



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“Experiencias circenses en lugares alternativos y la calle. Una mirada desde la construcción de comunidad y cuerpos contradictorios”.

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Trabajo de Investigación Etnográfica y Análisis Interpretativo III

y obtener el título de

LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Aurora Alejandra Arambula Cruz

Matrícula No. 209346853

Comité de Investigación:

Directora: Dra. Alba Elena Avila González

Asesoras: Dra. Karla Gissel Ballesteros Gómez

Mtra. Andrea Sánchez Grobet

México, Ciudad de México. Febrero 2024

AGRADECIMIENTOS:

A quienes forman parte de este trabajo como actores y espectadores, como críticxs y alentadores del mismo.

Agradezco a mis alumnxs, en especial a Kenia, Nancy, Laura, Katie por confiar en mí y en mis habilidades para compartirles conocimiento. A Pau y Jess que después de seis años, siguen buscando y confiando en lo que puedo enseñarles. Gracias chicas por poner en mis manos y mis experimentos aéreos sus valiosas cuerpos/seres/sentimientas. A los PILARES y personas comprometidas que en ellos trabajan.

A mis buenxs amigxs y profesores de danza aérea/circo, gracias a mis entrevistadas, Yez Macarena, María y Mariana. A Pancho y Arlen agradezco su energía, sus clases y conocimiento que en ellas me han obsequiado. Circo Volador gracias infinitas por darme tan bellas experiencias.

Agradezco a quienes forman parte de mi aprendizaje constante gracias por tanta paciencia y compromiso, entre ellas a mi asesora de tesis Yanina (Alba Elena Ávila González), que siempre ha estado para responder a mis dudas y motivar mis vuelos de bruja, a Karla mi lectora por su confianza en mi trabajo y emoción con la que lo mira, lee y atiende, gracias Andrea también mi lectora por su compromiso con mi trabajo, con la consolidación exitosa del mismo y tus críticas constructivas necesarias.

Me declaro culpable de no atender en la totalidad a todas sus sugerencias, pero como buena re-insertora universitaria solo me queda decir ¡Creanme que cada vez lo intenté!

Gracias Milt Maqueda por compartir tu colectivo Variedad Onírica (bella familia de artistas), conocimientos sobre clown y antropología de primera mano, así como ser parte importante de la lectura de este escrito y gracias Miguel Angel por esta amistad zanquera.

Agradezco y dedico este trabajo a mis padres Aurora Cruz Guerrero y Jose Luis Arambula Cruz, por quienes sin sus bases y esfuerzo no sería esta/yo que desea compartir lo que pasa por su vista, y sentimientos, la ser aferrada en la que me he convertido, gracias por siempre impulsar mis planes material y emocionalmente aunque a veces les parezca una locura, gracias por sus desvelos.

Una dedicatoria especial y agradecimiento a Jose Carlos Escamilla por estos años de ser mi confianza y pilar de cada proyecto, por ser mi fotógrafo y músico favorito, productor de escena, manager y lugar seguro, gracias por estar. La seguridad y calma que me has brindado, ha sido base importante para la consolidación de este trabajo.

Y termino este apartado advirtiendome que este escrito es en su mayoría el relato de una vida circonauta que ha transitado por infinidad de experiencias y momentos significativos en los que he compartido con sin fin de personas a las cuales recuerdo y agradezco sus energías.

Índice:

introducción:

- 1. Mi hobby se volvió mi trabajo y mi mundo; Una ventana de posibilidades. (Preámbulo)**

Capítulo 1

- 2. Planteamiento del problema**
- 3. Objetivo general**
- 4. Objetivos particulares**
- 5. Preguntas de investigación**
- 6. Hipótesis**
- 7. ¿Cómo volar y con qué alas? Reflexiones sobre el uso de métodos.**

Capítulo 2

- 8. Aquí comienza el vuelo**
- 9. Historia breve sobre el circo**
- 10. Práctica circense y danza aérea mapeo**

10.1 Yo

10.2 UAM-I Antropología Social

10.3 Hula hoop

10.4 Zancos

10.5 Mi Tela

10.6 Colectivo Variedad Onírica

Capítulo 3

11. Cuerpxs

11.a Compañerxs

11.1 Yez Macarena: ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena!

11.2 Pancho: Lo importante es estar mamados

11.3 Mariana: La vida de circo es la más auténtica que puede haber.

11.4 María: Les recomiendo que sean multidisciplinarios.

11.5 Arlen: Nada en la vida es seguro.

12. Cuerpos que son sujetos, actores, agentes.

12.1 Como Arte ligado al Circo Social.

12.2 Como Deporte.

12.3 Lesiones y otras preocupaciones que atañen al aerealista.

Capítulo 4

13. Lugares

13.1 El circo volador (lugar alternativo).

13.2 Clubs deportivos (privado).

13.3 Programa deportivo nacional (la calle, espacios públicos y de fácil acceso).

Capítulo 5

14. Desde donde me toca cultivar el asombro.

14.1 Día 1.

14.2 Educando/Enseñando/Compartiendo.

14.3 Familia.

14.4 Presentaciones.

14.5 Proyectos.

14.5.1 Soy la bruja.

14.5.2 Frases.

Capítulo 6

15. Reflexiones finales.

16. Bibliografía

Introducción:

**Mi hobby se volvió mi trabajo y mi mundo; Una ventana de posibilidades.
(Preámbulo)**

*Tantos kilometros yo recorri por vos,
será que todavía me haces feliz
hay tantas cosas que se pueden complicar
pero antes muertx' que dejar de soñar...
Caligaris*

Cuando comencé el primer proyecto de tesis me aventuré a los altos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, año 2014 en coordinación con una ONG que contacté desde aquí CDMX: esta organización se llama MELEL XOJOBAL², ellxs se dedican sobre todo a difundir y apelar por los derechos de la niñez en San Cristóbal de las Casas, a favor de las niñas y niños artesanos, por un trabajo digno y una vida digna para ellas y ellos.

¹ Para la reproducción de este escrito y perfilando mi investigación hacia una metodología feminista conciderando la teoria queer (el termino **queer** segun googlee: “Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas de sexualidad y género”), en primera instancia habré de re-considerar términos importantes como lo son: **otros, ellos, sujetos, sujetos políticos, cuerpos**. Ya que provienen de un sistema jurídico de poder que enaltece la concepción **androcéntrica**, es decir que percibe a todos los géneros posibles en uno masculino.

Declaro no ser capaz de desmontar de mi lenguaje todas y cada una de las palabras compuestas con esta cualidad, pero por lo menos, me gustaría vislumbrar la falta de consideración que tiene nuestro lenguaje heteronormado (y bien interiorizado); que hablando de lo masculino como el todo, introduce lo femenino como la **otra** dualidad dominada.

Por ello y después de esta explicación introductoria, en vez de incluir la **a** a la **o**, tacharé el concepto.

Ejemplo: **otrxs**. Justificando mi acto con las palabras de **Judith Butler** en su primer capítulo de “**Género en disputa**”:

La oposición binaria masculino/femenino no solo es el marco exclusivo en el que puede aceptarse esa especificidad, sino que de cualquier otra forma la <<especificidad>> de lo femenino, una vez más se descontextualiza completamente y se aleja analítica y políticamente de la constitución de clase, raza, etnia y otros ejes de relaciones de poder que conforman la <<identidad>> y hacen que la noción concreta de identidad sea errónea (Butler, 2007: 50-51).

Es por eso que en donde crea conveniente para los propósitos de esta investigación tacharé la **o** como acto político.

² [Sobre Nosotres – Melel Xojobal A.C. \(wordpress.com\)](http://SobreNosotres-MeLeLXoJobalA.C.wordpress.com)

Justo de eso trataba mi primer proyecto de tesis, sobre los derechos de la niñez, en esta ciudad de un estado ubicado al sur del país, un territorio que despierta un gran atractivo turístico, un turismo que empata con la búsqueda de un folklore lleno de artesanía, magia y religión, compartido con una historia de revolución y disidencia gracias a la visibilización internacional del Movimiento Indígena Zapatista.

Un territorio en convivencia con un sistema tradicional de usos y costumbres de las comunidades tzotziles y tzeltales en el que afloran rasgos culturales ancestrales, pero también el machismo y el alcoholismo.

Comunidades que tienen un rango de nivel socioeconómico de pobreza y pobreza extrema y con una estructura familiar donde todos y todas los integrantes que son parte de ella deben aportar económicamente por diferentes razones, principalmente la pobreza en que sobreviven

¿Por qué ellxs trabajaban? ¿Por qué habrían de trabajar en esas condiciones?, y sobre todo ¿Cómo según su contexto podría lograrse para estos niñxs, un plan de bienestar social que vaya más allá de la dimensión económica, en el cual se compartan conocimientos y aprendizajes que desestabilicen su cotidianidad, y que lxs motiven a tener más opciones para decidir cómo quisieran vivir?

Considero que en ese tiempo para lograr mis objetivos de trabajo de campo, pude acercarme con más seguridad a niñas y niños trabajadores y artesanos, gracias a las dinámicas de integración que realizamos en los mercados y explanadas donde trabajaban. Así como con un taller que se realizó de circo social dentro de las instalaciones de MELEL XOJOBAL, gracias al apoyo de MACHINCUEPA³ (también ONG).

De antes ya estaba familiarizada con la práctica del circo: malabares, clowns y volteretas, así que fue más fácil integrarme y ayudar a otrxs a integrarse. Aprendí a compartir el circo desde una perspectiva social.

³ [Machincuepa Circo Social | Facebook](#)

Desafortunadamente al cabo de algunos meses regresé a la CDMX sin lograr el éxito “como lo hubiera deseado” para consolidar mi trabajo de tesis. Pues cabe aclarar que entré en un callejón sin salida, ya que me sentía como una pieza más de un discurso ya construido; en el que mi aportación se desprendía de su autonomía, para involucrarse en una moda de seres mesiánicos que llegaban a este lugar como extranjeros, a salvarle la existencia a los niños tzotziles y tzeltales. Y yo formaría parte de este grupo de personas, extranjeros, que de alguna forma exotizan el espacio y a sus habitantes. Con ello, no me refiero a que los proyectos y el trabajo de estas personas no funcionara, era más bien mi sentimiento de incomodidad y contradicción con este tipo de proyectos “rescatistas”, por el cual decidí buscar otro camino.

Decidí volver a incursionar poco a poco en la danza aérea pues en Chiapas tuve cierto contacto con esta disciplina y anteriormente también, gracias a mis compañerxs y buenos amigxs de Tláhuac en CDMX: “Variedad Onírica” (Colectivo de circo y clown). Decidí integrarme de manera más formal a las clases de danza aérea en Circo Volador, en las cuales participé de forma constante por más de cinco años y hasta la fecha sigo vinculada con ellxs y lxs visito esporádicamente.

No tenía la menor idea de que años después, con intereses diferentes, o posiblemente parecidos, terminaría juntando mis vivencias y experiencias para sistematizar algunas anécdotas y reflexiones sobre mi vida cirquera, como material auto-etnográfico de mi nueva tesis.

Valga decir que desde mi niñez y gracias también al apoyo de mi familia, mi vida transitaba entre clases extracurriculares de danza jazz, danza contemporánea, tahitiano, hawaiano, tae kwon do, fútbol, gimnasia, folklore, teatro. En mi familia siempre ha sido importante ocupar tu tiempo en actividades culturales y deportivas, que van más allá de las horas de escuela, lo cual agradezco sobremanera, ya que me ayudó a conocer otros mundos y mantener mis intereses en primera instancia; Así estos fueran concebidos como parte de la

diversión y del tiempo de ocio, actividades que debido a nuestro sistema escolar impuesto⁴, siempre quedan en segundo o último término.

Cuando inicie por el camino de las artes circenses, siendo joven viajera y circonauta, cuerpo actx que transitaba por los veinte años, todo parecía incierto, lograba un truco para pasar el rato. El espacio circense me parecía un lugar dentro de mi cuadrante emocional confortable.

Esto no me asustaba tanto como la exigencia académica universitaria y el trabajo obligatorio. Es decir, con lo obligatorio me refiero a las actividades bien estructuradas (dentro de ese momento) en mi vida, por ejemplo:

La escuela y con ello me refiero a las clases donde debía asistir y participar, entregar trabajos para obtener una calificación y ser parte de un rango de personas a las que les llaman estudiantes. Tenía la obligación de aprobar, no dejar que pasara el tiempo del calendario escolar para realizar el papeleo, o como objetivo principal consolidar todo ese esfuerzo obteniendo un título.

O el trabajo; donde asistía para obtener dinero, o las labores domésticas en casa, que se debían hacer cada cierto tiempo y de cierta forma para mantener cierto estatus y lograr una presencia personal, limpieza, comodidad, etcétera.

Sin embargo al circo y a sus trucos los seguía viendo con incredulidad ¿Podía este juego (para mi un espacio confortable), merecer la importancia de mi vida productiva y llenarme de felicidad la existencia? Mi asombro ante lo que veían mis ojos me incitaba a ser parte de ello.

Es curioso, porque de niña el circo me parecía grotesco⁵, pero era agradable mirar algún personaje de circo, a veces no podía entender si no era tan

⁴Para ilustrar mejor esta afirmación, cito a **Julieta Infantino**:

En la sociedad industrial moderna, el trabajo tendrá connotaciones ligadas al sacrificio, a la productividad y al rendimiento, y necesitará una herramienta útil que es el cuerpo. En cambio, los ámbitos del ocio, el juego y el arte se ligarán a la libertad, la improductividad, el goce y la creatividad, que serán, por supuesto, limitados para garantizar la productividad de los cuerpos (Infantino, 2010: 51).

⁵ Grotesco: como palabra-concepto dado por la sociedad e interiorizada en mi.

bello⁶ a mi mirada, porque me parecía tan asombroso ver a alguien (en este caso un cuerpo catalogado mujer) colgar del chongo, ver volar a un bailarín de cuerpo esbelto por el aire con lentejuelas haciendo movimiento afeminados, ver cómo un payaso simulaba ser tan tonto y terminar siendo tan listo.

A los circonautas los vi en espacios informales, o en espacios medio definidos, podían estar en carpa, en auditorio, o en la calle.

No era lo mismo ver una bailarina de ballet con ciertos patrones corporales estandarizados, o un ballet de folklore con toda su grandeza y bellos colores: ¡Despuntar por un escenario! con conductas que son más fáciles de digerir para los públicos.

¡Eso pensaba yo! Con decir que ahora no lo pienso del todo así, ya que en el circo también existen ciertos patrones y espacios bien reglamentados, el circo como práctica genera un profesionalismo que define al propio gremio.

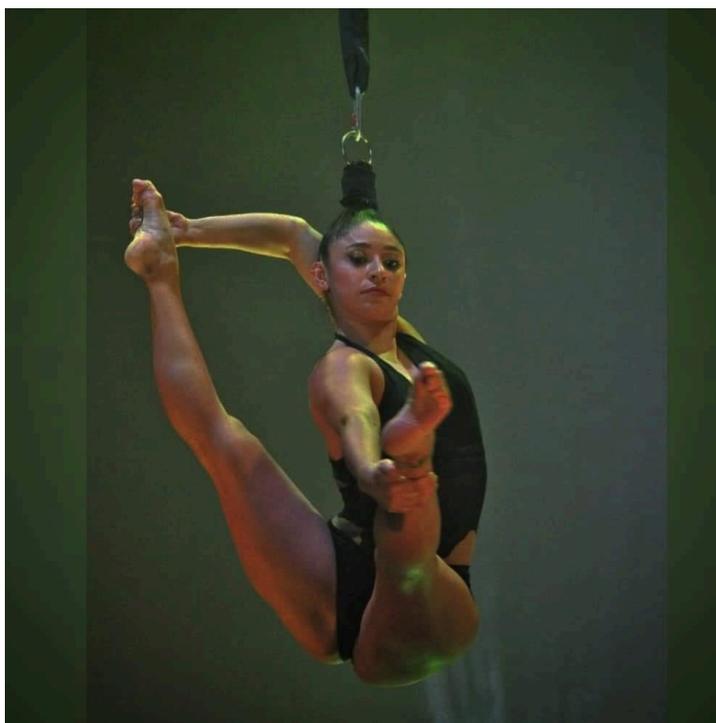


Foto 1. Ella es **Renata Pinal**, es un icono de la danza aérea en México, se convirtió en una figura aerialista renombrada por su bello trabajo con el aro aéreo y enseñanza del mismo, de los aéreos

⁶ bello: como un concepto dibujado por la sociedad dentro de mi contexto social y en su tiempo, para definir lo aceptable.

en general. En esta imagen está realizando capilar, ella tiene su propia escuela que se llama Circo Zephyr, el Circo del Viento y es una incansable luchadora feminista, que ha participado en varios proyectos uno de ellos: "Mujer barbuda: Las mujeres en el circo actual, un cambio de paradigma" de Valeria López, que más tarde se convertiría en una acción social.

En fin, después de un proyecto y trabajo de campo fallido, las artes circenses y sobre todo la danza aérea (que fue en la última disciplina entre las artes circenses en la que me incursione) comenzó a pedir de mí, mucho más tiempo y responsabilidad, no solo era para pasar el rato, era para compartir conocimientos y adquirir apoyo monetario, una clase aquí, otra allá, una presentación etcétera. Hasta que un día enseñar danza aérea, se volvió la actividad que absorbía gran parte de mi tiempo, se volvió mi espacio, mi sueldo, mi trabajo, mi carrera, la recopilación de mis experiencias, mis amigxs y conocidxs, quiero decir parte importante e indispensable de mi vida, dejando atrás la idea de ser licenciada en Antropología social.

Quiero comentar un hecho paradójico, ya que dentro de este ambiente circense he sido más antropóloga social que en todas las actividades que realicé como estudiante o actora de servicio social, o talvez debo reformular mi afirmación, es decir, en este ambiente he aprendido a ser y a hacer antropología social, con lo ya aprendido por mis profesores de la universidad en la aulas de la UAM y también fuera de ellas, con mis compañerxs y las largas charlas de las que formaba parte en los patios de la universidad y en lugares fuera de la vista espacio-material de esta institución, a la cual puedo llamar con todas sus contradicciones una de mis principales casas de estudios.

Me volví antropóloga dando clases de danza aérea, conviviendo con otrxs, buscando una forma de enseñar que no reivindique al sistema heteronormado y patriarcal ni las fórmulas de un aprendizaje meritocrático, y competitivo. Una enseñanza/aprendizaje que genere tácticas educativas que permitan cuestionarxs críticamente las discriminaciones y desigualdades ante el sistema económico y social de poder adscrito y que empodere a nuestrxs cuerpxs/nuestras vidas con una mirada holística y sobre todo generar comunidad.

Y ¿Por qué no solo dejar las cosas como están? y aprender a dar clases desde una lógica competitiva y heteronormada que siga en sí misma el orden materialista del capital en turno.

Pues por el simple hecho de ser concebida y auto concebirme mujer de clase bajo media, actualizada en distintas formas de discriminación/violencia hacia mi propio cuerpo y el de otros, lo miro en la calle, en mi tránsito hacia los espacios seguros que con ardua labor he logrado tener o ser parte, fuera y dentro de los mismos espacios en los que temporalmente construimos espacios menos alineados y en cualquier espacio de mi barrio o los barrios en los que he habitado, a su bien llamados colonias, que son también parte de mi historia.

O cuando miro que mi arte y la disciplina en la que me he especializado siempre es más favorecida por espacios fuera de mi propio alcance económico y entonces me vuelvo hasta cierto punto prisionera laboral de estas formas de dar trabajo informal, sin un sueldo fijo ni prestaciones y con variación de horarios, a lo que muchos asalariados podrían llamar libertad laboral, cuando de libre no tiene nada si no mantiene una seguridad futura tanto individual como a los proyectos artísticos, culturales y deportivos.

Como una mujer acróbata, aérea, la gimnasta forja y se mueve en espacios por encima y más allá de los habitados y transitados por otros cuerpos menos excepcionales (Chisholm, 2007).

En el circo y en la danza aérea encontré una herramienta para reproducir y practicar lo que dentro de la academia no había logrado, ahora estoy dentro del juego, no solo observando por fuera. Como lo dice Ricardo Falomir, en sus videos cortos sobre Antropología y Cultura:

En el siglo XX lo diferente, el otro, era para los antropólogos el campo de estudio cuando todo era lejano entre sí (Falomir, 2013)⁷.

