

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MENCIÓN ARTES AUDIOVISUALES
TRABAJO DE GRADO

“AZUL”

ENSAYO FOTOGRÁFICO SOBRE UN ARTISTA CIRCENSE

CARDOZO, Johana

Tutor:

ARISTEGUIETA, Alberto

Caracas, septiembre de 2014

Formato G:

Planilla de evaluación

Fecha: _____

Escuela de Comunicación Social

Universidad Católica Andrés Bello

En nuestro carácter de Jurado Examinador del Trabajo de Grado titulado:

---

dejamos constancia de que una vez revisado y sometido éste a presentación y evaluación, se le otorga la siguiente calificación:

Calificación Final: En números _____ En letras: _____

Observaciones _____

Nombre:

Presidente del Jurado

Tutor

Jurado

Firma:

Presidente del Jurado

Tutor

Jurado

A Pedro Cardozo y Morelia Duarte este logro también es suyo.

Los amo.

Johana Cardozo

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en primer lugar a Javier Sobral, mejor conocido como “Azul”, por permitirme no solo observar su vida, sino por dejarme entrar en ella como un amigo más, por ver en mí una confidente de sus pensamientos y sentimientos. Por inspirarme a realizar este proyecto. Millones de gracias y quiero que logres alcanzar esa felicidad que tanto buscas.

A mi familia, principalmente a mis padres Pedro y Morelia, los más importantes han sido ustedes, para demostrarle que todos los sacrificios han valido la pena, pues sin ustedes no hubiese llegado hasta aquí, con su apoyo total e incondicional.

A mis abuelos Gustavo, Carmen y Josefina que siempre han creído en mí, en que todos mis proyectos pueden llegar a brillar como nunca.

A Nery Marín, por tu apoyo incondicional, por darme ánimos en los momentos difíciles, por creer que todo lo puedo lograr y ser la número uno. Gracias por estar siempre durante estos cinco años de vida y carrera, siempre fuiste mi mayor motivador, gracias.

A mi amiga Alejandra Gómez, por apoyarme siempre en todo este proyecto y por tu disposición. Por creer en este trabajo y a pesar de no estar escrita en la tapa, has sido mi compañera de tesis.

A mis amigas Valentina Salazar y Náryhan Malavé, quienes han estado acompañándome desde el comienzo de esta etapa tan importante para las tres y al final seguimos así, juntas.

A mis amigas María Valeria Velásquez, Leidy Nieves, Melanie Colmenares, Vanessa Lotito y Edimar Morales, por estar a mi lado en momentos muy importantes. Gracias por todo lo que me han enseñado y por permitirme decir que la universidad sí me regaló verdaderas amigas y compañeras.

A mi amigo Eduardo Borges, por siempre ayudarme y guiarme en este trabajo con todo lo que has podido dar. Eres un artista.

A mi tutor, Alberto Aristeguieta, por guiarme en todo este proceso y brindarme los mejores conocimientos sobre fotografía.

A mis madrinas de grado, Yasmín Centeno y Keyla Bernal, por enseñarme y demostrarme que escogí la mejor carrera y la mejor mención.

A Dios y a la vida por darme las mejores oportunidades para triunfar y crecer, como persona y como profesional.

Y por último a todos los que de alguna forma contribuyeron con la realización de esta tesis.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENSAYO FOTOGRÁFICO: AZUL

Autora: Johana Cardozo

Tutor: Alberto Aristeguieta

Fecha: septiembre 2014

RESUMEN

“Azul” es un ensayo fotográfico sobre Javier Sobral, un artista circense del Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas. En el cual se quiere mostrar el desenvolvimiento de éste en la sociedad y en su oficio como artista. Trabajo que está fundamentado con bases teóricas acerca de la historia del circo en nuestro país y la información acerca del desarrollo del Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas desde su creación hasta la actualidad.

Como resultado final de este trabajo de grado, se llegó a la conclusión de que Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas desde su renovación ha aportado un gran cambio en esta institución y ha funcionado como centro de enseñanza de diversas actividades artísticas para todo público. También se comprobó cómo la personalidad, sueños y expectativas de los artistas circenses, pueden ser muy diferentes a lo que toda la sociedad ha creído saber.

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	10
I.MARCO TEÓRICO	12
CAPÍTULO1. El Circo.....	12
1.1 Historia del Circo.....	13
1.2 Nuevo Circo o Circo criollo.....	18
1.3 Artes circenses actuales.....	20
CAPÍTULO 2. El Circo en Venezuela.....	23
2.1. Núcleo de Desarrollo Endógeno Cultural Nuevo Circo de Caracas (Nuevo Nuevo Circo)	28
CAPÍTULO 3. El Ensayo Fotográfico.....	35
3.1 Fotografía documental.....	38
3.2 Ensayo Fotográfico.....	40
3.2.1 El ensayista.....	44
II. MARCO METODOLÓGICO	46

1. PLANTEAMIENTO.....	46
2. OBJETIVOS.....	48
2.1 Objetivo general.....	48
2.2 Objetivos específicos.....	48
3. JUSTIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD.....	49
4. DELIMITACIÓN.....	51
5. PROCEDIMIENTO.....	52
5.1 Investigación documental.....	53
5.2 Observación directa.....	55
6. PROPUESTA VISUAL.....	56
7. EJECUCIÓN DEL PLAN.....	58
7.1 Contactos y permisología.....	58
7.2 Locaciones.....	58
7.3 Recursos técnicos y humanos.....	59
7.4 Presupuesto.....	60

7.5 Análisis de costos.....	61
8. SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y ENSAMBLAJE DEL ENSAYO.....	63
9. RESULTADOS.....	64
III. CONCLUSIONES.....	66
IV. RECOMENDACIONES.....	68
V. ANEXOS.....	70
VI. APÉNDICE.....	82
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	83

INTRODUCCIÓN

El Nuevo Circo de Caracas es un icono de la arquitectura, cultura e historia venezolana. Fue creado hace 94 años bajo el mandato del presidente Juan Vicente Gómez y fue diseñado y construido por Alejandro Chataing y Luis Muñoz Tébar.

Este fue creado principalmente con el fin de desempeñarse como una plaza de toros, así se hizo por un tiempo y luego este comenzó a utilizarse como teatro y cinematógrafo. Durante mucho tiempo este patrimonio nacional funcionó como el principal centro de entretenimiento de la capital del país.

El Nuevo Circo de Caracas fue construido para satisfacer las necesidades de distracción y entretenimiento de los caraqueños y visitantes, pero debido al deterioro y abandono de este centro, las generaciones actuales no conocen y no había podido disfrutar de este espacio.

En el año 2005 se renueva dicho lugar, convirtiéndose en el Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas, para que los jóvenes y adultos de la ciudad tengan un espacio más donde ver diferentes expresiones artísticas hechas por los mismos venezolanos.

El Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas actualmente provee al público talleres y clases de danza, arte circense, teatro, artes audiovisuales, etc; para el enriquecimiento cultural de la sociedad y esto es lo que se quiere exponer con el ensayo fotográfico del artista circense de Nuevo Circo, pues se va a evidenciar o manifestar todo el trabajo artístico y cultural que se lleva a cabo y que se ofrece en el núcleo, pero visto desde la vida de uno de sus artistas.

Estos artífices también tienen un papel importante en el proyecto, en cuanto a su situación social debido a su labor en Venezuela, por eso se quiere mostrar desde la perspectiva de uno de sus artistas, Javier Sobral.

Con un ensayo fotográfico, no solo se está documentando o informando sobre lo que sucede en este centro, sino que se trata de dar otro punto de vista a esa información, transmitir lo que el fotógrafo y al artista interpretan y sienten sobre esa realidad social y cultural. Es profundizar y analizar todo lo que significa el núcleo de desarrollo cultural para todos los que allí laboran o realizan alguna actividad artística y cómo se les ha permitido formar parte de una institución a nivel nacional.

Lo más importante es documentar y plasmar lo que los artistas actuales que existen en Venezuela quieren dejar para el país en diversos ámbitos, esto por medio de la imagen fotográfica, transmitiendo así un mensaje de reflexión acerca de la etiqueta que se ha puesto sobre los artistas circenses, y de cualquier otra índole, en el país.

MARCO TEÓRICO

CAPITULO 1.

EI CIRCO

“Pasen y vean, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y ancianos... Pasen y vean, asistan a los mayores prodigios, a las más increíbles demostraciones, al más fabuloso de los relatos.” Marc-Pierre Dylan

Según las definiciones que tienen la enciclopedia francesa *Le Petit Robert* (1985) y la *Enciclopedia Universalis* (2007) de circo, se puede decir que esta forma de arte no lleva a ningún género artístico únicamente, ni a una disciplina deportiva de tipo artística. (Bailly, 2009)

Bailly trata de dar a entender que la mezcla de géneros que posee el circo hace difícil la creación de una definición apropiada. Esto se debe a que no se puede crear un concepto partiendo del tipo de escenario que utiliza el circo como un teatro en algún lugar, como siempre se ha hecho, pues contrastando el circo tradicional y el nuevo circo los ambientes cambian totalmente.

El circo se asocia con proeza corporal, con elementos cómicos y con un modo normal de vida con su cortejo de carrozas o, en su versión más moderna, de camiones y caravanas. A partir de este conjunto de imágenes podríamos definir el circo como una diversión popular un poco antigua y generalmente itinerante que, en el centro de un “círculo inmutable”, convoca emociones fuertes que van de la risa al pavor. (Bailly, B., 2009, N° 29, p.64)

Esta forma de arte y disciplina ha existido en la sociedad desde la antigüedad. En todos los continentes del mundo se ha dado el arte circense, pues se ha utilizado en rituales religiosos, deportes y entretenimiento. Dichas actividades son practicadas por el hombre desde hace muchos años en diferentes países y distintas culturas.

A pesar de que los espectáculos circenses se dan en lugares diferentes, como teatros, calles o plazas, la actuación o presentación siempre va a ocurrir en un espacio circular, ya sea construidos o formado por personas.

1.1 HISTORIA DEL CIRCO

La creación del circo tal y como se conoce es la integración de todas las expresiones culturales y actividades que se realizaban tanto en el lejano oriente (China, India), como el en occidente próximo (Egipto, Roma, Grecia).

Los primeros pasos del circo que conocemos hoy en día, y que al pasar el tiempo han evolucionado, se dieron en Egipto en la época antes de Cristo. Seibel, J. (1993) narra que “los egipcios representan en las paredes de roca de las grutas de Beni-Hassan a sus malabaristas con tres pelotas, unos 3.500 años antes de Cristo” (p.09)

Esta civilización, también dejó muchas pruebas de la alta experiencia que tenían con los acróbatas y equilibristas a caballo, representadas en las capitales del Antiguo Egipto, Menfis y Tebas. (Seibel, 1993)

En las antiguas Grecia y Roma también se destacaban las actividades de índole circense. En Roma, se quiso establecer como majestuosas las actividades o espectáculos que generalmente se podían presenciar en las calles o plazas de aquellas ciudades, por lo que se llega a la creación de los primeros *circus* [Itálica añadida], que significa, recintos cerrados. (Tome, P., 1988)

Tome detalla, que a medida de que se fueron desarrollando estos sitios de entretenimiento y se construyeran en diferentes ciudades y pueblos, se llegó a lo que se conoce como el Circo Máximo fundado por Julio Cesar, el cual según tenía la capacidad de alojar a más de 300.000 personas.

“La arena proporciona un marco inigualable para la presentación de artistas ecuestres, domadores, luchadores, atletas.” (Seibel, B., 1993, p.09)

Todos estos tipos de espectáculos que se realizaban en épocas antiguas, desde las luchas de gladiadores hasta las representaciones teatrales, en origen eran ceremonias religiosas en honor a los muertos importantes y a los dioses. Todos estos rituales se fueron relegando y pasaron a ser juegos o deportes. (Martínez, J. M. B.,

Una de las actividades que influyó en el circo moderno fue el acoso de fieras. Ese fue el espectáculo que dio origen al uso de animales en los shows de entretenimiento. Allí se enfrentaban fieras contra fieras y muchos casos fieras contra humanos, era una exhibición muy sangrienta a diferencia del uso de animales en los circos modernos.

