asociativo elegido por la asamblea de socios y por distintas comisiones de trabajo, en las que pueden participar todas las personas interesadas. Esta participación es, de hecho, uno de los principales pilares de la acción y lo que realmente da sentido a la palabra “popular” del proyecto Ateneu. Las diferentes comisiones responden a diferentes inquietudes, facetas y necesidades del proyecto. *Y se organizan en ámbitos como la programación, la comunicación, criterios artísticos, 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 Ateneu a nivel de Barcelona y del resto de Cataluña. Del Ateneu han surgido un buen número de artistas y compañía catalanas. Bajo su amparo se han creado iniciativas como la Asociación de Circo de Cataluña y la Asociación Escuela de Circo Rogelio Rivel.

En la actualidad los programas de promoción y creación de la actividad circense son:

Producción propia de espectáculos

- El Circ d’Hivern, 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.

Es en este último ámbito donde vamos a centrar este artículo.

ANTECEDENTES DEL CIRCO SOCIAL EN 9 BARRIS

La formación artística y social en el Ateneu Popular 9 Barris 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 en la cual se ubica el Ateneu) y poco a poco empezaron a participar.

Durante la rehabilitación del actual edificio, se realizaron talleres ambulantes en distintos espacios de Nou Barris para no interrumpir el trabajo inicial. Gracias a los beneficios obtenidos en otros talleres por Cataluña y a la reparación y al 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 y se ha ido *convirtiéndose , hoy por hoy en una sólida propuesta educativa*

El circo como eje transversal ha sido presente en el proyecto formativo del Ateneu primero con la **Escuela Infantil de Circo** (creada en 1984) y, desde el año 2003, con la **Escuela Juvenil de Circo**. *Amplia su labor pedagógica en estas edades, con talleres puntuales trabajando con entidades del territorio próximo y con diferentes eventos organizados en el barrio y la ciudad de Barcelona.*

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 para el circo va creciendo y las ganas de formarse o simplemente de disfrutarlo existen también en colectivos a menudo “olvidados”. Practicar el circo o participar en acciones como éstas puede tener, para estos colectivos, beneficios a nivel físico, psicológico y relacional. Nos referimos a los talleres de circo para personas con discapacidad, con los casales infantiles del territorio, las actividades de circo con adolescentes, el taller con los institutos y las escuelas del barrio, en horario escolar o en tiempo de ocio.

La Asociación de Circo Rogelio Rivel se creó para remediar la falta de un proyecto de formación profesional de circo en el territorio español. Se instaló una carpa al lado del Ateneu, el cual proporcionó también distintas infraestructuras, haciendo posible la puesta en marcha de la Escuela de Circo Rogelio Rivel. Propone una formación de años de duración así como talleres regulares e intensivos.

Sin embargo, en el Ateneu siempre ha habido más que circo. La formación en otras disciplinas artísticas se ha ido impartiendo con mayor o menor intensidad, dirigida no sólo a artistas profesionales sino también al tejido social conformado por grupos y usuarios de distinto índole...

El Ateneu Popular 9 Barris es una verdadera ‘escuela de participación’. Es decir un espacio de convivencia y de trabajo horizontal. El hecho de trabajar y colaborar con el Ateneu implica hablar de determinados valores (soporte mutuo, solidaridad, autonomía, creatividad, capacidad de superación...). El Ateneu se convierte en una escuela de participación, un mundo diferente del que nos envuelve cotidianamente.

Es a toda esta realidad que llamamos “Circo Social”.

EJES TRANSVERSALES

Se trabaja desde la participación directa, el consenso y el trabajo en equipo.

Se trata diferentes proyectos enfocados a diferentes colectivos, pero se busca la interrelación entre ellos.

Eje participativo

Involucrando las distintas personas y colectivos en los distintos niveles de creación y decisión, convirtiendo el proyecto en un proceso abierto y participativo. A si se facilita la inclusión frente a la marginación.

Eje artístico

Entendiendo el circo como una herramienta educativa y de transformación del entorno. Una práctica educativa con la capacidad de transmitir valores y conocimientos técnicos y artísticos.

Eje comunitario

Interrelacionando los distintos elementos, proyectos, entidades y agentes que entran en contacto en un territorio concreto.

Eje crítico

Relacionando la realidad social con conceptos de identidad, cultura, género... Relacionando la realidad económica con conceptos como la precariedad laboral, el sistema económico...

Relacionando la realidad política con conceptos como la inmigración, la vivienda o la participación o la democracia directa.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

El circo es una propuesta pedagógica integral en la cual se puede mejorar y desarrollar las facultades relacionadas con la representación; la habilidad, la psicomotricidad; la creatividad y la fantasía; la cooperación y la comunicación.

