

Universidad Católica Andrés Bello
Facultad de Humanidades y Educación
Escuela de Comunicación Social
Mención Artes Audiovisuales
Trabajo de Grado

Ensayo fotográfico del Circo Atayde Hermanos
“Damas y Caballeros”

Claudia C. Salazar Gómez

Tutor: Roberto Rodríguez

Caracas, Julio 2008

Dedicado a
mi mamá que con malabares, saltos, acrobacias y actos de magia
me ha acompañado hasta aquí.
y a Xavi mi contacto permanente con la niñez

los amo

Gracias

a la Familia Tanno Gómez, al Circo Atayde Hermanos,
al Sr. Federico Serrano, a Roberto Rodríguez, Elisa Martínez,
Gabriel Gzásó, a la abuela Pincha y el abuelo Pincho, a “Mi Yeyita”, a
mi papá, a mis dos Blanquitas, a Jaime por mis primeras cámaras y el apoyo
incondicional, a Verónica Coll, a Mariana Marval, a Claudia Rodríguez, y a
Alfredo Correia

ÍNDICE

1. Introducción	7
I Marco Contextual	9
Cap.1. El Circo y su Trayectoria General	10
Cap. 2. El Circo de México	17
2.1 Evolución	17
2.2 Compañías de Circo	22
Cap. 3. Circo Atayde Hermanos	24
3.1 Trayectoria	24
3.2 Elenco 2007	29
3.3 Espectáculo Verano 2007	31
Cap. 4. Ensayo Fotográfico	36
II Marco Metodológico	38
Cap. 5. Planteamiento del Problema	39
Cap. 6. Objetivos	40
6.1 Objetivo General	40
6.2 Objetivos Específicos	40
Cap. 7. Delimitación	41
Cap. 8. Justificación	42
Cap. 9 Tipo de Investigación y Diseño	43
Cap. 10. Procedimiento	44
10.1 Investigación Documental	44
10.2 Observación Directa	46
Cap. 11. Propuesta Visual	50
Cap. 12. Ejecución del Plan	51

12.1 Contactos y Permisología	51
12.2 Locación	53
12.3 Recursos	54
12.4 Presupuesto	55
12.5 Análisis de Costos	56
Cap. 13. Selección de Fotografías	58
Cap. 14. Resultados	61
III Conclusión y Recomendaciones	63
IV Bibliografía	67

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Un arte inmortal, un ritual, un espectáculo, una tradición. El circo es un arte que para cada quien tiene un significado distinto y en cada quien genera una reacción diferente. Hay quienes ven el circo como un lugar de escape donde la ilusión es la protagonista y donde la realidad se deja fuera de la carpa. Un mundo de hazañas y de actos heroicos e imposibles.

El circo adquiere significados distintos para quien lo vive bien sea como espectador o artista. En mi experiencia, visitar el circo de nuevo fue un reencuentro con el asombro y con la niña que fui. Para otros: “el circo es una metáfora del más bello acto amoroso.” (Sánchez, p.50) “un espacio como interplanetario.” (Gómez, p.3) “una ruptura radical en la pauta de la realidad: la belleza contra la fealdad; la excitación contra el aburrimiento.” (Steinbeck c.p. Serrano, p. 18).

Algunos van al circo “a vivir de otra manera lo mismo que se siente si se tiene suerte de vivir el amor con intensidad.” Este ensayo fotográfico pretende despertar la ilusión, sin estar dentro de la carpa. La carpa, como frontera, como “línea divisoria entre la realidad cotidiana y el territorio de ensueño y maravilla.” (Gómez).

En las Fotos se intenta capturar lo que el maestro Cartier-Bresson llamó “el instante decisivo”, lograr capturar “el momento efímero en que la importancia del tema se da a conocer en la forma, el contenido y la expresión.” (<http://usuarios.lycos.es/luniorni/newpage12.html>).

Si las artes del circo transmitieran algún mensaje, éste sería que los hombres tienen la capacidad de sobrepasar sus límites naturales, de asombrarse y causar asombro, es decir, de vivir- o ver vivir – sus propios sueños.

Federico Serrano

MARCO CONTEXTUAL

CAP.1: EL CIRCO Y SU TRAYECTORIA GENERAL

*Siempre lo he sabido. El circo no sólo es un espectáculo:
es una experiencia de vida*
Federico Fellini

El Circo es un espectáculo con varios actos que buscan impresionar y se dan todos bajo una carpa. Es “(...) el acto heroico del cuerpo, en el corredor visual y conceptual del tiempo, se convierte en leyenda, a medio camino entre la historia y el mito. Pero leyenda llena de color, en todos los sentidos del término (...)” (Sánchez, 2007. Artes de México, p.10). Muchos consideran que el Circo es un ritual, pero un ritual en donde se rompen todo tipo de barreras y se pretende asombrar. Parte de este espectáculo son: malabaristas, acróbatas, payasos, contorsionistas, bailarines, magos y trapecistas. Muchos son familias que por tradición pertenecen a este arte, otros son viajeros que, encantados por el circo se unen a una troupe como parte de la aventura y terminan fusionándose con él.

Aunque el espectáculo del circo es visto por muchos como sencillamente una forma de entretenimiento más, para aquellos que viven en él y de él, el circo es mucho más; su vida, su destino o su sueño. Los artistas circenses lo ven como una forma de vida para la que se requiere tener un nivel importante de concentración, autoestima, disciplina y auto confianza. Para algunos de sus espectadores, “El circo es el arte de la elegancia y la precisión, de la belleza, la sublimación de los cuerpos.” (http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2005/2005/circo/index.html).

Por su carácter nómada existen aquellos que ven el circo como una experiencia extrema, como una oportunidad de ver el mundo. Los mismos

artistas circenses están concientes de lo arriesgados que pueden llegar a ser muchos de sus actos y por eso el circo y sus hazañas son vistos como una metáfora de la vida, sueños grandiosos agobiados por la rutina las necesidades y las exigencias diarias y las circunstancias que aplazan los sueños. La artista circense Nijara concebía el circo como "...erotismo, porque el circo es la afirmación de la vida. (Nijara c.p. Sánchez, A. p.55) Continúa diciendo que:

“El circo es una metáfora del más bello acto amoroso. La gente viene al circo a tocar, a vivir de otra manera lo mismo que se siente si se tiene suerte de vivir el amor con intensidad, en el fondo y en la punta del alfiler de su significado eso es el circo: es la esencia de hacer el amor” (Nijara c.p. Sánchez, A. p.55)

Aunque el circo es percibido de distintas formas por su infinidad de espectadores la función esencial del espectáculo y sus ejecutantes es entretener. Unos lo hacen volando debajo de la carpa, otros haciendo reír con tropiezos y enredos pero en su esencia “Cada acto circense es una hazaña que desplaza de golpe y hace más amplios los límites del cuerpo humano (...) un íntimo heroísmo vuelto demostración.” (Sanchez, A.2007, p. 10)

Como todas las artes escénicas el circo comienza como una manifestación artística y de recreación, y como todas las artes también ha tomado matices distintos de acuerdo con el eje cultural donde se ha desarrollado Su origen se remonta a los inicios de las comunidades de grupos humanos.

“El circo representa una importante parte de la cultura humana, una noble empresa construida a lo largo de muchos siglos, prácticamente desde que el hombre empezó a registrar sus hazañas, sus descubrimientos, sus ideas, sus creencias, en fin, su cultura” (Murillo, 1994 cp. [http://www.deporteyciencia.com/wiki.pl? Libro Circo/ Portada](http://www.deporteyciencia.com/wiki.pl?Libro_Circo/Portada)).

“Las artes circenses aparecieron junto con los primeros asentamientos humanos, es decir, desde que el hombre descubrió su capacidad para realizar la proeza de generar asombro.” (http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2005/2005/circo/index.html) A lo largo de muchos años el Circo se ha transformado y poco a poco se ha ido convirtiendo en parte de muchas culturas.

Los antecedentes del circo vienen de “un legado cultural dejado por algunas civilizaciones antiguas (...).” (Viveiro de Castro, 1998 cp. http://www.deporteyciencia.com/wiki.pl?Libro_Circo/Portada). Entre estas civilizaciones que dan origen al circo están China, Mongolia, India, Grecia, Roma, Egipto y hasta culturas mesopotámicas, entre muchas otras. El nombre Circo provino por primera vez de los romanos, quienes llamaron de esa forma a los espectáculos o actos de entretenimiento que se daban en la calle, todos en medio de un gran círculo, palabra de la cual proviene el nombre del circo, ya que el espectáculo se da en un escenario en forma de círculo. El Circus Maximus, también conocido como el circo romano apareció en 329 a.c. y muchos dicen que este es el precursor del circo actual.

“Los circos de Roma mostraban salvajes atletas luchar hasta la muerte por su libertad, duelos de animales y actos ecuestres.”