La violencia representa un punto esencial en estos juegos del circo, violencia hacia los animales, nueve mil de ellos fueron asesinados durante la apertura del Coliseo. La popularidad de las luchas de gladiadores y las carreras de carros son en muchos casos otorgadas a su brutalidad. (Bailly, 2009)

Desde su emergencia, el circo cruza las lógicas de especialización geográfica (contorsión en Indostán, equilibrio sobre bambú en Japón, casa de fieras sagradas y malabarismos en Egipto); de combinación y diferenciación de las disciplinas: técnicas de manejo del cuerpo (contorsión, equilibrio y salto), técnicas de fuerza (Hércules y portador), técnicas del lanzamiento (malabares, antipodismo y tiro de elite), técnicas de magia (prestidigitación e ilusionismo) y técnicas que se refieren a la exhibición de animales (adiestramiento, domesticación y exhibición en las casas de fieras feriantes). (Bailly, B., 2009, N° 29, p.66)

Al circo no se le puede dar una localización geográfica exacta de origen, pues desde los inicios de la civilización, en distintos continentes y culturas, se fueron creando actividades artísticas y deportivas que al pasar de los años se

integrarían para formar y establecer el circo que conocemos hoy. No existe un país, ciudad o imperio donde se pueda decir que nació el arte circense.

En el mundo del circo existe cierta confidencialidad. Todos los tipos de expresiones o ejercicios que practican los artistas de él, transmiten sus conocimientos generalmente a personas de su familia o de mucha confianza. Todos los secretos sobre malabarismo, acrobacia, equilibrismo, los juegos de prestidigitación y las artes de manejar muñecos.

La historia del circo toma una pausa y desaparece con la caída del Imperio Romano. Para ese momento, la mentalidad rechazaba todo tipo de espectáculo o actividad que enalteciera la belleza o fuerza del cuerpo humano. Los artistas siguen demostrando sus habilidades en algunos espacios públicos como los mercados, las fiestas de tipo cívico o religioso o plazas, pero estos son acosados por las autoridades que deben hacer valer la respetabilidad o la moral. (Seibel, 1993)

Seibel, B. (1993) relata cómo comienza a transcurrir la historia del circo después de la Edad Media:

Después de 1750, las compañías trashumantes se multiplican en Europa y actúan al aire libre o en los escenarios de pequeños teatros estables. En ese tiempo el público valoriza los eventos muy espectaculares: en anfiteatros a cielo abierto, como el Vaux Hall de Londres o el Coliseo de París, se exhiben la caza del ciervo o del jabalí, o combates de animales, amenizados con desfiles militares y bandas de música. (p.12)

El nacimiento del Circo Moderno, el cual logró establecerse hasta el siglo XXI, se dio en Londres en 1768 cuando el ex sargento y jinete militar retirado Philip Astley, quien trabajaba en su compañía de pruebas ecuestres, aprendió un truco. Descubrió que si galopaba en círculo mientras se paraba en el lomo de su caballo, la fuerza centrífuga contribuía a que mantuviera su balance.

Para mostrar su maniobra diseña un picadero circular, rodeado de gradas de madera acomodado al aire libre en un terreno vacío, allí agrega a los jinetes una compañía de acróbatas y equilibristas. Su esposa tocaba el tambor en la entrada para atraer a los espectadores. Astley también impartía cursos de equitación, esto se convirtió en una costumbre del circo durante mucho tiempo. (Seibel, 1993)

Luego este completa el espectáculo agregando la comicidad al show. Contrata a unos *clowns* [Itálica añadida] y a dos écuyerès “en sus entradas, los clowns fingen ser aldeanos o campesinos torpes que tratan de imitar a los diestros jinetes en forma grotesca.” (Seibel, B., 1993, p.13)

La aceptación que tiene entre el los espectadores, lleva a Astely a construir un graderío perimetral. Luego introduce música con la trompeta, y otro tipo de actuaciones como acróbatas y funámbulos. También saltimbanquis, que es la gente que saltaba bancos. (Tome, 1988)

En este circo se lleva a cabo la primera pantomima del circo moderno, llamada *Billy Botón* o *La cabalgata del sastre a Brentford*. Una comedia donde el objeto de burlas es un auxiliar, el sastre, que no es diestro en absoluto con los caballos.

“En 1772, Astley fue a Francia a presentar sus 'sorprendentes dotes de jinete' ante el rey y la corte galas, percatándose de que ahí también muchos hombres espectáculo estaban hartos de las ferias.” (EL CIRCO: espectáculo y origen del museo nacional de historia [2009] Opera mundi. Guía de perplejos [Página web en línea])

En 1779, Astley construye un local permanente de madera con techo, el Real Anfiteatro Astley de Artes; en 1782 inaugura el primer circo en Paris. (...) Su talento organizador lo lleva a incluir desde 1790 en el programa una gran pantomima, *La toma de la Bastilla*, donde las cabezas cortadas son figuras de

cera del famoso gabinete parisino del Dr. Curtius. (Seibel, B., 1993, p.13)

Ahora comienzan a surgir los competidores que lo imitan. Su gran rival es el Circo Real creado por un ex artista de su circo, llamado Charles Hughes. Este se instala desde 1792 a poca distancia del circo de Astley y es él quien utiliza por primera vez el nombre "circo". (Seibel, 1993)

Para 1794, el anfiteatro de Astley se incendia y al reconstruirlo este toma como molde el estilo utilizado por Hughes para crear el suyo. Este tiene un escenario anexo a la pista y esto extiende el espacio donde se presentarían las pantomimas. "Esa combinación de pista y escenario reaparecerá muchas veces después en la historia del circo para jugar importantes roles." (Seibel, B., 1993, p.13)

El modelo de show creado por Astley, lleva la unión de los opuestos fundamentales del teatro, lo dramático y lo cómico, este asocia la acrobacia con la pantomima y el payaso, las pruebas ecuestres y los adiestramientos de animales, el equilibrio. Esta es la base del circo de hoy.

Su estilo de espectáculo se va extendiendo por toda Europa y llega a Estados Unidos por un inglés, el artista ecuestre John Bill Ricketts. Este construye establecimientos en Philadelphia y New York de forma permanente, en el año 1790.

En Estados Unidos es donde surge la idea de pasar de los edificios a las carpas de lona, que se pueden montar y desmontar fácilmente para hacer giras y recorrer las grandes distancias del país. A principios de 1820 casi todos los circos norteamericanos adoptan esta modalidad y para 1830 crecen en Inglaterra las compañías trashumantes bajo la carpa del circo. (Seibel, B., 1993, p.13)

Al mismo tiempo Benito Guerre presentó sus habilidades en España. Con el arribo del siglo XIX los circos se habían extendido por Europa y se establecían firmemente en Estados Unidos. Los espectáculos se ofrecían permanente o semipermanentemente en edificios que sobresalían por su diseño llamativo. (EL CIRCO: espectáculo y origen del museo nacional de historia [2009] Opera mundi. Guía de perplejos [Página web en línea])

1.2 NUEVO CIRCO O CIRCO CRIOLLO

En la antigüedad el circo era el espectáculo más grande del mundo, pero debido a la evolución de la sociedad este ha cambiado en muchos aspectos. “Ahora hay otros rivales, fundamentalmente tecnológicos. Las perspectivas son buenas pero no volverá a ser el mayor espectáculo. En la actualidad es más modesto, distinto.” (De la Antigua Roma al Circo del Sol, la historia “del mayor espectáculo del mundo” [2013] ABC.es. Hemeroteca. [Página web en línea])

A partir del siglo XX comienza a darse una nueva modalidad o estilo de hacer circo conocido como Nuevo circo o circo criollo. En los años 70 y 80 comienza a haber un cuestionamiento por parte de algunos artistas circenses sobre las convenciones que practicaban algunas empresas en cuanto a esta forma de arte y esto los llevo a buscar la renovación de sus artes. (Fouchet, 2006)

Contrariamente a la opinión popular, el circo, como lo conocemos ahora, es de origen reciente y tiene muy poco que ver con los antiguos recintos y anfiteatros romanos. El antiguo se limitaba lo mismo a competencias de carruajes que a combates entre gladiadores, sacrificio de bestias, combates navales simulados y pantomimas espectaculares. Aunque, ciertamente, muchos de los números asociados con el circo moderno fueron conocidos por nuestros antepasados. Los

acróbatas y malabaristas son probablemente tan antiguos como la misma humanidad. Asimismo, los griegos estaban acostumbrados a ver funámbulos y los romanos estaban especializados en el entrenamiento de animales, incluyendo los elefantes, a los que se adornaba con ropajes adecuados; mientras que los payasos han desplegado sus rutinas en cada uno de los periodos de la civilización, lo mismo en farsas en grupo que en actuaciones individuales. (EL CIRCO: espectáculo y origen del museo nacional de historia [2009] Opera mundi. Guía de perplejos [Página web en línea])

El punto de innovación que ofrece este circo es la mezcla que hace con el teatro, el circo y la danza. Además, este circo un poco más olímpico, pero siempre hay que tener en cuenta que el acróbata, malabarista, equilibrista y el clown son artistas antes que deportistas. Este circo busca mostrar como espectáculo las expresiones corporales en su mayoría. (Fouchet, 2006)

Este Nuevo circo tiene una gran cantidad de diferencias con el circo tradicional. En el circo moderno en adelante (1770) el espacio que está dentro del anfiteatro al aire libre o el espacio circular dentro de la carpa, son los únicos escenarios posibles para ellos realizar sus maniobras, en cambio en el nuevo circo el escenario no es necesariamente la pista dentro de una carpa o en un teatro.

El espectáculo en el circo tradicional, son una serie de números sin relación entre ellos. El circo criollo ofrece una historia al espectador, al igual que el teatro. También en el nuevo circo las emociones del espectador son generadas por medio de la exposición de elementos visuales como la coreografía de los personajes, de forma semejante a la estética de la danza. (Fouchet, 2006)

Y generalmente, a diferencia del circo tradicional el Nuevo circo no usa animales en sus espectáculos.

Este camino de la unión de estas tres artes adoptada por el circo, exige el dominio de nuevas habilidades y destrezas. Los artistas deben tener distintas

capacidades desarrollando el rol de actores para poder interpretar personajes en el escenario.

A pesar de que se busca innovar el arte circense, la creatividad reclama el respeto de ciertas convenciones que tiene esta forma de arte desde su creación, para que el circo no pierda su esencia.

“En el mismo espectáculo, elementos sacados del entorno cultural y social de su época, el nuevo circo no hace otra cosa que reinventar el circo moderno de Astley de 1768.” (Fouchet, A., 2006, p.14)

En ese nuevo espacio donde las emociones pueden nacer de un movimiento, de un traje, de una puesta en escena y no solamente en una hazaña o de una proeza técnica, las artes del circo parecen haber encontrado su segundo aliento. (Fouchet, A., 2006, p.15)

1.3 ARTES CIRCENSES ACTUALES

En el nuevo circo hay cuatro disciplinas que se destacan entre muchas. El malabarismo, el equilibrio, la acrobacia y el clown.

El malabarismo manual, consiste en la manipulación de una variedad de juguetes tradicionales del circo, con el fin de hacer un movimiento con objetivo poético y artístico. Los modernos malabares se originaron con el circo y crecieron con el teatro de variedades.

“A finales del siglo XIX, con la llegada de los distintos artistas de renombre de Oriente, entraron nuevos objetos en la pista: diábolos y cajas, pelotas grandes, mazas indias, objetos cotidianos (como sombreros, paraguas, maletas, etc.)” (EL CIRCO Y LA EXPRESIÓN CORPORAL [2000] VI Jornadas Provinciales de Educación Física Centro de Profesores y de Recursos de Calatayud [Página web en línea])

El equilibrio se puede practicar solo o entre varios. Este se practica sobre aparatos fijos o móviles para desplazarse realizando malabares o haciendo figuras.