Ahora dentro de la diversidad cultural y globalizada, soy parte de la net⁸, por lo tanto mi práctica antropológica, desde mi percepción, la he encontrado dentro

⁷ Recuperado de: [Acerca de la Antropología y Cultura \(youtube.com\)](#)

⁸ Me refiero a ser parte de la red de información y acción.

de este campo que es el circo, dentro de sus distintos y complejos grupos, que reivindican las diferencias para resignificarlas como extraordinarias y van navegando por un mar de olas altibajas que son las realidades, necesidades y aprendizajes de lxs cuerpxs que forman parte de esta práctica.

A la net me he referido como una metáfora, pero se ha convertido también en una herramienta indispensable para navegar por este ambiente y sus prácticas, es una herramienta necesaria para comunicarme con alumnxs y compañerxs, para dar a conocer mi trabajo, o que quien esté interesadx en él, desde cualquier lugar pueda contactarme.

Por medio de las redes sociales se han concertado varios eventos en los que he participado individualmente y con mis grupxs. También, en cualquier momento tengo a mi alcance una infinita enciclopedia de danza aérea, a la que muchas veces en mis clases les he llamado videos didácticos.

De las redes sociales rescataré algunas de las imágenes que podrán disfrutar en este trabajo; Obviamente con sus debidos créditos y de las cuales sugiero lean junto con el texto en general sus pies de página, ya que las fotos son elemento importante de este trabajo.

Capítulo 1

Planteamiento del problema:

Después de más de cinco años de dedicarme de manera formal a la práctica y docencia circense, sobre todo a la danza aérea, decidí investigar de forma etnográfica, redactando historias de vida y una crónica vivencial, las experiencias pedagógicas de la práctica del circo y de la danza aérea, como una herramienta para generar comunidad y acciones que procedan de una educación emancipadora⁹ para desmontar al patriarcado y a las relaciones discriminatorias y violentas de todo tipo. Acciones emancipadoras que van desde nuestras relaciones microsociales y cotidianas. Como anotan Sonia Reverter y Maria Medina Vincent, cuando hablan de la importancia de realizar un...

continuo trabajo performativo, entendido como las prácticas que posibilitan la contestación y la transformación de las normas. Es decir, (acciones que van) desde una manifestación, a un acto de subversión identitaria (sea cual sea), pasando por situaciones menos manifiestamente políticas como un silencio en un momento determinado, una mirada o la circulación de un hashtag. Con ese trabajo performativo, que vuelve política cualquier acción humana, lo que buscamos es ampliar el sujeto legitimado (Reverter y Medina, 2020:33-34).

Por ejemplo, el cuestionamiento de nuestras habilidades “naturales” y binarias desde el género, como la debilidad, la fragilidad y la pasividad asociada a los cuerpos femeninos. Cuestionamientos que nos dan recursos para empoderarnos de manera individual y colectiva, y elementos para construir o desarrollar relaciones interpersonales de respeto, de confianza, que promueven el cuidado de sí y de los otros.

A través del aprendizaje de la práctica del circo (de un parado de manos, de hiperflexibilidad, de un personaje incongruente, o el malabarear de varios objetos, así como la fuerza y perspicacia adquirida en el aire...) se puede lograr la

⁹ Seguiremos este concepto desde la obra de **Paulo Freire** “Pedagogía del oprimido”; **Emancipación**: Como una gran conquista política para la práctica de la liberación; de y a favor de las personas oprimidas por las políticas neoliberales y excluyentes, la cual se alcanza a través de una lucha ininterrumpida basada en una educación que cuestiona y confronta la realidad.

de-construcción¹⁰ de esquemas de pensamiento y de conductas impuestas sobre nuestrxs cuerpxs, los cuales asumimos y replicamos como naturales.

El circo puede ser entendido no sólo desde su dimensión artística, sino que desde una mirada docente puede constituir un ámbito de gran riqueza y potencial, dada su multidimensionalidad.

Como manifestación artística, el circo habilita el desarrollo de habilidades expresivas, de la sensibilidad, de la subjetividad. La experiencia artística genera hábitos de investigación, de transformación, de creación, de búsqueda de alternativas y de transgresión del orden establecido (Dalmás, 2018).¹¹

Ahora desde la antropología de género, De Lauretis, lo menciona Hortencia Moreno, define el género:

como un “complejo de costumbres, asociaciones, percepciones y disposiciones que nos generan como mujeres” (Ibíd: 54) y asegura que “la construcción del género es al mismo tiempo el producto y el proceso de su representación” (Ibíd: 39) en (Moreno, 2011: 49).

y auto-representación.

Entonces reconsiderarñxs empoderando nuestrxs cuerpxs.

Todo esto con la intención de ponderar una mirada feminista que desde mi punto de partida, he tenido a amplia necesidad y mas que la necesidad a supremo goce recapitular y aprender, dado a las barreras que en pleno siglo XXI se me han y le han impuesto a mujeres de mi edad, más grandes o más jóvenes, y no sólo a mujeres sino a cualquier sujetx que decida pensar o desear mas allá de la heteronormatividad y el poder violento con el que manipula el patriarcado¹² a

¹⁰ **Deconstrucción:** Como estrategia política ante patrones interiorizados; Deconstruir lo tomaré a grandes rasgos (y para los intereses de este escrito) cómo acción individual y social de tomar las opciones que tienen nuestrxs cuerpxs, desgajarlas, y llevarlas al límite, para generar nuevas posibilidades a través del entrenamiento y la práctica consciente de esas opciones.

¹¹Recuperado de: [El circo: un espacio de educación y transformación. \(anep.edu.uy\)](http://anep.edu.uy)

¹²**Patriarcado:**

Beauvoir menciona el patriarcado como el marco de referencia en el que se produce y existe la opresión de la mujer; Millett piensa que el patriarcado como sistema de dominación es la base sobre la que se asientan todos los demás sistemas de dominación, como el de las clases o el racial, y además tiene la peculiaridad de que se adapta a todos los sistemas económico-políticos, ya sea el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, la democracia, etc. Por tanto, el objetivo fundamental en la lucha de las mujeres por la liberación de la opresión es la abolición del patriarcado, que ha de tomarse como prioritario por encima de la abolición de las clases (López Pardina, Teresa en prólogo a la edición española de (Beauvoir, 1949: 16).

cualquier cuerpo/sujeto/actor, rodeado de un capullo acumulativo, lleno de valores, normas y juicios, símbolos, los cuales traduzco como el sistema androcéntrico¹³, heteronormado que se construye a la par de un capitalismo neoliberal que materializa para su compra y venta cualquier sentimiento y placer los cuales se envuelven de una constreñida moralidad. Ya Simone de Beauvoir desde sus tiempos en el segundo género nos lo advirtió:

No es la inferioridad de las mujeres lo que determina su insignificancia histórica, su insignificancia histórica las condena a la inferioridad (Beauvoir, 1949: 159).

Entonces nos dice más adelante en el apartado de mitos:

La historia nos ha mostrado que los hombres siempre tuvieron todos los poderes concretos; desde los primeros tiempos del patriarcado consideraron útil mantener a la mujer en un estado de dependencia; sus leyes se construyeron contra ella; así es como se convirtió concretamente en Alteridad. Esta condición servía a los intereses económicos de los varones, pero también a sus pretensiones ontológicas y morales.

En cuanto el sujeto se trata de afirmar, el Otro que lo limita y lo niega pasa a serle necesario: sólo se puede alcanzar a través de esta realidad que no es. Por esta razón, la vida del hombre nunca es plenitud... (Beauvoir, 1949: 166).

Esta cita acumula la declaración de cómo se han manejado las relaciones de poder y desde donde la concepción de cuerpos infelices y cooptados es lo que empodera al opresor que termina siendo hombre como concepto absoluto de humano. El estado de dependencia tanto física y sentimentalmente del oprimido que en este caso sería todo aquel que desencaja del catálogo binominal que empodera al patriarcado; construye a este como el otro. A lo que el feminismo desde Beauvoir responde:

No se trata de enunciar verdades eternas, sino de describir el fondo común sobre el que se alza toda existencia femenina singular (Beauvoir, 1949: 267).

Y yo le agregaría toda existencia singular sin pretender ser siempre femenina porque como bien lo dice:

¹³ **Androcéntrico:**

El **androcentrismo** o sesgo androcéntrico es la visión, consciente o no, que sitúa al hombre como centro de todas las cosas, considerando su punto de vista como el único verdadero y aplicable, de forma que se generaliza para toda la humanidad, lo que ha definido profundamente las relaciones de poder, el pensamiento científico y la producción cultural a lo largo de la Historia.

Tomado de diccionario feminista: [Androcentrismo – Rebelión Feminista \(rebellionfeminista.org\)](http://rebellionfeminista.org)

No se nace mujer: se llega a serlo... Sólo la mediación ajena puede convertir un individuo en Alteridad (Beauvoir, 1949: 269).

Apoyandome en lecturas y metodología de la antropología feminista y por ende de la antropología de género, de las cuales hablaremos mas a fondo en el apartado de metodología, pero que en este momento con la ayuda de Martha Patricia Castañeda, explicaré de que va la antropología feminista que pretendo retomar ahora:

La presencia creciente de feministas en distintas disciplinas y áreas del conocimiento trajo consigo la entrada de voces críticas, deconstructivas y propositivas que contribuyeron a evidenciar el carácter androcéntrico de la ciencia y sus formas de trabajo. La antropología no estuvo exenta de este proceso; es más, en poco tiempo se dejó sentir el peso de la obra de las antropólogas feministas que, entrenadas en el análisis de la diferencia cultural, hicieron un pasaje relativamente fluido al análisis de las diferencias sexuales y de género (Castañeda, 2006: 36).

Me gustaría compartir una de tantas reflexiones que formulé gracias a la experiencia de dar clases de danza aérea: Al enseñar (que yo llamo compartir conocimiento) he aprendido que lxs cuerpxs deben experimentar las sensaciones.

Cada ser en lo específico de su persona, tiene aptitudes variadas que habrá de poner a prueba. La práctica de estas aptitudes genera otras posibilidades, que no imaginaban. Es más fácil trabajar con un cuerpx que se reconoce y que simbólicamente se puede pensar libre de algunos paradigmas estigmatizantes del sistema actual y la dualidad que provoca la cultura aún actual del capitalismo neoliberal y moral, entre hombre-mujer, mismo-otro, cultura-naturaleza, bien-mal, derecha-izquierda y uno que en este trabajo nos interesará demasiado, fuerte-debil/fuerza-flexibilidad.

En este trabajo de tesis se me ocurrió juntar todas mis fuerzas¹⁴ para describir desde miradas situadas de compañerxs, alumnxs y la mía propia, a la

¹⁴ Estoy siendo sarcástica, pero también hablo de juntar fortalezas, molestias, sentimientos reprimidos, y deseos que se han convertido algunas veces solo en una utopía (y que aun las circunstancias, existe en mi el sentimiento de materializarlos) por los frenos de la sociedad a la que pertenezco, que de igual forma me acoge y trata de forma confortable.

práctica de las artes circenses y danza aérea en un lugar híbrido/liminal, concepto que retomaré desde Canclini y Victor Turner, Canclini menciona:

Según lo expliqué en "Culturas híbridas", encontré en este término mayor capacidad de abarcar diversas mezclas interculturales que con el de mestizaje ... Pensé que necesitábamos una palabra más versátil para dar cuenta tanto de esas mezclas "clásicas" como de los entrelazamientos entre lo tradicional y lo moderno, y entre lo culto, lo popular y lo masivo. Una característica de nuestro siglo, que complica la búsqueda de un concepto más incluyente, es que todas esas clases de fusión multicultural se entremezclan y se potencian entre sí (Canclini, 1997: 111).

Ahora Victor Turner explicando el concepto de liminalidad:

Los atributos de la liminalidad o de las personas liminales <<gente de umbral>> son necesariamente ambiguos, ya que esta condición y estas personas eluden o se escapan del sistema de clasificaciones que normalmente establecen las situaciones y posiciones en el espacio cultural. Los entes liminales no están ni en un sitio ni en otro; no se les puede situar en las posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, las convenciones y el ceremonial. En cuanto tales, sus ambiguos e indefinidos atributos se expresan por medio de una amplia variedad de símbolos en todas aquellas sociedades que ritualizan las transiciones sociales y culturales. Así, la liminalidad se compara frecuentemente con la muerte: con el encontrarse en el útero, con la invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la soledad y los eclipses solares o lunares (Turner, 1988: 102).

ya que se trata de disciplinas físicas pero también son integrales. Que cuenta con patrones de aprendizajes diferentes a los establecidos, y sobre todo con un cargo y responsabilidad de transmitir la magia de vivir en el asombro constante, nada se te hace ordinario (todo es cuestionable) a los ojos del circo.

Pienso que los aerialistas conforman un círculo relativamente cerrado, que se organiza, y conforma como un cierto gremio trotamundos bastante heterogéneo. Un gremio que tiene ciertos patrones peculiares acerca de lo bello, que resulta incongruente para la percepción de belleza hegemónica (blanca, de estatura y figura "normal", heteronormada). Es un gremio que vive generalmente en los márgenes, muchos de ellos en la informalidad laboral, que se ven obligados a adaptarse al sistema capitalista neoliberal, para sobrevivir y lograr algunos ingresos que permitan ahorros para los futuros proyectos colectivos o propios.

Estxs cuerpxs en constante riesgo¹⁵, tienen un conflicto¹⁶ con las normas y reglas adscritas, pues estas muchas veces no perciben la magnitud de su extraordinariedad.

También, me gustaría compartirles mi experiencia de enseñar danza aérea, con el fin de sugerir tácticas y recursos pedagógicos para compartir conocimientos, compartir el cuidado de los otros y de nuestra comunidad, desde un cuerpX circense que se genera, se busca y dentro de un ambiente que de alguna forma ha elegido por la práctica que realiza, se ha de volver y concebir como híbrido/liminal.

La danza aérea por ejemplo, es un arte que a los ojos del público habrá de verse fácil, ligero, sin mucho esfuerzo, ya que en eso consta parte de su magia, en ser contradictorio. Sin embargo, el trabajo físico, la concentración del esfuerzo mental, el miedo, el sudor, la adrenalina, las lágrimas y la sangre; Así como las ampollas, los moretones, las rasgaduras, los esguinces, las fracturas, las quemadas por tela u otro aparato, son el trabajo cotidiano en esta disciplina, entonces lleva a quien le practica a un contexto extracotidiano hasta incluso con relación al cuidado cotidiano del cuerpo.

¹⁵ Las disciplinas que conforman la práctica del circo y más específico los números de altura como la danza aérea, mantienen al cuerpX al filo de la navaja, circunstancia que se vuelve cotidiana y hasta cierto punto común dentro del grupo, entonces la defensa de este cuerpX habrá de ser integral y no solo material. El constante riesgo es un conflicto.

¹⁶ El conflicto lleva a la construcción de teorías feministas.

Objetivo general:

El propósito de este trabajo es describir desde mi experiencia como aerialista, la cotidianidad de generar comunidad, con un énfasis importante puesto en las pedagogías del cuidado individual y de los otrxs, así como en la construcción de un cuerpo que sobrepasa la homogeneidad y los términos tradicionales de género.

La construcción de normalidades “anormales” con base en la idea de hacer lo extraordinario y hacer posible lo imposible. Entretejiendo con los relatos de estas historias, una crítica a la normalidad, y construyendo una herramienta pedagógica para la reivindicación y emancipación de lxs cuerpxs/personas por medio del empoderamiento integral que se da en el aprendizaje del circo con enfoque de circo social y en específico de la danza aérea: cuerpxs fuertes y flexibles que buscan lo extraordinario, que reconocen el riesgo y reivindican las diferencias. En síntesis

Visibilizar el conocimiento como elemento de transformación social (Batthyany, 2018).¹⁷

Objetivos particulares:

- Mapear los diferentes espacios por los que he transitado y también mis informantes; donde realizan circo, enfocado en el circo social y más en específico disciplinas de altura (danza aérea). Siendo parte de la periferia cirquera que también conforma cierto gremio con características específicas pero que obviamente convive con todas las formas de hacer circo debido a la pluriversidad de identidades que caracterizan a la red globalizada de nuestro tiempo (siglo XXI).
- Describir estos espacios con énfasis en sus actores, en los que esta práctica del circo y más en específico la danza aérea se celebra y se

¹⁷ Esta cita la tomo del video que han realizado sobre el 3er Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina de la ponencia “Para una pedagogía feminista en perspectiva latinoamericana” (58) [Karina Batthyany - Una Pedagogía Feminista en Perspectiva Latinoamericana - YouTube](#)

construye, como experiencia y por tanto materia de aprendizaje que genera herramienta de cuestionamiento.

- Dar cuenta de una alternativa desde la antropología feminista y la pedagogía feminista que pueda utilizar como herramienta la práctica del circo y sobre todo de la danza aérea para generar una educación que transforma y reconsidera el aprendizaje en base al cuidado individual y de comunidad, el cual transforma los roles de género y empodera los cuerpos debido a su disciplina física, mental, emocional, es decir holística o integral.
- Dar una propuesta pedagógica que se refiera a mi experiencia como maestra, que utilice los atributos de la danza aérea y el circo como herramienta para la emancipación de los cuerpos, la percepción y deconstrucción de nuestras relaciones de poder, y coincida con los objetivos de una antropología feminista que desea dar cuenta de las percepciones androcéntricas y meritocráticas que tenemos arraigadas desde todos nuestros campos, y accionar ante estas formas desde problemas específicos y cambiarlos.

Preguntas de investigación:

- ¿Por qué la danza aérea genera cuerpos incongruentes con respecto al modelo hegemónico de género?
- ¿Por qué la práctica social del circo y enfatizando en la danza aérea empodera los cuerpos de una forma holística?
- ¿Por qué la antropología feminista puede utilizar como herramienta para los propósitos de liberación, a la práctica del circo y la disciplina de la danza aérea?
- ¿Por qué el aprendizaje y la enseñanza de danza aérea se distingue de la ordinaria forma escolar de obtener el conocimiento?
- ¿Cómo desde mi trinchera estoy generando un ejemplo de la acción de una pedagogía feminista y de circo social que conciba la crítica de la antropología feminista dentro de las clases y relaciones que se dan en los

grupos que participo como maestra, como fluye el conocimiento dentro de nuestras clases?

Hipótesis:

- Circonauta: No solo los cuerpxs circenses sino todos los cuerpxs definiendolos en cualquier circunstancia, social e individual, son nautas (navegantes) . Lo pienso de esta forma:

Incluso somos nautas de nuestrxs propixs cuerpxs; Las uñas crecen, el cabello crece, el cuerpx cambia por circunstancias situadas de cada unx y su contexto, las ideologías cambian, la identidad sexo/genérica es cambiante y varía según nuestras necesidades y deseos. Considero que ser navegantes elimina la concepción de cuerpo incorruptible/fijo y nos da la agencia de ir por los caminos que deseemos, nos dará la libertad necesaria y el empoderamiento para transformar y re-considerar cualquier circunstancia.

- Los cuerpos adscritos a ser hombres dentro del sistema patriarcal y heteronormado, muchas veces, se alejan de la disciplina de danza aérea, debido a los estereotipos sexo-genéricos impuestos por el sistema patriarcal dentro de ellos (su persona/cuerpo). Porque no siempre logran tener la habilidad que lxs cuerpxs, dentro de danza aérea adquieren, esos cuerpxs a los que ellos (debido a este cúmulo de características dadas por el sistema impuesto) consideran inferiores.
- Si el aprendizaje para liberar habrá de ser multilínea entonces se habrá de considerar una educación, que percibe seres/sujetxs holísticxs y no solo mentes y cuerpxs separados entre sí.

¿Cómo volar y con qué alas? (reflexiones sobre el uso de métodos):

*Ay, que bonito es volar
A las dos de la mañana
A las dos de la mañana
Ay, que bonito es volar, ay, mamá
Volar y dejarse caer
En lo brazos de una dama
Ay, que bonito es volar
A las dos de la mañana, ay, mamá
Me agarró la bruja
Me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel
Me sienta la mesa, me da de comer
"La bruja", Son Jarocho.*

En este trabajo utilicé como métodos antropológicos, sobre todo, auto-etnografía y observación participante, y no solo observación sino generación de conocimiento sobre el tema, en base a mis experiencias. La crónica de mi experiencia personal dentro de las artes circenses y mi práctica de enseñar danza aérea, son pilar importante de este trabajo. Realicé entrevistas a mis compañerxs y maestrxs, para con ellas completar sus historias de vida, junto con mis vivencias compartidas con cada unx.