(CircusWeb,History,<http://www.circusweb.com/circuswebFrames.html>) En ese momento el espectáculo con los animales, para aquellos que realizaban las hazañas, tenía como objetivo principal el mantenerse de pie o vivo tras el enfrentamiento con el animal, hoy en día, aunque expuestos al peligro los domadores cumplen con un objetivo netamente artístico. De la misma manera se le llamaban desultores a aquellos que ejecutaban maromas sobre caballos, ahora estos son volteadores.

El circo es origen de la diversificación que se hizo partiendo de una cultura corporal. Esta cultura corporal era un núcleo común que incluía todas las prácticas propias del cuerpo humano. Estas prácticas, antes propias de un único foco, a lo largo de los años fueron divididas en especialidades. De esta división nacieron las distintas diversificaciones como la Danza, la Gimnasia, el Teatro y el Circo, y gracias a ello estas artes evolucionaron y pudieron tener mayor desarrollo.

En China, según la Federación China de Gimnasia (FCG, 1986 cp. Libro Abierto del Circo, Circo Antiguo), la historia de la acrobacia supera los 2000 años. Ya en el medio oriente, 3000 años atrás, grupos conformados por acróbatas y malabaristas viajaban en *troupes* dando pequeños espectáculos. Jarrones y algunos grabados de las tumbas evidencian que en la antigua Grecia las actividades circenses eran desarrolladas no solo por los gladiadores quienes lo hacían para demostrar su fuerza, sino por las mujeres quienes realizaban malabares.

También en la antigua Grecia, para conmemorar el regreso de los guerreros, el pueblo se reunía en el hipódromo en donde se presentaba un espectáculo con actos de tipo circense. En otras civilizaciones como en la de China, América Central y Pacífico Sur, las mujeres también practicaban

malabares. En las Islas Tonga, en Pacífico del Sur, las niñas hacían y continúan haciendo hoy en día, malabarismo con nueces llamadas *nui nui*. El éxito o fracaso de estas presentaciones tiene consecuencias sociales como la posibilidad de ascender socialmente o posibilidades de matrimonio. Las costumbres indígenas como las de los Aztecas, los Shoshoni entre otros, también mostraron que los malabares eran parte de sus culturas.

La desaparición temporal del circo y artes corporales se dio por la decadencia de las sociedades antiguas que perdieron poco a poco el interés de sus poblaciones. Luego de esta ausencia no fue sino en el Renacimiento cuando el circo tomó su lugar en las culturas “(...) los artistas circenses volvieron a tomar los pueblos, las calles de muchos países europeos, ampliando el status social de dicha cultura.” (Bortoleto, http://www.deporteyciencia.com/wiki.pl?Libro_Circo/Portada, Circo Antiguo). También en este periodo las *troupes* incorporaron a sus espectáculos música, bailes, y narraciones épicas además de los tradicionales malabares y acrobacias, llevándolos así por distintos pueblos y ciudades que acogían a los artistas y les cedían un lugar para que se presentaran, ya que eran considerados como un acontecimiento público de importancia.

El nuevo circo, tal y como lo conocemos hoy en día comienza en Inglaterra. En enero de 1768 Philip Astley abre las puertas del primer circo moderno, esto después de haber descubierto la pista que hoy en día y a lo largo de la historia hemos visto en el circo. Montado sobre un caballo se dio cuenta que sobre una superficie de 13 metros de diámetro podía mantenerse en equilibrio parado sobre el caballo, crea entonces un redondel de madera y por lo tanto la pista del circo. (http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2005/2005/circo/index.html) Los actos se estaban dando en las calles y

con este descubrimiento Astley comienza a traerlos dentro de su pista redonda bajo su carpa y va creando un espectáculo cada vez más llamativo.

Después de esta manifestación en Inglaterra se fue esparciendo el arte circense alrededor del mundo. Países como Alemania, con los circos Renz, Bush y Schuron, Francia con el Circo de Invierno, Gran Bretaña y Estados Unidos con el primer circo ambulante que fue Barnum & Bailey y en la Unión Soviética el circo pasa a ser favorecido por el Estado y se convierte en una tradición popular.

En este circo, ahora llamado Nuevo Circo o Circo Moderno, tiene ciertas bases establecidas en cuanto a las actuaciones que presentan. Los animales ahora son una parte esencial del espectáculo a pesar de los conflictos que han surgido en diferentes países. En el repertorio de todo circo es común ver actos con malabaristas, acróbatas, acróbatas a caballo, domadores de leones o tigres, trapevistas, actos con elefantes, magos y payasos.

“Tradicionalmente, la palabra Circo se identificaba no sólo con un determinado tipo de espectáculo, sino que implicaba también una forma de vida. Los artistas - en su mayoría miembros de una misma familia - recorrían el país junto a la carpa, vivían en comunidad y se iban transmitiendo su saber de generación en generación.”
(http://www.revistaplanetario.com.ar/archivo_planetario/nota05.htm)

Una gran compañía que cambió un poco la estructura tradicional surgió en 1980 en Canadá, el Cirque du Soleil. La estructura que creó este

circo incorpora otras estéticas. La producción es más parecida al teatro ya que poseen una unidad conceptual, un tema que une todos los actos, que siguen manteniendo las demostraciones tradicionales. Este circo, hoy en día es una de las empresas de espectáculos más importantes con reconocimiento tanto de los circenses más innovadores como por parte de los más tradicionales. Hoy en día esta compañía tiene 7 elencos recorriendo el mundo.

CAP. 2: EL CIRCO DE MÉXICO

La historia del circo tiene tintes legendarios porque en ella se encuentran aventureros y acróbatas, payasos y malabaristas, tecnología, luces de colores y sueños alcanzados
Federico Serrano

2.1. Evolución

Para México la evolución del circo comienza hace cientos de años en la región Mesoamericana. En esos tiempos ya existían actos semejantes a los que hoy en día vemos en el circo moderno. Hay obras artísticas como murales y estatuillas encontrados en el Estado de México fechados entre 1200-800 a.c. de bailadores, danzadores, actos cómicos, voladores y numerosos actos de asombro y de maravillas. También existió en los comienzos de las artes circenses la acrobacia ritual o religiosa que es lo que se conoce hoy en día como los voladores de Papantla, prueba de que esto es un arte circense fue que este acrobacia fue utilizada en una función de circo en 1857 (Serrano, 2007, p.20).

Durante el mestizaje que se produjo en México entre los siglos dieciséis y diecinueve se dio, en las artes tales como la acrobacia y el malabarismo, el mismo mestizaje. Es en 1786 cuando desembarcan grupos circenses españoles en México y es introducido, por Philip Lailson, el circo con caballos, la primera función oficial con un espectáculo ya constituido se dio en 1808. Con esta aparición del circo, españoles y mexicanos presentaban funciones pequeñas de malabares y acrobacias. Antes de que el circo de Lailson comenzara sus funciones del circo ecuestre en el centro

de la capital de la nueva España, en México ya se daban pequeñas funciones en las plazas de toro de México y los “patios de maroma.” Estos lugares eran patios que tenían una vecindad en común en donde se pagaba una entrada y cada espectador llevaba su propio asiento. Luego de la aparición de circos más grandes que venían desde Europa, los espectáculos dados en los patios pasaron a ser parte de lo que llamaron “el circo pobre”

El circo propiamente mexicano nació en 1841 con el Circo Olímpico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este circo fue creado por José Soledad Aycardo, mejor conocido como Don Chole. Simultáneamente con la aparición de este circo olímpico seguían manifestándose artistas de la acrobacia, el malabarismo y cualquier otro tipo de acto de distracción para los mexicanos. (http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2005/2005/circo/index.html)

Los mexicanos fueron formados en estas artes siguiendo cánones de las escuelas europeas. Las primeras generaciones fueron instruidas a partir de 1864, con la intervención francesa, por Giuseppe Chiarini quien pertenecía al Circo Chiarini. Este circo se instaló en la plaza central de Ciudad de México por exigencias de Chiarini, ya que aseguraba que se espectáculo era sumamente lujoso e importante. La carpa de Circo Chiarini se montó entonces en la plaza mayor y permaneció allí por cuatro años. En su partida este circo se llevó a una cantidad de familias y artistas mexicanos que le dieron la vuelta al mundo montando espectáculos. Dado el éxito del Circo Chiarini fueron llegando cada vez más y más circos de todas partes del mundo. (http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2005/2005/circo/index.html)

Aparece el circo de los hermanos Orrin quienes se ubican al lado de la Catedral en 1881, para después mudarse a la iglesia de Santo Domingo y

poco a poco ir haciendo un espacio importante en esta tradición en México. Esto llevó a que en 1891 abrieran el tercer circo teatro de Ciudad de México que duró 26 años en función.