El punto fuerte de este tipo de propuesta reside en los retos artísticos, en los que chicos y chicas están en pie de igualdad. Reaccionan entre ellos a la hora de cooperar y ayudarse, y tienen que interaccionar para llevar a buen puerto el espectáculo.

En nuestra propuesta nos centramos sobre todo en el proceso creativo. En generar espacio comunes de dialogo y de construcción colectiva para la transformación del individuo y por la transformación del entorno a partir de su implicación en la mejora de la sociedad a partir de los valores y conocimientos adquiridos.

El trabajo formativo en equipo refuerza la empatía y la cooperación en el seno del grupo, a la vez que muestra a los participantes que a través del trabajo en equipo se puede crear más y mejor que mediante una sucesión de actividades individuales. La formación y la preparación para un espectáculo de circo fomentan una atmósfera de responsabilidad compartida. La preparación y representación de lo que se ha aprendido hace que se entienda la finalidad de conceptos tales como la organización y la disciplina. Se experimenta el sentido de la planificación y preparación, la visión en conjunto y la distribución de tareas.

Con la experiencia se puede superar el miedo escénico y la falta de seguridad en si mismo actuando delante del público. Chicos y chicas ganan confianza en sus propias facultades y valor para la representación.

El circo ofrece la posibilidad para jóvenes de origen extranjero, colectivos con dificultades añadidas, riesgo de marginación, fracaso escolar, etc.- de encontrar una plataforma más allá de las barreras habituales. Permite elevar la autoestima de estos jóvenes, proyectarse, mover y remodelar las jerarquías sociales que los rodean en las mentes de sus compañeros de clase, de sus profesores y hasta de sus propios padres o profesores.

Es cierto que algunas modalidades de circo parecen específicas de un sexo determinado. Sin embargo, chicos y chicas se suelen mezclar 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 a la adolescencia se hace más patente cuando se trata de elaborar números de circo. Por un lado, el contacto corporal es inevitable en la mayoría de las modalidades acrobáticas para llevar a cabo el número. Por otro lado, es necesario comunicarse y cooperar para que funcione el espectáculo.

Los alumnos prueban, descubren y si les gusta la experiencia quieren profundizar. Las técnicas de circo rápidamente puedes asumir un conocimiento básico que parecía impensable.

Todo esto lo podemos relacionar con tres ámbitos de trabajo . Es Juan Pablo Bonetti (2009) que plantea tres ámbitos de trabajo en relación a la propuesta pedagógica en circo o en otras disciplinas artísticas:

- El cuerpo y el juego como apoyo 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, el hacer como formas de adquirir conocimiento, tan importante como el académico.

El ámbito corporal.

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. El manejo del skate, el parkur, el break-dance en ambientes más urbanos y el ascender a los árboles o las piruetas en los ríos, el uso del tira-chinas en ambientes más rurales pueden ser incluidas como habilidades circenses. Además se expresan a través de otros lenguajes como el rítmico musical tambores y bailes con coreografías, batucada, pasacalles ,....

El ámbito lúdico

El juego ocupa un lugar preferencial tanto en su dimensión libertaria como en la integradora. Para ello se realiza un discernimiento de las actividades que se proponen. Promover los que integran, los que mejoren el conocimiento personal y grupal, los que liberan, los que fomentan la creación individual y colectiva por encima de los que promueven la competencia o la eliminación. La destreza corporal concebida como un juego. Jugar con los materiales (circenses tradicionales y cotidianos), jugar con el cuerpo propio y el de los "otros", jugar el teatral, nutriéndose de la acción cotidiana y la farsa entre otras herramientas.

El ámbito comunitario y social

La creación del espectáculo circense permite que adolescentes y niños ocupen un lugar (el "escenario") diferente al cotidiano. Les da voz y palabra a partir del acto que se convierte en transformadora. Esto habilita una mirada diferente del adulto, del barrio hacia el adolescente. Por otra parte la actuación: recibe el aplauso, despierta "admiración", ocupa diferentes lugares de la ciudad (itinerante) promoviendo la mejora de la autoestima y el vínculo con otras realidades. La experiencia, el hacer como formas de adquirir conocimiento. El hacer es vivencia que se incorpora, que exige a los sentidos, la reflexión y genera aprendizajes (muchas de ellos imborrables).

Marcelo Pérez (2008), en su tesis sobre circo social plantea la potencialidad del circo social como elemento preventivo y de apoderamiento. Así encontramos 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.

Es en las calles y plazas del barrio donde los niños y los adolescentes tienen sus primeras prácticas sociales. La manera como se vivan estos espacios, los métodos de comunicación establecidos, los valores comunes sobre los que están contruidos compondrán un sistema de vinculación de la persona con su comunidad u otro. La visión que los niños y los jóvenes tengan de su entorno guiará su forma de comportarse y de relacionarse con este entorno.