Hice un mapeo de mis historias y lugares transitados, así como de los espacios en los que suelo dar clases, de mucha ayuda fue para mi describir el espacio y sus alrededores, enfocándome en la situación socioeconómica y física. Así como hablar de la zona, también hablar de quienes la habitan.

El recuento de las anécdotas que se daban lugar dentro de las clases, en diferentes puntos/situaciones, del transitar y testimonios de mis alumnxs dentro de las mismas en relación a lo aprendido, también, el recuento de las acciones que hemos realizado dentro de lxs talleres, como las presentaciones, las convivencias y la toma de espacios, de igual forma los proyectos en proceso, todo esto; conviviendo con algunas reflexiones mías que incluyen textos de antropología social, de antropología de género y feminista, aparte, del feminismo desde Beauvoir, y de la pedagogía de la liberación, circo y género, y circo social.

Dan pie a la consolidación de este trabajo de tesis que sea para conseguir mi título como licenciada en antropología social. Ya que este trabajo no tiene solo como objetivo obtener un título (no puedo negar sin duda que es uno de los intereses principales), pero otro de sus objetivos es regresar mis historias de manera consistente a la comunidad que es parte de ellas, uno de mis deseos es que ellxs puedan sumergirse dentro de este trabajo y verse reflejadx en mis palabras, y merecidamente hacerles algo de justicia en estas tantas historias por el esfuerzo y pasión que han tenido en su andar dentro de esta práctica del circo y danza aérea.

Pretendo considerar una mirada feminista, desde la antropología feminista, y la educación libertaria, que repito, he tenido que y gozado aprender de ellas, en el proceso.

Para el fin de explicar como herramienta emancipadora a la práctica del circo y en especial a la danza aérea, me apoyaré como antes lo he descrito del feminismo que en su mayoría a sido a través de la antropología feminista y de género, así como de la antropología práctica que se genera desde experiencias, propósitos y transdisciplina; en este caso al campo de la danza aérea y de la práctica del circo, que es parte de mi existencia, y el detonante/herramienta para generar una red social de sujetxs que pretenden, buscan ser libres a través del juego y capacitación de sus cuerpxs hacia lo extraordinario.

Es referencia recurrente informar que los estudios hechos por las antropólogas sobre culturas distintas a la occidental han sido reveladores de la diversidad de arreglos culturales que rodean el ser y el estar de mujeres y hombres (Castañeda, 2006: 36).

La intención de retomar la metodología de la antropología feminista para hablar del circo y danza aérea, es porque coincide con la crítica que la propia práctica hace a la realidad. Que no concibe como tal llamarla androcentrismo, pero sí como orden establecido.

Porque en su mayoría dentro de la práctica de danza aérea, somos mujeres y debido a la misma práctica nos cuestionamos de formas variadas nuestra feminidad y por ende al sujeto que no muere dentro de nosotras.

Porque cualquiera que pretenda ligarse a esta práctica, y debido al entrenamiento extracotidiano del cuerpo, que llama al asombro constante (tanto de quien lo practica como de quien lo recibe como público) habrá de cuestionarse tan siquiera un poco sobre el reglamento binominal que rige nuestro diario andar dentro del sistema o sobre la imposición del miedo. Alejandra Bertuchi en la lectura que hace al texto de Ahmed “Política cultural de las emociones” sobre cómo el asombro constante genera incomodidad con lo dictado u ordinario y esta emoción primera, genera las sensaciones que nos llevan al cuestionamiento de las normas que nos rigen, dice que:

Descartes en “Las pasiones del alma” afirma que el asombro es la emoción primera y primaria porque nos sorprendemos por lo que está frente a nosotros, aún antes de saber si el objeto va a ser benéfico o dañino. Para Ahmed es una emoción primera porque es como si recibiéramos el objeto por primera vez; en ese sentido es una desviación de la experiencia ordinaria, lo ordinario no se percibe...

...De igual modo cuando los cuerpos se alinean con las normas sociales, no se percibe esa normatividad. Será la incomodidad, cuando cuerpos y normas sociales se desalinean cuando el mundo ya no nos parezca ordinario sino extraordinario (Bertuchi, 2019: 7).

Ahora si lo pensamos desde la construcción de lo extraordinario y por ende la búsqueda de este, nos llevara hacia el punto en el que lo extraordinario para nosotrxs será la búsqueda constante, por lo que el asombro y la búsqueda que se vuelve hasta cierto punto ordinaria de lo extraordinario, aquí será la herramienta para sentir extraordinaria la ordinariadad que nos rige y cuestionarla.

Es decir el sentimiento de no encaje por la constancia del asombro podría interiorizar esta forma de existir y construir sensaciones que te hagan sentirte fuera de la normalidad, como cuando Victor Vich habla de gestionar políticas culturales resaltando una hegemonía que cuestiona o desplaza a la hegemonía del capital y el individualismo ya asentada, citando a Mouffe nos explica este tipo de lucha:

El objetivo de la lucha hegemónica consiste en desarticular las prácticas sedimentadas de una formación existente y, mediante la transformación de estas prácticas y la instauración de otras nuevas, establecer los puntos nodales de una nueva formación social hegemónica (Mouffe, 2018, p. 66) en (Vich, 2021: 13).

Para Ahmed y Alejandra lo extraordinario es la sensación de desfase con, y para nosotrxs será la búsqueda constante de la sensación de desfase.

Siendo arte y ligado a lo extra cotidiano y extraordinario, mira el mundo dentro de un tiempo y espacio distinto, por ejemplo un malabarista o un aerialista, perciben el tiempo y espacio más allá de las cuentas y percepción cotidianas, por lo cual consigue la magia ante el público, el cuerpx actor circense, ya está pensando en lo que cotidianamente no es posible para generar un acto extraordinario, siendo mujer, hombre o lo que desee ser.

La propuesta de la antropología feminista fue desplazándose poco a poco a dejar de mirar a las mujeres como “el otro” cuya experiencia no había sido reconocida en los estudios sobre la cultura para conceptualizarlas como sujetos cognoscentes y cognoscibles. Esta reorientación permitió plantear nuevas preguntas, todas ellas relacionadas tanto con el ser como con el estar y el hacer de las mujeres. Esto supuso desmontar perspectivas y conceptos afianzados ya en las teorías antropológicas, resignificar los campos de estudio, elaborar explicaciones novedosas, pensar en metodologías no estandarizadas y proponer conceptos y categorías centradas en la explicación de las mujeres como sujetos. Supuso también transformar de manera radical la manera de hacer trabajo de campo junto con una resignificación de la etnografía (Castañeda, 2006: 37).

La existencia de la mujer, no como sujeto otro sino como sujeto que ha revolucionado, es también la visualización de todos los estamentos a los que se le rige al hombre por ende a sus cuerpos de hombres.

Los procesos macroestructurales que afectan a la humanidad en su conjunto requieren de una antropología comprensiva de la diversidad, la multiculturalidad, la multiplicidad de sujetos. A la conformación de esta antropología contribuye la antropología feminista de manera decisiva al analizar cómo todos ellos están imbuidos por las marcas y significaciones del género... (Castañeda, 2006: 44).

Dentro de la metodología de la antropología feminista se sugiere que la autora de su estudio este inmiscuida en su tema como actora o sujeta de estudio, ser parte de la situación, entonces este escrito concuerda con los planteamientos de

esta metodología, ya que por mas de diez años he sido parte de esta práctica social que es el circo, y la disciplina danza aerea, como estudiante, maestra, espectadora.

Finalmente, en contrario a la supuesta neutralidad del observador participante, la metodología de la 'estancia' adquiere su especificidad, porque en este caso, el sujeto es mujer y es unilateral: además de mirar el mundo genéricamente, siente empatía hacia las mujeres con quienes investiga hechos que las constituyen a todas; se encuentra en ellas y las encuentra en sí misma. La investigación realizada constituye así, explícitamente, parte de una voluntad y de un saber políticos (Castañeda, 2006: 43).

Ahora al contar desde mi ronco pecho, como varias veces me lo ha dicho Yanina; anécdotas, vivencias, experiencias, me ha servido para desde mi retomar la antropología feminista, que aclaro no solo pretende realizar una crónica de mis experiencias; sino encontrar de alguna forma más o menos congruente dentro de esta práctica una fuga desestabilizadora del sistema y algunas tácticas para vivir en libertad.

La antropología feminista se coloca en una posición privilegiada para contribuir con conocimientos novedosos al desmontaje de la opresión de género junto con las otras opresiones a ella articuladas (Castañeda, 2006: 44).

Creo que si antes la antropología social por medio de la religion y a fines del conquistador, pudo ayudar a la colonialización, ahora en base a la antropología feminista y de género podemos ser facilitadorxs a la sociedad, facilitadorxs de disidencia, dando ejemplos teóricos pero sobretodo prácticos y compartiendo de distintas formas a través de diferentes cosas, es decir sentimientos, cosas materiales, la palabra o ciertas actividades, la construcción de otras realidades no subordinadas.

En base a la lectura de "Política y emociones" Alejandra Bertucci, bastante significativa para este trabajo, está investigación se basará en los relatos de compañerxs y alumnx, y el mío propio, es decir con base en la construcción de nuestras emociones.

Las emociones no son sólo hechos psíquicos, cualidades que los sujetos tienen que pueden exteriorizar o compartir; en realidad, las emociones son acerca de

objetos, son relacionales e involucran re (acciones) de acercamiento o alejamiento con respecto a los objetos. Esos objetos no son necesariamente materiales, pueden ser objetos imaginados, puede ser un recuerdo (Bertuchi, 2019: 3).

Con fotos resaltaré estas emociones que conllevan la actividad, realizarla, verla, enseñarla. Contaré ¡Cómo se comparte en la danza aérea desde el lugar donde me ha tocado cultivar esta disciplina!

Pretendo que esta tesis no quede en un estante sin haber generado una acción, por ello parte de la metodología que utilizaremos será puesta en práctica mediante algunas presentaciones y shows consolidados durante el trabajo de campo de las que se dará cuenta en este escrito, ésta, al final será una de las acciones logradas y servirá como prueba de otras posibles.

Aclaro, que como lo he leído en “El cuerpo como punto de partida: Etnografía y extrañamiento corporal entre danza y el circo” de Mariana Lucia Sáez, habré de tener un comparativo y considero que el comparativo dentro de este trabajo sería:

Yo como alumna, yo como compañera, yo como maestra. Otro comparativo será trabajo privado y trabajo público, educación homologada por el estado y talleres que hemos formado, tanto yo, como mis alumnxs, persiguiendo esta disciplina danza aérea. Estos comparativos serán puntos de partida, no son contrarios entre ellos, sino ejemplos dados de mis experiencias.

Capítulo 2

Aquí comienza el vuelo:

Al circo lo describo como un viaje, por ello le llamo práctica social; que en algunos casos debe adaptarse a la sociedad neoliberal y globalizada de la actualidad, pero en otros logra escaparse haciendo de las suyas, porque siempre tendrá como las llamadas contraculturas y subculturas, un principio de reivindicación a la diferencia y en el caso del circo, la búsqueda de lo extraordinario utilizando la magia del riesgo y la teatralidad como herramienta de discurso.

El circo como sistema simbólico cultural es para la antropología social, pero sobre todo para la antropología de género y feminista un espacio muy interesante de reflexión y análisis interseccional, en el cual la noción de “Tecnologías de género” acuñada por Teresa de Lauretis, y las críticas y propuestas decoloniales juegan un papel interpretativo fundamental.

El abordar las prácticas sociales que se enfocan en la disciplina de la danza aérea, como deporte y como arte, puede ser de gran ayuda para (como lo dice la pedagogía feminista) **reconsiderar**¹⁸ los deportes/las artes y el androcentrismo que estas conllevan en sí mismas¹⁹.

Considerando que esta disciplina empodera a los cuerpxs, es decir los concientiza²⁰ y con ello genera un gremio fuera de los cánones de cuerpo deportivamente orientado a ser naturalmente masculino²¹, sobre todo, lxs cuerpxs femeninx; la danza aérea los empodera por su utilización, genera mayor fuerza y perspicacia, así como mayor habilidad para solucionar problemas, mayor

¹⁸ Battyany utiliza la palabra **reconsiderar** en su discurso como herramienta importante y acción clave de la pedagogía feminista. Lo puedes ver en: 3er Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina de la ponencia “Para una pedagogía feminista en perspectiva latinoamericana” ([58](#)) [Karina Batthyany - Una Pedagogía Feminista en Perspectiva Latinoamericana - YouTube](#)

¹⁹ Para hablar de ello cito:

Las tecnologías de género, por tanto, estarían ligadas con prácticas socioculturales, discursos e instituciones capaces de crear “efectos de significado” en la producción de sujetos hombres y sujetos mujeres. En conclusión, el género y las diferencias sexuales serían efecto de representaciones y prácticas discursivas (Moreno, 2011: 49).

²⁰ Me refiero a “Apropiarse del cuerpo”, “conocerlo”, “experimentarlo”.

²¹ Me refiero sobre todo a un cuerpo que habría de ser fuerte y grotesco a la vez.

conciencia corporal. Sin dejar de lado la delicadeza de lograr una hiperflexibilidad. Las telas, el aro, el trapecio, los aparatos aéreos en general, parecen delicados e inofensivos pero son un ejercicio de ardua dificultad, de constancia y mucha valentía.

Incluso me gustaría hacer algunas comparaciones breves con la calistenia²² (no estoy segura de que en todos lados suceda, pero por lo menos en las colonias que yo frecuento al tomar o dar clases de danza aérea y practicar; que casi todas se encuentran en Iztapalapa o delegaciones aledañas) se considera un mundo de hombres y machos fuertes que se alardean entre sí, incluso pude observar que por lo regular, las mujeres que deciden integrarse a este deporte toman la posición corporal o de privilegio o poder de los hombres. Esto es de un mandato de masculinidad que exalta la fuerza muscular.

²²Calistenia:

El vocablo inglés callisthenics llegó a nuestro idioma como calistenia. Así se denomina a un conjunto de ejercicios físicos que permiten ganar fuerza e incrementar la agilidad. Puede entenderse a la calistenia como un método o un sistema de entrenamiento que se basa en el uso del propio peso del cuerpo. La calistenia trabaja sobre grupos o cadenas musculares y tienen en cuenta la plasticidad y la estética de los movimientos, ya que también apunta a lograr armonía y belleza.

Tomo de: [Calistenia - Qué es, tipos, definición y concepto \(definicion.de\)](https://definicion.de/calistenia/)



Foto 2. Estas fotos son de un grupo de calistenios en la Colonia Ejercito de Oriente, en Iztapalapa, su entrenador forma parte del programa Ponte Pila²³ Indeporte. Cabe aclarar, que no quiero decir, que no exista sensibilidad dentro de estos grupos por otros asuntos, como la alimentación sana, el cuidado del cuerpo, y el apoyo mutuo. Pero si hay un estereotipo tradicional del hombre=macho.



Foto.3

²³ Programa Social del Gobierno de la Ciudad de México.



Foto 4. Los calistenios se asombran cuando ven la fuerza y habilidad que adquieren lxs aerialistas. La danza aérea se a vuelto sobre todo una actividad para mujeres y por tanto son parte de las corporalidades que son inferiorizadas, me refiero a que hay pocos hombres o poca presencia de las masculinidades en el aerialismo, sobre todo en los espacios en los que he tenido oportunidad de dar clases gratuitas, hablo de los espacios en lugares públicos. Lxs cuerpxs que eligen esta disciplina y que se vuelven constantes, son por lo regular mujeres, niñxs o cuerpxs que no se sienten dentro de la percepción binominal de género pre-escrita, que “ser” mujer es no ser valiente, disciplinada, con confianza en sí misma, etcétera.

He escuchado decir a niños y hombres, que la danza aérea es una actividad para niñas y mujeres o gays. Aunque también he encontrado cuerpxs masculinos que aman la disciplina y aprecian su dificultad.



Foto 5. Esta foto es de alguna clase que tuvimos en PILARES²⁴ Constitución (Iztapalapa), mis alumnxs provienen de distintas colonias aledañas, o de la misma donde se ubica este espacio, como podrán ver son jóvenes o jóvenes adultxs, varixs de ellxs de mi edad o más grandes, esta clase es por la mañana y justo yo la he pensado para personas adultas o estudiantes que asisten por la tarde a la escuela, ya que pude notar que por las mañanas no hay tantas actividades como estas en los espacios que me toca accionar y mucho menos gratuitas, gracias al horario de esta clase pude encontrarme con actores como mamás amas de casa que van mientras sus hijos están en la escuela, gente que trabaja en negocios propios, o de manera informal, artistas independientes, niñxs que no van a la escuela, y estudiantes que asisten por la tarde.

²⁴ Programa-Proyecto Social del Gobierno de la Ciudad de México.



Foto 6. El primer festejo de cumpleaños a petición del grupo, uno de mis alumnx cumpliría pronto XV años y decidimos hacer una fiesta de disfraces para todxs los cumpleaños de ese mismo mes, cada quien escogería su disfraz, tuvimos honguitos, princesas, barbies, rateros, cisnes negros, entre otros. Cabe aclarar que yo no soy muy amante de festejar cumpleaños o fechas importantes, pero considero que para accionar es importante adaptarse a las circunstancias y disfrutar los momentos, con la intención que; desde dentro de la situación aportar otras opciones, considero que es la forma de generar una pregunta de la misma pregunta para abrir posibilidades a respuesta, sin respuesta o supuestas respuestas.



Foto 7. “Tu mejor pose”. Eso le grité a Markuz mientras le tomaba la foto dentro del aro. Él era el quinceañerx.



Foto 8. Isaac no había llevado disfraz esa vez, pero se integró a la actividad pidiendo el disfraz de lxs demás, en ese momento hubo una especie de organización grupal para otorgarle los recursos que había dentro del grupo.



Foto 9. Markuz practicando su nueva figura y una posición muy común en danza aérea que suelen adoptar los cuerpos masculinos dentro del ramo, esta figura se llama cristo, y se llama así porque cuando se tiene suficiente fuerza en los hombros, logras abrir por completo los brazos hacia los lados y parecerás un cristo crucificado.



Foto 10.



Foto 11.



Foto 12.

Fotos 10,11 y 12. Estas fotos son de clases que hemos tenido frecuentemente en el mismo espacio, donde se dan cita alumnxs de diferente posición socio-económica y de distintas edades, los grupos son sin límite de edades, ésta es una opción que implementé por seguir una innovación pedagógica que se llama sistemas multiedad y que proviene de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y algunos sistemas Montessori²⁵ y gracias a la libertad condicionada que me otorga este trabajo informal y poco valorado que es dar clases de una actividad deportiva al público en general, para que el estado anote una palomita más a su lista sobre el pendiente de otorgar el derecho al deporte dentro de la ciudad.

En estas fotos podemos notar que la danza aérea como herramienta social y considerando su origen, proveniente de la práctica del circo, posibilita la reconsideración de la concepción de género y relaciones sociales androcéntricas.

Cito a H. Moreno para dejar más claro una de las cosas que me gustaría demostrar dando ejemplos situados de esta práctica social que es el circo:

²⁵ Montessori:

El método educativo propuesto por Montessori enfatiza la necesidad de favorecer el desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la autodirección, la exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración profunda, la imaginación o la comunicación.

Esta filosofía pedagógica se aleja nítidamente de los métodos educativos tradicionales ya que se fundamenta en la espontaneidad y en la elección de los alumnos en lugar de en sistemas rígidos y basados en el cumplimiento de determinados criterios de evaluación académica.

Tomado de: [Método Montessori: sus 8 principios educativos \(psicologiymente.com\)](https://psicologiymente.com)

El cuerpo no es un hecho dado, no es un destino fijo, no es el resultado de un programa rígido, sino un proceso cambiante con múltiples posibilidades de desarrollo. Los cuerpos de los hombres y los cuerpos de las mujeres no responden de manera unívoca a un patrón inalterable, sino que transcurren a lo largo de la vida por múltiples experiencias que van configurando cada cuerpo de manera única e irrepetible (Moreno, 2011: 56).

Quisiera agregar que lxs cuerpos no solo se adscriben a estas dos posibilidades, que son ser hombre y ser mujer y que incluso en el circo los cuerpxs se vuelven un pergamino con múltiples posibilidades que se dibujan cada vez que salen a escena y que practican. Un cuerpx con disponibilidad y flexibilidad que no eliminará su agencia.