El Cico mexicano se ve en dificultades durante el *Porfiriato* a principios del siglo veinte, ya que la competencia de entretenimiento crecía. En este momento aparecen las compañías de zarzuelas, compañías teatrales y lo más novedoso, el cine. Estos obstáculos fueron convertidos en herramientas para llamar al circo, los directores decidieron proyectar películas dentro de las carpas, y las primeras proyecciones del país “tuvieron lugar precisamente en las carpas, a principios de 1900.”(Serrano, 2007, p.23) También en periodos de conflictos como lo fue la revolución el circo no dejó de existir. “Con el proceso revolucionario el circo tiene la capacidad de huir de la situación nacional.” (Revollado, http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2005/2005/circo/index.html) y lograron incorporar referencias a acontecimientos sociales y manifestaciones al repertorio de las funciones, hasta el punto de llevar acabo mitines políticos dentro de las carpas.

“Desde el siglo XIX el circo ha marcado en México a poetas, pintores, escultores, fotógrafos, artesanos y diseñadores. Circos grandes y pequeños han recorrido el país desde entonces y éste sigue siendo un espectáculo de fantasías.” (Orellana, 2007, p. 12)

El circo mexicano con un largo historial se ha nutrido de la cantidad de inmensos circos que han hecho paradas en ese país y han logrado mantener e ir creando una gran tradición de circo en todos los territorios de México. “El circo es un activo artístico del país porque integra historias y un legado de expresiones artísticas de la época prehispánica como el xocopatolli (malabares con los pies)”. (Atayde, A. c.p. Mendez, C., <http://www.conaculta>.

gob.mx/saladeprensa/index.hp?indice=2&fecha=2005-07-049) Huellas de esta tradición están en los maromeros de Txitla, Guerrero, en los zancos ceremoniales de San Pedro en Xoaca, en los conjuntos acrobáticos de Magdalena en Puebla y hasta en Ciudad de México donde los equilibristas cada 12 de diciembre ejecutan sus actos caminando sobre un alambre en el atrio de la basílica de Guadalupe. Tanto las compañías, como personajes particulares dentro de la tradición del circo mexicano han marcado el circo mundial, inclusive a llegar a los record Guinness y se asegura que:

“los acróbatas mexicanos hicieron una gran cantidad de aportaciones innovadoras a las artes circenses. Baste citar tres ejemplos significativos: el primer hombre que logró un éxito constante ejecutando un triple salto mortal en el trapecio volante (...) Alfredo Codona, (...) Tito Gaona, otro artista nacional activo en la década de 1960, mientras que el primero en lograr cuatro vueltas en el aire fue Miguel Ángel Vázquez, en la década de 1980” (Serrano, 2007, p.24)

Actualmente la tradición del circo en México crece y se fortalece cada vez más. Aunque, actualmente hay presentándose en el extranjero, más artistas del circo mexicano que de cualquier otra disciplina artística o deportiva esto no ha merecido ningún reconocimiento por parte de las autoridades o por los medios de comunicación. Tal cómo enfatiza Federico Serrano cuando dice que:

“Hoy la comunidad circense se encuentra atomizada y dispersa, su panorama es desolador, pues desde siempre ha sido considerado como un género menor; a los artistas no se les reconoce su trabajo y a los

empresarios no se les otorgan las concesiones necesarias para que activen y desarrollen sus espectáculos, por lo que hoy más que nunca debe instrumentarse un programa de trabajo que profesionalice a sus artistas tal y como el que (se) está promoviendo (...) en el Centro Nacional de las Artes” (Serrano, 2005, <http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/index.php?indice=2&fecha=2005-07-049>)

Sin embargo, se han creado asociaciones como la Asociación Mexicana de Empresarios de Circo y la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circo. Según Federico Serrano, director de difusión del Circo Atayde Hermanos:

“En el Siglo XXI, que sin duda será el de las realidades virtuales generalizadas, resulta impostergable promover la cultura del circo porque eso significaría fomentar las artes del asombro y de la imaginación. Y el asombro y la imaginación son, junto con el lenguaje, las manifestaciones más altas del hombre ante sí mismo.” (Serrano, 2007, p.25)

2.2. Compañías de Circo

El circo siempre es muy grande- aunque sea muy pequeño-, grande como el Paraíso terrenal, del que tiene toda la ingenuidad, la claridad y la gracia primitiva y edénica.

Ramón Gómez de la Serna

Es en el siglo diecinueve cuando comienzan a surgir las compañías de circo en México. Los mexicanos una vez expuestos a los circos europeos y sus enseñanzas, comienzan a crear sus propios circos. Entre estos están el Suárez, el Metropolitano de los Hermanos Orrín, El Gran Circo de Fénix, El Circo Treviño y el Circo Atayde Hermanos que ya había dado su primera función en agosto de 1888. (Serrano, 2007). Además de compañías, “comenzaron a consolidarse los apellidos de artistas y empresarios cuyo prestigio permanece hasta nuestros días: Atayde, Suárez, Codona, Ibarra, Gaona, Fuentes, Vázquez, Palacios, Alegría, España, Esqueda, Cárdenas, Gasca, quienes han hecho notables aportaciones a la historia universal del circo.” (Serrano, 2007, p.24)

En México entre 1930 y 1940 hubo tres circos que marcaron esa década. Estos circos, que hoy en día ya no existen son: el Beas y Modelo, el Circo Fernandi y el Circo Argentino.

Según un estudio reciente hay más de 35,000 personas en México que trabajan directa o indirectamente con el circo y se calcula que aproximadamente hay 600 circos, integrados tanto por artistas nacionales como extranjeros “Estas cifras demuestran la amplitud del fenómeno circense en el país (México) y fundamentan la necesidad de que las artes del circo

sea preservadas, estudiadas, apoyadas y difundidas, como parte de nuestro patrimonio artístico y cultural.” (Serrano, 2007, p.25)

CAP. 3: CIRCO ATAYDE HERMANOS

*Redondo como el sol, claro como la luna,
sorprendente, sutil, vertiginoso y puro,
el anillo del circo es un campo magnético
donde imperan el sueño, el azorro, la risa,
la magia de dla infancia, la exaltación feliz.*

Francisco Serrano

3.1. Trayectoria

“Como tantos productos que convierten la marca en sustantivo (el Diúrex, Los Liváis, hasta el pan Bimbo), en México decimos Atayde para decir circo. Lo aprendimos de niños y continuamos yendo, con hijos y con nietos, para ver si logramos seguir siendo eso: niños.” (Leñero, 2007, p.17)

La historia de Circo Atayde comienza cuando Aurelio Atayde Guízar, abuelo de la generación actual de circo, de muy niño se escapa tras un circo. En este circo comienza como ayudante y poco tiempo después Aurelio busca a sus hermanos para fundar su propia compañía. Así el 26 de agosto de 1888 el Circo Atayde Hermanos tiene su primera función.

El circo Atayde se convirtió desde entonces un lugar de encuentro. Cuando en México estalló la revolución el circo no murió, bajo la carpa del Circo Atayde en 1909 se llevó a cabo “un mitin antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero, en la ciudad de Mazatlán.” (Serrano, 2007, p.23)

En la época de la revolución el Circo Atayde se ve amenazado y atacado en varias ocasiones. Se corrió una vez un rumor de que los oficiales querían raptar a todas las mujeres y ese día en el circo las mujeres no fueron parte del espectáculo. También durante la revolución otros militares se levantaron en armas y decidieron llevarse, arbitrariamente, todos los caballos que consiguieran en su camino. Del Atayde no lograron llevarse ninguno ya que lograron esconderlos y dejar únicamente un burro a la vista. En ese momento el circo daba su gira por Querétaro, cuando se dio la batalla de Celaya, a la que llegaban trenes llenos de heridos de guerra y como todos los habitantes tenían órdenes de ayudar a movilizar a los heridos, los hermanos Atayde fueron también forzados por generales a trasladar a los heridos.

Con este ambiente en México la compañía del circo decide irse y recorrer Centro y Suramérica, gira que duró 20 años. A pesar de haberse salido de la revolución que dejaban en México las dificultades no las dejaban atrás. Este fue un:

“periodo durante el cual el Circo Atayde Hermanos pasó por un sin fin de experiencias extraordinarias, ligadas a la itinerancia propia de la vida del circo: grandes triunfos de crítica y de taquilla, fracasos, incendios de carpas, conatos de naufragios, terremotos, decesos, nacimientos de niños, etc.” (<http://www.circoatayde.com/htmlpages/historia.htm#1909>)

Hubo funciones en las que llegaron a cobrar 20 y 10 centavos y aún así nadie iba al espectáculo. Se trasladaron de ciudad en ciudad muchas

veces sin comer. En un largo recorrido perdieron a un elefante y poco a poco todas las energías que les quedaban.