La Formación de Pirámides o estructuras Humanas se ha perfilado a través de la historia como un fenómeno de origen temporal muy lejano, exponente en cierta medida de las culturas de los pueblos que obedece a diversas formas de manifestación a lo largo de su evolución histórica. (EL CRICO Y LA EXPRESIÓN CORPORAL [2000] VI Jornadas Provinciales de Educación Física Centro de Profesores y de Recursos de Calatayud. [Página web en línea])

La acrobacia, que puede ser aérea o en el suelo. Esta implica técnicas con o sin aparatos y se ejerce generalmente con un compañero. Uno de los artista alza a su compañero para que este pueda dar vueltas.

Cada ejercicio circense puede tener su correspondencia con un aparato de la Gimnasia Artística pudiéndose establecer dos grandes grupos de acróbatas:

- los acróbatas de aparatos (trapeceistas, barristas, anillistas,...) dónde sus conexiones con determinados aparatos gimnásticos no pueden ser más evidentes y
- los acróbatas de "tapiz o alfombra"... destacándose entre ellos los equilibristas y los volteadores "mano a mano".

En estas manifestaciones en parejas o en grupos existen dos figuras bien determinadas: el PORTOR (persona que sujeta) y el ÁGIL o VOLTEADOR (persona que realiza elementos de flexibilidad y equilibrios encima del portor o grandes saltos acrobáticos en fase aérea mediante lanzamientos de los

portores para recepcionar de nuevo sobre ellos o en el suelo.
(EL CRICO Y LA EXPRESIÓN CORPORAL [2000] VI Jornadas
Provinciales de Educación Física Centro de Profesores y de
Recursos de Calatayud. [Página web en línea])

Y por último está el clown, el cual es una iniciación al trabajo de payaso de
circo.

Existía en los clowns un fondo común, un repertorio clásico de
situaciones, de trucos y de sketches. (...) Los payasos actuales
han retomado el repertorio clásico adaptándolo a su genio
propio: ya que lo esencial no se encuentra en el material que el
artista utiliza, sino en el personaje que él crea, en la forma
inimitable que él tiene de vivir o de presentar los diálogos y las
situaciones. Con el payaso, augusto o clown, reímos de las
vejaciones "monstruosas" de las que nosotros, también somos
víctimas en la vida. (EL CRICO Y LA EXPRESIÓN CORPORAL
[2000] VI Jornadas Provinciales de Educación Física Centro de
Profesores y de Recursos de Calatayud. [Página web en línea])

CAPITULO 2.

EL CIRCO EN VENEZUELA

“El circo es un espacio libre y mágico, donde la disciplina y la perseverancia culminan con logros concretos que el individuo y su entorno pueden vivenciar”. Garcés, D., Pérez, G.

El arte circense de nuestro país está mayormente influenciado por el Nuevo Circo o Circo criollo, practicado originalmente en Argentina, donde se presenta la mezcla excepcional del teatro, la danza y el circo. Este circo generalmente no usa animales en sus espectáculos, únicamente lo sorprendente de la acrobacia humana. (De freitas, 2013)

Anteriormente en Venezuela no existía el circo tal cual como lo conocemos. El primer recinto de entretenimiento de estilo circense fue el Nuevo Circo, pero no se exhibían espectáculos de circo comunes, sino que se presenciaban las famosas corridas de toros. El Nuevo Circo era principalmente una plaza de toros. (Maldonado, 1985)

La actuación de animales en el circo siempre había sido un factor común. Desde tiempos antiguos se organizaban con los toros enfrentamientos con otras fieras y se realizaban las coleadas las cuales eran llevadas a cabo por jinetes que a caballo debían derribar al toro fuertemente. (Maldonado, 1985)

Sin embargo, el evento más importante realizado en esta plaza y el único conocido como entretenimiento de circo, eran las corridas de toros. Maldonado, V. (1985), explica que estos torneos eran:

Espectaculares eventos que, además de requerir de un profundo conocimiento del bruel, de gran técnica, de buena condición física y de mucho valor personal, evidentemente que satisfacen algunos requisitos estéticos de indudable impacto (...) Este conjunto armónico de movimientos y pases que se

denomina 'lidia', deberá realizarse dentro de técnicas muy exigentes y reflejar signo de profundidad artística que sean representativos de un estilo. (p.03)

El toreo requiere de una secuencia de acciones que tengan relación con la singularidad de cada toro.

A mediados de los años setenta, comienzan los primeros indicios de artes circenses en Venezuela. Agrupaciones artísticas como *El Arlequín*, que solía representar un personaje en monociclo con una larga bandera, y Mambrú Teatro, con sus payasos, son las representaciones teatrales que dan fe de la llegada del Nuevo Circo al país. (Garcés, D., Pérez, G. [2007] Prometeo, el circo como camino de vida. Universidad Católica Andrés Bello)

En la siguiente década, en el año 1982 específicamente, se realizó en el estado Mérida el *Festival Mundial de Payasos* [itálica añadida]. En Caracas, en el mismo tiempo, se descubren grupos como *Tic Tac*, el cual se presentaban en el Boulevard de Sabana Grande con un show circense de estilo urbano y moderno. Otras agrupaciones fueron *Circomedia*, *Teatro Maroma* y *Alberto Tap* [itálica añadida], este último incluía un show de magia, malabares, mimo y equilibrios. (Garcés, D., Pérez, G.)

Años después los artistas de calle comenzaron a utilizar técnicas y actividades de estilo circense en sus actuaciones. En este tipo de teatro callejero se destaca Art-O de Caracas. Para finales de los noventa, comienzan a formarse y nombrarse ellos mismos como “Agrupaciones Circenses”. En el año 1997, nace la compañía *Circo Ipukek* [itálica añadida]. Estos, crearon los primeros talleres de acrobacia, malabares y trapecio, ubicados en una carpa en el Parque Los Caobos de Caracas. (Garcés, D., Pérez, G.)

Gracias a todo ese movimiento ocurrido en las artes circenses en nuestro país durante los últimos treinta años del siglo XX, se fueron creando muchos otros colectivos y compañías dedicadas a este arte. Algunas de ellas son: *El Taller*

permanente del Arte Circense, Cosmo Juglar, Las Swinging Girls, Malabaama [itálica añadida], esta última dio pie al “1er Encuentro de Circo Social”.

En otros estados del país también está creciendo y expandiéndose las actividades circenses. En Mérida se crea el *Taller de Malabares* [itálica añadida] de la Universidad de los Andes, por otro lado, en Barquisimeto se crea el *Taller de los Niños Creadores* [itálica añadida] y en Cumaná el *Taller de la Asociación Llanada Vieja* [itálica añadida]. (Garcés, D., Pérez, G.)

El verdadero circo contemporáneo venezolano nace en el año 2002, gracias al *Primer Encuentro de Circo Social* [itálica añadida], realizado en Chuao, estado Aragua.

Uno de los entes que ayudó con el impulso del arte circense fue el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, creado en el año 2005. Esta institución conforma una de las ocho plataformas del Ministerio de la Cultura (Artes escénicas y musicales, Artes de la imagen y el espacio, Política editorial, Cine y Audiovisual, Patrimonio CONAC, Red de bibliotecas y Misión Cultura) las cuales tienen como misión ofrecer y garantizar el acceso a los bienes culturales. (Garcés, D., Pérez, G.)

Debido al interés que han mostrado muchos niños y jóvenes en este estilo de arte, se han creado instituciones que imparten y apoyan el arte circense.

La fundación Circo Nacional de Venezuela es una de las instituciones que está llevando a cabo un proyecto para promover las actividades de tipo circense.

La Fundación se dedica a la difusión y promoción del arte circense como herramienta para la transformación social, desde los ámbitos de la recreación, la formación, el intercambio de saberes, el desarrollo cultural comunitario y como herramienta de motivación para niños, niñas y adolescentes. Actualmente la fundación desarrolla dos proyectos de carácter social: El Semillero Circense con 10 núcleos en todo el país dedicado a la formación permanente de niñas, niños y adolescentes a partir

de seis años y el Circo Social Itinerante que consiste en realizar temporadas de circo en una carpa para 1000 personas en comunidades organizadas y comunas en construcción en todo el territorio nacional. (Circo Nacional de Venezuela [2011] Fundación Circo Nacional de Venezuela. [Página web en línea])

En esta institución se imparte un plan de formación de igual forma como lo haría un recinto universitario o un colegio. Tiene 3 facetas o etapas que se cumple durante los tres años de estudio respectivamente. El primero es el componente circense. Aquí los estudiantes ven clases de acrobacias, malabares y equilibrio como disciplinas básicas del circo. (De freitas, 2013)

En la segunda fase tienen que aprender todo lo concerniente a la interpretación, danza contemporánea, ballet. Por último, la tercera fase está dirigida a la parte conceptual, donde se tocan temas más teóricos para que el artista en formación tenga más apreciación de las artes, historia del circo, apreciación musical, análisis de textos teatrales, lenguaje y comunicación. (De freitas, 2013)

Otra de los movimientos que apoya la promoción y difusión del arte circense es la Convención Internacional de Circo de Venezuela. Esta jornada se viene llevando a cabo desde el año 2005 y es un gran evento donde se encuentran artistas tanto venezolanos como de otras tantas partes del mundo y su intención es dar una muestra de lo que ha venido haciendo Venezuela durante estos años en el área de las artes del circo.

En la Convención Internacional de Circo de Venezuela los artistas ofrecen tanto entretenimiento como aprendizaje para el público. Su itinerario de presentaciones cuenta con la presentación de diferentes músicos y artistas, pero al mismo tiempo ofrece una serie de talleres acerca de las distintas áreas de las artes circenses. (Humanes Yunis, 2012)

El Objetivo esencial de esta Convención es acercar al artista y al espectador, consolidando la alta calidad de las artes circenses del país. El público es llevado a un mundo más allá de lo esperado, llevándolos a soñar con los ojos abiertos, a través de un show muy bueno y sorprendente. (Humanes Yunis, 2012)

El colectivo ART-O de Caracas también busca la difusión de las artes circenses en nuestro país y lo hace por medio del espectáculo en los espacios públicos y cotidianos. Sus administradores nos cuentan de qué va su misión, el ART-O es un:

Colectivo de investigación Artística que desde 1989 busca plasmar los resultados de su proceso multidisciplinario anárquico de trabajo creativo en una experiencia comunicativa, a partir del proceso dinámico interno de cada uno de sus integrantes. Utilizamos tantos formatos como dichos procesos creativos y las condiciones circundantes puedan ofrecernos. Hemos conseguido en la representación escénica un vehículo que permite la síntesis de esa expresión multidisciplinaria. Nuestro desarrollo en técnicas tan diversas como el Teatro, el performance, la danza, la pintura, la escultura, la arquitectura, técnicas de vuelo teatral, las artes marciales, el circo, la pirotecnia, el ilusionismo, buscan la comunicación con todo tipo de público a través de la irrupción de su espacio cotidiano, fuera del edificio Teatral, transformando calles, plazas, edificios, parques, playas en escenarios alternativos de nuestras experiencias artísticas. (ART-O de Caracas [2010] ART-O de Caracas. Teatro – Circo - Performance. [Página web en línea])

[Todos estos colectivos, eventos y fundaciones son una muestra de cómo ha evolucionado el circo en nuestro país y que existen muchas ganas de apoyar este estilo de arte.]