Para introducir a todxs lxs posibles lectores de este escrito hacia mis retorcidas intenciones de conjuntar fuerzas y dar cuenta de cómo formar un campo fértil para el libre desarrollo de la personalidad, conciencia de lxs cuerpxs y más allá...

Les contaré brevemente con ayuda de algunos autores la historia de los conceptos que más nos interesan en este escrito y nos darán las bases para llegar a nuestras conclusiones.

Historia breve sobre el Circo:

Describiré algunas características de esta práctica social desde su origen hasta como lo conocemos ahora en México y alrededor del mundo, en base a una mirada viajera con la ayuda de Dominique Mauclair²⁶ y su libro “Historia del Circo. Viaje Extraordinario alrededor del mundo”. Cito:

En aquellos tiempos no se les llamaba Saltimbanquis, un término algo anticuado que recuperó su prestigio después del año 1968 gracias al renacimiento de las artes callejeras; tampoco se decía titiriteros, una expresión algo peyorativa y que se aplicaba sobre todo a los gitanos, cirqueros gracias a dios, aun no se había puesto de moda, de modo que simplemente decíamos viajeros (Mauclair, 2011).

Con el objetivo de resaltar la práctica de danza aérea al paso de los años o de los números de altura y describir el mundo del aerealista desde sus experiencias como grupo, hasta la interiorización de prácticas que cuestionan la educación homologada por el estado.

Les contaré la historia que intuyo; hace mayor justicia a esta magia trotamundos y sus viajeros, ya que no comienza en un solo espacio, no tiene una sola historia y sí muchas razones para mirarlo desde un arte y espectáculo en constante cambio y movimiento; donde el deseo por llevar el asombro a sus espectadores e incluso interiorizar ese asombro para llevar el cuerpo al límite y más allá; es eje medular del mismo concepto circo:

En el libro chino Historia imaginaria de los acróbatas de Wu Quiau, editado por los servicios de cultura de la provincia china de Hebei, he hallado una leyenda que data de la época del emperador amarillo que presenta una versión seductora quizá verídica del origen de la acrobacia (Mauclair, 2011).

Según cuenta Mauclair el emperador amarillo fundador de su inmenso país, que pasó su vida luchando contra los barbaros, en una invasión cuando estaba a

²⁶ Dominique Mauclair:

“Fundador del Festival Mundial del Cirque de Demain”, y fue su presidente hasta 2002... Entró en pista como músico, luego fue periodista especializado en las artes escénicas, vice-presidente de la Escuela superior de las artes circenses de Châlon-sur-Saône, e incluso director de marketing en Disney, entre muchos otros trabajos. Se le conocía como un hombre muy entrañable, culto, y profundamente apasionado por el circo. Hablando de Dominique Mauclair, el adjetivo “apasionado” se queda corto, ya que dedicó cerca de 30 años de su vida, desde 1977, a construir puentes entre los jóvenes artistas y el mundo profesional circense.

Tomado de: [El circo era su vida, y viceversa | Malabart - Revista Digital de Circo-Teatro](#)

punto de parecer pidió a sus generales que reclutaran tribus aliadas, entonces uno de ellos emprendió el camino, pero en esta ardua misión se perdió, y tiempo más tarde encontró a dos aldeanos que le dieron techo, estos tan asombrados de las maravillas que el general podía hacer con el sable le pidieron que se quedara.

El emperador amarillo envió a uno más en busca del primero, pero el también sufrió alguna inclemencia de la que otros aldeanos le rescataron y por agradecimiento decidió quedarse con ellos.

Esta leyenda ilustra como el acróbata en un principio no podía ser sedentario. Para encontrar nuevos públicos a quien deleitar, estaba obligado a viajar sin cesar, porque la cualidad principal de la acrobacia y de cualquier otro arte está en la sorpresa (Mauclair, 2011).

Tengo muy presente cada vez que uno de mis alumnxs asombradx por el nuevo truco que le enseñé me dice²⁷: ¿Y todavía hay más?

Con toda la seguridad del mundo (Seguridad que consigo por la adrenalina de darme cuenta que la danza aérea siempre me ha llevado al límite y roto mis estándares de lo posible, no por tener las cosas bajo control) respondo: ¡Siempre hay más!

Por lo que coincido con esta hipótesis de que un cuerpo circense²⁸ y más enfocado a un circonauta²⁹ aerealista³⁰, mantiene un viaje constante. Si no es entre países para conseguir nuevo público que asombrar, si es entre escuelas y trucos.

²⁷ Soy Aurora Alejandra Arambula Cruz aprendiz de antropología feminista, y también de disciplinas de altura o danza aérea, instructora aerealista, e informante de este: Mi trabajo que para obtener por fin el título de lic. en Antropología Social .

²⁸ Cuerpos que practican, hacen, conforman el circo

La ambigüedad de la conjunción entre cuerpos grotescos , modernos y posmodernos. Los cuerpos circenses parecen yuxtaponer elementos y representaciones corporales incompatibles , pero que en nuevos ordenamientos adquieren coherencia significativa (Infantino, 2010: 54).

²⁹ Isabelle Mauclair al inventar esta denominación, la define como:

Un acróbata que en los tiempos actuales se desplaza en el espacio y en el tiempo (Mauclair, 2011).

Este concepto será parte de mi escrito por el resto de sus páginas, pues me parece bastante creativo haber sugerido el término nauta para definir que lxs cuerpoxs están en constante cambio-movimiento espacial, y agregaría: físico, ideológico, emocional.

³⁰Ser/actor/persona/sujetx/cuerpx que practica danza aérea o disciplinas de altura.

Siempre hay algo que compartir, siempre hay un límite que superar, hay algo nuevo que saber o que mostrar, por ello la línea³¹ en nuestra comunidad redefine el concepto de hegemonía:

En definitiva, lo que estamos proponiendo es no pensar a los mecanismos de poder como el ejercicio de una dominación aplastante, de una vez y para siempre, sino más bien analizar los procesos de construcción de hegemonía que como propone Raymond Williams (1997) no se dan de modo pasivo frente a la dominación. La hegemonía dice aquel autor “debe ser continuamente renovada, recreada, definida y modificada, así mismo es continuamente resistida, alterada, limitada, desafiada (Williams, 1997: 136) en (Infantino, 2010: 52).

Lo digo como instructora aerealista y como antropóloga describiéndome y describiendo; que la comunidad circense está reivindicándose, reconstruyéndose, re-adaptándose constantemente, porque se basa en el constante juego entre movimiento, equilibrio y constante movimiento que se vuelve equilibrio; no existe una verdad absoluta, ni un género binominal prescrito en su totalidad, o una realidad hecha, ya que chocaría con el primer principio de reproducir el asombro, es decir si deseas asombrar, habrás de vivir en el asombro, romper los límites entre la realidad y el performance. Un poco o mucho el trabajo es volver realidad los sueños, en base a la construcción teatral performática que va más allá del espectáculo que incluye el aprendizaje y práctica de cada disciplina, e incluye la personalidad en todos sus ámbitos a la que anteriormente le hemos llamado línea³².

En este trabajo, de manera especial seguiremos la ruta del arte aéreo o disciplina de altura; como la describe Julieta Infantino en su texto “La ambigüedad en los cuerpos circenses”:

³¹ **Línea:**

Tener línea es una frase usada en el circo para tener referencia a las cualidades que sus artistas deben poseer para presentar un digno espectáculo al público que asiste a verlos, significa por ejemplo, tener una buena presentación física, lucir un impecable vestuario, poseer fuerza, agilidad originalidad ... es lo que en términos teóricos se conoce como el ethos de una cultura, la cualidad total que define y caracteriza una manera de estar en el mundo (Sanchez, 2016).

³² La línea también puede ser cambiante, dependiendo de qué tipo de circo o grupo de cuerpos circenses estemos hablando.

Disciplinas de altura conformadas por trapecio, tela , cuerda, indiana, aro, elástico, cintas... Las disciplinas aéreas, al igual que la acrobacia y el equilibrio, precisan una gran fuerza muscular y control corporal. (Infantino, 2010: 55-56)

Sin mayor preámbulo comenzaré mencionando definiciones en las que se engloba al circo, las cuales nos ayudarán a situarnos en la peculiar forma de hacer circo de la que les quiero contar:

Circo tradicional:

Llamaremos circo tradicional a todo acto milenario que retoma la práctica del circo.

El circo tradicional es una categoría creada en la época del circo moderno, es decir, antes del circo moderno las prácticas rituales no llevaban la categoría de "circo", fue hasta el siglo XVIII que se hizo una separación entre las prácticas rituales de orden mágico-espiritual respecto a las nuevas prácticas acrobáticas con animales, también llamadas "circo", definidas así por sus propios actores (Días de León, 2020)³³.

En México existían variedad de actos con calidad circense, por mencionar algunos: los voladores de papantla en Veracruz y el baile de los zancudos en Guerrero.

Circo moderno:

Para el mundo fue la instauración de un show itinerante, que no solo se atribuía a los actos de humanxs hechos por humanxs como los malabares y acrobacia, o clown, sino también incluía animales. Una de las razones por las que la pista de la carpa de circo es redonda fue por los actos ecuestres que se daban cabida en estos recintos.

En esta época se comenzaron a formar y consolidar las primeras familias mexicanas de circo, es importante recalcar que en México cuando se habla de circo tradicional, se está hablando de circo **tardío** moderno y cuando se habla de circo moderno se está haciendo referencia al circo contemporáneo (Días de León, 2020).

³³ Recuperado de: [Historia del Circo social - Saberes de Circo](#)

Eso si hacemos una comparación con la historia global.

Circo de carpa:

El circo tal y como lo conocemos, un espacio circular que abriga una serie específica de disciplinas artísticas es un concepto totalmente europeo surgido ya avanzado el siglo XVIII y reproduciéndose por todo el planeta con mayor o menor calidad (Rebolledo 2001, 15) en (Días de León, 2020).

El circo de carpa en México hasta nuestros días, en su gran mayoría, lleva la marca identitaria del circo moderno y familiar, y lo caracteriza la estructura de una variedad popular, con actos separados, es decir el acto de cada artista, posiblemente ligado por el tema a los demás, pero solo apreciando las aptitudes a las que se enfoca éste o su grupo.

Circo contemporáneo:

Este circo se generó a partir de los años 70, no sólo da importancia al truco, sino que cuenta una historia en escena, historias que cuestionan, critican la actualidad desde el hecho de generar un espectáculo extraordinario, extracotidiano, que ha prescindido de animales, y utiliza diferentes técnicas de otras disciplinas artísticas como el teatro, la música y la danza.³⁴

El circo sale de la carpa común en la que se le identifica, que ya es **itinerante y desterritorializada** como lo comenta Bruno Días de León, a otros espacios posibles, es un circo estudiado, que crea en diferentes lugares del mundo profesionalización reconocida, fuera de las familias de circo.

El espacio de creación y de difusión privilegiado, es la sala de espectáculos. Una minoría de creadores permanece ligada a la carpa, algunos prefieren “la calle”, o lugares “no destinados” al espectáculo (museos, escuelas, prisiones) y otros eligen

³⁴ Ver noticias y artículos como:

- [Circo contemporáneo en México: un espectáculo entre las carpas y el arte - SinEmbargo MX](http://www.sinembargo.mx/17-01-2016/1599343) = www.sinembargo.mx/17-01-2016/1599343
- <https://cirque-cnac.bnf.fr/es/en-torno-al-circo/esteticas/el-circo-contempor%C3%A1neo>
- [Circo contemporáneo: el lenguaje que intenta construir un público propio - LA NACION](http://www.lanacion.com.ar/espectaculos/circo-contemporaneo-el-lenguaje-que-intenta-construir-un-publico-propio-nid2189764/) = www.lanacion.com.ar/espectaculos/circo-contemporaneo-el-lenguaje-que-intenta-construir-un-publico-propio-nid2189764/

directamente la película, el vídeo o lo digital y la difusión en línea como lenguaje” (Guy Jean-Michel).³⁵

En México el circo contemporáneo ha abierto diferentes puertas profesionales como lo es la licenciatura en artes circenses contemporáneas de Karpa Circo Demente, o la licenciatura en artes escénicas y circenses contemporáneas en Universidad Mesoamericana de Puebla.

También llamado Nuevo Circo³⁶ o circo de autor, uno de sus representantes comerciales más reconocidos es Cirque du Soleil de Quebec, donde sus escenarios estarán llenos de espacios oníricos y personajes coloridos a los que se les atribuyen variadas posibilidades sin la imposición de un personaje normalizado. Por la creatividad del show pueden ser cosas, animales o cuerpos creativos uniformes o diferentes a los otros.³⁷

Circo social:

En el orden de las ideas es importante reconocer que muchas familias circenses mexicanas cuando llegaban a los pueblos y comunidades para presentar su espectáculo formaban en la informalidad a algunos actores locales, que a veces, eran integrados al espectáculo, con esto quiero decir que el circo siempre ha sido social (Días de León, 2020).

Para describir al circo social, tendremos que considerar que las categorías del circo son adaptables y cambiantes dependiendo del contexto se enlazan unas con otras, se comparan o se rechazan entre ellas, sobre todo en la actualidad.

El circo social surge como una herramienta política, educativa y social del siglo XX y atraviesa la historia del circo tardío moderno y el circo contemporáneo o “circo actual”. Nace como una práctica que camina de la mano de las ciencias sociales, es una herramienta que permite intervenir en territorios específicos con poblaciones específicas para detonar procesos participativos e incidir de forma concreta mediante las disciplinas circenses en territorios específicos con condiciones particulares (Días de León, 2020).

El circo social influye tanto en mi formación como en la de mis alumnos y compañeros, nos atraviesa de una u otra forma, pensando en los espacios que

³⁵ Recuperado de: [El circo contemporáneo | BnF / CNAC](#)

³⁶ El Nuevo Circo proviene del ingenio de viajeros, circonautas callejeros.

³⁷ Ejemplos en: [Descubra nuestros espectáculos actuales | Cirque du Soleil](#)

frecuentamos, y donde aprendimos. Por ejemplo Circo volador, del que más adelante hablaré con detenida consideración, o

Las Faros (La Red de Fábricas de Artes y Oficios), FARO Cosmos que es un espacio enfocado a la enseñanza de disciplinas artístico culturales con enfoque comunitario. Esta red de FAROS (son nueve dentro de la Ciudad de México) pertenece a la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Cultura Comunitaria CDMX, 2023).³⁸

Todos estos espacios son considerados reapropiación de espacios públicos³⁹. También frecuentamos la calle o espacios públicos, donde hemos practicado, enseñamos y aprendemos, o reproducimos las artes circenses de diferentes formas, por trabajo, por diversión u ocio, por moda, por amor al arte, etc.

El circo social:

Es una propuesta pedagógica que permite mejorar y desarrollar valores cómo la cooperación, solidaridad, esfuerzo, resiliencia, comunicación, permite trabajar autoestima, confianza, auto representación, etcétera (Días de León, 2020).

Yo podría llamarlo como parte de la escuela del circo callejero contemporáneo en México, sin aventurarme a más, sino solo lo que he vivido, observado, probado (a través de mis compañerxs, alumnx, informantes).

De estos proyectos de circo social también surgen actores de circo de carpa o aspirantes al nuevo circo como de los que forma parte Cirque du Soleil.

³⁸ Véase:

[Red de FAROS \(cdmx.gob.mx\)](http://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros#:~:text=La%20Red%20de%20Fábricas%20de%20Artes%20y%20Oficios,en%20distintas%20ubicaciones%20de%20la%20Ciudad%20de%20México.) =
culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros#:~:text=La%20Red%20de%20Fábricas%20de%20Artes%20y%20Oficios,en%20distintas%20ubicaciones%20de%20la%20Ciudad%20de%20México.

[FARO Cosmos \(cdmx.gob.mx\)](http://www.culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros/faro-cosmos) = www.culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros/faro-cosmos

³⁹ Véase:

[Red de FAROS \(cdmx.gob.mx\)](http://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros#:~:text=La%20Red%20de%20Fábricas%20de%20Artes%20y%20Oficios,en%20distintas%20ubicaciones%20de%20la%20Ciudad%20de%20México.) =
culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros#:~:text=La%20Red%20de%20Fábricas%20de%20Artes%20y%20Oficios,en%20distintas%20ubicaciones%20de%20la%20Ciudad%20de%20México.

[FARO Cosmos \(cdmx.gob.mx\)](http://www.culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros/faro-cosmos) = www.culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/red-de-faros/faro-cosmos

El circo social es un parteaguas para la educación libertaria y abrir el campo de decisión de cuerpxs subyugados y atravesados por el patriarcado, la pobreza, el androcentrismo y su heteronormatividad, a un mundo de posibilidades vivibles.

Circo callejero:

Los semáforos no son el único circo callejero, sí el más reconocido pero no el único, existen circos callejeros en plazas públicas como en Coyoacán (delegación de la Ciudad de México, que por cierto hasta hace poco eran parte de este espacio, pero los han retirado de los espacios públicos dentro de esta delegación), en parques, en lugares autónomos como la UNAM-CU (Centro Universitario).

El arte callejero nace en la edad media con el surgimiento del juglar⁴⁰ “Como una emergente alternativa al arte sacro de la edad media y el teatro “noble”, los actores buscan las calles, adquiriendo por lo tanto una identidad de cercanía al pueblo” (Tamayo, n.d:85).⁴¹

El arte callejero como respuesta de inconformidad ante la visión elitista del arte, del arte callejero nace el circo callejero.

El arte callejero en México tiene varias tonalidades, pero sobre todo es uno de los circos en los que recae la informalidad en su máxima expresión, es un circo donde sus actores habrán de lidiar con más factores adversos en comparación con lugares cerrados como escenarios, casas de cultura etc. También es un arte estigmatizado a la vagancia y precariedad, incluso a la “mala vida”, estos actores callejeros habrán de lidiar con gente y el gobierno por acciones que son mal vistas, como apropiarse informal y momentáneamente de espacios, para a través de sus habilidades circenses conseguir no solo el aplauso sino el sustento económico. ¡Porque el artista no vive solo del aplauso!.

También hay iniciativas por parte del gobierno que al contrario se conciben como la reapropiación de los espacios por la comunidad. Por ejemplo el programa “Ponte Pila” de (Indeporte) Instituto Nacional del Deporte, el cual también tendrá

⁴⁰ clown: [Circo: eNtre el arte y la calle — Google Arts & Culture](#)

⁴¹ Recuperado de: [Circo: eNtre el arte y la calle — Google Arts & Culture](#)

un apartado propio dentro de este escrito, pero quisiera adelantarles que este programa enfocado al deporte comunitario y la búsqueda de facilitadores deportivos para activaciones en espacios públicos o al aire libre como maestros de educación física, profesores comunitarios, de box, de danza y baile aeróbico (por mencionar algunos). Le abrió cabida a la danza aérea como deporte, gracias a la habilidad que tenemos los instructores de este arte de altura, el que nos ha obsequiado el propio circo: de adaptarnos y resignificarnos. Así las clases de danza aérea regresan a la calle o lugares públicos sin ningún costo, obviamente con todos sus riesgos, con la precarización de herramientas, pero también el uso de alternativas creativas para la seguridad y desenvolvimiento de esta disciplina.

Para seguir con la historia breve sobre el circo:

En México, los actos de circo provienen en su gran mayoría de la influencia del circo europeo, ruso y estadounidense-canadiense⁴²:

A lo largo del siglo xx, la historia del circo ha visto el renacimiento de la acrobacia china, la aparición del nuevo circo y la edad de oro del circo ruso (Mauclair, 2011).

En el circo de carpa los números más importantes constaban de domar animales⁴³, equitación y acrobacia, podría decirse que constaban de la demostración de habilidades extraordinarias, como ir parado sobre un caballo

⁴² Al que le debemos el nuevo circo, gracias a la escuela de Quebec y sobre todo al gran consorcio Cirque du Soleil.