Es entonces cuando deciden regresar a México y Andrés Atayde relata que “como hacía muchos años que no veníamos, México era para nosotros un país extraño. Todo había cambiado mucho y estábamos desconcertados.” (Atayde, 2007, p.34) A pesar de esto deciden debutar en la ciudad de México el 15 de febrero de 1946 y “la temporada fue una de las más grandiosas y brillantes de las que tengo memoria. Tuvimos un éxito extraordinario durante tres meses.” (Atayde, 2007, p.35) Desde entonces el Circo Atayde le ofrece a los mexicanos un espectáculo tradicional en el que a lo largo de los años han participado:

“Grandes artistas de Ucrania, Suecia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Hungría, Perú, Cuba, Canadá, China, Suiza, Bulgaria, Kenya, Argentina o México, entre muchos otros países, han encontrado en el Circo Atayde Hermanos un lugar donde expresar su arte, más allá de lenguas y fronteras, para gozo y asombro del público mexicano.” (<http://www.circoatayde.com/htmlpages/historia.htm#1909>)

Cuando el Circo Atayde Hermanos en 1998 cumple 110 años, el periodista Kevin Baxter escribe en diario Los Ángeles Times “En México, donde el apellido Atayde es sinónimo de circo, el Atayde Hermanos debería ser considerado patrimonio nacional, como la poesía de Octavio Paz o las películas de Gabriel Figueroa”.(Baxter c.p. <http://www.circoatayde.com/htmlpages/historia.htm#1909>). A Partir del año 2004 el Circo Atayde Hermanos comienza recibir reconocimientos por nacionales e internacionales

como: la preseña Pista de Oro (el más importante reconocimiento a nivel mundial, otorgado por el Festival Internacional de Circo de Montecarlo.) y nominaciones al Premio Internacional Lunas del Auditorio Nacional, en la categoría de Mejor Espectáculo Familiar en los años 2004 y 2005.

“El Circo Atayde Hermanos considera que está obligado a renovarse, pero debe hacerlo desde la perspectiva de la continuidad; modernizarse sin traicionarse, reinventarse sin negar su historia, revolucionar el circo en nuestro país abriéndose a propuestas novedosas, pero preservando su memoria universal y su legado histórico; reconociendo e impulsando, por otra parte, el desarrollo en México de nuevas expresiones escénicas inspiradas en las artes de circo vinculadas directamente con el teatro, la danza o los espectáculos de calle.”
([http://www.circoatayde.com/htmlpages/historia .htm #1909](http://www.circoatayde.com/htmlpages/historia.htm#1909))

Atayde Hermanos está ahora comprometido con México y dado este compromiso en el 2005 firmó “un convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través del Centro Nacional de las Artes (CENART), con objeto de preservar, revalorar y desarrollar las artes de circo en México.” (<http://www.circoatayde.com/htmlpages/historia.htm#1909>) También se inició en el CENART y las instalaciones de Atayde Hermanos el Diplomado Hacia una Construcción Metodológica de las Artes de Circo. Con este compromiso con México también el circo ahora apoya a la Fundación para la Protección de la Niñez y realiza encuentros anuales para fomentar a los artistas jóvenes que actualmente se están formando para pertenecer al circo.

La empresa, actualmente, está dirigida por Andrés Atayde, Director General; Alberto Atayde, Director Artístico, y Alfredo Atayde, Gerente General.

“La cuarta y quinta generación Atayde se encuentra en proceso de formación para tomar el relevo y llevar adelante una tradición que comenzó a trabajar en el siglo XIX, continuó a lo largo de todo XX, y se dispone a enfrentar los grandes retos escénicos y tecnológicos del siglo XXI, para preservar y renovar en nuestro país (México) las artes de la pista.”
(<http://www.circoatayde.com/htmlpages/historia.htm#1909>).

3.2. Elenco 2007

Cada acto circense es una hazaña que desplaza de golpe y hace más amplios los límites aparentes del cuerpo humano. Un íntimo heroísmo vuelto demostración
Alberto Ruy Sánchez

El elenco de la compañía Atayde Hermanos cuenta con una variedad de nacionalidades. Aunque por ese circo han pasado mujeres y hombres de todos los continentes del mundo en el verano del 2007 el Circo Atayde Hermanos contó con las actuaciones de artistas latinoamericanos únicamente.

De México está Ary Campa, un payaso con una trayectoria de varios años y con familia de las artes circenses, Karla y Gabriela Ortiz que son malabaristas, El payaso y mago Tonito, su asistente y compañera América, el director del acto de Elefantes de la India Mauricio Saavedra, los integrantes del ballet del circo: Eduviges Hernández, Ivette Orihuela, Jael Gonzáles Reyes, Laura Sánchez González, Paulina Cervantes. Guillermo Fernández en el péndulo, los primos Guadalupe Miguel Isidro, Aldo Bravo Orozco, Antonio Corona González, David Bravo Orozco, Hugo Retana Tinajero, Luis Alberto Martínez Morales, Paulo Cesar Luna, Pedro Muñoz Chávez y en la producción del acto ecuestre Alberto Atayde Guzmán.

De Argentina está toda una familia que han viajado juntos a lo largo de sur América por varios años compuesta por “Los Patetas” Antonino Lujan Segura, Diego Raúl Carvallo, Raúl Alejandro Delgado, Paulo Manguay, Humberto Alejandro Eguino, Leandro Lujan Segura que apenas tiene 5 años. En el acto del doble aro aéreo la madre de Leandro, Verónica Valeiras y su madrina Natalia Andres quienes también participan en el acto ecuestre junto

con “Los Patetas” y Ariel Carvallo, Paul Franklin, Rodolfo E. Paponetti bajo la dirección de Gerardo Vertti, también argentino.

Los otros integrantes también latinoamericanos son Carlos Gaona, domador de los tigres reales de Bengala, quien viene de Venezuela y lleva varios años en el mundo circense de México. También están los tres hermanos Prieto Mora, mejor conocidos como Rialcris, Ricardo, el hombre fuerte, Alejandro el semi-volante y Christian el volante, quienes vienen desde Bogotá, Colombia y aunque no pertenecen a una familia de artistas circenses se vincularon a través del esposo de una tía y llevan tiempo viajando con su acto de pulsadas.

3.3. Espectáculo verano 2007

De pronto la función termina: se nos acaba el sueño. Qué descubijados nos sentimos al salir de la carpa.”
Rafael Vargas

El Espectáculo de la compañía del circo Atayde Hermanos del verano del 2007 cuenta con una variedad de presentaciones con un total de 14 actos. Las presentaciones, divididas en dos partes, con un intermedio de 15 minutos se dan de lunes a sábado a las 5pm y a las 8pm y los domingos a las 12, 4pm y 7pm.

El primer acto comienza con el círculo tradicional del circo cercado por jaulas de aproximadamente 3 metros de alto. Carlos Gaona, un domador Venezolano da apertura al espectáculo con el acto Los Tigres Reales de Bengala. En este acto participan aproximadamente 10 tigres que a lo largo de 10 minutos saltan entre aros de fuego, se balancean en superficies pequeñas y hacen coreografías impresionantes.

Luego que salen los tigres a través de un túnel de jaulas y mientras los ayudantes desmontan la jaula más grande, aparecía, desde dentro del público, el payaso Mexicano Ary Campa con su Repris Cómic. Ary saluda al público y hace un pequeño acto musical con un teléfono celular. Al final de su acto sale y daba paso a Karla y Gabriela Ortiz con sus juegos malabares.

Al finalizar los malabares entran aproximadamente 5 hombres con colchones y disfrazados de amarillo y rojo, acompañados de Leandro, un niño de 5 años, grupo Argentino llamado “Los Patetas”. Este acto incluye actos acrobáticos, saltos en el aire, acompañados de comedia y tropiezos. Luego de este grupo Ary Campa regresa al escenario con otro acto musical,

esta vez acompañado de una variedad de instrumentos. Involucra a su espectador mientras que ofrece un pequeño concierto con un trombón, un saxofón y dos trompetas a la vez, luego de realizar un acto cómico propio del payaso.

Entran los ayudantes del circo y sobre una cuerda que viene desde el punto más alto de la carpa y cuelgan una estructura metálica con tres aros. Entran dos parejas y Natalia Andrea Garro y Verónica Valeiras proceden a ensartarse en estos aros mientras la estructura comienza a subir. Suspendidas en el aire realizan acrobacias a través de una coreografía atadas únicamente de los pies, del cuello o de sus rodillas.

Luego de que las acróbatas Natalia Andrea Garro y Verónica Valeiras bajan del aro y salen del escenario entra la pareja de payasos Tonito y América que realizan un acto de magia acompañado del humor y torpeza característica de los payasos. Los sigue Mauricio Saavedra y el Ballet del Circo Atayde Hermanos compuesto por Eduviges Hernández, Ivette Orihuela, Jael Gonzáles Reyes, Laura Sánchez González, y Paulina Cervantes con el acto de los Elefantes de la India. El acto comienza con un baile por parte del ballet del circo y este da entrada a las cuatro elefantas que actúan bajo la dirección de Mauricio Saavedra. La presentación es coreográfica y tanto el ballet del circo como las cuatro elefantas bailan alrededor de la pista del espectáculo.