2.1 NÚCLEO DE DESARROLLO ENDÓGENO CULTURAL NUEVO CIRCO DE CARACAS (EL NUEVO NUEVO CIRCO)

En la época de gobierno del presidente Juan Vicente Gómez se buscaban alternativas de entretenimiento para los ciudadanos y ya para ese momento existía en Caracas el Gran Circo Metropolitano, ubicado entre las esquinas de Miranda y Puerto Escondido. Esta obra fue impulsada por el empresario Pedro Salas Camacho y el arquitecto Antonio Malaussena. (González, 2008)

Esa construcción estaba realizada en madera sobre una estructura de hierro, poseía un ruedo de 36 metros de diámetro y tenía capacidad para 4.000 espectadores, era la principal plaza de toros de la ciudad de Caracas. (González, 2008)

Allí se presenciaban actos de tauromaquia, la cual era la actividad de estilo circense que más se disfrutaba en aquel momento. Los espectadores fueron testigos en aquel recinto de los ases de la tauromaquia: Rafael Gómez “El Gallo”, Juan Belmonte, Rodolfo Gaona, Juan Luís de la Rosa, Chicuelo, entre otros grandes toreros de la época. (Albornoz, 2013)

A pesar de existir esta obra, se propuso comenzar con la construcción del Nuevo Circo el 17 de enero del 1916. El Gobernador del Distrito Federal, General Juan Crisóstomo Gómez, da un contrato anteriormente firmado al Concejo Municipal del Distrito Federal, el cual este aprueba:

El General Juan Crisóstomo Gómez, firma un contrato con el general Eduardo G. Mancera (entonces Administrador de la Lotería de Beneficencia del Distrito Federal), mediante el cual este último queda autorizado para construir 'un circo de mampostería, hierro y madera, capaz para diez o doce mil personas, y propio para corridas de toros, espectáculos ecuestres y otras variedades' (Contrato entre..., 1916); también debía estar provisto de salones para ópera, opereta, zarzuela, variedades y circos ecuestres. Alrededor se fundarían 'jardines

y parques de recreo', y contaría incluso con "salas de baño, salones de patinar, montañas rusas y un acuario moderno para ejercicios de natación". (Historia del Nuevo Circo de Caracas [2008] Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Artes. Arquitectura [Página web en línea])

En el contrato que firmaron el gobernador Gómez y Mancera se estipulaba el lucro del edificio por parte del empresario durante un período de treinta años. Al final este pasó a ser del completo dominio de la Municipalidad de Caracas.

Mancera establece la Compañía Anónima Nuevo Circo de Caracas, conformada de esta manera: como Directores principales Eduardo G. Mancera, Luciano V. Capriles, J. A. Gallegos Rivero, Pedro Julián Misle y Santiago Alfonso Rivas; como Directores suplentes se escogió a Ramón Veloz, Alejandro Sosa Báez, Roberto Quintana, Pedro Valery Rísquez y Moisés Miranda Carreño y como Comisarios a Santiago Vegas y Héctor Pardo.

Se comienza la construcción oficial del Nuevo Circo, con no menos de 150 obreros, en septiembre de 1916 y se estipula originalmente la inauguración del edificio 18 meses luego de firmado el contrato, en julio de 1918. También se anuncia que el circo contendrá "jardines, salones de baile, restaurant, café-concierto, cinematógrafo, tiros al blanco. (Albornoz, 2013)

Para la construcción de esta obra el general Mancera pone a cargo del diseño y la construcción a los arquitectos Alejandro Chataing y Luis Muñoz Tebár, respectivamente. El lugar escogido para la construcción de la obra fue un terreno de propiedad municipal, de 14.400 metros cuadrados de superficie, situado al suroeste de la capital, en las inmediaciones de la Esquina de San Martín, donde antes estuvo la "Matanza" o matadero público. (Albornoz, 2013)

En ese proceso de construcción que duró dos años aproximadamente, sucedieron infinidad de situaciones, que hicieron pensar a los ciudadanos que no se concretaría la inauguración de aquella obra tan esperada. En octubre de 1918

muere el diseñador Luis Muñoz Tebár y también hubo una serie de obstáculos en cuanto al material de construcción. (González, 2008)

A pocos días de su inauguración, el 24 de enero de 1919:

En la noche 'se efectúa la prueba de la iluminación del Nuevo Circo de Caracas. Una escogida concurrencia paseó los salones y corredores del gran edificio, profusamente iluminado por focos de arco y bombillas incandescentes. En el frente del Circo una estrella luminosa señala desde una gran distancia el rumbo al espectador. Las gradas, palcos y redondel ofrecen un hermoso aspecto y hay luz suficiente con la ordinaria como para una corrida nocturna (...).- A última hora presenciamos la prueba del aparato cinematográfico del Circo, el cual podemos considerar como uno de los de más fijeza y claridad que haya venido a Caracas'. (Historia del Nuevo Circo de Caracas [2008] Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Artes. Arquitectura [Página web en línea]

El Gobierno del Distrito Federal, a través de una resolución, nombra una Comisión que haga la inspección oficial del edificio e informe sobre las condiciones de seguridad de la obra a inaugurar. Unos días después va de inspección la Sanidad Nacional, para confirmar si las dependencias del circo estaban a la altura para recibir al público. (González, 2008)

Llega finalmente, el esperado día de la inauguración:

A las 4:30 p.m. es inaugurado el Nuevo Circo de Caracas con la actuación de los diestros Serafín Vígiola 'Torquito' y Alejandro Sáez 'Alé'. Los toros provienen de los potreros de Bucarito, pertenecientes al general Juan Vicente Gómez (...) Según el cronista taurino 'Vara Rota', el resumen de la corrida es el siguiente: 'palmas a la Empresa por los esfuerzos realizados. Torquito, colosal. Alé, regular. Bombita y Niño de Rubio,

sobresalientes. Los demás, estorbando mucho'. (Historia del Nuevo Circo de Caracas [2008] Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Artes. Arquitectura [Página web en línea])

Ese mismo día, por la noche, se exhibió la película “El Conde de Montecristo”.

En cuanto a la parte física, el edificio evidencia el uso de un estilo *neo morisco* con alfices encuadrando arcos de herradura, componentes que ya se habían establecidos para la creación de obras que estarían destinadas a este uso, tanto en España como en Latinoamérica. Esta edificación rebasaba, a nivel artístico, a muchas de las plazas de toros españolas. (Albornoz, 2013)

Algo que también predomina es la existencia de un jardín en el espacio que media entre las gradas y el muro perimetral, a igual que la colocación de los corrales de toros y caballos en el sur del edificio. (González, 2008)

El Nuevo Circo es una obra de admiración en nuestro país, debido a que:

Contiene elementos tipológicos y estilísticos considerados únicos, dentro de los inmuebles de uso público construidos en el país durante el primer cuarto del pasado siglo. La obra fue innovadoramente construida a base de cemento armado Portland y estructura metálica.”

Constituye una pieza urbana de gran significación, ya que desde 1919 marca un hito monumental de la primera expansión de Caracas hacia el este. (Nuevo Circo de Caracas, patrimonio que cumple 94 años [2013] Iconos de Venezuela. Noticias [Página web en línea])

El Nuevo Circo de Caracas fue creado originalmente para la presentación de espectáculos taurinos. La obra tuvo un costo aproximado de 1.200.000 Bs. y tenía una capacidad para doce mil espectadores. Desde su

inauguración y hasta 1997, cuando se realiza la última corrida de toros, ha sido sede de una serie eventos políticos, sociales, religiosos y culturales. (González, 2008)

La idea original de Mancera era crear un edificio con gran capacidad para poder brindar enormes espectáculos y permitir a la mayoría de los ciudadanos disfrutar de ratos de cultura sin sacrificios, sin tener que verse obligado a asistir a eventos de lujo en teatros, por ello:

Durante muchos años el Nuevo Circo de Caracas fue el principal centro de espectáculos de la capital venezolana, llegando a funcionar simultáneamente como teatro y cinematógrafo, y dando cabida a la práctica del boxeo y la lucha libre. No obstante, con los años fue cayendo en desuso y su deterioro fue progresivo. Con la inauguración del Poliedro de Caracas en 1974 fue desplazado como lugar privilegiado de espectáculos, siendo cerrado definitivamente por sus dueños en 1997. (Nuevo Circo de Caracas, patrimonio que cumple 94 años [2013] Iconos de Venezuela. Noticias [Página web en línea])

El 8 de octubre de 1984, previendo la posibilidad de su demolición, la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación decide declarar como Monumento Histórico Nacional al edificio. Esta medida que fue rechazada el año siguiente por, Leopoldo Luis Branger Rutmann y Rafael María Branger Rutmann, sus dueños para aquel momento, dejando la medida sin validez. (González, 2008)

En el transcurso de los años el Nuevo Circo ha sufrido modificaciones severas, presenta una gran cantidad de agregados y fallas estructurales significativas, especialmente y por el abandono de los últimos años antes de su restauración. (Albornoz, 2013)

En el año 2003 es demolida una parte de la estructura del Nuevo Circo, debido a los trabajos de construcción de la estación Nuevo Circo de la línea 4 del Metro de Caracas. (González, 2008)

Luego en el 2005 esta obra es expropiada por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, para establecer en ese edificio la sede del Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Circo. Se asigna al Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural Caracas para elaborar y ejecutar el proyecto de revitalización y nuevo uso. (González, 2008)

El arquitecto Luis Guillermo Marcano Radaelli se encargó de la coordinación del plan de restauración junto con el Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural Caracas. En el año 2006 comienza la recuperación de la mezquita y el año siguiente la recuperación de las gradas y del foso. (González, 2008)

En el plan o diseño original del proyecto de la restauración de la estructura del Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Circo, se planteaba:

La recuperación del edificio, así como también de su entorno urbano por lo que prevé la incorporación de cuatro nuevas edificaciones perimetrales, como ordenadores del perfil urbano existente y como suplemento para alojar las nuevas actividades demandadas por el núcleo de desarrollo endógeno artístico Nuevo Circo que va a administrar el lugar. Se mantendrá el coso taurino para novilladas a partir de una rigurosa restauración de la preexistencia arquitectónica; además, de nuevas edificaciones anexas, permeables en los bordes urbanos, para usos académicos y de espectáculos vinculados con la música, danza, teatro y actividades circenses, cafés, restaurantes, entre otros, junto con la actualización tecnológica y de servicios. Se prevé también la incorporación del espacio aledaño entre la plaza que existía desde la construcción del coso taurino y hasta pasados los años 1940, llegando a lo que es hoy la avenida Bolívar, planteando nuevas caminarias que la vinculen con el

Paseo Vargas y el Museo de la Estampa Carlos Cruz Diez, con la finalidad de generar estacionamientos subterráneos. (Historia del Nuevo Circo de Caracas [2008] Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Artes. Patrimonio [Página web en línea])

El proyecto de recuperación del Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Circo finalizó con la restauración del aspecto arquitectónico y urbano del mismo, abastecido de nuevos y actualizados servicios, además de los espacios necesarios para brindar el más adecuado funcionamiento de sus instalaciones y ofrecer un buen servicio al público. (González, 2008)

El Nuevo Nuevo Circo busca la participación y el apoyo de la comunidad, la protección y cuidado del espacio patrimonial, que el proceso creativo y social comunitario se complemente en uno solo de manera bidireccional. La meta de esta institución es el desarrollo cultural y artístico a nivel local, pero que logre trascender a nivel nacional e internacional. (Nuevo Nuevo Circo, 2009)

El Núcleo de Desarrollo Endógeno Cultural Nuevo Circo le exige a cada uno de los participantes culturales que hacen vida directa o indirectamente en el espacio, tomar personal la transformación cultural y esto solo pasa con un cambio de conciencia particular. (Nuevo Nuevo Circo, 2009)

CAPITULO 3

3. FOTOGRAFÍA E IMAGEN

“Sea lo que sea lo que ella ofrezca a la vista y sea cual sea la manera empleada, una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos” (Barthes, 1989, 34)

El hombre sigue, desde hace mucho tiempo, encerrado en la alegoría de la caverna, es decir basándose en el conocimiento como medio para captar lo que es real, lo que existe. Por ello, la imagen ha sido pieza fundamental como recurso del ser humano para conocer el mundo y lo que sucede en él. (Gardini, 1981)

En tiempos remotos, en la época del antiguo Egipto la religión tenía una fijación por luchar contra la muerte. Ellos dependían su supervivencia en el hecho de tratar de mantener perennemente el cuerpo, para evitar el implacable paso del tiempo. De esta forma se descubre la función principal que luego tendrá el arte de la escultura. (Bazin, 2000)

Esto nace bajo la necesidad y obsesión del ser humano de superar al tiempo por medio de preservar la forma que posee físicamente al momento de la muerte, en el caso egipcio, pero también se evidencia este empeño en el arte de la pintura. “Si la historia de las artes plásticas no se limita a la estética sino que entronca con la psicología, es preciso reconocer que está esencialmente unida a la cuestión de la semejanza o, si se prefiere, del realismo.” (Bazin, A., 2000, p.24)

En cambio, la fotografía y el cine son creaciones que satisfacen completamente la obsesión del realismo. (Bazin, 2000)

Estos últimos siglos el hombre ha tenido que presenciar muchos acontecimientos importantes para la historia del mundo y entre ellos está la creación de la fotografía: un sistema mecánico y científico que le daba la posibilidad al artista de crear la ilusión de un espacio con tres dimensiones donde los objetos pueden colocarse o moverse como en la percepción directa del ojo

humano. Esta invención ha transformado y estremecido a la humanidad. (Bazin, 2000). Según Romero (2001) citando a Freud “Los valores culturales y sociales de cada generación fueron expresados a través del medio fotográfico”

Las imágenes en fotografías han suministrado hasta hoy la gran parte de los conocimientos que las personas tienen sobre la fachada del pasado y el efecto del presente. (Gardini, 1981)

Por eso, el resultado más significativo del mundo fotográfico es brindarnos la percepción de que todos podemos atrapar el mundo entero y sus etapas en nuestras mentes, como una colección de imágenes. (Gardini, 1981)

La fotografía permite plasmar en una imagen todo lo que queremos recordar de un momento exacto. En la traducción hecha por Carlos Gardini (1981) de *On Photography* de Susan Sontag (1977), él dice: “Las fotografías son experiencias capturadas y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su afán adquisitivo (...) fotografiar es apropiarse de lo fotografiado”. (p.14)

Cuando tomamos una fotografía estamos estableciendo una relación de conocimiento con el mundo y por ende significa poder.