Por lo tanto 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 generan cambios en la forma de utilizar y reconocer el espacio público haciendo 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 deben velar por su buena utilización y su mantenimiento.

Llevar el circo en 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 provoca 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 utilizan el espacio de manera habitual y los que sólo lo hacen de paso provocando que estos espacios estigmatizados o degenerados se convierten en espacios de creación y gozo artístico comunitario.

La propuesta de circo tiene un alcance socio cultural y educativo trascendente y en promover la participación de adolescentes y jóvenes potenciando su inclusión, adquiere una profunda dimensión política. Se generan espacios de convivencia social interrelacionando los diferentes elementos, proyectos, entidades y agentes de la comunidad.

En este marco, la formación de formadores es necesaria para asegurar la continuidad de estos proyectos, manteniendo una calidad formativa adecuada, en la cual se sigue trabajando en la línea de la transformación de la persona y la educación en valores a través del circo como disciplina artística.

Podemos concluir afirmando que el circo se convierte en una propuesta pedagógica y de dinamización comunitaria donde se consigue estimular la creatividad del participante y promover sus aptitudes sociales.

Joan López i Villora

Miembro de Bidó de 9 Barris, entidad gestora del Ateneu Popular 9Barris

Toni Llotje i Millet

Coordinador del Projecte Ateneu Popular 9 Barris

coordinacio@ateneu9b.net

Antonio Alcántara Alcántara

Responsable Àrea Formació y Circo Social del Ateneu Popular 9 Barris

formacio@ateneu9b.net

Ateneu Popular 9 Barris

c/Portlligat 11-15, 08042, Barcelona

www.ateneu9b.net

formacio@ateneu9b.net

00 34 93 353 95 16

BIBLIOGRAFIA Y WEBS

AGUADO,X. & FERNANDEZ,A.(1.992).Unidades didácticas para primaria II. (Los nuevos juegos de siempre: el mundo de los zancos, juegos malabares, juegos de calle).INDE,Barcelona.

BEEK,P.J.& LEWBEL,A.(1.996). La ciencia del malabarismo. Investigación y Ciencia,nº 232,enero, pp. 72-79. Barcelona.

BROZAS,Mª.P.& DÍEZ y VICENTE,M. (1.995). Creatividad motriz mediante exploración cooperativa: relato de una experiencia (1ª parte) Revista de Educación Física, 56, La Coruña.

BLAS,X.&MATEU,M.&PÉREZ,A.(1.997) Classificació de les tècniques i els materials de circ en funció de les seves possibilitats d'acció. 3er. Congrés de Ciències de l'Esport, l'Educació Física i la Recreació. INEFC Lleida.

DE BLAS,X. (2.000).Análisis praxeológico de los juegos malabares. Presentado en el Grupo Paraxeológico, INEFC,Lérida.

BONETTI,, J.P: (2009); Apuntes pedagógicos sobre una experiencia de circo; Revsita de l'Ateneu Popular 9 Barris, nº 114

BROZAS,M^a.P.& DÍEZ ,V.& VICENTE,M. (1.995). Creatividad motriz mediante exploración cooperativa: relato de una experiencia (2ª parte) Revista de Educación Física, 57, La Coruña.

GRAHAM,R.& BUHLER,J. (1.982).Los juegos malabares. Mundo científico,nº18, octubre, pp. 960- 970. Fontalba. Madrid.

MATEU,M. (1.999). El lenguaje perceptivo y la expresión corporal: El circo. Guías prácticas para la Formación del Profesorado, Praxis, Barcelona.

PÉREZ DAZA, M.A. (2008); El circo social; como herramienta de intervención comunitaria 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.; Universidad de Santo Tomas, Escuela de Psicología, Santiago de Chile.

PÉREZ, X (coord.) (2004); Una il.lusió compartida: Ateneu Popular 9 Barris 25 anys; Pagès Editors

RIVAS, MI (2007); El prodigio de Nou Barris; Dominical El País, 21 d'octubre

VERNETTA,M. & LÓPEZ,J. (1.993). El Acrosport: una alternativa en la Etapa Secundaria como actividad simbiótica de ritmo y movimiento. Revista Perspectiva de la Educación Física, Junio.

WEBS DE INTERES

La Formación y el Circo Social en el Ateneu Popular 9Barris
<http://www.ateneu9b.net/htm/formacio.htm>

La Pagina web de la Associació de Professionals del Circ de Catalunya APCC
<http://www.apcc.cat>

Escola de Circ Rogelio Rivel. La única Escuela de Formación de artistas de Circo de Catalunya
<http://www.escolacircrr.com>

El Departamento de Circo Social de Cirque du Soleil
<http://www.cirquedusoleil.com/en/about/global-citizenship/community/social-circus.aspx>

La Red Europea de Formacion y Circo Social Caravan
<http://www.caravancircusnetwork.eu/>