Cuando termine la presentación de las elefantas y el grupo de ballet hay un intermedio donde salen los vendedores del circo y sacan a un elefante bebé y a un pony para que el público se tome fotos y monten los animales.

La segunda parte del espectáculo empieza cuando Leandro, sale cabalgando en caballo de madera alrededor de la pista. Al terminar de dar un vuelta completa salen Natalia Andrea Garro, Verónica Valeiras, Antonino Lujan Segura, Ariel Carvallo, Raúl Alejandro Delgado, Paul Franklin, Rodolfo E. Paponetti y Gerardo Vertti con los caballos y comienzan su acto ecuestre. Juntos se montando uno a uno sobre dos caballos haciendo equilibrio y saltando. Realizan varias piruetas sobre los caballos y salen del escenario. Del público vuelve a salir un payaso pero esta vez es Tonito, quien invita a cuatro personas del público y hace el truco de los bancos mientras utiliza como títeres a los que ha seleccionado del público.

Cuando termina Tonito con su acto el ambiente se vuelve un poco más misterios y entran los ayudantes del circo con una plataforma de Metal. Más atrás entran los colombianos Ricardo, Alejandro y Christian Prieto Mora o como se hacen llamar el trío Realcris. Ellos realizan el acto de las pulsadas, son pulsadores u hombres fuertes. Sobre la superficie metálica y con una música de tensión al fondo van montándose uno sobre otro, cargándose y acrobáticamente equilibrándose en posiciones difíciles de controlar. Al alcanzar el equilibrio y la posición más difícil se bajan de la superficie metálica y saludan a público mientras de un lado de las gradas sale Ary Campa vestido igual que ellos pero con un traje para simular músculos como los de los pulsadores. Así salen ellos y distrae Ary mientras montan un péndulo gigante sobre la misma cuerda que sostuvo anteriormente el aro metálico.

Una vez instalado el péndulo un ayudante le senala a Ary que ya está todo listo y entonces cuando entra Guillermo Fernández y monta sobre el péndulo. Comienza dando vueltas dentro del péndulo mientras realiza saltos hasta que en un momento sale de aro en el que estaba y se balancea sobre

la superficie externa del aro en donde realiza saltos a más de 30 metro de altura sin ningún tipo de protección.

Cuando el péndulo deja de dar vueltas y Guillermo brinca de él a lo largo de las gradas se van encendiendo luces en donde se encuentra el grupo llamado “Los Primos” cuyos integrantes son: Guadalupe Miguel Isidro, Aldo Bravo Orozco, Antonio Corona González, David Bravo Orozco, Hugo Retana Tinajero, Luis Alberto Martínez Morales, Paulo Cesar Luna, Pedro Muñoz Chávez. Ilos mientras desmontan el péndulo pasean a lo largo de las gradas y van apareciendo uno a uno. Estos bailarines comienzan con una coreografía y poco a poco van integrando saltos y pasos propios del “break dance”. Terminan el acto y entra Leandro tratando de imitarlos con piruetas pequeñas y sencillas.

Leandro se acerca al frente del escenario circular, se apagan las luces de la carpa y en el centro del escenario está una pequeña mesa igual a la que se encuentra en los camerinos, se encienden sus bombillos y Leandro camina hacia el centro. Enfrente de la mesa: un banquito y un perchero. Al fondo una música que ambienta el lugar nostálgicamente. Leandro se sienta en el banquito y con una toalla comienza a quitarse su maquillaje, el puntito rojo sobre su nariz y los puntitos blancos en sus mejillas. Una vez que termina de quietarse el maquillaje comienza a quitarse una braga amarilla y roja, su vestuario de artista. Bajo esto tiene un blue jean y una camisita blanca. Guinda su vestuario sobre el perchero y agarra una chaqueta y se la pone. Se da cuenta que todavía lleva su sombrero amarillo, se lo quita y lo sustituye por un sombrero más casual. Una vez que está listo, vestido como un niño cualquiera camina hacia el frente del escenario y comienza a despedirse con su mano en el aire. En este momento se encienden las luces del circo y van saliendo poco a poco todos sus artistas a despedirse de la

misma manera. Entra aplausos salen uno a uno, se despiden y se desplazan a lo largo del escenario donde permanecen por unos instantes hasta que poco a poco salen. Leandro se monta sobre un elefante y sigue al resto de la compañía hacia fuera de la carpa.

El “IV Encuentro de Circo Joven en Carpa Astros”, también es una función del espectáculo de verano del 2007 en el Circo Atayde Hermanos, esta presentación se da para conmemorar su 119 aniversario.

Para esta función especial se audicionaron 16 actos, presentados por las compañías Otro Circo y Mexirque, los solistas Izmil Gallardo Oliva, Natalia Shaenko, Yanari Montalvo, Roberto Meráz, Javier Meráz, el payaso Rulo y los dúos cómicos Garabato y Garabatito, Pillín y Coco, Los Risilocos y Los Destrampados. Fueron seleccionados 6 números: del grupo Otro Circo (mástiles, telas y un lanzador de cuchillos), Natalia Shaenko (aro aéreo), Raúl Zamora (monociclo cómico), y el dúo de payasos Los Destrampados (Oscar y José Luis Gutiérrez). Estas presentaciones se incorporaron a la función normal de la compañía del Circo Atayde.

El objetivo de este encuentro estaba orientado a:

“generar un diálogo creativo entre el circo clásico y el llamado nuevo circo, así como dar oportunidad a los jóvenes artistas que practican diversas disciplinas circenses, de confrontar sus propuestas con el público, en la pista, bajo la cúpula de la Carpa Astros, y vivir por primera vez la experiencia del circo.” (Serrano, comunicación electrónica, Agosto, 22, 2007)

CAP. 4: ENSAYO FOTOGRÁFICO

Un ensayo según el diccionario de la Real Academia es un “Escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito.” (<http://buscon.rae.es/drae/>). La fotografía: “Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura. (<http://buscon.rae.es/drae/>). La unión de estos dos términos sería la fijación o reproducción de imágenes recogidas con las cuales un autor desarrolla sus ideas, para así crear el ensayo fotográfico.

“El ensayo fotográfico surge a partir del fotógrafo norteamericano Eugene W. Smith, quien, hacia 1950 lo propone como práctica fotográfica.” (Comité de trabajos de grado, www.ucab.edu.ve) El ensayo fotográfico es, hoy en día una forma de investigación utilizada por los fotógrafos, en la que las fotografías son el apoyo central de la investigación y el tema que se estudia.

Específicamente el ensayo fotográfico es una serie de imágenes que están organizadas para aportar o crear un mayor entendimiento o comprensión de un tema y su organización puede ser temática o cronológica. (Taylor, 1979, p.222). Básicamente un ensayo fotográfico es como dice el fotógrafo Juan García Gálvez “una serie de imágenes que cuentan una historia sobre alguien o algo durante un determinado tiempo.” (<http://www.jggweb.com/2005/09/06/>)

En el ensayo fotográfico existen:

“Tres aspectos fundamentales para puntualizar sobre el ensayo fotográfico: en primer lugar, la existencia de una investigación profunda sobre el tema, en duración y reflexión; la segunda, la existencia autónoma de las imágenes fotográficas que lo componen, cada una cumpliendo con parámetros de alta calidad en la ejecución fotográfica; la tercera, la presentación final del ensayo fotográfico, como un todo hilvanado de imágenes, en el que la selección de fotografías y su secuencia de ordenamiento final dan como resultado una obra fotográfica autónoma, capaz de cumplir su función transmisora por sí sola.”
(<http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/index.php?load=modalidades.htm&seccion=130>)

Quando el fotógrafo no altera la realidad y se limita sólo a capturar imágenes de esta, su trabajo es considerado documental. La visión del fotógrafo, sin embargo, se manifiesta a través de la selección de esta realidad pero no es más que eso: la captura de un segmento o instante de una realidad, de hechos que ocurren independientemente de la voluntad del fotógrafo.

El valor de la fotografía documental adquiere así una dimensión elevada: el hecho de que el objeto fotografiado actúe independientemente, y sumado al hecho de que el fotógrafo deba cuidar los valores estéticos de la fotografía hacen que este tipo de documentos requieran un mayor compromiso técnico por parte del fotógrafo.

MARCO METODOLÓGICO

CAP. 5: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Es posible realizar un ensayo fotográfico del espectáculo que presenta la compañía de Circo Atayde Hermanos el verano del 2007?

CAP. 6: OBJETIVOS

6.1. Objetivo general

Realizar un ensayo fotográfico sobre el Circo Atayde Hermanos.