Las imágenes fotográficas, nos han suministrado hasta hoy la mayoría de los conocimientos que tenemos sobre los hechos ocurridos en el pasado, sobre cómo lucía el pasado y todo lo que se ha logrado alcanzar en el presente. (Gardini, 1981)

Las fotografías nos ofrecen evidencia de las cosas o hechos de los que solo hemos escuchado y de los cuales dudamos. Cuando se muestra una imagen fotográfica sobre un suceso, la idea de refutar la veracidad de lo ocurrido queda totalmente descartada. Lo sospechado se convierte en una *realidad* [Itálica añadida].

“Una fotografía se considera prueba incontrovertible de que algo determinado sucedió. La imagen puede distorsionar, pero siempre hay la

presunción de que existe o existió algo semejante a lo que está en la imagen.” (Gardini, C., 1981, p.16)

Actualmente la fotografía es utilizada para algo más que suministrar información sobre un hecho. La fotografía ha pasado a ser un medio más de entretenimiento y diversión para muchos, pero es principalmente un rito social, un medio para atacar la ansiedad y es una herramienta que da mucho poder. (Gardini, 1981)

La fotografía como actividad, se ha convertido en una de las principales herramientas para probar experiencias y para dar participación. (Gardini, 1981)

Debido a la irrefutabilidad que tiene una imagen fotográfica, esta puede contribuir con la reafirmación o el nacimiento de una posición moral de una persona, pero nunca crearla.

Tomar una fotografía es participar en la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa. Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan, todas las fotografías atestiguan el paso despiadado del tiempo (...) Tomar una fotografía es tener interés en las cosas tal y como están, en un *status quo* inmutable (al menos por el tiempo que lleva conseguir una 'buena' imagen), ser cómplice de cualquier cosa que vuelva algo interesante, digno de fotografiarse, incluyendo, cuando ese es el interés, el dolor o el infortunio de otros. (Gardini, C., 1981, pp.22-25)

Una fotografía que capture un hecho histórico importante, podría mover al mundo de una forma mucho más impresionante de lo que podría hacerlo una noticia en televisión. La fotografía deja que el espectador viva ese instante impactante millones de veces sin necesidad de decir una palabra. “La índole de la emoción, incluido el ultraje moral, que la gente puede sentir ante las fotografías de los oprimidos, los explotados, los hambrientos y los exterminados también dependen del grado de familiaridad con estas imágenes.” (Gardini, C., 1981, p.29)

“La fotografía obra sobre nosotros como un fenómeno 'natural', como una flor o un cristal de nieve donde la belleza es inseparable del origen vegetal o telúrico”. (Bazin, A., 2000, p.28)

3.1 FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y FOTOPERIODISMO

Los términos foto documental y fotoperiodismo pueden tender a confundir a muchos por las estrechas similitudes que ambas comparten. Los dos son admitidos como géneros fotográficos y la existencia de uno dio pie al nacimiento del otro, pero hay que establecer las muy pequeñas y definidas diferencias que poseen entre sí.

A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de saber lo que sucede a su alrededor, los hechos que ocurren en su entorno y la curiosidad por saber que hay más allá de eso que lo rodea. Por eso, se da la iniciativa de investigar lo que ocurre más allá de lo que conocemos sobre los artistas circenses y sus vidas.

El periodista en sus inicios, solo tenía la palabra para explicar al lector lo que sucedía en un hecho, solo con eso podían describir lugares y situaciones específicas. Luego, se comienza a comprender que se necesita más que palabras para profundizar en los hechos, algo que mostrara a las personas cómo y dónde sucedieron dichos actos y para ello se necesitaba la fotografía. (Castro Azuaje, A., Romero Barrientos, A., 2008)

La fotografía periodística nace con esa necesidad de complementar las noticias sobre un suceso. Esa fotografía ofrecía credibilidad a la información y además, está podía ser aprehendida de forma instantánea por el lector, pues el texto lleva más tiempo y esfuerzo memorizar. (Freeman, 1991)

Por medio de la fotografía, el hombre ha intentado mostrar la realidad, dar garantía de verdad sobre un suceso. Enrique Villaseñor (2012) nos dice que la fotografía es una herramienta de información pues:

A través de ella el hombre ha intentado conocer y representar el mundo real y transmitir, por medio de luces, sombras o colores registrados en diversos soportes mediante una extensa gama de recursos técnicos, mensajes referentes a información, conceptos o emociones emanados de los terrenos del arte, la cultura, la tecnología o las ciencias sociales. (p.3)

La fotografía periodística al tratar de hacerse pasar por una realidad existente, de cierta forma, envía su mensaje principal completo, el cual es ofrecer conocimiento sobre algo, y debido a esto no da cabida a que la persona que recibe el mensaje pueda crearse uno alternativo él mismo. (Barthes, 1992)

Con el paso del tiempo la imagen fotográfica fue tomando otros usos y empezó a ser vista desde otro punto, esto debido a que ya no solo ofrecía una información, sino que podíamos profundizar en esa imagen desde una forma más artística y subjetiva.

La fotografía asumió como suya la responsabilidad de captar al hombre en sus vivencias, originando así, la corriente documentalista, que se desarrolla a partir de un proceso fotográfico que permite el registro de las actividades hechas por el hombre y de todo su entorno. (Castro Azuaje, A. et al, [2008] De punta en verde: ensayo fotográfico de ambientalismo a través de imágenes de moda, Universidad Católica Andrés Bello)

El uso de la fotografía como documento fue usual desde su creación. Organizaciones, medios de comunicación e individuos la han usado para justificar, evidenciar e ilustrar algún suceso. (González, 2004)

Desde una vista básica, la fotografía documental, puede entenderse como el registro personal del fotógrafo, para conservar la información o el contenido de personas y acontecimientos. “El fenómeno real se convierte en documento por medio de la fotografía, que lo retiene y conserva en imagen” (Costa, J., citado en González, G., 2004, p.39).

La fotografía documental como la conocemos, comenzó a surgir como una idea en Estados Unidos en la época de 1930, gracias al aporte de los documentales de Jacob Riis y Lewis Hine, relacionados a temas sociales donde se denunciaba la injusticia y la explotación laboral. (Ávila Cano, 2013)

La fotografía documental busca capturar una historia y contarla por medio de fotografías, pero siempre enfocándolo desde el punto de vista *objetivo* [Itálica añadida], sin la necesidad de proporcionar su interpretación de ese hecho, en lo que está capturando. En cambio, el fotoperiodismo solo busca ofrecer de forma visual lo referente a un suceso, como complemento de dicha historia.

Algunos autores clasifican la fotografía documental según algunas características que esta tenga. Uno de esos autores explica que esa clasificación puede ser por: “Los temas fotografiados, la utilización o función de las imágenes, los objetivos comunicativos o expresivos, el contenido editorial, los elementos formales y compositivos y la tecnología utilizada para realizar y difundir las imágenes”. (Villaseñor, E., 2012, p.31)

3.2 ENSAYO FOTOGRÁFICO

La admisión del ensayo como género dentro del medio de la fotografía es algo que se dio en años recientes. Muchos fotógrafos querían poder hacer de la fotografía una pieza artística, donde no fuese necesario el movimiento, ni las palabras, para transmitir algo al espectador y tocar la fibra emocional y más profunda. (Fontcuberta, 1984)

El autor Vasquez Escalona, A. (2011), cuenta cómo y gracias a quién se dio el nacimiento del ensayo fotográfico como método para capturar y narrar historias de una forma artística:

Es Eugene Smith quien propone la denominación *photo essay* (foto ensayo) durante el desarrollo de su trabajo fotográfico sobre la población de la Bahía de Minimata, en Japón entre 1971 y 1975, villa de pescadores contaminada por el mercurio vertido por la empresa Chisso Corporation. (p.302)

Eugene Smith establece la diferencia entre fotoperiodismo y ensayo fotográfico. “Señala que el primero es un portafolio armado por un editor, mientras que el segundo debe estar pensado, con cada foto en relación coherente con las otras, de la misma manera que se escribe un ensayo.” (Castellanos, U., 2003, p.44)

El ensayo fotográfico tiene una estructura semejante al ensayo literario, donde se analiza, evalúa y se interpreta un tema en específico. Esto igualmente es lo que busca hacer el ensayo fotográfico, profundizar en un asunto o hecho determinado. Villaseñor, E. (2012), explica como un ensayo fotográfico puede ser algo más que unas fotografías informativas, debido a las semejanzas que comparte con este otro tipo de ensayo, mucho más poético:

El discurso iconográfico del ensayo comparte muchas de las reglas retóricas aplicables al texto escrito: los párrafos introductorios, que dan inicio coherente a la narración y destacan los puntos esenciales del mensaje, así como la conclusión o cierre, que culmina los argumentos y puntos de vista asumidos. (p.43)

Las fotografías que colocamos en un ensayo fotográfico son documentos significativos, una declaración profunda, que puede ser descrita de una forma muy sencilla: selectividad. Para definir esa selectividad se tiene que estar muy enfocado en el tema que más nos impacta y nos estimula hasta el punto de querer

fotografiarlo. El motivo que nos impulsa a contar esa historia en fotos debe ser muy fuerte y emotivo. (Fontcuberta, 1984).