⁴³ El uso de animales era muy común en los circos de carpa de México, lo que provocaba poca o casi nula regulación para el cuidado animal, que proviene de la misma informalidad laboral que mantienen los circos, por ende al querer formalizar algo que desde la raíz es informal sin generar acciones situadas (tendencia del sistema androcéntrico patriarcal y homologado bajo un molde de proyecto de nación en el que no encaja todas las realidades) claro que traerá consigo repercusiones tanto escénicas como , la desvalorización de los espacios de estos animales, para volverlos de seres vivos a cosas prohibidas. Lo que pondrá a los animales habitantes del circo en un punto de mayor vulnerabilidad (es decir, abandonados, vendidos al mejor postor y no solo maltratados).

<https://www.google.com/amp/s/www.publimetro.com.mx/nacional/2022/07/10/ley-que-paso-con-los-animales-prohibidos-en-circos-y-espectaculos/%3foutputType=amp> (para poner un ejemplo de las noticias sobre este tema).

galopando en círculos, o caminar de manos, entre otras. Lo raro⁴⁴ apuesta hacia la habilidad de hacer lo increíble:

El arte circense desde su surgimiento como espectáculo moderno presentará una clara ambigüedad en la conjunción de esos cuerpos, que disputan el ideal moderno- exacerbaban el placer y exageran lo que se sale de las normas y los límites impuestos por la racionalidad- y la saturación del riesgo como núcleo del arte circense. Es decir, el riesgo del vuelo de los cuerpos, de la domesticación de animales salvajes, de sobrepasar los límites que impone la naturaleza, se relaciona con la concepción del hombre separado de la naturaleza y capaz de doblegarla...

...Hablamos entonces de cuerpos circenses ambiguos, en el sentido de conjugar una tradición que estaría en las antípodas del ideal moderno y ese mismo ideal moderno cuestionado (Infantino, 2010: 54).

Sin dejar de lado por supuesto al payaso o bufón⁴⁵:

El clown no podría ejercer su oficio sin la construcción de un cuerpo extra cotidiano que permita distinguirlo de otras técnicas corporales (Maqueda, 2022:4).⁴⁶

Es importante mencionar que antes de que llegara la colonia a México, ya se realizaban actos como los voladores de Papantla y el juego de pelota:

En México, mucho antes de la llegada de los españoles, se presentaban actos cómicos y acrobáticos, de los cuales dan testimonio numerosos códices, murales y estatuillas, como la de EL ACRÓBATA, encontrada en el entierro 154 de Tlatilco (1200-800 a.C.), en el estado de México, expuesta en el museo nacional de antropología. El ejemplo más conocido de acrobacia religiosa, hasta nuestros días, es el de los voladores de Papantla (Serrano, 2007).

Cito sobre su importancia simbólica:

El número del volador, que aún se practica hoy día en las fiestas populares...Este número que se realiza encima de un mástil, de 20 metros de altura tiene un simbolismo cósmico. Los acróbatas son 4 y dan 13 vueltas alrededor del mástil lo que arroja un total de 52 vueltas, o lo que es lo mismo el número de años que componen un siglo en el calendario azteca (Mauclair, 2011).

⁴⁴ Quisiera acentuar: No pretendo hablar de los circos freak o de fenómenos. El punto que en realidad nos interesa es este circo que crea espectáculo y permite que lxs cuerpxs se recreen en base a la construcción de habilidades extranormales, extraordinarias. No el circo que da la otra vuelta, de atestiguar las rarezas dentro de lo heteronormado para entretener al público mentalmente estructurado con un hecho ya dado que es motivo de burla.

⁴⁵ Clown

⁴⁶ Lo define Maqueda como punto medular de la técnica del clown.

Philip Lailson, jinete londinense, fue el primer gestor de circo en traer la carpa redonda a México. Por el reinado de Maximiliano que impuso la moda Europea, hubo que esperar para que apareciese el primer circo mexicano:

Hay que esperar hasta 1888 para ver aparecer la primera verdadera dinastía de directores de circo Mexicano, los hermanos Atayde (Mauclair, 2011).

Las compañías de circo en México solían ser familiares, fenómeno que según Dominique Mauclair no era tan común alrededor del mundo. Entre ellas podemos mencionar al circo Unión de la familia Fuentes Gasca, el Circo Suarez del que formaban parte los hermanos Gaona (famosos aerialista), Los Vazquez y Los Bell (estrellas del trapecio volante).

La valía artística de los mexicanos es muy apreciable, sobre todo en lo que se refiere a los números aéreos, números de alto riesgo (el público sabe apreciar que el artista corra peligro) (Mauclair, 2011).

Me aventuraría a reiterar esta afirmación en relación a valorar el riesgo de los espectáculos de altura en México, ya que el circo es un escenario social que tiende a ser popular, dónde se expresan distintas incomodidades reales y formas de vivir. Gracias a su teatralidad peculiar que apuesta por la risa en muchas ocasiones y crea mundos imaginarios, mágicos que posiblemente de forma creativa tengan respuestas a los conflictos de la realidad. Estos escenarios contextualizados, me llevan a pensar en la posibilidad de que en México por ejemplo la informalidad es un estado cotidiano para más de la mitad de la población.

Hasta el segundo trimestre de 2022 según las estadísticas; lxs trabajadores no agropecuarios que se ocuparon en un empleo informal ascienden al 51.7 % (siendo la tasa más alta en mujeres), los cuales carecen de protección de seguro social y otras prestaciones laborales⁴⁷, más aparte pensemos en sus familias, a lo que me refiero:

47

[https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/08/crece-la-informalidad-en-mexico-pero-disminuye-po-breza-laboral/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de%202022%2C%2051.7%25%20de%20los%20trabajadores,para%20los%20hombres%20\(49.5%25\).](https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/08/crece-la-informalidad-en-mexico-pero-disminuye-po-breza-laboral/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de%202022%2C%2051.7%25%20de%20los%20trabajadores,para%20los%20hombres%20(49.5%25).)

Estos actos pueden ser un espejo en el que la población ve reflejada su vulnerabilidad y el constante riesgo en el que se encuentran, por lo que valoran la valentía de estos cuerpos.

Práctica circense y danza aérea mapeo:

Haciendo un recuento histórico y conceptual de los tipos de hacer circo en el mundo, en México y en la Ciudad de México; dedicaré este apartado para en base a mi formación y anécdotas como circonauta, zanquera, aerealista e instructora aerealista describir y ubicar los espacios en los que me he encontrado con otrxs circonautas y aprendices del circo.

Yo:

*Repartiendo arte
porque esa es mi cualidad
te llevo de lo cotidiano a otra realidad...
...dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto...
...donde todos los posibles sucesos suceden...
"Repartiendo Arte" KASE.O*

Aprovecharé para contar sobre como conocí esta práctica, los lugares que he visitado, los espacios que hemos adaptado (puntos de vista que se contraponen en relación a la seguridad) y les presentaré a las personas que encuentro o me encuentran en este viaje.

UAM-I Antropología social:

Mi encuentro con experiencias extraordinarias, para 2009 en mi camino fueron anunciados por los sonidos de los ensambles musicales (sobre todo de tambores), los malabares, y las charlas sobre multiculturalidad, que estaban a la orden del día en las pláticas estudiantiles llevadas a cabo en áreas del campus de la UAM-I, donde cursé la carrera de Antropología Social.

Nuestrxs encuentros significaban una parte fundamental para comprender lo que aprendíamos en el aula, y entre trucos y algunos toques de tambor, criticábamos, analizábamos problemáticas sociales, y la situación del país. Vi surgir el furor por algunas luchas estudiantiles, como lo fue: YoSoy132, por los 43 de Ayotzinapa, y la lucha por los espacios públicos dentro de la misma universidad.

Buenos compañerxs que para vivir, comer, asistir a clases y viajar, dedicaban cierto tiempo como malabaristas en semáforos, usaban algunas técnicas para lidiar con los contratiempos de trabajar en la calle, como maquillar sus cuerpos con color plata para repeler el sol, sabían los tiempos de semáforo para alcanzar a hacer su número y pasar la gorra. *"Es duro, pero es más duro trabajar por horas y recibir una chingadera de sueldo"*, *"Yo me divierto"*. Algunos de los comentarios que puedo recordar me compartieron.

UAM-Iztapalapa se encuentra en la colonia La Purísima, una de las tantas colonias de Iztapalapa. Delegación con índice de población alto, que para el censo de población en 2020 de INEGI⁴⁸ cuenta con 1,820,809 habitantes, de los cuales 945,734 son mujeres⁴⁹. Esta delegación popular es de las más grandes en CDMX (hablando de dimensión territorial) pero también cuenta con mayor población incluso que la de algunos de los estados de México como Durango o Aguascalientes completos.

Cerca de UAM Iztapalapa la delegación tiene comunicación con el estado de México, y la UAM-I forma parte de la ruta entre las periferias de la ciudad de México y la Central de Abastos, que es el mayor mercado mayorista y minorista de productos de consumo en CDMX.

Esta Universidad recibe en su mayoría población del estado de México, a lo que quiero llegar es que estas personas transitan diariamente grandes distancias para estudiar y volver a su casa. Claro, también existen matriculados que son de colonias aledañas (como yo), y seguramente de otras delegaciones de CDMX.

⁴⁸ Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática

⁴⁹ [Consulta interactiva de datos \(inegi.org.mx\)](https://inegi.org.mx)

Hula hoop:

Uno de mis primeros amores técnicos, un aro de metro y medio de circunferencia (debe ser manguera de la negra para el agua), unida por mis manos con cinta de aislar, sin tapón, solo con cinta para evitar que se deforme con el tiempo.



Foto 13. Mi aro y yo hace algunos años en algún lugar, lo llevaba conmigo a todos lados, cosa que no puedo hacer ahora con la tela o algún aparato aéreo, por el peso o la infraestructura que éstos necesitan, pero por ejemplo los malabaristas, lo hacen, llevan sus juguetes para malabar sobre los hombros a cualquier lugar.

Yo y mi aro viajamos por varios estados de la República, encontrando personas afines a estos objetos y a estas artes, había compañerxs con tambor, cadenas de fuego, kendos, hulas con fuego y más.



Foto 14.



Foto 15.



Foto 16.

Foto 14,15 y 16. Estas fotos son de redes sociales, de los perfiles de chicas circonautas, con las que he compartido bellas experiencias, quienes han profesionalizado su arte con la práctica, se dedican a ello y deben estar en constante búsqueda de proyectos.



Foto 17. Aquí se muestran los kendos de fuego, estos se prenden por los dos lados y también sirven para hacer malabar.

Todos estos objetos se fueron renovando con el tiempo, si antes solo se utilizaba mezclilla y diesel para hacer fuego, ahora se utilizaba kevlar, que es un material que hace que la combustión dure más tiempo, para dar un show más largo, si antes se utilizaba manguera de la negra para los hulas, ahora eran de polietileno de alta densidad, ya no se hacían, por lo regular se compraban hechos, pero estos tienen una ventaja:

¡Ser más ligeros! Adiós a los moretones en la cadera después de horas de estar entrenando, brillan en la oscuridad por sus materiales luminiscentes o dentro tienen foquitos con prender y apagar de diferentes tiempos, los trucos cambiaban, se hacían cada vez más complicados, se agregaban más a la lista, si antes solo se compartían de palabra y por encuentros, ahora también estaban en Youtube los tutoriales.



Foto 18.



Foto 19.

La nariz de payaso era un recurso que no siempre se utilizaba pero no faltaba en algún encuentro entre malabaristas. Es complicado explicar porque, de pronto sin tener que buscar, siempre estaba inmersa en ambientes como estos, narices de payasos, malabaristas logrando nuevos trucos, nuevas herramientas para dificultar los trucos, nuevos objetos con los cuales realizar trucos, nuevas técnicas como la disociación, oscilación, etc.

Mi comportamiento comenzó a ser diferente al normalizado, dedicaba mayor tiempo a lo que el mundo capitalista y neoliberal podría nombrar como ocio. Mi perfil comenzó a cambiar, me sentía más ligera, no necesitaba un sostén por ejemplo, incluso los trucos para el hula me salían mucho mejor si prescindía de este artefacto de la moda. A lo largo de la narración y mi encuentro con otros objetos les contaré cómo fui prescindiendo de estos perfiles de vestimenta.

Las rutas que seguí con mi aro eran parte de lugares a los que yo les llamo del turismo buena onda, o alternativo, es decir, zonas en las que es barato hospedarse y comer, lugares en los que apreciaban los actos de malabar, de fuego y circo, donde como yo, más artistas circenses, músicos, y artesanos también iban, para ganar dinero en la calles por su arte, y no precisamente como trabajo o porque no tuvieran un sustento económico, sino como experiencia del

propio viaje y para conocer a otrxs circonautas o simplemente nautas. Había quienes tomaban por forma de vida esta manera de viajar y hacer arte callejero, con distintas historias.

Algunos porque posiblemente venían huyendo de espacio vulnerables, otros porque tenían quien financiara sus viajes, otros con una convicción más compleja de hacer arte libre, otros porque se enamoraron de esta forma de existir o de algún o algunxs viajexs. Muchas razones y muchos cuerpxs con diferentes pretensiones, pero ciertos principios como: vivir y experimentar la informalidad con todos sus riesgos, hacer arte que libera, y sobrepasar los límites impuestos, tanto de movilidad como de personalidad.

Zancos:

Gracias a la ayuda de mi profesor de teatro en UAM Iztapalapa (tengo que confesar que dentro de la universidad tomar una extracurricular de buena calidad es bastante fácil y a bajo costo), encontré este bello arte de andar en los zancos, cuando llegué, éramos dos o tres , después solo quede yo, llegó el momento de construir mis propios zancos y debido a que la única que había quedado en el grupo era yo, fui recompensada por el profesor con gran parte del material para construirlos, solo tuve que comprar unas cuantas cosas e incluso las clases incluían la construcción de estos. Es decir, así como entrenaba en los zancos así el hacerlos era parte del curso.

A veces, me costaba llegar a clase, porque estar en la clase me implicaba mucho esfuerzo físico debido al temor que me causaba estar arriba de los zancos, me estresaba demasiado cuando no sentía que alguien estaba cerca para apoyarme, es decir ¡Sí había alguien! Pero yo debía hacerme cargo de mi cuerpo, porque hasta donde había llegado, por más que el profesor quisiera, con su altura no podría sujetarme. A veces practicábamos los dos con los zancos puestos y era más estresante para mi porque al estar en las mismas condiciones no habría nadie abajo que rápidamente pudiera ayudarme; ¡Así pensaba!

En apariencia, el miedo a salir lastimada es mayor en las mujeres que en los varones. A menudo “experimentamos nuestros cuerpos como un estorbo frágil, en lugar de verlos como el medio para la puesta en acto de nuestras intenciones (Ibíd: 146-147) en (Moreno, 2011: 45).

Al finalizar la clase, terminaba muy cansada, desgastada mentalmente, por enfrentar mis temores cada segundo de las dos horas que duraba la clase. Tanto que a pesar del apoyo que el profesor podría darme yo decliné y dejé de asistir; siempre con la idea de querer volver pero no saber cómo.

Entonces un par de años después encontré a un buen amigo con el que decidí volver a entrenar, las circunstancias eran distintas, él y yo a la misma altura, compartiendo trucos, aunque francamente él era mucho más bueno que yo, por lo tanto aprendí con el ejemplo, yo misma me sentía más comprometida, conmigo

misma dado que no era una educación como tal sistémica, por la cual pagara o tuviera ciertos horarios y cierta distancia entre profesor y alumnado.

Mi compañerx disfrutaba lo que hacía, a veces trastabillaba, o no lograba los trucos, pero se divertía, y por tanto hacía que yo también me divirtiera, era menos presión.

Incluso así a veces desistí por el miedo o el dolor, esta disciplina me costó mucho más trabajo que la danza aérea, considero que esto del circo es para cuerpxs que son aferrados, es decir que cuestionan las barreras de sí mismxs.

¿Por qué tener miedo me paralizaría?

Según Young, la orientación deliberada del cuerpo hacia las cosas y hacia el espacio define la relación del sujeto con el mundo ... “La existencia corporal femenina es una intencionalidad inhibida que simultáneamente se dirige hacia un fin proyectado con un ‘puedo’ y retira su total compromiso corpóreo a tal fin en un auto-impuesto ‘no puedo’ (Ibíd: 148-150). Este carácter produce una unidad discontinua entre la existencia corpórea femenina y sus alrededores, pero también una falta de unidad corporal (Moreno, 2011: 44).

Cuando entrenábamos, solíamos ir a lugares públicos, sobre todo parques, cerca de UAM-I, para mi era fácil llegar debido a la cercanía con mi casa y para él, podría decirse que también, ya que venía de la zona metropolitana; Así es, era una de las personas que entraba y salía cada día de la CDMX. Cerca de su casa se encontraba Faro de Oriente, uno de los espacios donde él aprendía gran parte de lo que sabía, después coincidimos en Circo Volador, donde yo tomaba clases de danza aérea y él era profesor de grabado en piedra, incluso llegamos a utilizar el escenario de circo volador para practicar zancos.

El escenario de circo volador, se sentía diferente, tal vez más resbaloso, pero más fácil de sortear, no había que fijarse en las banquetas, o el adoquín suelto, ni basura, ni público que se acerca demasiado a ti, o en diferentes texturas de piso, entre otras cosas.

Quiero contarles desde mi experiencia los retos que sortean los artistas para conseguir proyectos y trabajos bien, mal o medio pagados.

Los zanqueros así como los aerialistas ponen en riesgo su vida y su seguridad corporal de manera cotidiana, lo cual recuperan con la práctica de conciencia corporal y técnicas para la resolución de problemas. Como circonauta que realiza lo extraordinario es necesario conocer lo que tu cuerpo, hablo emocionalmente y físicamente es capaz de hacer ordinariamente, he comentado anteriormente que es un cuerpo con múltiples posibilidades que no perderá su agencia, ¿Porqué no pierde su agencia? Porque debe mantener un control de sí mismo para arriesgarse a realizar algo que está fuera de los parámetros establecidos del control e implican la práctica de habilidades.



Foto 20. Esta fue la primer foto que me tomé para un casting, estaba muy nerviosa porque nunca había trabajado en forma para algún evento, a pesar de que la pasaba practicando, y asistiendo a eventos por mi cuenta, no tenía ningún historial dentro de las compañías que realizan performance donde utilizan zanqueros y todo el gremio se codea, ni idea de como comportarme en este círculo, solo puse al servicio de este y otros eventos mi habilidad, control, equilibrio y toque artístico, también mis miedos disfrazados de valentía.



Foto 21. Esta foto es de uno de los últimos performances en los que trabajé para una productora reconocida en un evento reconocido.



Foto 22. Por lo regular estos eventos se pagan por proyecto y se pueden tardar hasta más de un mes en pagarte, son trabajos informales, en los que no tienes seguro o prestaciones, porque son eventuales.

Como podrán observar eres talento de un proyecto creativo y sorteas cualquier obstáculo, como un vestuario con poca visión o con mucho peso, habrás de introducirte dentro de un personaje, tu vestuario no corre por tu cuenta, en

estos espacios tu eres el talento y parte de una caravana con buenos derechos como talento, pero incluso así, con ninguna seguridad que podrías obtener dentro de un trabajo formal.

Cómo talento podría decirte que no me quejo, pero como ciudadana trabajadora me cuestiono la intranquilidad que causa económicamente vivir de esta forma, sumando la falta de apoyo y abandono por parte del gobierno para el arte.



Foto 23.

Mi tela⁵⁰:

*...Por si acaso me perdiera
he tendido un hilo
que me sujeta a la tierra
para viajar tranquilo...
"Repartiendo arte" KASE.O*

Con mi tela, incluso más que caer, temo no tener la fuerza para volver a empezar, por eso, a pesar de los días difíciles, siempre procuro reconciliarme con ella. A diferencia de los zancos, la constancia en esta disciplina para mi fue punto medular, por ejemplo, podía dejar de utilizar los zancos por meses y cuando volvía a ellos, era cuestión de volver a adaptarme al vértigo para conseguir los trucos que antes había logrado. Pero una vez por cuestiones de salud, tuve que alejarme de la danza aérea algunos meses y volver no fue cuestión de miedo, fue de esfuerzo físico, me costó algún tiempo regresar a los trucos que antes había logrado.

Por esta práctica que es la danza aérea me integré a otros deportes para generar mayor condición, tomaba clases de yoga, asistía al gimnasio y todos los talleres o clases que estuvieran al alcance de mi bolsillo, como flex, acrobacia... Estaba en constante búsqueda de espacios en los que se organizaban colectivos para compartir conocimientos.

