

GAMINANDO

Juntos

Yerko & Denisse

Fotografía: Amandine Zaarour

Por Isadora Arenas

I tinerantes es un espacio dedicado a quienes deciden hacer del circo un camino por el mundo, trasladándose de su lugar inicial, transitando por otros países, divagando y difundiendo el hacer circo. En esta ocasión una dupla artística caminante, Portes Acrobáticos quienes literal y metafóricamente han creado mano a mano su recorrido: Yerko & Denisse, quienes desde Francia, comparten su historia.

Partida

Denisse del Pilar Mena Apablaza & Yerko Andrés Castillo Rebolledo, ambos chilenos, Denisse del sur de la capital, Puente Alto, y por el otro extremo, al norte en Conchalí, Yerko.

Cada uno siendo adolescente encontró en las artes circenses una pasión a desarrollar. Yerko junto a la compañía Circunloquio y Denisse con la compañía Circo Ambulante.

Ambos espacios contaban con una escuela para jóvenes dónde se enseñaban las bases de las disciplinas circenses, de esta forma cada uno experimentó los malabares, las disciplinas aéreas y la acrobacia, orientando sus capacidades físicas y definiendo sus gustos. Luego Yerko fue invitado a seguir formándose en la compañía "Gran Circo Teatro" donde comenzó su entrenamiento como portor junto a Andrés Perez Ramirez.

El primer encuentro de esta dupla fue en las audiciones de la quinta generación de la Escuela de Artes Circenses de El Circo del Mundo, sin embargo, Yerko recordaba a Denisse desde antes: *"Un año atrás, Circo ambulante realizó una función en el Gran Circo Teatro, donde Denisse reemplazó a una de las intérpretes. Entonces realmente, ese fue nuestro primer encuentro"*.

Durante su formación en la Escuela de El Circo del Mundo, Oscar Contreras realizaba las clases de mano a mano grupal: *"Ambos teníamos un acercamiento natural por el otro y en nuestros tiempos libres intentábamos y repetíamos las figuras aprendidas. Fue de esta forma que nos interesamos en realizar esta disciplina en dúo. En primera instancia en la escuela, se podían escoger dos áreas de especialización, no obstante pedimos realizar sólo una, y así fue cómo tuvimos clases personalizadas de mano a mano con Oscar dos veces por semana. Con el tiempo los intereses comunes en el entrenamiento tomaron también un lugar en lo artístico, lo que dio paso a una proyección en dúo"*.

La quinta generación egresó el año 2013, con el espectáculo "RE-USO" dirigido por Verónica Canales Lobos, entre ellos la dupla de Yerko & Denisse.

"Lo que da sentido a nuestro cotidiano, desde la fragilidad del cuerpo sensible a la fuerza de vivir juntos, es la práctica de los portés acrobáticos. Denisse, la ágil, vive en todos los ejes, a menudo con los pies en el aire. Yerko, portor de manos abiertas, listo a recibir el cuerpo y alma de su compañera".

Después de ser egresados, trabajaron durante 5 años, para luego tomar la decisión de cruzar el océano: *"Para dar vida a un deseo; el encuentro con la vida circense europea. Durante 3 años hemos estado viviendo esta aventura a fondo, felices de ser parte de la tradición de este oficio acrobático. Transportamos nuestro <fin del mundo>, ese que vive entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Nuestra vida es múltiple y simple, somos dos, cada uno con su esencia y en la pista un dúo. La distancia entre nuestro origen y nuestro presente crea torbellinos poéticos que inspiran nuestra vida cotidiana y nómada.*