El discurso iconográfico del ensayo comparte muchas de las reglas retóricas aplicables al texto escrito: los párrafos introductorios, que dan inicio coherente a la narración y destacan los puntos esenciales del mensaje, así como la conclusión o cierre, que culmina los argumentos y puntos de vista asumidos. (...) Al igual que la fotografía documental, el ensayo fotográfico está sustentado en la opinión de su autor, implica un análisis más profundo del tema. Constituye una investigación temática iconográfica, casi siempre congruente con el interés del fotógrafo, para expresar puntos de vista o inquietudes y describir los fenómenos retratados con base en el contenido central del mensaje. (Villaseñor, E., 2012, p.41)

La base del ensayo es el estudio del autor o ensayista y la perspectiva que asume ante lo que va a fotografiar, que tratará de argumentar en la parte final. Un punto de vista personal desde el cual el fotógrafo expone acciones, situaciones, fenómenos emocionales, afectivos, políticos, creativos, estéticos o técnicos. (Villaseñor, 2012)

El ensayo es un trabajo de autor. Sus imágenes suelen trascender el documentalismo para convertirse en mensajes culturales, académicos o editoriales. En el ensayo, los tiempos son más grandes: generalmente se realizan en largos periodos, a menudo años, apoyados en la investigación, la reflexión o inclusive en la participación vivencial del fotógrafo con el tema reseñado. Es una modalidad que ofrece mayor libertad temática, expresiva y creativa y está abierta a formas personales de comunicación. (Villaseñor, E., 2012, p.42)

“A través de él, pueden tratarse problemas de carácter sociológico, cultural y hasta económico, pero también es factible realizar temas más superficiales incluso humorísticos.” (Castellanos, U., 2003, p.44)

El ensayo fotográfico es una narración visual, es la novela en la literatura, pero expuesta en fotografías. Es un conjunto de imágenes que de forma estructurada muestran los pensamientos y descubrimientos de un fotógrafo que se ha tomado un largo tiempo de investigación sobre dicho tema y que ha trabajado para ofrecer una gran obra visual que fascine. (Vasquez Escalona, 2011)

El relato fotográfico involucra una operación conjunta del cerebro, del ojo y del corazón. El objetivo de esta operación es representar el contenido de algún hecho que está en proceso de desenvolverse y con ello comunicar una impresión. Algunas veces un solo acontecimiento puede ser tan rico en sí mismo y en sus facetas, que es necesario dar vueltas, girar a su alrededor en busca de una solución a los problemas que plantea, puesto que el mundo entraña movimiento y no podemos tener una actitud estática frente a algo que está moviéndose. (Fontcuberta, J., 1984, p.190)

Por otro lado, algunas teorías dicen que un ensayo fotográfico debería estar compuesto de 9 a 12 imágenes, en forma secuencial, de historia. Esta debe tener coherencia tanto en lo visual como en lo que quiere contar. Es una integración entre palabras e imágenes.

Otro aspecto importante del ensayo fotográfico, son sus formas de difusión al público. El público preferido de este tipo de obras, son personas que buscan ver más allá de lo que les muestra la inmediatez de la cotidianidad.

Por las características temáticas del ensayo, sus públicos y canales de difusión son menos masivos que los del periodismo o el documentalismo: por lo general se difunde a través de los libros fotográficos autorales, galerías, museos, revistas

especializadas, portales de internet o círculos artísticos y culturales. (Villaseñor, E., 2012, p.43)

3.2.1 El ensayista

Para el ensayista es esencial extraer toda la materia prima de la vida, extraer todo lo que se pueda de ella. El fotógrafo debe tener conciencia de qué es lo que quiere e intenta hacer.

El autor del ensayo establece un esquema sintético de su discurso; jerarquiza, organiza y esboza los temas en un orden de ideas a transmitir (...) En el ensayo el fotógrafo aplica reglas similares al lenguaje escrito para captar la atención del lector, exponer y concretar los argumentos de su tesis o la investigación temática iconográfica en torno a algún tema. (Villaseñor, E., 2012, p.43)

Algunas veces el ensayista, cuando está capturando la situación, tiene la sensación de que ya ha logrado conseguir la fotografía que expresa de forma completa lo que él busca, sin embargo este tiene que seguir disparando el obturador, pues nunca se puede estar seguro de forma precisa si luego pueden desenvolverse más hechos en esa escena. (Fontcuberta, 1984)

Los autores Castro Azuaje, A. et al (2008), explican cómo debe ser la planificación del ensayista antes y durante la realización de su investigación para poder estructurar de una mejor forma la obra:

El fotógrafo está en el deber de planificar con anticipación el método de trabajo de campo. Después de todo, el termina siendo el responsable de abordar el tema de la manera justa, para despertar el interés del espectador. Además es necesario que asista constantemente al lugar donde se encuentra el sujeto, para decidir cuál es la forma ideal de manejar el tema. Finalmente, el fotógrafo elige los encuadres y las fotografías que considere necesarias para la elaboración de la historia. (p.43)

El fotógrafo, al formar parte honestamente del mundo sobre el que reflexiona, lo hace impulsado por el enamoramiento que lo pone más cerca de las eventualidades investigadas con su aliento, su mirada y sus afectos. Mundos y haceres que repiensa y representa en fotografías. (Vásquez Escalona, 2011)

II. MARCO METODOLOGICO

PLANTEAMIENTO

¿Es factible realizar un ensayo fotográfico donde se documente la vida de un artista circense del Núcleo de Desarrollo Endógeno Cultural Nuevo Circo de Caracas (Nuevo Nuevo Circo)?

Para responder a esa pregunta se realizará un ensayo fotográfico donde se registre la forma de vida y la realidad diaria de un artista circense, llamado Javier Sobral. Allí se evidenciará cómo se desempeña este tanto en sus actividades artísticas, como en su relación con las personas que lo rodean y cómo se desenvuelve en la sociedad.

Toda la temática del ensayo se respaldará con información histórica sobre el circo en el mundo y en nuestro país. Así como conocer que ha significado el Nuevo Circo para la población caraqueña durante muchos años y que ha hecho por la evolución e impulso de las actividades artísticas en Venezuela.

Un punto importante es demostrar cómo el arte de la fotografía ha funcionado como una de las primeras elecciones, al momento de documentar situaciones sociales en muchos lugares.

El trabajo fotográfico, ha funcionado durante décadas como modalidad periodística para informar al mundo de lo que está pasando, por ello no hay mejor forma de expresar la situación de vida

de este artista, que por medio de la fotografía, de una forma documental y al mismo tiempo artística.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un ensayo fotográfico sobre un artista circense del Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar acerca del Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas.
- Averiguar sobre el arte circense en Venezuela.
- Investigar sobre la vida del artista "Azul".

JUSTIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD

El fin de todo comunicador es transmitir un mensaje o generar contenidos, ya sea de forma visual o escrita, para que sea recibido por quien esté interesado.

Con este ensayo fotográfico se reflejará cómo se ha aplicado en una de sus modalidades, todo los conocimientos a nivel fotográfico obtenidos en la carrera y en trabajos complementarios a ella, como la iluminación, encuadre, profundidad, etc.; evidenciando así las habilidades que debe adquirir todo estudiante de comunicación social a nivel de lenguaje fotográfico y cómo con esas herramientas puede crear un buen contenido o mensaje visual.

El ensayo fotográfico sobre un artista circense de Nuevo Circo nace de la empatía que se tuvo hacia Javier Sobral, o también conocido artísticamente como "Azul". Un hombre que trabaja como artista de circo, que a pesar de lo que creen las personas al verlo, es un hombre que busca superarse y quiere conocer más sobre las cosas para ser aceptado y poder comunicarse correctamente. Un hombre que tiene necesidad de amor y que por ello mismo da siempre su mejor cara ante los demás.

El presente estudio radica su importancia en el hecho de mostrar la cara real de lo que significa ser un artista en Venezuela, específicamente en el área del espectáculo circense moderno dirigido al entretenimiento del público. Se busca establecer mediante este ensayo fotográfico una herramienta de comunicación que funcione como elemento expresivo de una realidad.

Basándose en la experiencia y la información investigada, se conoce que en Venezuela a nivel social se le da muy poca importancia al arte en sus diferentes presentaciones y existe cierta discriminación hacia las personas que la expresan, por cuestiones de estereotipos o normas sociales. Por esto, se cree que con estas imágenes se puede estar dando información visual de soporte para algunas organizaciones nacionales, que estén impulsando y promocionando todo

lo que lleva el arte venezolano, mostrándolas en presentaciones, eventos, exposiciones, en la web, etc.

Para la elaboración de este proyecto se contará, principalmente, con una cámara Nikon Réflex D3200, un kit de lente 18-55mm VR, un kit de lente 70-300mm f4-5.6 Nikon, un trípode y una memoria de 32GB. Se va incurrir en gastos de impresión de fotografías, impresión del texto de investigación, DVD's con la información que se anexarán a los tomos de tesis, los gastos que surjan al momento de capturar las fotografías y el alquiler de un equipo de luces, si es necesario.

DELIMITACIÓN

Este ensayo fotográfico se guiará en Javier Sobral, hombre de 29 años de edad, también conocido como “Azul”, el cual pertenece al Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas. El trabajo se llevará a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela en el espacio cultural mencionado antes, donde se capturarán imágenes de la vida del artista circense “Azul”, quien vive y trabaja en dicho lugar.

El proyecto será realizado entre el cuarto trimestre del año 2013 y el tercer trimestre del año 2014. (Octubre 2013 – Agosto 2014). Durante ese año se realizarán encuentros con el artista, para conocer y experimentar de cierta forma la cotidianidad de Javier, su vida artística y en la normalidad.

EL trabajo final se llevará dentro de lo que nuestras posibilidades y limitaciones económicas, metódicas y tecnológicas, como estudiante y artista nos permitan.

Estará dirigido a personas u organizaciones, que quieran o necesiten información visual acerca de la realidad del arte venezolano, específicamente en el área circense. También ayuda a contribuir con información sobre esta modalidad artística en nuestro país, ya que en los centros de información en el Distrito Capital hay escasa información y documentación que ofrecer a las personas que necesiten o quieran acceder a ella.

PROCEDIMIENTO

Para cumplir con el objetivo general planteado en este proyecto de tesis, se tuvo que llevar a cabo una serie de actividades teóricas y empíricas, que al mismo tiempo llevarían al cumplimiento de los demás objetivos del trabajo.

1. Analizar y determinar por qué es importante el estudio y registro fotográfico de un artista de circo para la sociedad:

La creación de estereotipos hacia ciertos grupos o personas ha existido desde muchos años atrás, pero con este estudio se quiso eliminar específicamente el que existe con respecto a los artistas de calle. Javier Sobral se tomó como ejemplo de uno de esos artistas que ha sufrido de la discriminación por parte de la sociedad para demostrar que a pesar de su situación de vida, siguen siendo humanos, con necesidades y sobretodo con sueños. Se busca borrar ese estigma que se ha creado sobre las personas que viven del arte circense.

2. Investigar las bases teóricas que darán forma a la estructura del proyecto:

Se inició con una investigación teórica profunda sobre los conceptos de circo, cómo ha ido evolucionando al pasar del tiempo y su historia e importancia en Venezuela, el ensayo fotográfico y sus diferencias con la fotografía documental y el fotoperiodismo. Toda esa información se comprobó por medio de bibliografías y una entrevista a una persona con conocimientos en el área histórica del circo en nuestro país.

3. Iniciar relación y buscar el acercamiento con Javier Sobral:

Se tuvo que hacer contacto más constante con el sujeto de investigación y observación, en este caso Azul. Ya la relación entre el ensayista y el sujeto tenía algo de tiempo, pero para esto hubo que profundizar en muchos aspectos de la

vida del artista, para que al momento de tomar las fotografías este se sintiera cómodo y a gusto realizando sus actividades.

En todo trabajo de observación directa se debe crear ese nexo, esa conexión con el sujeto o tema que se va a investigar. Solo de esta forma se podrán obtener los resultados que realmente se quieren mostrar, sin alterar la realidad ni haciendo que el sujeto no llegue a revelar su yo por completo ante el ensayista y la cámara.

Hay que establecer una relación mucho antes de comenzar con la recopilación de información sobre el sujeto y para eso, se debe participar en muchas de esas actividades que se quieren capturar, antes de comenzar con la investigación definitiva. Es necesario compartir con el sujeto situaciones cotidianas para conocer cómo se desenvuelve diariamente.

4. Registrar fotográficamente la forma de vida de un artista de circo del Nuevo Nuevo Circo:

Este proceso se lleva a cabo de una forma mucho más fácil si se cumple con el paso anterior, pues es necesario crear un vínculo con la persona a estudiar para que el trabajo fotográfico sea lo más real, creíble y cómodo posible. Tanto el artista como el fotógrafo deben crear un buen ambiente para llevar a cabo un buen resultado final.

Investigación documental

La investigación es de tipo exploratoria, pues se busca mostrar las características de situaciones o hechos específicos, de los cuales no todos están al tanto ni conscientes. Esto nos permite brindarles la historia y el conocimiento sobre ello de una forma muy real y artística.