Como ya había comentado antes, mi primer contacto con la tela fue en Tláhuac, (una delegación aledaña a Iztapalapa) dentro de una casa de cultura gestionada por el colectivo Variedad Onírica, después fui a encontrarme de nuevo con la disciplina en San Cristóbal de las Casas Chiapas, hasta que volví y después de algunos años decidí tomar clases de manera más formal en Circo Volador, que antes de ser una Escuela de Artes y Oficios sería el antiguo Cine Francisco Villa en la colonia Venustiano Carranza, este espacio se ubica por

⁵⁰ Es uno de los aparatos que se utiliza para hacer danza aérea, suele ser uno de los más comunes, por su fácil adquisición, es decir, no necesitas ni mucho dinero para conseguirla, ni acudir a un lugar especializado para comprarla como tal, solo deberás comprar de 20 a 24 metros de tela (50 poliéster y 50 algodón) que se habrán de reforzar con ciertos nudos o con arneses y mosquetones de escalada, dependiendo del espacio donde las montes, las telas son una práctica que conjunta habilidad de escalada y acrobacia, junto con la gracia de la danza.

detrás del Mercado Jamaica (mercado de la flores), este mercado es uno de los más importantes dentro de CDMX junto con la central de abastos y el Mercado Sonora.

Danza aérea es una de las disciplinas del circo contemporáneo que desde hace algún tiempo ha tenido gran auge en todo el mundo y México no será la excepción; De aproximadamente 10 años para acá ha logrado un boom dentro de las artes circenses, y dentro de espacios como casas de cultura y en las escuelas de artes y oficios, ha acumulado bastantes seguidores como en su tiempo el hula hoop, ahora puedes encontrar infinidad de videos en redes sociales y muchos grupos en internet que se dedican a la difusión y enseñanza de esta disciplina. Sin duda es una actividad que está de moda.

Mi tela, ha estado conmigo en lugares públicos en presentaciones privadas, la he prestado, rentado, pero siempre la guardo en un lugar importante de mi corazón, siento que es como el conocimiento que implica: Es fluido, lo comparto; puede ser por cariño, por ego, a veces lo he comprado, rentado, vendido. Pero siempre con mucha convicción de que por ser una actividad extraordinaria, habrá que compartirla de una manera extraordinaria.



Foto 24.



Foto 25.

Foto 24 y 25. En esta pandemia, mi tela me situó en un lugar precario, me di cuenta de que no tenía la solvencia económica para colgar mi tela en un lugar privado, entonces, mi día a día se convirtió en unas pocas horas en el parque, con condiciones inseguras siempre, pero nada con lo que no hubiera lidiado antes. Hubo compañeros que debido a las condiciones abrieron espacios para entrenar o seguir dando clases, dentro de bodegas o sus propios hogares (quien ha tenido la fortuna de una casa grande con suficiente espacio libre).

Para la temporada de pandemia, regresé a los espacios públicos, lugares que ya no solía frecuentar, volví con la experiencia de espacios cerrados y bien equipados; y es difícil no observar los riesgos, peligros que se corren en los espacios públicos, una de las razones por las que éstos se precarizan es por su itinerancia, y estos problemas deberán afrontarse con una atenta conciencia corporal, y otras técnicas de cuidado y apoyo grupal.

Colectivo Variedad onírica:

Antes de ser colectivo, son buenos amigxs, con ellxs fue mi primer contacto con la danza aérea, mi primer contacto también con el clown y toda su compleja ciencia, Variedad onírica es un colectivo de Tláhuac, dirigido en su complejidad organizativa por Milt Maqueda.

Sobre todo buscan con sus puestas en escena, como bien su nombre lo dice, introducirse en el mundo de los sueños para contar realidades desde la libertad que les otorga el ambiente onírico. Gracias a este colectivo aprendí a generar puestas en escena multidisciplinarias de autor. Su aprendizaje e historial artístico pertenecía en gran parte a las FAROS, sobre todo Faro de Oriente y Tláhuac.



Foto 26. Elenco de variedad onírica para 2016.



Foto 27. El director de Variedad Onírica en un performance que dedicó a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Este tipo de circo y práctica de la danza aérea en la que me enfocaré en su mayoría, no es familiar (me refiero consanguínea) y se transmite a través de clases para aficionados, las cuales podrían llevar a algunxs compañerxs a la profesionalización. Clases en espacios donde la enseñanza del circo se ha utilizado para combatir problemas sociales y exaltar la cultura como cambio social, en definitiva el circo será una forma creativa de vivir. Estos espacios se ubican en colonias más o menos conflictivas, en casas de cultura o espacios abiertos como gestión cultural, y que están enfocados a cierto tipo de población: Jóvenes de colonias con alto índice delictivo y escasos recursos, o colonias populares.

En pocas palabras clases de proyectos del circo social, lo nombraremos así, pero especificando que los proyectos de circo social, forman a estos cuerpxs, que después podrán tener diferentes rumbos, como lo son clubes deportivos, escuelas privadas, la formación de espacios propios bien reglamentados o under⁵¹, por mencionar algunos.

Y poniéndome como ejemplo; Tratando de dar cuenta de ello cuando comencé a dar clases privadas de danza aérea para clubs deportivos, donde el concepto cambiaría de ser una práctica en su mayoría artística y cultural enfocada en las artes circenses a un proyecto deportivo fitness, pasando también al momento en el que comencé a dar clases gratuitas en lugares públicos, PILARES y Casas de Cultura promoviendo el circo social dentro de la danza aérea a través del deporte y la labor social que conlleva estar dentro de un programa gubernamental. Estos proyectos de los que fui y soy parte como aprendiz en Circo Volador o integrante de algún colectivo o compañía enfocados en su mayoría a tácticas del circo social, me llevarán por distintos rumbos como las escuelas privadas o clubs deportivos donde impartiré danza aérea con un sello particular que incluirá mis aprendizajes y mi fiel percepción de lograr una educación liberadora (hasta donde yo pueda integrarlos en cada lugar).

Doy a conocer que gracias a la iniciativa de un trabajo de campo activo para este proyecto, he terminado en un espacio donde haré circo social sin

⁵¹ me refiero a espacio informales pero cerrados.

llamarlo de esa forma a través de concebirlo como un deporte para la comunidad, espacio en el cual me di cuenta de que la danza aérea, viéndola desde esta percepción de circo social, puede ser una herramienta para la antropología feminista y la educación libertaria.

Capítulo 3

Cuerpxs:

*...no estamos en otra liga...
...no dejamos de tener boca y barriga...
...aprender a vivir poooooo
amor al arte.
Cobra lo que tengas que cobrar
pero hazlo poooooo
amor al arte.
Pero no confundas precio con valor...
...elijo morir de amor
amor al arte...
"Amor al arte" Jorge Drexler*

Compañerxs:

En este apartado les contaré algunas de las anécdotas que compañerxs y mis propixs maestrxs han tenido a bien compartir conmigo: como maestrxs, artistas y circonautas en relación a lo fácil o difícil que ha sido para ellxs transitar por el ambiente del circo, y de las clases de danza aérea. Desde la perspectiva de circo social, desde la venta de sus propios proyectos como artistas, la difusión de ellxs mismxs como profesores, el giro que dieron sus vidas a partir de la pandemia⁵², entre otras cosas.

Me cuentan desde que punto miran y viven el circo, las artes circenses, y la danza aérea.

⁵² Estamos en el año 2023, hace más o menos año y medio, el mundo padeció esta pandemia por COVID-19 durante casi 2 años, que nos hizo cambiar nuestras realidades, detuvo el transitar del tiempo así como lo conocíamos y planeamos, para darnos barreras y también ventanas, la informalidad se informalizó aún más y formalizó dentro de su campo informal. Para los circonautas un hueco con doble profundidad se convirtió este transitar.

Yez Macarena: ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena!

Yez se reconoce como actriz, cantante bailarina y productora de espectáculos escénicos, para ella todo su mundo gira a través de las artes escénicas y del circo.

¡Esto es su pasión! Estar inmersa en todo tipo de acto artístico que le de mucha alegría a su cuerpo, porque “¡Todxs venimos a este mundo a ser felices!”, me lo comenta con la suma convicción de que ha elegido hacer lo que ama.

Conocí a Yez en un opening que dimos en el Polyforum Cultural Siqueiros, con la compañía ADN, este opening fue para la cena de navidad de una empresa que con nuestra presencia como cuerpo circense, realizando diferentes actos de circo en distintos puntos y la música de Alegría de Cirque du Soleil, quería resaltar la prosperidad y nuevo cambio juvenil que esta daría para el siguiente año.

Fuimos las zanqueras del show, también hubo danza aérea, contorsión, malabar, performance y rueda Cyr, todo realizándose al mismo tiempo en diferentes puntos del foro. Desconozco el nombre de la compañía, ya que fuimos todos contratados por ADN⁵³ y no por la empresa.

Ella conoció el circo por medio de aprender malabares en el CEDART y después graduarse en el CENART (Centro Nacional de las Artes) como actriz. Yez se especializó en las artes del payaso; En desempeñar un personaje como clown, para el cual utiliza varias herramientas como son malabares (pases con clavos o con antorchas), zancos, monociclo, y de danza aérea: el aro y el trapecio, también utiliza el pole dance como acto para su personaje de clown.

⁵³ Era un colectivo de actores, bailarines, y circonautas que venían de diferentes escuelas, entre ellas los CEDART (Centros de educación artística), Escuelas privadas de danza, las FAROs, y CENART.



Foto 28. Esta foto es de Yez en el “Circo de las Ánimas”, fué una puesta en escena que ella realizó en conjunto con Compañía Circo Teatro de Querétaro y justo fue lanzada en el mes de octubre, en fechas que son alusivas al día de muertos, aquí nos podemos percatar del uso del aro aéreo como herramienta para la construcción de un clown.

Con una trayectoria de más de 10 años, Yez es de esta oleada del circo contemporáneo en México que no ha necesitado ser parte de una familia de circo para formar parte de él (hablo del circo de carpa), también le ha tocado el quiebre entre circo con animales y circo sin animales en México, lo cual me comenta, fue bastante complicado ya que en los pueblos la gente estaba esperando ver el zoológico que no tenían cerca.



Foto 29.

Su generación vivió este boom de las artes circenses y de la danza aérea introduciéndose en un ambiente más formal, por ejemplo la creación de la primera licenciatura con circo en Puebla, o el paso a graduarse con un clown en espacios como el CENART.



Foto 30.



Foto 31.

Yez es el ejemplo rotundo de la transformación de esta práctica que es el circo en disciplinas más oficiales, pero que son llevadas de nuevo a dónde surgieron como las carpas y la calle.



Foto 32.



Foto 33.

Foto 32 y 33. En este tiempo de la pandemia, Yez y su grupx de amigxs, compañerxs, colegas, tuvieron que salir nuevamente a malabear a los semáforos, algo que no hacían desde hace años, pero fue debido a que el trabajo de Yez es informal; como suele ser por lo regular el ambiente de circo y talleres de circo.

En la pandemia, los centros de espectáculos cerraron y también las escuelas, solo quedaron los espacios como la calle o alternativos, que se generaban por grupos de amigxs en bodegas o casas donde se entrenaba y llegaron a dar algunos espectáculos, así que, a pesar de estar ya adscrita la práctica del circo a un contexto estudiantil más formal, el trabajo de Yez, de sus compañerxs y amigxs sigue siendo informal.

Entonces ella como sus compañerxs artistas circenses, decidió tomar el rumbo de vuelta a la calle y al semáforo, pero de manera más profesional y con un espectáculo más producido, lo cual les permitió de cierta forma sobrellevar estos meses larguísimos que duró la pandemia:

“Si te aferras a tus sueños puedes lograrlo. Yo lo viví, tuve que salirme al semáforo... Yo iba con un super vestuario, al igual que mis compañeros, entonces nos iba muy bien, increíblemente bien en un semáforo. Pero era por todo este profesionalismo” (Yez).

Es por ello que sugiero a los cuerpaxs y actores circenses como híbridos que siendo circonautas transitan por distintos círculos útiles para abrir campos de decisión y personalidad que permanecen descentralizadx y a su vez critican la normalidad debido a su posición de generar la sorpresa y el asombro.

Pancho: Lo importante es estar mamados

*“Lo que busco al enseñar artes circenses
es transmitir lo que tengo
los trucos, la pasión..”*

Pancho.

Pancho se auto concibe como cirquero, que no hace circo clásico, ni callejero, él se percibe dentro del circo contemporáneo: “El circo que es menos abstracto... y al realizarlo busca transmitir un mensaje o hacer alguna crítica” (Pancho).

Además es pasante de la licenciatura de química en alimentos, también construye y arregla bicicletas, lo que le ayudó a sobrevivir en la pandemia.

Él se encontró con las artes circenses y sobre todo con el aéreo gracias a la invitación de amigos que ya realizaban la disciplina en los jardines de CU (Ciudad Universitaria UNAM); en ese tiempo él hacía mucho ejercicio y decidió probar.

De hecho el circo le gusta justo por dos cosas y una de ellas es porque es una práctica muy exigente, y la otra es: “Porque siempre hay más, siempre hay algún truco nuevo, siempre hay alguna conexión... Aparte en el circo contemporáneo hay muchas mezclas entre disciplinas, lo cual abre más horizontes” (Pancho).

Sus habilidades dentro de la práctica del circo se enfocan en los aéreos o danza aérea, mástil chino y rueda Cyr, de los cuales da clases desde hace más de 8 años. También realiza shows de manera privada, o realiza puestas en escena con amigos.



Foto 34.

Conocí a Pancho en circo volador, él es maestro de este lugar en las clases de danza aérea, mástil chino y rueda Cyr, antes de ser su alumna trabajé con él indirectamente en algún show.

Decidí contarles un poco de Pancho porque considero que una de las cualidades que tienen sus clases, es que su método de enseñanza genera cercanía, como él mismo me lo ha comentado y como yo desde que comenzó esta historia lo he mencionado: “Esto no es como algo escolarizado, donde se preocupan por una calificación... es como un premio propio, es algo a lo que van por voluntad propia... Veo el avance y satisfacción de cada alumno, también hay momentos en los que tengo que soportar su frustración” (Pancho).

Así que al llegar a clase con Pancho, estoy en un espacio con amigxs, donde me puedo entender a mi misma, que a veces me sale un truco y luego no, pero me divierto, considero que es porque estamos en el mismo canal de erradicar la competitividad, y que al contrario exista un propósito más positivamente personal para seguir en este camino del aéreo, que solo se traduce, eligiendo quien deseas ser.

Si en tus planes está ser aerealista o cuerpX circense, existe un lugar de calidad y con excelente técnica para ti en este espacio, lo digo no solo refiriéndome a las clases de Pancho, sino a todos estos espacios que gracias al universo existen, donde el propósito es entrenar entre amigxs. Porque dentro de este ambiente como en todo, también hay lugares donde se enseña, se aprende y se trabaja de forma competitivamente estresante.



Foto 35. Este es el grupo de Pancho de mástil chino en Circo Volador.



Foto 36.

Las clases de Pancho son muy rudas en la parte del acondicionamiento físico, un entrenamiento que haces a conciencia propia, ya que lo he escuchado decir varias veces en su clase está frase: "Lo importante es estar mamados".

Él me comenta que lo que más le preocupa de su vida como cirquero y maestro es el estado económico y sufrir alguna lesión, ya que su estado de salud lo considera bueno debido a estar dentro de este ambiente.

Mariana: La vida de circo es la más auténtica que puede haber.

Se concibe cómo aerealista, y se dedica a la investigación y crecimiento de la disciplina, pues ella considera que aún falta profesionalizar y ello solo se logra teniendo mayor información sobre la danza aérea.

“Necesitas tener muchísimos valores como honestidad, contigo mismx, empatía al trabajar con un equipo, disciplina para lograr tus objetivos” (Mariana).

Para Mariana el mundo del circo se abrió paso en su vida desde los eventos sociales, ella no pertenece a una familia de circo, pero se dio cuenta de que tenía cierta habilidad para la danza aérea. Ella me comenta que al ver a una chica realizando esta disciplina, en lo primero que pensó es en que ella también debía hacerlo porque le pareció increíble, entonces comenzó este camino realizando números de danza aérea en cumpleaños, antros, hoteles, etc.



Foto 37. Ella es Mariana volando.

Después puso dentro de su casa en los límites de la CDMX una pequeña escuela de danza aérea, razón por la cual la conocí en un encuentro de danza

aérea, que ella misma organizó. Ella también fue quien nos contactó, después se volvió un proyecto colectivo de varias pequeñas escuelas e instructores, todxs de la CDMX y sus alrededores. Para el primer encuentro yo asistí como aerealista independiente, pero al siguiente año me acompañaría mi grupo de Ponte Pila que he formado, gracias a ser parte de este programa, anécdota que contaré más tarde.

El hecho es que debido a la informalidad y deseo de profesionalización fuera de la carpa, la danza aérea se ha construido de pequeñas experiencias, que forman crews o redes o escuelas o estilos. Todos válidos hasta cierto punto. Vale la pena comentar que durante la pandemia con la necesidad de encontrar lugares donde entrenar, y como varios instructores nos quedamos sin trabajo, surgió esta oportunidad y necesidad a la vez de generar nuevos espacios. Quien tuviese la oportunidad en su propia casa o formar sus grupos en espacio públicos cerca de sus domicilios y cobrar las clases, lo hizo. Esta fue una forma de sobrevivir en la pandemia dentro de la informalidad como aerealistas.

Después estos proyectos se fueron consolidado y se convirtieron en pequeñas escuelas, de las cuales Mariana es parte con SINERGIA, así se llama su escuela:

“Si hay alguien a quien le gusta la danza aérea o que quiera llevar este camino, pues que sea más fácil para ellos de lo que fue para nosotros” (Mariana).



Foto 38. Mariana en su escuela que está dentro de su casa, con sus alumnxs de SINERGIA después de una presentación. Ésta se ubica en la Zona Metropolitana, a las orillas de Iztapalapa.



Foto 39.

Estos encuentros que comenzaron gracias a la iniciativa de Mariana y que ya van para 2023 por la tercera edición, fueron gracias a que nos contactáramos por redes sociales, así es, sin conocernos personalmente, ella me envió mensaje

por messenger, como lo hizo con la mayoría, intuyendo por nuestros perfiles sociales, que desearíamos ser parte de este evento.



Foto 40. Primer encuentro de danza aérea, en primer sede CU (Ciudad Universitaria UNAM) 2021.

María: Les recomiendo que sean multidisciplinarios.

María se dedica a la danza aérea, se autodescribe como intérprete y maestra de danza aérea en telas, además de dedicarse a las artes circenses, es redactora en el consejo revista de ciencia y humanidades y también se dedica a la actuación.

Ella comenta que su enseñanza mantiene un enfoque en el circo social y en la enseñanza comunitaria, pues proviene de una colonia popular y suele enseñar dentro de su zona, pero que incluso donde ella esté: “Me gusta que la gente pueda acercarse al circo desde una pedagogía más amable y en función de las necesidades que ellos tengan en ese momento” (María).

Para ella es muy importante ser siempre aprendiz y alumna de las artes circenses, ya que el circo es una disciplina muy amplia y constantemente está en evolución, dice: “Cualquier persona que quiera ser docente, también tiene que aprender a ser alumna” (María).



Foto 41. María en una presentación que realizó para la escuela Helios en la función XXXV de alumnos.

María me comparte que se acercó al circo, después de haber sido rechazada en una escuela nacional de teatro por su físico, cuando llegó a clases de danza aérea, no pensó que sería capaz de lograr todo lo que físicamente ahora es capaz de hacer.

Conocí a María en Circo Volador, aproximadamente hace 6 años, tanto ella como yo hemos visto nuestro avance dentro de la disciplina, nos vimos cuando no encontrábamos la forma de finalizar algún truco, en nuestras frustraciones dentro de clase, en nuestros logros dentro de la misma, hemos compartido escenario, como alumnas y como maestras, y por coincidencia también hemos compartido universidad. Me refiero a que después de conocerle en Circo Volador, la encontré varias veces transitando por los pasillos de UAM-I asistiendo a sus clases de futura licenciada en letras. María y yo somos más o menos de la misma generación de danza aérea; así es, de la generación que se pasa de taller en taller, aprendiendo y aprendiendo, de proyecto en proyecto, creando y viviendo, algunas veces sobre viviendo económicamente, pero siempre en busca constante.