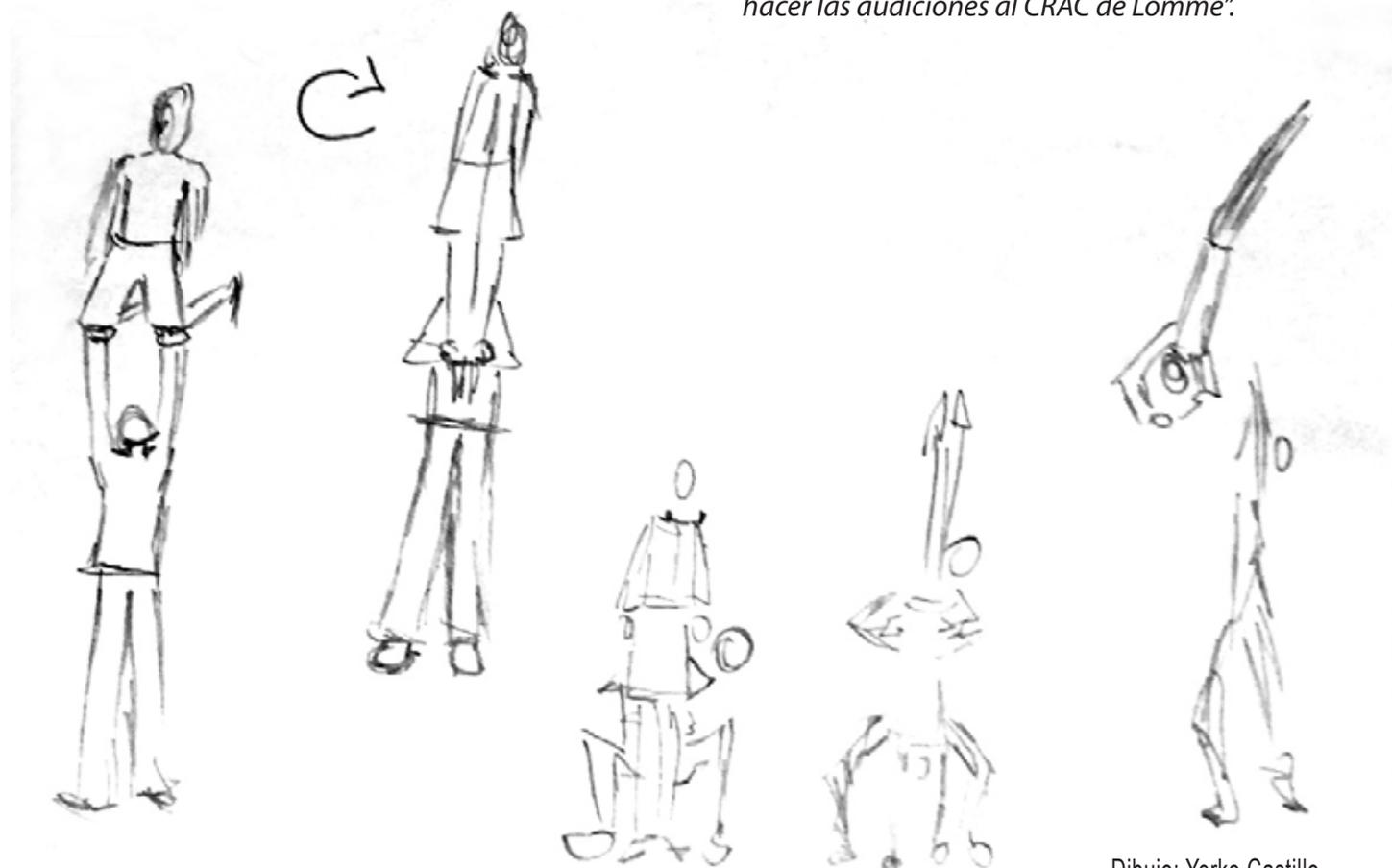
Dado que hemos transformado nuestras raíces en rizomas artísticos, esta migración nos lleva constantemente a lo esencial, escuchando la experiencia que se nos ofrece para vivir. Todo esto se traduce en nuestros cuerpos para compartirlo con el público, sobre la escena".

¿Cómo nace la idea de ser caminantes?

Luego de una lesión de Denisse no pudimos entrenar durante meses, es por eso que dedicamos tiempo a hacer largas caminatas por Santiago, imaginado como sería hacer circo en las calles que atravesábamos. Esto nos hizo observar el entorno y el espacio construido, cuestionamientos que derivaron en el proyecto realizado en Inglaterra junto a Michelle Man.

Por otro lado, durante la creación del espectáculo "Arjé, el misterio de lo cotidiano" de la compañía nacional Diminuto Circus, conocimos a Elias Cohen, quien nos hizo descubrir "La Reflexión cotidiana" de Humberto Giannini. Todos estos intercambios han sido referentes que impulsaron nuestra propia búsqueda, encontrándonos con textos de Francesco Careri, Italo Calvino y otros, que nos hicieron percibir la ciudad y la ruta como una experiencia extraordinaria, llena de acontecimientos maravillosos.