El diseño de la investigación es no experimental, pues en este trabajo el sujeto a evaluar no fue manipulado en ningún aspecto, debido a que se piensa

mostrar todo de la forma más real posible. Solo se llevó a cabo la observación directa.

La herramienta escogida para elaborar este proyecto fue el ensayo fotográfico, pues la mejor forma de mostrar lo que se quiere contar acerca del artista circense, es por medio de la fotografía. Con este método se lograrán alcanzar los objetivos del proyecto.

Como sabemos, para que este de verdad funcione a nivel documental, el ensayista debe estar inmerso y conocer todos los aspectos del tema que quiere documentar e investigar.

Por lo anterior, se lleva a cabo la investigación teórica sobre el ensayo fotográfico y sobre el circo, su historia y cómo surge en Venezuela.

También se investigó acerca de las diferentes vertientes de la fotografía, con respecto al área documental, pues existen tipos de fotografía como la documental y la periodística, que pueden tender a confundirse por pequeñas cosas con la herramienta que se escogió para este trabajo, el ensayo fotográfico. Por ello es importante establecer las diferencias, por pequeñas que sean, dentro del mismo trabajo de investigación.

Para recolectar toda esa información se acudió a diversas instituciones del país donde se especializaran en este tipo de movimiento artístico y también a diferentes bibliotecas del país. En cada uno de ellos se revisaron e inspeccionaron libros y trabajos de tesis. También se optó por utilizar enlaces de internet de fuentes fiables y autorizadas. Todo esto llevó al desarrollo y creación del Marco teórico de este proyecto de tesis.

Observación directa

Este ensayo fotográfico está formado por una serie de fotografías que reflejan el estilo de vida cotidiano y real, de un artista circense llamado Javier Sobral.

Para realizar este trabajo se tuvo en cuenta todo lo que conocemos acerca de la situación de vida actual de este tipo de artista y cómo hay personas a nivel social que ignoran o discriminan esta realidad, por ello se trató de capturar todos los momentos y las experiencias diarias de Javier dentro de su ambiente y fuera de él. Evaluar y observar su desenvolvimiento en la sociedad.

Basándome en la teoría vista en el Marco Teórico, donde se habla sobre el circo y su forma de transmitir arte durante toda la historia, se buscó al máximo transmitir por medio del ensayo y a través de las teorías fotográficas capturar los colores y expresiones artísticas que el circo y “Azul” tenían para ofrecer.

Por último, siempre se definió hasta qué punto el fotógrafo podía intervenir en las situaciones que fueran base para el proceso de investigación. Se tuvo en cuenta el aspecto de respetar en muchos casos la distancia y la relación que se estableció con el sujeto para no influir en la realidad del artista. Sin embargo, hay que tener claro que la visión propia del fotógrafo siempre va a estar inmersa en la investigación y muchas de las tomas a capturar están definidas por la percepción del investigador.

PROPUESTA VISUAL

Con este trabajo de grado, se busca documentar las distintas facetas de la vida de Javier Sobral “Azul”, un artista del Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Nuevo Circo.

Para llevar a cabo este ensayo fotográfico es conveniente evaluar la naturaleza del objeto que se va a fotografiar. En este caso, es una persona y además artista, esto requiere de un manejo más complicado de la fotografía, esto debido al tipo de actividades que se buscan fotografiar. Existe constante movimiento.

Por ello, para lograr las fotografías adecuadas para el tipo de objeto a observar se necesita tener un dominio y cuidar de la velocidad a nivel fotográfico, la iluminación, el enfoque y los detalles que son importantes y necesarios capturar.

En este ensayo fotográfico se aplicaron todas las especificaciones que se requieren para lograr mostrar el estilo de vida, desde varios puntos de vista o miradas, que lleva “Azul”, un artista de circo venezolano, que nos enseña las caras de su pasión y vida.

Lo primero que hay que tener en cuenta para comenzar a fotografiar y plasmar de forma artística y comprensible lo que se quiere mostrar, es tener un interés muy grande por este objeto o persona de estudio. Es conectarse con ello y así poder transmitir con exactitud lo que se quiere y se tiene en mente.

Algo importante que caracteriza al ensayo fotográfico es que registra lo que sucede sin manipular las situaciones que se generan en el momento de tomar las fotografías y hacer la observación del sujeto. Claramente el concepto del ensayo va a estar influido por el punto de vista del fotógrafo, pero hay mantener el aspecto profesional y ético.

Basándonos en todo lo anterior, el ensayo fotográfico “Azul” cumple con todos esos aspectos. Se encargó de registrar la vida cotidiana de Javier Sobral, cómo es su vida como artista, todo el proceso y costumbres que tiene como

“Azul”, su vida como persona común y todo lo que sucede diariamente en su vida a nivel social.

A nivel visual, el blanco y negro ha sido la opción principal para hacer las fotografías. Esto, debido a su estilo documental, pero ya que se trata de un artista y además de circo, sabemos que en ese mundo, en sus actos y presentaciones podemos encontrar y jugar con una variedad de colores. Por ello, se ha decidido alternar fotos en monocromático con fotos a color.

Las fotografías a blanco y negro específicamente para los retratos o situaciones que reflejen la vida personal del artista, allí es cuando vemos a Javier Sobral. Las de colores fueron establecidas para todo lo que concierne a la vida artística del sujeto, allí vemos en escena a “Azul”.

Con esto se quiere hacer un contraste entre las dos “vidas” de nuestro sujeto a fotografiar.

Muchas fotografías presentan movimiento debido al tipo de acciones y actividades en las que se basa el artista. Se trabajó con el foco según el momento que se esté captando y de lo que se quiera transmitir con dicho hecho que esté sucediendo.

Se trató de utilizar mayormente la iluminación natural, aunque para algunas ocasiones fue necesario utilizar luz artificial. Esto debido a algunos aspectos estéticos y los horarios de ciertas actividades.

A nivel de planos, se jugó con los retratos, los planos medios y generales. Hay una gran cantidad de fotografías con planos muy cerrados, primeros planos donde se quiso mostrar principalmente el rostro de Javier Sobral. En cuanto a los planos medios y generales, se utilizaron mayormente para capturar las escenas donde el artista realizaba alguna actividad, interactuaba con otras personas, en si para registrar esos momentos de mucho movimiento a nivel artístico.

EJECUCIÓN DEL PLAN

Contactos y permisos

Después de haber escogido el tema de tesis que se está llevando a cabo, se procedió a buscar y contactar al sujeto, Javier Sobral, quien vive en el Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Nuevo Circo. Este accedió a ser parte y pieza principal del ensayo fotográfico.

Una persona que fue de gran ayuda para el proyecto en el ámbito teórico, ha sido el señor Niky García. Este ha suministrado la gran parte de la información sobre la historia del circo en nuestro país. Es el encargado del Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Nuevo Circo y lleva desde temprana edad trabajando en el área artística del circo. Este se contactó por medio de Javier Sobral.

Locaciones

Principalmente las locaciones que se usaron, son los espacios del Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Nuevo Circo. Esto debido a que el artista reside y pasar el mayor tiempo de sus días en dicho lugar.

Los alrededores del Nuevo Nuevo Circo también son importantes. Se usaron para complementar la idea de la vida de Javier Sobral dentro del Nuevo Circo y para llevar a cabo la estructura conceptual del ensayo, desde lo externo a lo interno.

También se utilizaron las locaciones alejadas del Núcleo o de la ciudad de Caracas, si llega a ser necesario, donde el artista deba presentarse o realizar cosas importantes sobre su trabajo o vida personal.

Recursos técnicos y humanos

Para la elaboración de este proyecto se contó principalmente, con lo siguientes recursos técnicos:

- Una cámara Nikon Réflex D3200
- Un kit de lente 18-55mm VR
- Un kit de lente 70-300mm f4-5.6 Nikon
- Un trípode
- Una memoria de 32GB
- Una computadora con los programas de edición de fotografías y diagramación de libros necesarios.

En cuanto a los recursos humanos:

- Javier Sobral “Azul” y amigos
- Tutor académico
- Diseñador

PRESUPUESTO

TIPO	PRECIO POR UNID (Bs)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (Bs)
EQUIPO TÉCNICO			
Cámara Nikon D3200	2.000 por día	25 días	50.000,00
Tarjeta de Memoria 32gb	200 por día	25 días	5.000,00
Lente 18-55mm	600 por día	25 días	15.000,00
Lente 70-300mm	600 por día	25 días	15.000,00
POST- PRODUCCIÓN			
Impresión del libro fotográfico	4.788,00	1	4.788,00
CDS	40,00	4	160,00
Portadas para Los CDS	25,00	4	100,00

Impresión del tomo	400,00	4	1.600,00
Empastado Del tomo	600,00	1	600,00
Encuadernado Del tomo	150,00	3	450,00
Impresión fotos 8x10	30,00	58	6.960,00
TOTAL	9.433,00 Bs		99.658,00 Bs

ANALISIS DE COSTOS

TIPO	PRECIO POR UNID (Bs)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (Bs)	COSTO REAL (Bs)
EQUIPO TÉCNICO				
Cámara Nikon D3200	2.000 por día	25 días	50.000,00	00,00 Bs
Tarjeta de Memoria 32gb	200 por día	25 días	5.000,00	00,00 Bs

Lente 18-55mm	600 por día	25 días	15.000,00	00,00 Bs
Lente 70-300mm	600 por día	25 días	15.000,00	00,00 Bs
POST-PRODUCCIÓN				
Impresión del libro fotográfico	4.788,00	1	4.788,00	4.788,00
CDS	40,00	4	160,00	160,00
Portadas para Los CDS	25,00	4	100,00	100,00
Impresión del tomo	400,00	4	1.600,00	1.600,00
Empastado Del tomo	600,00	1	600,00	600,00
Encuadernado Del tomo	150,00	3	450,00	450,00
Impresión fotos 8x10	30,00	58	6.960,00	6.960,00
TOTAL	9.433,00 Bs		99.658,00 Bs	14.658,00 Bs

SELECCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS Y ENSAMBLAJE DEL ENSAYO

Al culminar el registro fotográfico de un mes, se escogieron las mejores 110 fotografías de 2.035 que se tomaron en total. Se seleccionaron las que se determinaron como las más significativas dentro de todas y que fuesen las que mejor pudiesen relatar la vida de Javier Sobral.

Luego de tener las 110 fotos seleccionadas, en el proceso de planeación de la estructura del ensayo, se fueron descartando muchas de ellas que no aportaban suficiente información o no le añadían coherencia al hilo narrativo de la historia.

Se escogieron 20 fotografías significativas donde se mostrarán los alrededores y el ambiente donde se desenvuelve Javier Sobral. También 38 fotografías en las cuales se usaron planos muy cerrados y planos medios, para mostrar las actividades artísticas de “Azul” y también situaciones cotidianas del mismo. Se jugó con una mezcla de fotos monocromáticas intercaladas con otras de color.

Las fotografías fueron evaluadas por el tutor y luego se procedió a comenzar la edición y retoque de las fotografías para resaltar colores, mejorar la saturación y los contrastes. Se comenzó con el montaje del ensayo y se colocaron cada una de forma que tuviesen un orden narrativo coherente, para que se pudiese entender la historia. Ya con todo esto organizado y estructurado, se procedió a la impresión del libro fotográfico, “Azul”.

RESULTADOS

Los resultados que se han obtenido con la investigación, se analizan partiendo de los objetivos planteados al inicio del proyecto.

1. Investigar acerca del Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas:

La investigación base para realizar el ensayo, sirvió para ahondar más en lo que ha sido y significado la el Nuevo Circo para la historia y la sociedad venezolana. Una estructura que tiene en una gran cantidad de años construida en el centro de Caracas, de la cual siempre hemos oído hablar, pero muchos no tienen idea de todo lo que representa ese patrimonio para la capital de Venezuela.

Javier Sobral, durante todo el proceso de recolección de información, quiso demostrar cómo el Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas ha ido transformándose y evolucionando durante estos últimos años y qué está aportando actualmente para la cultura de nuestro país.