“No dejo de maravillarme con lo que se me está enseñando y después, una vez que lo logré, con haber podido hacer ese truco o dominar esa caída, el circo te enseña a lidiar con la frustración para poder avanzar” (María), ella comenta que es importante no dejar que el enojo de la frustración te absorba y poco a poco veras tu mejoría.

Yo estoy de acuerdo con María en que puedes darte cuenta de tu frustración y así no permitir que te consuma, pero no solo de tu frustración, sino también de la de tus compañerxs o alumnxs. Dentro de esta disciplina, el apoyo grupal, tanto emocional como físico; ¡Es necesario!, debido a la circunstancia en la que te encuentras. Desde que estás compartiendo material por ejemplo: una tela es para más de dos personas y las colchonetas igual, así como el riesgo que corre tu cuerpo y el de tus compañerxs y alumnxs, la adrenalina de realizar alguna caída, o la emoción que algunas veces puede caer en llanto por lograr o no lograr tu cometido.

Arlen: Nada en la vida es seguro.

*“Soy instructora de danza aérea
y me dedico todo el tiempo a eso,
osea afuera, pues, no se...
...soy ama de casa también.”*

Arlen fue mi primera maestra formal de danza aérea en circo volador, he transitado por sus clases varios años, tomando también otras experiencias fuera de ellas, he participado en algunas de sus puestas en escena las cuales realiza con sus alumnxs como muestra de taller, de las que ella me platica su ferviente intención.



Foto 42. Arlen en aro aéreo.



Foto 43. Arlen en telas.

Ella me comenta que se concibe dentro del circo contemporáneo, pero tras reflexionar, se da cuenta que lo que hace es completamente entretenimiento y no solo para el público, sino también para sus propios alumnxs. Las puestas en escena que organiza, suelen ser montajes en danza aérea de musicales contemporáneos, lo cual tiende a ser una ardua labor, tanto de montaje, como de edición de música, diálogos, etc. Recrear escenas por ejemplo, y organizar a una multitud de aerealistas.

Que tengo que confesar este grupx de aerealistas: Hacen lo mejor que está en ellxs y en sus cuerpxs para que la presentación culmine con éxito. Esto, sobre todo se debe a que en este taller se asiste por gusto y voluntad propia.

Haciéndole algunas preguntas a Arlen, ella me comentó que no trabajaría en una escuela donde sus clases fueran una materia que exigiera una calificación, o que aunque no requiera una calificación, la clase es impuesta. A ella le agrada trabajar con personas que valoran su trabajo y le toman atención, tampoco le gusta que tomen su arte como un accesorio.

Con el tiempo, en el camino de la danza aérea se ha encontrado con varios contratiempos, como por ejemplo: las convocatorias del gobierno y los concursos

para patrocinio de presentaciones, ella me platica que están super amañados y que siempre los ganan las mismas personas.

Francamente no es a ella ni a mí, las primeras personas que nos podemos dar cuenta de esto, en el arte como en la política en la CDMX, es importante mantener buenas relaciones sociales y conocidos para ser parte de estos proyectos patrocinados o picar piedra por amor al arte para conseguir con el tiempo (largo tiempo y en ocasiones) un pago.

Arlen concibe su estatus económico bueno, lo que la ha apoyado bastante, ya que ha tenido la facilidad de comprar sus propios aparatos e invertir en talleres, cosas que al final pueden ser una barrera para otrxs.



Foto 44. Las estructuras, mosquetones, cuerdas y poleas certificados, así también otras herramientas, como por ejemplo para hacer capilar, no son baratos, y poder tener tu propio equipo y espacios seguros donde utilizarlo es una gran ventaja.

Pero lo que no es una barrera para la danza aérea, ella lo comenta, es el cuerpo: “Yo creo que cualquier cuerpo que quiera y tenga voluntad puede hacer danza aérea, con ganas y con persistencia, cualquier cuerpo, hay gente que

piensa que debes ser delgado o joven, pero yo he enseñado a señoras de 60 años hasta chicas con sobrepeso, no creo que haya un cuerpo para la danza aérea” (Arlen)



Foto 45.



Foto 46.

Foto 45 y 46. Estas fotos son de Arlen y su pareja Alex, elegí mostrarles estas fotos de ellxs haciendo dueto⁵⁴ porque, dentro de una pareja de dueto, por lo regular quien carga es hombre y el ligero será mujer o son mujeres ambas u hombres ambos, no es una regla, pero suele suceder de esta forma, y esta posibilidad de que ella sea el portor de él, no es muy común. Sin embargo Arlen ha llevado su vida, tan por completo a esta disciplina que a través de su cuerpo aerealista ha roto barreras androcéntricas como la debilidad femenina ante un cuerpo masculino. Este claramente es un trabajo en conjunto. Es decir en esta situación, para esta pareja, la danza aérea es una herramienta que les permite transformar la realidad y pensar de manera diferente los roles sociales.

Ella misma es un claro ejemplo de su afirmación, que con un embarazo de 6 meses y corriendo sigue dando sus clases y realizando la actividad que más ama, obviamente con las medidas necesarias. Para Arlen, en este momento, la danza aérea es un instrumento para poder visualizar la maternidad de otra forma, más que estática e imposibilitadora como un cúmulo de posibilidades, y a un cuerpo gestante que toma decisiones.

⁵⁴ dueto es una especie de rutina que se hace con dos personas sobre un aparato aéreo, los más comunes son en tela, aro y trapecio, se trata de hacer diferentes pases mano a mano utilizando a una base que será quien cargue al ligero quien estará volando y haciendo piruetas en el aire.

Cuerpxs que son sujetxs, actores, agentes:

Esta ambigüedad que marcó el inicio del espectáculo circense moderno se puede encontrar también en los cuerpos que los artistas circenses actuales construyen como legítimos. Cuerpos que podemos pensar como un bricolage (Levi Strauss 1997) concepto que posibilita analizar los reordenamientos, re contextualización de los objetos y prácticas generando nuevos significados (Infantino, 2010: 54).

Comenzando con esta cita de Infantino quisiera mencionar que la danza aérea según su tiempo y espacio se ha diversificado en relación a su expresión como arte y práctica, los cuerpos la retoman cómo la entienden o visualizan o idealizan, según su grupo en dónde aprenden y la reproducen. Dentro de este trabajo la retomaremos sobre todo de dos formas:

Como arte ligado al circo social:

Que empodera a los cuerpxs y genera una educación liberadora, que implica ser parte de un show multidisciplinario, itinerante, desterritorializado, informal, enfocado al arte que se vive sobre todo en las calles, espacios públicos, y las escuelas de Artes y Oficios. Retomando como escuela a los propios cuerpxs, que llevan consigo como caracoles sus propias experiencias y aprendizajes; los cuales desenvuelven con sus alumnxs o espectadores. La enseñanza de la danza aérea puede ser legítima a través de la experiencia y la práctica constante.

Como deporte:

Que genera constancia, disciplina, nuevas aptitudes y empoderamiento de los cuerpxs que la practican, nos enfocaremos sobre todo a la perspectiva antropológica de “Tecnologías de Género”, que retomaré de Hortensia Moreno en su artículo “La noción de “Tecnologías de Género” como herramienta conceptual en el estudio del deporte”, quien a su vez retoma de Lauretis.

Este texto ya lo he citado en páginas anteriores, pero ahora nos ayudará para ir desmenuzando la razón de porque la danza aérea y algunas artes circenses las sugiero como procesos que cambian el panorama heteronormado, de violencia y discriminación del orden patriarcal hacia nuestrxs cuerpxs.

Debido a que las artes circenses y sobre todo la danza aérea forman parte del arte y circo social, así como es una pionera de las artes circencenses en el campo del deporte actual, disciplina que proviene de la acrobacia y gimnasia. Entonces puede retomarse de herramienta (desde su pequeña trinchera) para la antropología feminista y para responder preguntas como:

¿Logrará el feminismo alterar las modalidades de la existencia corpórea femenina?
¿Será posible echar a andar un programa social, un nuevo conjunto de tecnologías de género, para subvertir la situación de debilidad, fragilidad y vulnerabilidad de las mujeres? (Moreno, 2011: 59).

Para H. Moreno dentro del deporte las “Tecnologías de Género” las describe como procesos sociales que naturalizan la percepción binominal del género y que femenino sea inferior a masculino, más bien, que las mujeres y todo lo que las define, no tengan cabida o solo la tenga de inferioridad en un mundo de hombres.

Los cuerpxs circenses son la conjunción de lo inconjugable, cuerpos a primera vista incompatibles. El cuerpX de una, un, una aerealista se vuelve más ágil y relativamente más sano, pero también más frecuentemente lesionado, el dolor es una constante de esta disciplina, y el cuidado de este cuerpX un objetivo principal.

No obstante, se trata de uno de los espacios sociales más artificializados y más intensa y activamente generificados (El deporte). Parafraseando a Bourdieu (2000), diría que las tecnologías de género (los deportes en particular) transforman la historia en naturaleza y la arbitrariedad cultural en necesidad natural (Moreno,2011: 50-51).

Desde luego la danza aérea como deporte, también naturaliza lo socialmente construido, pero el panorama cambia de percepción, porque para empezar es sobre todo un espacio compartido en su mayoría por lo femenino.

Es importante hablar sobre el empoderamiento de lxs cuerpxs:

El enfoque del empoderamiento (empowerment) surge a finales de los ochenta como respuesta a las insuficiencias de los anteriores y puede resumirse en aumentar el reparto y el acceso de las mujeres al poder, con especial énfasis en la

mejora de su posición social y aumento de la autoestima como persona. Mediante el mismo se pretende fomentar una mayor autonomía física (sexual/fertilidad), económica (acceso y control de los medios de producción), política (autodeterminación y participación en el poder) y sociocultural (identidad propia y autorespeto) de las mujeres. Este último enfoque también es denominado género en desarrollo (GED), que tiene su objetivo en “cuestionar el modelo de desarrollo dominante con la alternativa de un desarrollo humano sostenible y equitativo”. El concepto de empoderamiento surge en las organizaciones populares, entre ellas, las organizaciones feministas, y de ser un concepto pasa a ser un enfoque de trabajo útil para el análisis y la planificación en el desarrollo (Carosio, 2009: 245).

¿Cómo desde la práctica deportiva de la danza aérea podemos reivindicar esas diferencias para construir una ventana a otra forma de convivir, que perciba a las mujeres empoderadas, y no solo a las mujeres, sino también a las personas-cuerpxs que el orden patriarcal percibe como débiles, pero sin este artilugio endulzado que le ha impuesto al concepto el neoliberalismo?

Roberto Follari (1990) se refiere a una “inflexión posmoderna”, dentro de la cual los postulados revolucionarios de los años sesenta y setenta fueron absorbidos y devueltos en formato edulcorado. De manera que hay un cambio cultural pero no hay modificación de las relaciones de dominación: la valoración de la expresividad y la diversidad se traduce en un todo vale y la tolerancia se vive como un abandono de la preocupación por lo colectivo y lo común. En este nuevo diseño social, la libertad fue re-semantizada y se interpreta como libertad de comercio y de consumo (Carosio, 2009: 232).

Ahora:

Si preguntas no por qué las mujeres y los hombres llevan a cabo diferentes actividades corporales, sino por qué la feminidad ha significado debilidad física, notas que alguien físicamente débil es más fácilmente violable, disponible para ser molestada, abierta al acoso sexual. Femenino significa violable (MacKinnon, 1987: 118) en (Moreno, 2011: 58).

Dentro del ambiente deportivo como institución, sobre todo el concepto de femenino y de mujer tiene un significado de inferioridad que se mantiene instalado ya dentro de la subjetividad colectiva y que sostiene muchas de las decisiones que se toman para con lxs deportistas, pero en la danza aérea al estar inmersa en el campo del deporte (no oficial), pero también del arte y debido a su entrenamiento y metas específicas, percibe características corporales con ritmos distintos a otras

disciplinas deportivas, por tanto es más común cuestionar las narrativas subjetivas ya impuestas por el orden patriarcal del deporte como institución.

Las diversas manifestaciones de dominación, tales como la esclavitud, la servidumbre, la explotación, la alienación y la colonización, han sido posibles porque hay un modelo que subyace a todas: el de la dominación de un sexo sobre otro. Si no desaparece la inferiorización de la mujer es posible que sigan cambiando las formas de explotación, pero no desaparecerán, porque la dominación continúa instalada en la subjetividad (Carosio, 2009: 246-247)

Lo que necesitamos y busca también el feminismo son acciones emancipatorias, cambios de rumbo que se pueden construir desde lo simbólico y desde las subjetividades que se reconocen con algún orden diferente. Dentro de este sistema de aprender circo y danza aérea, enfocado sobre todo, en aspectos sociales y en la construcción de habilidades anormales podría encontrar algunos de sus cometidos.

Danza aérea como deporte puede ser una herramienta disponible para la formación de nuevas narrativas, enfocadas en contradecir al género ya normalizado a través de actividades físicas (entre ellas, construcción de fuerza, pero a la vez extrema flexibilidad) y en la concepción de lo público, del acto público, como confrontante del temor y de la posibilidad de vencer barreras en base a poner a nuestrxs cuerpxs en constante riesgo controlado entretejiendo seguros corporales, mentales y colectivos, o en la delicadeza de poder percibir y concebir el cuidado de sí mismxs y de lxs otrxs como un acto político y de creación de libertad

Para esto, entre las tareas prioritarias que debe emprender el feminismo latinoamericano está la promoción y clarificación de una propuesta ética feminista, que sirva de base a una nueva lógica social.

Un punto de partida necesario es la visibilización de que, así como lo público excluyó a las mujeres, en las sociedades mercantilizadas la mano invisible del mercado ocultó la reproducción ampliada de la vida, base necesaria para el funcionamiento social. Frente a esta lógica mercantil imperante, la convocatoria es para recuperar y reformular la lógica del cuidado. Un cuidado puede formularse como modo de hacerse cargo de los cuerpos opuesto a la lógica de la seguridad que propugna contención, aislamiento y segregación; que busca la sostenibilidad

de la vida y se basa en la cooperación, la interdependencia, el don y la ecología social (Carosio, 2009: 248)

Con estas experiencias podría aventurarme a reiterar que:

Desde diferentes experiencias, el feminismo “de la sospecha” reivindica la práctica femenina del deporte como una forma de “empoderamiento”, en particular para resistir y oponerse a la denominada “cultura de la violación”. (Moreno, 2011: 59)

Y agregar que según las características de la danza aérea como deporte inmerso también en el arte y la práctica del circo y del circo social, nos ayuda a abrir espacios de expresión y deportivas que reivindican a la mujer, al cuerpo y sus derechos de libre reproducción, haciendo frente a la actual ola de crueldad y sometimiento que se vive dentro de este sistema capital neoliberal.

Lesiones y otras preocupaciones que atañen al aerealista.

Es real que la danza aérea es dolorosa, las lesiones son muy comunes e incluso podría decir que son de cada día, existe la gravedad de una lesión a otra claro está, existen las que llevas cada día por realizar estas disciplinas, las mismas que forman callos, y que posiblemente con el tiempo te acostumbras a ellas, como quemadas y moretones.

También existen las que se provocan por forzar tu cuerpo o mantener una mala posición o realizando de forma brusca y sin pensar algún movimiento, o por detener demasiado el fluir del movimiento. Por último y en las que más piensa el público espectador es en las lesiones por caídas, para las cuales, no me dejarán mentir mis compañerxs, alumnxs y amigxs; nos entrenamos desde el primer momento, tanto a partir de la conciencia corporal como la adaptación de los espacios, el rigging, y las herramientas de seguridad como colchonetas, ballenas, ropa adecuada etc.

Es verdad que dependiendo del espacio y las posibilidades de este se usarán más unas herramienta que otras, y también es real que la posibilidad de una caída existe, todo el tiempo; no existe seguridad total de que no estés en riesgo, incluso, el sudor, puede causar un accidente.

Y ya que he comentado sobre este tema del sudor, les platicaré sobre los fluidos y como son parte de esta práctica, considero que para ser parte de esta disciplina o círculo muchas veces habrá que tener cierta consideración desde ti mismx, hasta con los demás de cada uno de sus fluidos, pondré el ejemplo más común, sudar, y todos los olores que este conlleva, posiblemente en algún momento, te caerá alguna gota de sudor de alguien más.

En los duetos los cuerpos están muy cerca justo para no dejarse caer, posiblemente podrás percibir el humor del otrx, si no se ha bañado, si usa perfume o no lo usa, que tipo de detergente usa o que comió, etc.



Foto 47.

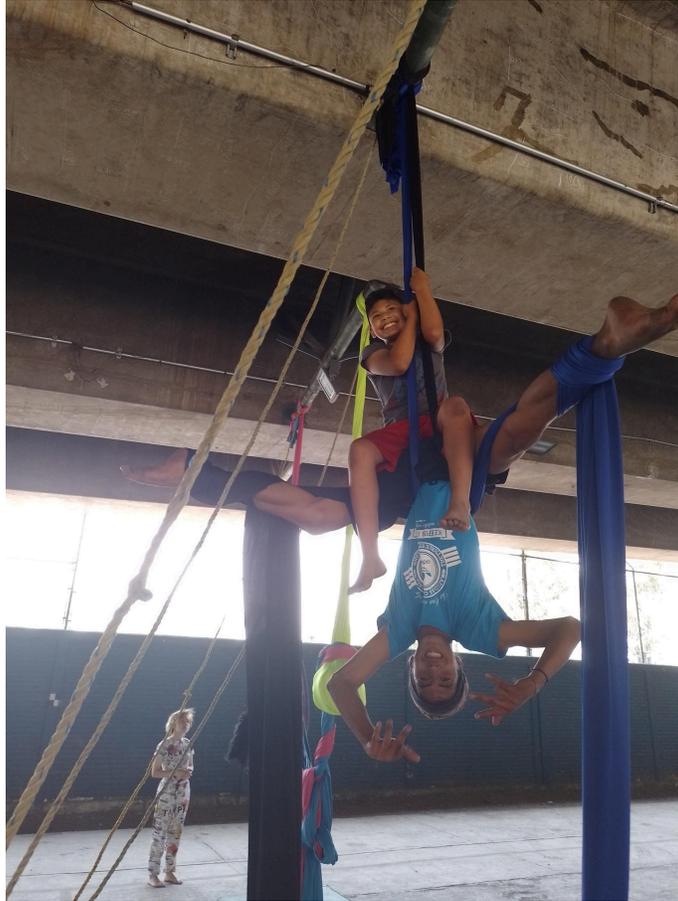


Foto 48.

Foto 47 y 48. En estas fotos están haciendo portor, es una figura donde hay una persona sujeta por los pies y la cadera, cabeza abajo para poder alcanzar a la o las personas que subirán por arriba de él, ella, él, o se mantendrán abajo realizando algunas posiciones, pueden ser estáticas o dinámicas. Quién está en portor (la base) resiste el peso de los demás, cuando las telas se tensan, la apertura del compás de piernas es más grande y aparte de que habrá que mantener una posición bien firme de las piernas hacia enfrente, también por ello, llegan a inevitablemente flexionar un poco las rodillas, hasta conseguir el flex suficiente combinación de fuerza y flexibilidad, para empujar la tela con los pies, estirar las rodillas y soportar el peso de otrxs compañeros a la vez.

Al enseñar puedes percibir el temblor del cuerpx de tus alumnx, el olor de los pies por ejemplo, su aliento, te enteras de si está en sus días, o incluso por el esfuerzo habrán de tener alguna flatulencia muy cerca de ti o habrán de tirar baba, debido a las posiciones extracotidianas, o al reír te escupirán, en fin, incluso podrías llevarte alguna patada o piquete de ojo.

Así es querido lector, los cuerpxs que en alguna presentación, ves perfectos, y seguros, brillando con su arte, también en cada entrenamiento pasan por diferentes etapas, tanto de autoconocimiento, como de conocimiento del espacio y la disciplina, así como el cuidado de los otrxs.