Dibujo: Yerko Castillo

Salto

"Nuestro deseo de viajar a Europa es motivado por el hecho de conocer en vida a quienes se transformaron en nuestros referentes. El 2015 participamos de un taller que fue impulsado por Francisca Arce, quien al adjudicarse una beca de formación FONDART, invitó a Chile a Michelle Man (Inglaterra). Michelle, coreógrafa, bailarina y docente nos mostró una forma tan sensible de trabajar, que impulsó nuestro deseo de volver a encontrarnos con ella. Fue así como en el 2016 realizamos una pasantía en el Edge Hill University (Inglaterra) financiada por la Beca Aporte País, de la Fundación Mustakis. Este proyecto, llamado "Interfaces" fue una investigación entre los portes acrobáticos y la arquitectura.

Estando en Inglaterra, tomamos un tren a Lille, Francia. En este viaje nos re encantamos de los portes acrobáticos, lo que modificó todas nuestras decisiones futuras y decidimos volver un año más tarde, para hacer las audiciones al CRAC de Lomme".

Mano a Mano

“Nuestro motor es el movimiento, el día a día lo construimos desde el entrenamiento al trabajo de mesa, escritura e intercambio. Muchos de nuestros proyectos han nacido de una conversación cotidiana, confiamos en el hacer, en el estar presentes con el corazón dispuesto y una energía propositiva”.

El trabajo artístico de Yerko & Denisse continúa su formación en el Centre Régional des Arts du Cirque CRAC de Lomme, Francia. 18o generación (2017-2020). Especialización en la disciplina circense portés acrobatiques con Mahmoud Louertani y Abdeliazide Senhadji, creadores y fundadores de la Compañía XY.

¿Cómo son sus procesos de investigación?

Las ideas se reflexionan en la mesa, comiendo o en el cotidiano, muchas veces estas nacen de una situación espontánea, potenciada por nuestros sentidos. Luego esta idea se pasa a un papel por medio de palabras, un dibujo, bosquejos o formas. Con el tiempo nos apoyamos en un poema o una imagen que nos sirva de referencia, de motor. Luego ponemos todo esto en cuestionamiento entre nosotros y generamos conversaciones con otros. Paralelamente buscamos un universo sonoro que nos inspire y jugamos con movimientos, imaginando secuencias.

El trabajo corporal lo construimos fluidamente y lo registramos. Dejamos que la idea descanse, para luego volver a revisar. En ocasiones compartimos estos videos con amigos e intercambiamos opiniones. La investigación se va nutriendo en el hacer y en la espera.

¿Cómo y de qué manera está presente la decisión estética de cada número?

Lo que nos mueve es lo que el cuerpo naturalmente transmite. En este periodo en Francia hemos aprendido a seguir nuestra intuición creativa y a observarnos siendo extranjeros, inspirándonos de las distancias, del mar, la cordillera o los pájaros, todas cosas que nos remecen desde su simpleza. El discurso está en todo y a los ojos del espectador nacen las interpretaciones. Nuestras decisiones estéticas son consecuencia de una observación que deviene una reflexión compartida, de esto se construyen los primeros lineamientos.

¿Existe una narración intencional y/o discurso teórico a través de sus espectáculos?

El cuerpo expresa eso que descubrimos por medio de otros sentidos, nuestros movimientos no son por un fin estético, sino que dan vida a un sentir. La escritura corporal contiene múltiples códigos que pueden o no ser leídos y a pesar de que siempre hay un sustento teórico, nos preocupamos de crear un diálogo que sea recibido claramente por el espectador.

Puro Circo

¿Qué es para ustedes hacer circo?

El circo lo vemos como un gran árbol que se compone de ramas que con el paso del tiempo, buscan diferentes caminos y formas. No obstante todas provienen de una misma raíz, la cual crea redes con todo lo que está bajo tierra, eso que no vemos a simple vista. De esta analogía desprendemos lo que para nosotros es el circo, una expresión artística que se ve definida por todas las disciplinas que lo componen, enriqueciéndose de toda esta diversidad y permitiendo que quien quiera dedicarse a este arte, pueda escoger su propio camino.

Para nosotros fue desde los portés acrobáticos, no obstante en lo artístico se irá definiendo nuestro estilo y no necesariamente lo que hacemos ahora es lo definitivo, sino que esto evolucionará en función de nuestras necesidades según la etapa de la vida en que estemos, los intercambios que experimentemos y las influencias artísticas que recibamos.