6.2. Objetivos específicos

- Describir el espectáculo de la compañía de circo Atayde Hermanos.
- Conocer la historia del Circo Atayde Hermanos
- Tratar de capturar los instantes de los actos que son imperceptibles a la mirada del público en vivo de la función

CAP. 7: DELIMITACIÓN

Este ensayo fotográfico se realiza en agosto y septiembre del 2007 durante un mes y medio con una frecuencia de dos veces por semana. El Circo Atayde hermanos está ubicado en Tlalpan, Ciudad de México. Se tomará en cuenta todo el espectáculo que presenta esta compañía de Circo al público.

CAP. 8: JUSTIFICACIÓN

Las artes del circo tienen fuertes raíces históricas alrededor del mundo y a través de la historia. En Venezuela no existe ni ha existido la tradición circense y aunque cada región tiene otro tipo de manifestaciones artísticas ninguna guarda similitud con la del circo o con la estructura esencial de este, se le ha prestado poca atención a esta forma artística. Es necesario conocer la historia del circo para entender porque no ha sentado bases suficientes para desarrollarse en nuestro país o para crear una tradición del circo en Venezuela a la par que se reconozca realmente la trayectoria de esta institución mejicana.

El Conocer un circo que tiene 119 años de historia en Ciudad de México desde dentro y desde su propios participantes y protagonistas puede ayudar a conocer sus raíces y orígenes y quizás crear o afinar nuestra propia versión. Si prestamos mucha atención podríamos casi afirmar que hay un movimiento “circense” en ciernes en las calles de nuestro país, en donde la espontaneidad y creatividad que nos es propia ante la adversidad se ha hecho presente en los jóvenes que han hecho de la calle su pista para la supervivencia.

CAP. 9: TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO

El ensayo fotográfico es una investigación descriptiva no experimental

- Descriptivo: ya que el trabajo describirá algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos.
- No experimental: ya que el objeto de estudio no se someterá a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas y conocidas por las investigadoras.

CAP. 10: PROCEDIMIENTO

10.1. Investigación Documental

Obtener la información para realizar este ensayo fotográfico requirió de una investigación documental extensa. El circo es un tema inusual y sobre el cual hay pocas fuentes de información. Principalmente era necesario saber la historia general del circo. Partiendo de esto se debía delimitar el tema considerando las posibilidades de acceso a algún circo por lo que era necesario investigar la historia del circo en Latinoamérica y la existencia actual de circos en nuestra región.

En la investigación se encontró que en todas las búsquedas se resaltaba el Circo Mexicano como uno de gran importancia, reflejando una gran tradición circense. México era un destino ya planteado previamente a la selección del tema la investigación se delimito aún más hacia los circos más importantes de México. Así todas las fuentes mencionaban al Circo Atayde Hermanos como la mejor compañía circense de México y la compañía con mayor historia.

La persona contactada en el Circo Atayde Hermanos fue el Señor Federico Serrano, director de prensa y difusión. Luego de establecer el contacto directo con el Sr. Serrano se recibió, vía correo electrónico la programación del circo. Con esto se pautó un encuentro para solicitar formalmente el permiso para realizar las fotografías.

En la primera reunión con el Sr. Serrano se planteó el trabajo y los objetivos del mismo; este recomendó una serie de bibliografías tanto para el circo en general como para el Circo Atayde Hermanos específicamente para nutrir el marco teórico. La investigación documental se facilitó por el hecho de que el propio Sr. Serrano posee publicaciones propias que se pusieron a la disposición.

Una vez en el proceso de realización de las fotografías se prestaron bastantes ocasiones en las que hubo interacción directa con los artistas y los directivos del circo. De igual manera estos hicieron recomendaciones bibliográficas pero el más valioso e importante aporte fue el de sus vivencias y experiencias personales en el circo. Desde el maestro de ceremonia hasta las familias de los artistas hablaron de sus historias personales y su experiencia en el Circo Atayde Hermanos.

10.2. Observación Directa

Hay imágenes que sólo puedes capturar en una única oportunidad, yo fui privilegiada. Tuve varias oportunidades para sentarme dentro de la carpa Astros y disfrutar el espectáculo que la compañía del Circo Atayde Hermanos presenta. Un espectáculo que nunca tuvo variación con excepción de un encuentro especial en el marco de la celebración del 119 aniversario.

El hecho de que el show fuera el mismo y sin variaciones me permitió estudiar cada fotografía individualmente y en cada uno de sus instantes para capturarla y hacerla cada vez mejor. Me permitió darle, al momento de accionar la cámara, todo el enfoque e incluir todos los elementos necesarios para que pudiera ser entendida y sentida por el observador, la audiencia pasiva que aun no estando bajo la carpa Astros pudiera captar la esencia del acto, el artista y el momento.

Después de ir por primera vez al circo, sin cámara, para darme una idea del espectáculo, lo visité por segunda vez con intenciones de tomar varias fotografías. Para mi sorpresa no fue tan fácil como lo imaginé.

Existían varios elementos que considerar a la hora de fotografiar los distintos actos. Las luces son sumamente fuertes, incandescentes y cambiantes por lo tanto afectaban fuertemente la exposición correcta de la fotografía. Los actores, ya que deben, en su objetivo de entretener y mantener atentos a sus espectadores el cien por ciento del tiempo, están en constante movimiento; capturar al actor inmóvil por un segundo era un reto casi imposible de lograr, pues había que encontrar un equilibrio entre la sensibilidad de la cámara que se iba a usar, la idea de congelar el movimiento y que la foto no tuviera una textura de grano poco estética

A mi favor estaba el hecho de que ya después de varias visitas me aprendí el espectáculo de tal manera que se me hizo posible prepararme para los momentos exactos para tomar las fotografías. Ubiqué momentos en los que el movimiento no afectara de manera negativa la fotografía. Estudié que exposición favorecía y no saturara las fotos, dada la cantidad de luces sobre el escenario. Fue un experimento constante durante las primeras dos funciones, hasta que ya al decidir como se verían mejor apliqué ciertas medidas en cuanto a la sensibilidad, velocidad y la apertura en cada sección del espectáculo.

Aunque había visto el espectáculo repetidamente frecuentemente me encontraba expectante ante la llegada de ciertos actos que no dejaban de hacerme reír y sorprender. Mi visión del circo, antes ignorante de gran parte de su realidad, cambió. El espectáculo era aun más extraordinario y se alejaba de los predecibles actos que esperaba ver.

Fotografiando el espectáculo me di cuenta que existían elementos interesantes propios de “tras bastidores” que se daban dentro de la carpa, en el momento de los actos, simultáneamente y con la intención de pasar desapercibidos. Mientras en el acto ecuestre los artistas están realizando una demostración sobre un caballo a su lado está un asistente, sin prestar mayor atención, barriendo el borde del escenario. Quien va a ver el espectáculo una sola vez deja pasar detalles que cuentan un poco más de lo que es el circo y lo que es la compañía del circo, quienes son los artistas y quienes los ayudantes.

El director de prensa del Circo Atayde Hermanos Sr. Federico Serrano me sugirió que fotografiara, antes que nada, el espectáculo. De esta

manera los actores se acostumbrarían a verme, y así me podría ganar la confianza de cada uno. Esto facilitaría la disposición de los actores a la hora de pedirles permiso para tomar fotos “tras bastidores”, fuera de las luces y la carpa del espectáculo, donde no hay espectadores a quien entretener, impresionar o hacer reír, donde ya no son el payaso, la malabarista, el domador o el hombre fuerte, donde son Carlos Guillaumin, Oscar Alegría Sebastián Padilla, Karla y Gabriela Ortiz, Ary Campa, Tonito, América, Mauricio Saavedra, Eduviges Hernández, Ivette Orihuela, Jael Gonzáles Reyes, Laura Sanchés González, Paulina Cervantes, Guillermo Fernández, Guadalupe Miguel Isidro, Aldo Bravo Orozco, Antonio Corona González, David Bravo Orozco, Hugo Retana Tinajero, Luis Alberto Martínez Morales, Paulo Cesar Luna, Pedro Muñoz Chávez, Alberto Atayde Guzmán, Antonino Lujan Segura, Diego Raúl Carvallo, Raúl Alejandro Delgado, Paulo Manguay, Humberto Alejandro Eguino, Leandro Lujan Segura, Verónica Valeiras, Natalia Andres, Ariel Carvallo, Paul Franklin, Rodolfo E. Paponetti, Gerardo Vertti, Carlos Gaona, los hermanos Prieto Mora, Ricardo, Alejandro y Christian Y así retratar la vida de estos actores fuera del escenario, sus vidas, sus vivencias y como se preparan para presentarse diariamente. Después de tomar las fotos durante varias funciones del espectáculo los actores se sintieron cómodos con mi presencia y comenzaron a reconocermé, en muchas ocasiones llegué a notar que me veían tomando las fotos, se detenían e inclusive veían a la cámara.