2. Averiguar sobre el arte circense en Venezuela:

Gracias a esta investigación se pudo conocer cómo llegó el arte circense a nuestro país y gracias a quienes. También demostró la poca información que se tiene en el país acerca de este tipo de arte. Fue difícil encontrar documentación sobre la historia del circo en nuestro país, pues ni siquiera los recintos de información en Caracas poseen un extenso repertorio de libros, revistas, tesis, videos sobre estas actividades que llevan desarrollándose durante mucho tiempo en nuestro país.

3. Investigar sobre la vida del artista “Azul”:

Javier Sobral es un hombre de 29 años nacido en el estado Táchira, en un hogar humilde con su madre y su hermana. Debido a la falta de dinero y el modelo paterno en la casa, la madre de Javier tuvo que trabajar durante muchos años como señora de servicio de gente acomodada en San Cristóbal y estas personas los ayudaban con lo que necesitaran.

Él cuenta que desde pequeño supo que tenía potencial para ser un artista, le gustaban las acrobacias y tenía muy buenos reflejos. Ya un poco más grande se muda a Caracas, pues dice que en San Cristóbal no lo dejaban ser un artista. Unos años después llegaría hasta el Nuevo Circo, donde se queda a vivir hasta la actualidad.

El primer encuentro con Javier fue en un picnic urbano que realizan ciertos colectivos caraqueños, en diversas partes de la ciudad. Allí tuve la oportunidad de saber que era un hombre que no poseía educación básica, a sus 28 años no sabía escribir. Ese día comenta que no había comido desde hace varios días y la conversación terminó con lágrimas y oraciones.

Durante todo el proceso de la investigación se construyó una muy buena relación con Javier. Contó sobre su vida amorosa, sus expectativas de vida, acerca de los hijos y esto se fue descubriendo durante horas de compañía diaria, en el Nuevo Circo, en su trabajo, en el metro y la calle.

El resultado más importante que deja esta investigación fue entender que no todas las personas que vemos a simple vista son lo que creemos que son, que los estereotipos son etiquetas han llegado a extremos de excluir y discriminar grupos y personas sin pararse a conocer su realidad y sus vivencias. A veces, las personas que menos creemos, pueden llegar a darnos grandes aprendizajes.

CONCLUSIONES

La investigación realizada para la creación de este ensayo fotográfico, demostró que llevar a cabo el registro de la realidad social de un individuo es un trabajo de respeto y paciencia. Gracias a este proyecto se pudo conocer de forma más profunda y humana, todo lo que vive a diario una persona que trata de surgir a nivel económico y personal, por medio de las artes circenses.

Durante toda la investigación se evidenció la fuerte crítica y discriminación que existe hacia las personas que ejercen un tipo de arte. Para la colectividad, estas son personas sin valores, sin sueños, sin expectativas de vida y hay que reconocer, que debido al tiempo que se pudo compartir con Javier Sobral esas acusaciones son totalmente falsas.

Los artistas, ya sea a nivel de teatro, música, circo, cine, etc; son personas que nunca han querido dejar de trabajar por un mejor país y su forma de hacerlo es ofreciéndole lo que mejor saben hacer, arte.

La discriminación y falta de apoyo hacia estos artífices es lo que en muchos casos los lleva a caer en malas situaciones, por no encontrar forma de generar ingresos y tampoco sentirse como alguien importante dentro de la sociedad, haciendo lo que realmente aman y para lo que han trabajado durante tantos años. Por eso, como venezolano se debe apoyar el talento nacional en todas sus expresiones.

El Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural Nuevo Circo de Caracas, desde su reconstrucción ha tratado de darles un espacio a estos artistas, para que de alguna forma fomenten en la comunidad las actividades que solo ellos saben realizar y de cierta forma, ayuden a inspirar y guiar a los niños y jóvenes a realizar cosas nuevas y educativas.

El núcleo, durante varios años, ha venido impartiendo clases de varios estilos artísticos y de bailes, donde cualquiera puede acudir e inscribirse, y de esta forma ayudan económicamente a los artistas quienes imparten las clases.

Actividades como salsa casino, acrobacia aérea en tela, clases de bachata, de lucha, funciones de circo dentro de la carpa y muchas otras actividades, tiene la institución, para ofrecerle al público caraqueño.

El proceso de realización del ensayo implicó la creación de un vínculo con el sujeto a estudiar. Esto nos dejó una enseñanza acerca del desenvolvimiento de los artistas urbanos dentro de la población caraqueña. Después del registro de las fotografías, de 2.035 fotografías se seleccionaron las mejores 110. Al momento del ensamblaje del ensayo se escogieron finalmente 58 imágenes, donde se muestra de forma clara y coherente la vida de Javier Sobral, un artista circense.

El hilo narrativo de la historia comienza con los alrededores del Nuevo Nuevo Circo y luego va adentrándose a la estructura y a conocer al protagonista del ensayo.

A ciertas fotografías del ensayo las acompaña una frase dicha por Javier, durante muchas de las conversaciones que se tuvieron a lo largo de la investigación.

Este trabajo deja como enseñanza a su realizadora que no hay proyecto que sea pequeño, todo lo que realicemos con el fin de hacer algo mejor para el país y su gente, siempre va a ser algo grandioso de mostrar y de llevar a cabo.

En Venezuela hay muchas realidades como esta que contar y se espera que la misma haya sido motivo de reflexión y de inspiración para otros comunicadores, de usar sus herramientas profesionales y artísticas a nivel audiovisual, para mostrar e informar al mundo lo que viven y sienten muchas personas y grupos dentro de la comunidad venezolana.

RECOMENDACIONES

Se harán unas recomendaciones a próximos ensayistas o realizadores de algún tipo de proyecto, por etapas de producción.

Preproducción

Es importante investigar con tiempo toda la información que se requiere para lograr culminar con el proyecto. Organizar en equipo las actividades previas que haya que realizar, establecer un organigrama con las fechas de reuniones y registro de fotografías y muy importante llevar todo lo necesario a utilizar o hacer en una lista, para no olvidar ningún punto o pauta.

Producción

La producción de un ensayo fotográfico requiere de concretar un equipo técnico de reserva, para poder cubrir cualquier inconveniente o falta de algún elemento que pueda surgir en el momento del registro de las fotografías, como una batería y memoria adicional.

Con respecto a las locaciones, es importante haber hecho un *scouting* anticipadamente, para conocer de forma clara la iluminación que tendrá cada una de ellas y así, si es necesario, recurrir al alquiler de una maleta de luces.

Postproducción

Es necesario el uso de buenos programas de edición de fotografías, en donde se puedan hacer los ajustes correctos y necesarios, es decir software de tipo profesional.

De igual forma, se recomienda esto para el programa donde se diagramará el libro fotográfico. Esto debido a que hay editoriales o foto estudios que no arman el libro y es estrictamente necesario verificar que el que se escoja sea compatible con el computador que se vaya a utilizar para armar el proyecto.

ANEXOS

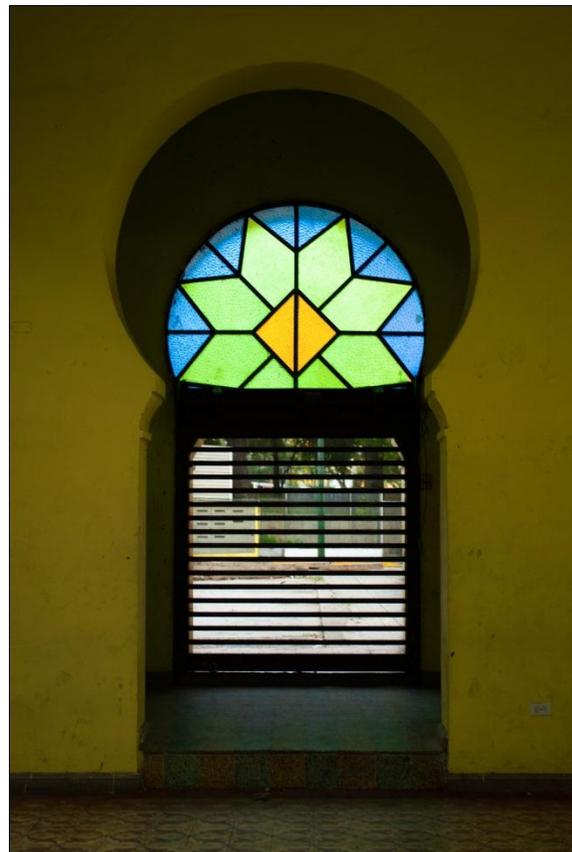

APÉNDICE

Se anexa al trabajo de grado un cd con las 58 fotografías finales en alta resolución. Esto debido a las diferencias de color que existen entre las digitales (originales) y las impresas en el tomo y libro de fotografía, a causa del cambio de formato RGB a CMYK.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Libros

Barthes, R. (1992). El mensaje fotográfico. *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós.

Barthes, R. (2009). La cámara lucida. Barcelona: Paidós.

Bazin, A. (1966). *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones Rialp.

Castellanos, U., (2003). Manual de fotoperiodismo. (1º ed.) México: Universidad Iberoamericana.

Fontcuberta, J., (1984). Estética Fotográfica. Selección de textos. (1º ed.) Barcelona: Editorial Blume

Fouchet, A. (2006). Las artes del circo: una aventura pedagógica (1ª ed.) Buenos Aires. Stadium

Freeman, M., (1991). El estilo en fotografía.

Gardini, C., (1981). Sobre la fotografía. (1º ed.) México: Santillana Ediciones Generales, S.L.

Maldonado, V. (2006). El Deporte (1ª ed.) Caracas. Colección Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)

Seibel, B. (1993). Historia del circo (1º ed.) Buenos Aires. Del Sol

Publicaciones periódicas

Bailly, B. (2009, abril) El circo: ¿mezcla de géneros? .*FOLIOS*. Nº29. pp. 63-81

Tomé, P. (1988). Breve historia del teatro-circo Emilia Pardo Bazán de La Coruña. *Boletín Académico Escuela Técnica Superior de Arquitectura*. Nº09. pp 41-47

Vázquez Escalona, A., (2011, julio) El ensayo fotográfico, otra manera de narrar. *Quórum Académico*, Volº 8, pp. 301-314

Fuentes electrónicas

Albornoz, F. (2013). *Nuevo Circo de Caracas, patrimonio que cumple 94 años*. Recuperado en diciembre 28, 2013, de link <http://www.iconosdevenezuela.com/?p=26277>

ART-O de Caracas (2010). Recuperado en enero 5, 2014, de link <http://artodecaracas.blogspot.com/>

Ávila Cano, A., (2013). *El documental fotográfico*. Recuperado en noviembre 4, 2013, de link <http://elfotoperiodismo.blogspot.com/>

De Blas, X., Mercè M. (2000). *El circo y la expresión corporal*. Recuperado en diciembre 8, 2013, de link <http://www.clownplanet.com/circo.htm>

EL CIRCO: espectáculo y origen del museo nacional de historia (2000). Recuperado en diciembre 6, 2013, de link <http://www.operamundi-magazine.com/2009/08/el-circo-espectaculo-y-origen-del-museo-natural-de-historia.html>

Fundación Circo Nacional de Venezuela (2011). *Circo Nacional de Venezuela*. Recuperado en diciembre 20, 2013, de link <http://circonacionaldevenezuela.blogspot.com/>

Gonzalez, I. (2008). *Historia del Nuevo Circo de Caracas*. Recuperado en diciembre 20, 2013, de link <http://nuevocircohistoria.blogspot.com/>

Pazos, P. (2000). *De la Antigua Roma al Circo del Sol, la historia “del mayor espectáculo del mundo”*. Recuperado en diciembre 6, 2013, de link

<http://www.abc.es/archivo-historia-abc/20131107/abci-historia-circo-mundo-espana-201311061242.html>

Villaseñor, E. (2012). *Géneros Fotográficos. Fotografía, Fotoperiodismo y Fotodocumentalismo (PARTE I de IV)*. Recuperado en noviembre 18, 2013, de link <http://www.fotoperiodismo.org/fotografiadocumental.pdf>