El circo en la práctica, es el aprendizaje que se hace desde la transmisión, sentimos una fuerte identificación con el contacto directo que debe existir entre el maestro y el aprendiz, es en gran parte gracias a esto que nuestro camino como dúo siguió fortaleciéndose. En primera instancia con Oscar Contreras en "El Circo del mundo", posteriormente con Camilo Prado de "Diminuto Circus", luego en los stages con Andrés Pérez Ramírez, del "Gran Circo Teatro". Y recientemente con Mahmoud Louertani y Abdel Senhadji.

Para nosotros las formas de hacer circo son decisiones personales, no hay una valoración de una sobre la otra, cada una tiene sus particularidades e influencias históricas y artísticas. El circo como toda arte, está en constante evolución, no creemos en clasificaciones estrictas sino en búsquedas personales y defendemos que el intérprete se desenvuelva encontrando su lugar, sea cual sea su forma.

¿Qué es importante saber de vuestra historia, que nos permita entender el proyecto y objetivo artístico de su dupla?

El circo en Chile, fuera de las carpas nace en el Parque Forestal, ramificándose por distintas comunas periféricas. Gracias a este intercambio nuestras vidas se cruzan, para seguir caminando juntos. Es esto lo que nos maravilla del arte circense, esa posibilidad de crear lazos con gente del norte y del sur de Chile, o del norte y del sur del mundo, a través reflexiones que en primera instancia nacen desde el circo y que derivan en encuentros que nos hacen compartir vida.

¿Qué experiencias los han marcado a nivel artístico?

El encuentro con creadores, profesores y directores que nos han mostrado que nuestro trabajo es realmente necesario e importante, por ende, demanda una preparación y dedicación plena. Nos maravilla ver la pasión con que crea Rodrigo Latorre, siempre con un nuevo proyecto; los periodos reflexivos que compartimos desde una mirada teatral con Camila Osorio; la sensibilidad al cuerpo en dúo experimentada con Andrea Torres. En cada uno de ellos vimos reflejados el oficio del arte en su día a día, impulsando nuestro camino.

Otra experiencia que nos ha enriquecido fue el participar de colaboraciones artísticas, como el trabajo que hicimos con Victor Bobadilla en El Circo de las Máquinas, donde nos acercamos a la creación desde su relato histórico.

El último tiempo en Chile fue un periodo de gran intercambio junto a Alain Veilleux, con quien aprendimos a crear desde la disciplina circense. Fue fundamental cuestionarnos sobre nuestra identidad y hacer consciente esta decisión, profundizando en nuestro lenguaje como dúo.

Hacer circo en Chile v/s otros países

Valoramos enormemente que en Chile y Latinoamérica, el circo se aprenda de forma integral, normalmente se conocen las bases de las diferentes disciplinas e incluso hay mucha información en cuanto al montaje y lo técnico que engloba el espectáculo circense. En cambio en Francia, existe prontamente una especialización. El punto a favor, es que al realizar sólo una disciplina puedes enfocarte, lo que da como resultado una progresión en el tiempo, no obstante te limita a conocer y experimentar todas las otras áreas. Valoramos mucho esa esencia Latinoamérica de superarse ante la adversidad, de tener la fuerza para dar lo mejor de uno, sin importar las condiciones y de entregarse al hacer con tanto gusto.

La mayor problemática es que hay mucha información que ha sido renovada y que aún no se transmite en Chile, por ende se toma más tiempo para el aprendizaje, pasando muchas veces por caminos errados, que conllevan a lesiones o posturas incorrectas que con el tiempo, imposibilitan la progresión técnica.

¿Hitos que los hayan influenciado a nivel artístico?

El encuentro con creadores, profesores y directores que nos han mostrado que nuestro trabajo es realmente necesario e importante, por ende, demanda una preparación y dedicación plena. Nos maravilla ver la pasión con que crea Rodrigo Latorre, siempre con un nuevo proyecto; los periodos reflexivos que compartimos desde una mirada teatral con Camila Osorio; la sensibilidad al cuerpo en dúo experimentada con Andrea Torres. En cada uno de ellos vimos reflejados el oficio del arte en su día a día, impulsando nuestro camino.

Otra experiencia que nos ha enriquecido fue el participar de colaboraciones artísticas, como el trabajo que hicimos con Victor Bobadilla en El Circo de las Máquinas, donde nos acercamos a la creación desde su relato histórico.

El último tiempo en Chile fue un periodo de gran intercambio junto a Alain Veilleux, con quien aprendimos a crear desde la disciplina circense. Fue fundamental cuestionarnos sobre nuestra identidad y hacer consciente esta decisión, profundizando en nuestro lenguaje como dúo.