La experiencia de fotografiar el espectáculo y luego tras los bastidores fue sumamente particular. Para los artistas era inevitable sonreír a la cámara, continuar con el espectáculo mientras tenían público aunque fuera uno solo con su cámara. Los artistas limitaron el acceso a sus vidas fuera de la carpa, el espacio común era el lugar en donde yo podía permanecer y fotografiar

pero inevitablemente muchas veces se convirtió en una función privada. Casi inconscientemente continuaban entreteniéndome como lo hacían dentro de la carpa quitándole así a las fotografías la fidelidad de lo que realmente ocurre fuera del escenario.

Los momentos bajo la carpa Astros fueron asombrosos, algunos espeluznantes, unos aburridos, otros conmovedores. En los grandes momentos, al principio, era difícil dejar de activar el disparador, y muchas veces terminaba con poca memoria en la cámara para continuar fotografiando los actos que seguían. Cada visita lograba convertir mi impresión al tomar las fotos sin parar en una emoción más dirigida a cargar de intención cada disparo de la cámara.

Vivir el espectáculo del Circo Atayde Hermanos a través de la captura fotográfica de instantes me permitió vivir una experiencia extraordinaria e irrepetible. Capturar la esencia del espectáculo y documentar a través de fotografías algo tan increíble logró que me alejara de la idea inicial de conseguir algo ordinario para descubrir la elegancia, la risa y la maravilla en el espectáculo de un circo con 119 años de historia.

CAP. 11: PROPUESTA VISUAL

Para este ensayo fotográfico la propuesta visual consiste en fotografías netamente documentales que presentan las distintas partes del espectáculo. Las fotografías son hechas desde una perspectiva de público tradicional y con un punto de vista mucho más detallado. Mi intervención en los actos era inexistente, todo transcurría de la misma manera que hubiese ocurrido sin mi presencia.

Las fotografías tratan de capturar los momentos que, por la velocidad con la que se dan los acontecimientos, no son ni percibidos ni apreciados en su totalidad por el público. Además de los momentos imperceptibles, en la composición de una variedad de las fotos están incluidos elementos que no son parte del espectáculo, que no deberían y la mayor parte del tiempo no son vistos por el espectador.

Los colores en luces y trajes en el circo son sumamente importantes para darle vida al espectáculo y es por esto que las fotografías son a color. La vivacidad de los actos y la felicidad que se busca transmitir son complementadas con el color en cada una de las fotos.

Por tratarse de fotografías documentales y especialmente de un espectáculo hay pocos momentos estáticos; algunas fotografías son precisamente fieles y reflejan el constante movimiento, inclusive algunas están fuera de foco. Por la alta sensibilidad que se utilizó el grano está presente en algunas fotografías. Como existen momentos y actos de todo tipo, hay fotografías tanto verticales como horizontales que buscan incluir todos los elementos necesarios en cada foto.

CAP. 12: EJECUCIÓN DEL PLAN

12.1. Contactos y Permisología

Federico Serrano

Director de Prensa y Difusión

Circo Atayde Hermanos,

email: fgserranod2002@yahoo.com

Teléfono: 55 90 31 95 y 55 79 14 00.

Robeto Rodríguez

Tutor, fotógrafo

Email: coldwater@hotmail.com

Teléfono: 0412 9095165

Pol Franclin

Artista del circo

Grupo Patetas

Email: polfranclin777@hotmail.com

Teléfono: 04455 27196697

Raúl Medina Sánchez

Representante

Circo Atayde Hermanos

Email: palmeritamedina@hotmail.com

Teléfono: 044 55 40568226 / 55796990

Los permisos se cedieron informalmente. En la primera visita el Sr. Federico Serrano y yo nos conocimos y hablamos brevemente de que se trataba el proyecto, me hizo preguntas y sugerencias. Luego me presentó a quien me dejaría pasar el resto de las ocasiones y a otras personas importantes del circo.

Al entrar a la carpa Astros me ubico en un puesto, que sería el mismo por el resto de mis visitas y se puso a la orden para cualquier cosa.

Después de algunas visitas conocí al Señor Raul Medina y a la compañía del Circo Atayde Hermanos. Hablé con los directores de cada grupo y autorizaron mi presencia en los espacios fuera de la carpa ya que me reconocían de varias funciones.

12.2. Locación

Calzada de Tlalpan 855,
Col. Postal, 03410, México D.F.

Este lugar es propiedad del Circo Atayde. Es un espacio relativamente grande en donde durante la temporada montan la carpa y los motorhomes en donde viven los artistas.

La carpa es el lugar tanto de ensayos como funciones. Sumamente oscura con gradas de madera y asientos de plástico. En comparación a las carpas tradicionales es un acarpa pequeña en donde entra un público aproximado a las quinientas personas.

Mi lugar dentro de la carpa era un puesto al lado de la entrada central en la segunda fila y aproximadamente tres metros de la pista hacia arriba. Era un lugar privilegiado ya que contaba con una visión total del espacio al estar un poco por encima de la pista.

Al lugar donde está instalado el circo se tiene acceso peatonal, está cercano a varias estaciones del metro y tienen un espacio grande para estacionar vehículos.

12.3. Recursos

Técnicos

- Cámara digital Rebel Xti
- Lentes
- Memoria
- Computadora

Humanos

- Compañía Circo Atayde Hermanos
- Federico Serrano
- Tutor
- Familia Tanno Gómez

12.4. Presupuesto

Preproducción

Item	Cantidad	Precio (bs.F)	Total
Cámar Digital CANON	1	2.580,00	2.580,00
Pasaje ida y vuelta a México	1	1.600,00	1.600,00
Tarjeta de memoria	1	107.50	107.50
		Total	4.287.5

Producción

Item	Cantidad	Precio	Total
Transporte	20	15.00	300.00
Entradas al espectáculo	10	20.00	200.00
CDs vígenes	10	3.00	30.00
Alquiler lente	3días	50.00	150.00
		Total	680.00

Postproducción

Item	Cantidad	Precio	Total
Impresiones de fotos	50	3.50	175.00
Album /libro de presentación	1	50.00	50.00
Cds vírgenes	5	3.00	15.00
Trabajo de grado impreso	1	50.00	50.00
Gastos extras	1	50.00	50.00
		Total	340.00

El presupuesto total estimado para realizar este trabajo de grado es de:

5.307.5 bs.f

12.5. Análisis de Costos

Preproducción

Item	Cantidad	Precio (bs.F)	Total
Cámar Digital CANON	1	2.042,5	2.042,5
Pasaje ida y vuelta a México	1	1.600,00	1.600,00
Tarjeta de memoria	1	107.50	107.50
		Total	3.750

Producción

Item	Cantidad	Precio	Total
Transporte	20	15.00	300.00
Entradas al espectáculo	10	20.00	0
CDs vígenes	10	3.00	30.00
Alquiler lente	3días	50.00	0
		Total	330.00

Postproducción

Item	Cantidad	Precio	Total
Impresiones de fotos	56	4.00	224.00
Album / libro de presentación	1	250.00	250.00
Cds vírgenes	5	3.00	15.00
Trabajo de grado impreso	1	50.00	50.00
Gastos extras	1	50.00	50.00
		Total	340.00

Total de costos: 4.669,00 bs.f.

El presupuesto para realizar este ensayo fotográfico es de 5.307.5 bs.f Los costos reales finales fueron de 4.669,00 bs.f.

La cámara digital al momento de comprarla estaba en oferta y el precio disminuyó considerablemente al que se había consultado previamente a través de Internet y algunas tiendas. En la producción se había contemplado la entrada a ver el espectáculo en cada ocasión pero, por el contacto establecido con el Director de Prensa del Circo Atayde Hermanos Federico Serrano con bastante tiempo de anticipación, éste costo no tuvo que ser cubierto. El alquiler del lente teleobjetivo tampoco fue necesario ya que se logró un préstamo a través de un amigo.

Normalmente en el presupuesto se debería considerar el costo de estadía en Ciudad de México pero el alojamiento fue en casa de un familiar, por lo que no se generó este gasto adicional.

CAP. 13: SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

La selección de las fotografías fue un proceso progresivo y particular. Ya que las fotografías se realizaron fuera del país el contacto con el tutor fue constantemente necesario, ya que no había forma de regresar después del mes y medio de estadía en México. Después de cada visita se hacía una versión pequeña de cada foto par así enviársela al tutor, y al recibir ciertas indicaciones tanto técnicas como de fondo de cada fotografía, regresaba a tomar más fotografías.

Tras ver el espectáculo una cantidad de veces, mi tutor y yo logramos definir que se debía buscar en cada acto y en el espectáculo en general. Siguiendo sus recomendaciones y asegurando que cada foto estuviera cargada de las emociones experimentadas en su momento se lograron aproximadamente 1300 fotografías.