Con respecto a la escena circense chilena ¿Con qué sueñan o anhelan?

Lamentablemente existe un limitante en lo económico, anhelamos ese momento en que haya una real subvención, para que los creadores tengan la libertad de decir "haré una creación como yo quiero" y no "haré una creación que pueda vender".

Nuestro sueño es llegar a Chile y ver que se programan espectáculos de circo cada mes en diferentes salas, espacios públicos, carpas y que se crea audiencia, donde quede de manifiesto que el circo es un arte profesional, donde se requieren años de preparación y formación. En el que para crear no sólo basta el virtuosismo, sino que son horas de reflexión, de crear una escritura que sea coherente, para luego pasar a la etapa donde los ensayos y la repetición es fundamental. Deseamos que se valore el circo que se crea en Chile tanto y más como se valoran los espectáculos que vienen del extranjero.

¿Cómo ha cambiado su perspectiva artística desde que salieron del país?

El quitarnos el prejuicio ante una idea ha sido nuestra principal ganancia. De esta forma confiamos en la estructura que nace, sin idealizar el resultado. Durante el camino creativo nos preguntamos: ¿Cómo queremos que sea nuestro primer encuentro con el público?, ¿Qué queremos que ellos observen?, ¿De dónde nace un estado? y así, muchas cosas, que vienen acompañadas de una tremenda libertad, rompiendo los paradigmas que traíamos.

Con respecto a sus anhelos como dúo, su compañerismo es latente: “Trabajar, crear. Nuestras aspiraciones se conectan con el seguir escuchando eso que nos sucede internamente y hacerlo presente en cada nuevo proyecto, aunque esto esté camuflado por una estética particular. En Francia hemos aprendido a apreciar nuestra forma de ser dos sobre la escena y la complicidad que creamos juntos, dejando siempre espacio para que el espectador sea parte de esta construcción”.

Itinerantes

“Hemos vuelto sólo una vez en estos tres años y disfrutamos el reencontrarnos con el territorio haciendo una visita al norte y al sur del país, con el fin de compartir y generar un intercambio de aprendizajes”.

¿Qué es lo que más extrañan de Chile?

Esta pregunta nos atañe de forma diferente, Yerko aborda su nostalgia desde el sentido del gusto, él quisiera disfrutar un sandwich Barros Luco o tomar un buen café en su lugar favorito de Cumming. Denisse extraña esa posibilidad de comprarse un libro y tener esas horas de desplazamiento para sumergirse en la lectura. Ambos coincidimos en que **nos encantaría caminar por este nuevo Chile**, redescubrir las ciudades, los muros rayados, ser parte del fervor del manifestarse en la calle y no sentirse tan lejos de esta revolución social. La familia y los amigos no se sienten tan lejos en esta época digital que acorta las distancias.

El trabajo de ambos se divide en una área artística, investigadora y docente. Durante su periodo de formación en el Centre Régional des Arts du Cirque Lomme Francia, fueron parte de distintas experiencias, destacando el Festival de Cirque Actuel CIRCà Auch (2019) con la creación “La vie quotidienne des oiseaux”.

La dupla ha participado en diversos festivales a nivel nacional e internacional, intercambios con compañías extranjeras, investigaciones ligadas a las artes escénicas y espectáculos que han enriquecido el significado que le dan a su oficio de artistas y cómo este han estimulado el deseo de estar en constante intercambio con otros: “En esta búsqueda, durante el 2014-2015 fuimos parte de la Compañía Diminuto Circus-Chile; el 2015 obtuvimos el premio Jóvenes Talentos de Balmaceda Arte Joven y el 2016 nos adjudicamos una beca para realizar una pasantía en el Edge High University, en Inglaterra, donde hicimos una investigación del cruce de los portés acrobáticos y la arquitectura”.

Actualmente continúan desarrollando proyectos en Francia: “No obstante siempre existe una conexión con lo que se pueda proyectar y transmitir en Chile, desde lo artístico, la docencia y el vínculo con la comunidad”.

¿Volver al punto de partida?

Confiamos en que los proyectos se irán organizando en función de las energías que dispongamos. Si dentro de esto surge un viaje a Chile, generaremos una transmisión de la experiencia que hemos tenido.

En este momento impulsamos el vivir de la creación, y del poner en la pista el trabajo y tiempo invertido durante la escuela, nutriéndonos de los encuentros creativos que surjan en el camino.