Al comenzar el espectáculo buscaba la majestuosidad de los tigres y lo templado de su domador. Mientras Natalia y Verónica comenzaban a subir ensartadas en los aros buscaba una de las tantas figuras que hacían con sus cuerpos suspendidos en el aire. Durante los malabares buscar una fotografía que transmitiera al menos un poco de emoción fue difícil, y me concentré para poder conseguir “el instante decisivo” que le brindara algo extraordinario a un acto que para mi estaba lejos de serlo. Cuando entraban “Los Patetas” sabía que todos los momentos eran de asombro y diversión por lo que de este acto hubo la mayor cantidad de fotos.

Los payasos con sus expresiones cambiantes a cada instante me regalaron expresiones que englobaban sus actos casi completamente

causando risas con colores y travesuras. La entrada de los elefantes era a veces aterradora y a la vez tierna por las expresiones en sus rostros, poco a poco se convertía en un acto de grandeza donde me encontré forzada al igual que en los actos en el aire, a dirigir la mirada hacia arriba. El acto de los caballos era vertiginoso no en su duración sino en su ritmo lo que me obligaba a concentrarme en partes que demostraran el balance que era necesario en ese acto en particular.

Los momentos de mayor tensión son los presentados por el grupo de pulsadores y por el joven sobre el péndulo. Las fotografías de los pulsadores demuestran el balance y esfuerzo que hacen a la hora de engancharse el uno del otro y suspenderse en el aire. El acto del péndulo aunque asombroso, era difícil de fotografiar. Se necesitaba conseguir momentos estáticos que al mismo tiempo demostraran lo peligroso y extraordinario del acto.

Al momento de ver salir a Leandro, un niño de 5 años, era difícil no fotografiar cada instante de su acto final. Al cierre cada artista tiene un saludo individual y luego uno grupal. Dependiendo de la emoción capturar algunos saludos fue más significativo que otros.

A pesar de que como resultado se obtuvieron una gran cantidad de fotos de cada acto no todos quedaron en la muestra final. Algunos actos no aportaban nada al espectáculo en general y no representaban ningún factor llamativo o extraordinario.

De la misma manera las fotografías “tras bastidores” quedaron eliminadas. El poco acceso a lo que sucedía tras bastidores no permitió

realizar la misma proporción de fotos del espectáculo para crear un balance entre las dos.

CAP. 14: RESULTADOS

El finalizar el proceso, los resultados fueron tan tangibles como experienciales y de aprendizaje.

La investigación me llevó a conocer con profundidad la larga historia del Circo Atayde Hermanos, de los esfuerzos que los llevaron hasta ser hoy en día un circo de tanta importancia en México y Latinoamérica. Conocer a los artistas como entretenedores y como seres humanos comunes cambió mi visión personal de los artistas circenses en general.

Como producto de este ensayo fotográfico resultaron un total de 1300 fotos, de las cuales se hizo una selección final de 56 fotografías. 56 fotografías que abarcan un espectáculo maravilloso y cargado con 119 años de historia y de experiencias bajo la carpa.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

CAP. 15: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La vida del circo es difícil de entender para aquellos que no se acercan a ella. La gente del circo vive para causar asombro, risas, admiración fugazmente, y por los aplausos que cierran sus actos. Lejos de ser una vida ordinaria está llena de obstáculos y momentos difíciles pero compensados con una gran cantidad de momentos que suceden en “la pista del circo (que) es un anillo mágico en donde lo imaginario se vuelve tanto una aventura como una experiencia real, visible, posible, cotidiana.”(Serrano, p.18)

Realizar este ensayo fotográfico me permitió ver un espectáculo de diferentes maneras y con diferentes perspectivas. Como público fue una experiencia significativa al reencontrarme con mi capacidad de asombro que creía exclusividad de la niñez ante ilusiones y actos sorprendentes. Como fotógrafa fue un reto que después de cada función se hacía más fácil alcanzar.

El circo fue un reto como experiencia personal, humana y profesional, tanto para fotografiar como para realizar un ejercicio de observación detallada de todo lo que en él sucedía. Fue una experiencia reveladora y enriquecedora cuando en cada función lograba descubrir cosas diferentes, detalles imposibles de siquiera percibir siendo una simple espectadora que va a entretenerse un rato, detalles que con una sola visita al circo nunca hubiera visto.

Después de realizar este trabajo tanto en su investigación como en la realización del ensayo fotográfico, hay ciertas recomendaciones que se deben considerar al hacer un trabajo de la misma modalidad.

Para realizar un trabajo de este tipo recomiendo que los contactos se hagan con un margen de tiempo amplio antes de realizar el trabajo fotográfico en si. Los arreglos, contactos y comunicaciones previas son pasos cruciales y fuentes de información importantes.

Igualmente importante es que, siendo un espectáculo en vivo es necesario verlo sin una cámara un mínimo de dos veces para poder entenderlo desde varias perspectivas y estar alerta ante lo que la primera vez es una sorpresa y la segunda y siguientes son eventos anticipados. De esta manera la cámara estará preparada para capturar ese momento que nos pareció mágico y digno de ser captado. De la misma manera es importante repetir fotografías para poder captar todos los detalles incluso aquellos que a veces nos eluden.

Para conseguir información no es necesaria una entrevista formal. En un ambiente como el del circo los momentos previos al comienzo del espectáculo son ideales para hablar con los artistas que reciben al público. Esto permitirá recibir información y comenzar a establecer el vínculo afectivo y efectivo, que nos asistirá en el momento de realizar las fotografías.

La recomendación más importante para realizar un ensayo fotográfico como este es que es necesario disfrutar e internalizar el espectáculo que se está viendo. Las fotografías revelan el ojo observador, interesado e informado que las toma y cumplen su cometido si logran transmitir las

sensaciones, emociones y asombro experimentadas por el fotógrafo en el momento de disparar el obturador.

Es de suma importancia crear una relación íntima y de confianza con las personas a las que se esta fotografiando para lograr la comodidad tanto del fotógrafo como la de los artistas. De lograr esto la disposición de los artistas a dejarte entrar más en su intimidad se hace más posible.

Las recomendaciones y sugerencias del tutor son importantes una vez terminado todo el proceso pero más durante este y es necesaria una comunicación constante.

Tanto a la hora de fotografiar como a la de seleccionar las fotografías es importante no estar apegado a las imágenes. De la misma manera es importante prestar atención a cumplir con el objetivo que se planteo sin escoger imágenes únicamente por que son de nuestro agrado.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- Atayde, A. (2007). Maravilla Vital: Memorias del Circo. Artes de México. (84), 26-35.
- Bortoleto, M. El Circo Antiguo. Libro Abierto del Circo. [libro en línea] Consultado el día 9 de octubre de 2007 de la World Wide Web: http://www.deporteyciencia.com/wiki.pl?Libro_Circo/Portada.
- Circo Atayde Hermanos (2007). Circo Atayde Hermanos. [Homepage] Consultado 10 de julio de 2007 de la World Wide Web: www.circoatayde.com.
- El Circo. Revista el Planetario. [Revista en línea] Consultado el día 9 de octubre de 2007 de la World Wide Web: http://www.revistaplanetario.com.ar/archivo_planetario/nota05.htm
- Especiales UFM: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. [Audio en Línea] Consultado el día 25 de noviembre de 2007 de la World Wide Web: http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2005/2005/circo/index.html
- Graphics 2000 and Intelligent Software Associates, Inc. (1996). Circus Web, Circuses Present and Past. [Homepage] Consultado el día 25 de noviembre de 2007 de la World Wide Web: <http://www.circusweb.com/cwhistory.html>
- García, J. (2003). JggWeb. [Homepage] Consultado el día 12 de enero de 2008 de la World Wide Web: <http://www.jggweb.com/2005/09/06/>

- Leñero, V. (2007). Vamos al Circo. Artes de México. (83), 17.
- Méndez, C. (2005, 4 de julio). Sala de Prensa Conaculta. [Diario en línea]. Consultado el día 24 de septiembre de 2007 de la World Wide Web: <http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/index.php?indice=2&fecha=2005-07-04>.
- Orellana, M. (2007). El Imán Nocturno. Artes de México. (83), 12.
- Real Academia Española. (2001) Diccionario de la Real Academia Española. (22ad edición) [Diccionario en Línea] Consultado el día 12 de enero de 2008 de la World Wide Web: www.rae.es
- Sánchez, A. (2007). Leyenda y Ritual de Maravillas. Artes de México. (84), 10.
- Sánchez, A. (2007). Nijara o las Tres Pistas del Cuerpo Cuando Ama. Artes de México. (83), 50-55.
- Serrano, F. (2007). Maravilla Histórica: Breve Panorama del Circo en México. Artes de México. (84), 16-25.
- Taylor, M. (1979) The Joy of Photography. Editors of Eastman Kodak Company.
- www.ucab.edu.ve. Escuela de Comunicación Social, Trabajo de Grado, Modalidades.

- www.ucab.edu.ve. Escuela de Comunicación Social, Trabajo de Grado, Normas APA.