El hecho de que los cuerpo estén cercanos, en situaciones extracotidianas te permite reconsiderar los tabús, cómo por ejemplo el de la menstruación, en el cotidiano nadie habla de que está menstruando, incluso podrías sentirte socialmente incómodx por atreverte a realizar ejercicio en estos días

La menstruación puede ser objeto de opresión al justificar que por esta una mujer necesariamente será menos eficiente al considerarse una patología y no como un proceso integral del ser. Se determina que una mujer será menos eficiente, producirá menos, aportará ideas o proyectos de menor calidad basándose en que en “esos días” (condición de innombrable) se está irritada, indispuesta y con menos capacidad de hacer procesos de pensamientos complejos y/o concretar negociaciones determinantes. Cuando en realidad es todo lo contrario: cuando una mujer ha despertado y es consciente de su menstruación desarrolla un poder inmenso de procesos creativos en todo su espectro (Colectivo Guatemala Menstruante, 2015).⁵⁵

Aquí sí hay quien se toma estos días, pero por lo regular he notado que es algo con lo que tanto quien está menstruando como quien está cerca de nosotrxs seres menstruantes, es capaz de lidiar cuando entrena. Aprendices-cuerpxs que dentro del entrenamiento estamos también en alta vulnerabilidad, y resignificación de nuestras interiorizadas bases culturales, sociales, las cuales se entreteje con una red de apoyo sólida y de confianza grupal que se construye por la necesidad pública de existir, decidir y sentir.

La menstruación es percibida como un tema que se discute únicamente con círculos de confianza determinándole como poco propenso a hablarse desde la esfera pública. Este hecho limita la posibilidad de cuestionar socialmente su estigmatización y contribuir a la eliminación de argumentos biologistas utilizados para relegar a la mujer a un rol materno (ligado a su proceso fisiológico de menstruar como sinónimo de fertilidad) o para justificar la poca validez que se le

⁵⁵Recuperado de:

<https://cmiguate.org/wpcontent/uploads/2015/10/Vivencia-de-la-Menstruaci%C3%B3nInvestigaci%C3%B3n-PDF.pdf>

otorga a sus ideas, sentimientos y creaciones durante su proceso menstrual (Colectivo Guatemala Menstruante, 2015).

Esto solo por hablar de una situación, podríamos también hablar de la adrenalina que provoca subir más de dos metros o sentir que te tiras al vacío aunque estes atado de algo, y pensar que si tu cuerpo no reacciona de la forma correcta, podrías llevarte un buen golpe o provocarte una lesión grave, esto podría provocar mareo, náusea, llanto, una erección por ejemplo, que podría describirse como la falta de autocontrol.

He aprendido a compararlo con los sucesos dentro de esta disciplina y del circo siendo un aprendizaje en constante actualización, que aporta y juega con el campo subjetivo; Jamás podrás tener todo bajo control, y tampoco los demás, no existe un estar o no estar, habrá múltiples formas de existir, unas que posiblemente no podrás entender, o debido a tu percepción cultural no deseas asimilar, pero la situación existe y cuando nuestroxs cuerpoxs están en constante riesgo interactuamxs sin tantos tabús⁵⁶ para salvar nuestras vidas. Hablo de un riesgo físico pero también de esta vulnerabilidad en la que te encuentras cuando estás frente a un público o a un truco nuevo.

⁵⁶ **Tabú:**

El término tabú se refiere a una restricción social o cultural que impide o prohíbe determinadas acciones, prácticas o palabras debido a su carácter sagrado, peligroso o inapropiado dentro de una determinada comunidad o grupo cultural. Los tabús pueden variar ampliamente entre diferentes sociedades y culturas, y pueden estar relacionados con temas como la sexualidad, la religión, la muerte, la salud o las relaciones sociales. El incumplimiento de un tabú puede llevar a la exclusión social o a castigos simbólicos o reales.

Recuperado de: [El tabú: una mirada profunda a las restricciones culturales y sociales - El Saber No Ocupa Lugar](#)



Foto 49. ¿Lau te da pena que se vea tu pancita en la foto?
-No maestra tómame la foto.

Cuando Lau llegó a mis clases, llevando primero a sus hijas, le costaba enseñar la pancita, porque es una pancita post parto que está en proceso de recuperación después de tener dos hijas. Incluso a su hija la más grande no le gustaba que su mamá enseñara su abdomen, cuando por algún estiramiento o apretón de la tela éste le quedaba al descubierto, inmediatamente ella la tapaba con sus manos de ella, o la ropa de Lau. Entonces ese día de la foto teniendo mayor confianza con Lau por el tiempo que hemos ya compartido juntas, y notando que no era importante como antes taparse, me di a la tarea de preguntarle si podía tomarle una foto. La respuesta fue, si lo que yo esperaba, pero con mucha más seguridad que antes, apostando al valor integral que para ella tienen ahora sus habilidades adquiridas.



Foto 50. **Foto 51.**
Foto 50 y 51. Lau está muy orgullosa de lo que han avanzado ella y sus hijas dentro de las clases, de hecho me compartió esta foto del ahora y antes (su primer día de clases).



Foto 52. El empoderamiento físico del cuerpo dentro de las clases debido a su adquisición de fuerza y habilidad es lo primero que se alcanza a vislumbrar, más sin embargo éste, solo es una parte de lo que holísticamente se ha tenido que trabajar, lo cual repercute en nuestro diario andar, y relaciones interpersonales.



Foto 53. Nicol tiene una discapacidad física, cuando llegó a clases, con temor de que pudiera rechazarla (lo digo porque ella me lo comentó, ella pensaba que yo pensaría, que no tendría las aptitudes necesarias), Nicol no mantenía el equilibrio si cerca de ella se encontraba algún obstáculo y debía afrontarlo rápidamente, como por ejemplo subir a una colchoneta o un escalón.

Comenzamos incrementando la fuerza y generación de conciencia de las partes de su cuerpo que de por sí ya eran más fuertes, debido a la falta de fuerza en otras partes de su cuerpo, y al parecer a funcionado para que ella mejore su equilibrio y estabilidad, aparte de mantener esta red de cuidado, de seguridad social y material, de la que antes he comentado debido al estado constante de riesgo en esta disciplina. Aquí hay un ejemplo tácito del apoyo grupal, no solo a Nicol si no que en varias ocasiones jugamos con la palabra ¡Producción! cuando tomamos alguna foto, lo que significa que si estas cerca y puedes ayudar a que tu compañerx salga con su mejor pose, simplemente lo haces, evitando que las telas le tapen la cara por ejemplo o girando su cuerpo hacia el mejor ángulo.



Foto 54.



Foto 55.

Fotos 54 y 55. Generar espacios seguros, donde exista la libre reproducción de la personalidad y lo más particular de estos, es que son itinerantes, la apropiación momentánea de los espacios es una de nuestras formas de generar y aportar también a la cultura del cuidado mutuo y propio así como al respeto.

Se vale llorar, se vale reír, se vale molestarse y frustrarse, expresar nuestros sentimientos públicamente es una estrategia de transgredir el orden.

A través de su libro Ahmed nos demuestra que las emociones implican esfuerzo y trabajo histórico; cumplen un rol fundamental en la construcción de los cuerpos y su alineaciones (sentir lo correcto en el momento correcto). El feminismo nos permite ver desde otro lugar la regularidad del mundo social. Serán la incomodidad y el asombro los que nos muestran que los mundos sociales son el resultado de un proceso histórico y; por lo tanto, que ese mundo es contingente. Hubo esfuerzo y trabajo para que sea así, pero puede ser de otra manera (Bertucci, 2019: 8).

Capítulo 4

Lugares:

La práctica y enseñanza de las artes circenses desde su origen, han estado relegadas en muchas ocasiones a la informalidad, lo cual les permite cuestionar con cierta libertad creativa: relaciones de poder, construcciones sociales del género heteronormadas para los cuerpxs (que son sujetxs, personas), o formas cooptadas por el orden oficial de concebir el conocimiento; utilizando lugares alternativos para proyectar sus incorrectas, sarcásticas, grotescas o extraordinarias realidades, como la construcción de la carpa, la apropiación momentánea de los semáforos o la calle, la adaptación de espacios privados como bodegas o estacionamientos para la práctica y enseñanza.

Incluso así, están adscritas al sistema interiorizado que determina nuestras relaciones económicas y comportamientos sociales, y el que estén relegadas a la informalidad también implica falta de compromiso por parte del gobierno e incluso del propio público, quienes lo consumen, muchas veces lo desvalorizan por su informalidad, e incluso lo tachan de poco profesional, esto afecta a los circonautas y su gremio pues su trabajo no es bien pagado por pensarse un hobby o amor al arte o una desfachatez.

Los cuerpos circenses dentro de los escenarios más ubicados del circo de los que anteriormente hemos mencionado, como lo es el circo tradicional o de carpa con escenarios redondos, acróbatas, aerialistas, contorsionistas, payasos y animales adiestrados⁵⁷. El circo callejero con sus riesgos, poca certificación incluso por el gremio circense actual y todas sus contradicciones, incluyendo actos de fuego y el lidiar con los ritmos de la calle.

⁵⁷ El circo ha reconsiderado sus espectáculos, después de que se prohibió el uso de animales, a pesar de que tuvieron que decirle adiós a sus compañeros, instauraron números con mayores habilidades escénicas. Y éste es el claro ejemplo de que no hay un circo contemporáneo o tradicional o nuevo como tal, sino es una práctica híbrida que se adapta a las circunstancias, un viaje a través de conseguir lo extraordinario.



Foto 56. Esta foto es de un compañero de UAM de los que les platique mientras narraba mis anécdotas circonautas, y recordé la vez que me encontraba en Guanajuato tiempos del cervantino, ya hace varios años, cuando un grupo de chicxs con lxs que viajaba decidieron abrir un círculo para comenzar a tocar tambores y prender fuego haciendo malabar, por el simple gusto, no pretendían pedir dinero, y lo digo tan segura porque, no era un lugar transitado y además ya era bastante tarde para que hubiera un público que deseara cooperar, incluso yo estaba ya abandonando el lugar para ir hacia la posada en donde me quedaría a dormir acampando. Poco duró la música y el fuego cuando llegaron varias patrullas y los llevaron a todos. Me enteré de aquella situación, cuando al día siguiente llegaron a la misma posada donde yo me había quedado, triunfales y un poco golpeados. En ese momento escuché la bulla de todos los que nos encontrábamos dentro de la posada, chiflando y alardeando su actitud intrépida. Ese año fue uno de los años en los que la bulla por las calles dentro del cervantino comenzó a ser castigada, porque ahora los eventos serían privados y por cobrar, ya no habría las tradicionales callejoneadas sin un permiso estatal del gobierno hasta altas horas de la noche, o a cualquiera que deseara cantar o bailar por la calle se le castigaría justificándolo como disturbio.

Por último el circo contemporáneo y nuevo circo con sus escenarios alternativos, y el principio de hibridación como proyecto de diferencia, disidencia, subversión o simple sello identitario.

Estos cuerpxs viven la marginalidad de estar contracorriente; se adaptan, viven o resisten según las necesidades, en base a sus diferencias y críticas (a partir de la risa, lo extraordinario, estrafalario, deforme...) hacia la normalidad.

Para contar esta historia de la danza aérea y sobre todo enfocarnos en su presente activo describiendo a los cuerpos aerealistas, sus experiencias y su construcción como cuerpos/personas aerealista que forman determinada comunidad y moldean cuerpos con experiencias particulares y a primera vista in-conjugables⁵⁸. Me apoyare describiendo los espacios en los que he tenido oportunidad de practicar y enseñar esta disciplina de altura como lo son:

⁵⁸Por ejemplo :

Un cuerpo femenino que ayudado por vestuario y maquillaje, acentúa un lugar hegemónico de feminidad en relación con la curvas y el erotismo , pero que al mismo tiempo valora la fuerza y el engrosamiento muscular, sobre todo en brazos y hombros , reducto valorado hegemónicamente para la masculinidad (Infantino: 2010, 54).

El circo volador (lugar alternativo):

El Circo volador se fundó en 1987 por Hector Castillo Berthier y como lo dice en las entrevistas: En conjunto con su pandilla, como un proyecto de investigación social específico sobre jóvenes y violencia.

En un artículo de UNAM que encontré por línea, él comenta⁵⁹:

Tomemos las habilidades y las potencialidades de los jóvenes en vez de partir de sus problemas, que son siempre los más obvios para estigmatizarlos.

De eso nació la idea de agruparnos como Circo Volador.

Éramos un grupo de 8 chavos y yo. Todos teníamos apodos de animales (perro, gato, piojo, pulga, pavo, etc.) y viajamos en una Combi, de un barrio a otro.

No éramos un zoológico. Éramos más bien como un circo que volaba entre las colonias populares arriba de una camioneta. (Berthier, 2020)

En la entrevista cuenta que el gobierno les otorgó el antiguo cine Francisco Villa, pero en el 94 llegó el error de diciembre y tuvieron que volverse auto-sustentables. Para la jefatura de Cuauhtemoc Cardenas, les ofrecieron convertir a Circo Volador en una política pública en vez de ello, ya que el circo era ya un proyecto consolidado, decidieron crear un proyecto nuevo: las FAROS.

Circo volador siendo una escuela de artes y oficios tiene más de 30 talleres con cuotas relativamente bajas, para sobre todo atender a las juventudes, y realizan conciertos internacionales y nacionales para mantener el espacio.

Paralelamente, desde Circo se desarrollaron numerosas metodologías de Intervención Social para atender los problemas de violencia en el país. Con esas estrategias, participamos en los Programas de Prevención de la Violencia entre 2006 y 2014, que nos llevó a desarrollar proyectos en 25 estados de la República.

“Habíamos logrado hacer real una utopía”... Al menos eso decíamos. (Berthier, 2020)⁶⁰

Dentro de este centro de artes y oficios se encuentra un auditorio con una estructura bastante alta, la que se utiliza desde hace ya varios años para impartir

⁵⁹ Estas citas contienen toda la esencia de actores que materializan sus utopías.

⁶⁰ Recuperado de: <https://www.iis.unam.mx/blog/circo-volador-y-covid-19>

clases de danza aérea, en este espacio por ahora y desde hace más de 8 años los profes de danza aérea son Pancho, Arlen y Frank, ellos son los encargados de impartir estas clases, cada uno con su estilo diferente. Ellos eran alumnos de este mismo espacio, se convirtieron en profes cuando la profesora anterior tomó su camino y las horas se quedaron sin cubrir. Aclaro, que todos tenían caminos diferentes, carreras aparte de danza aérea (no sé si este será un común entre nosotros los que nos dedicamos a esto) pero intuyo tiene bastante que ver con cómo nos adaptamos a las circunstancias.

En fin, al llegar al espacio, el antes cine Francisco Villa, no tiene la mejor fachada, lo planteo con la idea de que las paredes no parecen muy cuidadas, la estructura del edificio parece vieja, pero al entrar puedes percatarte del estilo tangible del lugar, y por dentro con tanta esencia que posiblemente se te olvida que por fuera lo has visto medio abandonado, lleno de murales oscuros, cómo si el lugar fuera el purgatorio en el lobby, lleno de diablillos y figurillas.

Esta Casa de Artes y Oficios brinda varios talleres, todos ellos a un costo relativamente barato, pero hace 8 o 7 años las mensualidades eran aún más baratas, incluso la inscripción, tampoco había tanto control con el hecho de pagar las mensualidades, el hecho es que es un espacio de fácil acceso, lo digo por barato, tampoco piden casi nada de papeleo e inmediatamente puedes entrar a tomar clase de lo que desees; es un espacio fácil en el cual inmiscuirse, genera cierta tranquilidad, y que en primer instancia ya está saludando de forma más cercana, menos burocrática y menos despersonalizada.



Foto 57. Esta foto esta en las redes sociales de Circo Volador y es del grupo de danza aérea coordinado por Arlen, alusivo al día de la mujer apenas después de la apertura de circo tras la pandemia, justo en la publicación se reconoce que más del 70% de población de circo volador que participa en alguna presentación es mujer.

Para lo que cobran por las clases es un espacio que vale bastante la pena, es importante considerar que las clases de danza aérea pueden llegar a costar hasta 500 pesos la hora o la clase, si es verdad también, el perfil del lugar es para cierto tipo de personas, sobre todo acceso a jóvenes que van por su propia cuenta o gente a la que no le molesta a la vista el espacio, o ambiente metalero, subversivo.

Hay diversos horarios de clases de danza aérea, y cada profe lleva su grupo con cierta libertad creativa dependiendo de su estilo, por ejemplo para Arlen es más importante generar espectáculos llamativos donde lucir las aptitudes que sus alumnos han adquirido, es por ello que el ambiente es un poco más competitivo, sin dejar de lado el apoyo, ya que es un barco en el que todos suben para llevar a cabo estos espectáculos.

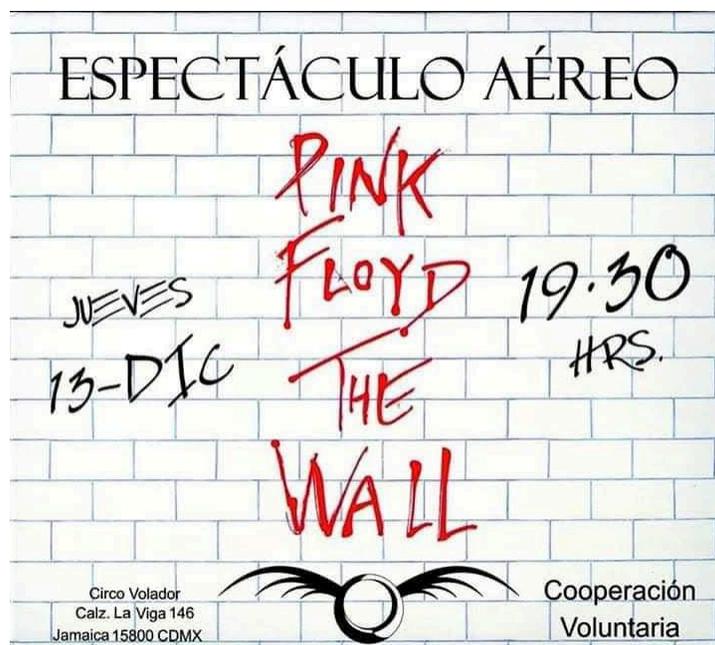


Foto 58.

En el grupo de Pancho lo más importante es esculpir un cuerpo que tenga aptitudes, como él bien lo dice: “Lo importante es estar mamado”, en relación a Frank solo puedo narrar lo que me han contado: Según sus alumnos comentan que Frank sigue una línea bastante rigurosa, es decir muy apegada a danza clásica y contemporánea, tiene cierto gremio de alumxns y enseña danza aérea con mucha técnica y limpieza⁶¹ .

En circo a diferencia de los clubs privados, es un lugar donde puedes seguir con el oficio. Es decir, que si alguien más se da cuenta de que eres bueno en esto, posiblemente puedas encontrar como dar clases y te paguen por ello o alguien pueda llamarte a algún show, espectáculo , presentación.

Es un punto en donde la danza aérea se mira desde el hecho de que cambia un cuerpo físicamente, de hábitos, sentimientos, en base a considerarlo como un deporte y también como una actividad cultural y más aparte como un oficio del cual puedes encontrar empleo.

⁶¹ Limpieza dentro del medio es algo que tiene que ver con la etiqueta o escuela a la que perteneces, y patrones generales de belleza dentro de la disciplina, por ejemplo es muy importante (mi maestra Arlen lo dice) “Punta los pies y estira las rodillas”.

Clubs deportivos (privado):



Foto 59.



Foto 60.

Fotos 59 y 60. Estas son algunas fotos que yo les he tomado a mis alumnas o ellas a mi, y solo lo hago con grupos de adultos, ya que en este espacio las clases están divididas por edades, eso ya está impuesto por el club, y en las clases de niños no se permite tomar fotos por seguridad y confianza de ellos y sus padres.

Desde mis experiencias laborales hablaré de estos lugares, aquí la disciplina o acción de aprender danza aérea, es más como un producto, que se vende como actividad física, y actividad recreativa para tus hijas e hijos, o para ti, los costos de estas clases son elevados, ya que se consideran las posibilidades del lugar, es decir que tenga ciertas medidas de seguridad, con telas, aros etc.

El club es coordinado por un consorcio de negocios, y siempre esta disciplina se conjunta con otras clases en relación a tener características deportivas, es decir no se trata como un arte circense sino como un deporte, no se trata como parte del circo sino como parte de la danza o gimnasia por ejemplo (se procura recuperar lo informal dentro de lo formalmente adscrito) y sobre todo se ve como una actividad, más que extraordinaria, podría ponerle el nombre de exótica.

Según mi experiencia la forma de llevar una clase en estos espacios es más personalizada pero distante a la vez, tu perfil, tanto como profesora y como alumnx, es diferente no es de un circo social o contemporáneo, o de deporte comunitario, es una idea más sport: De caminadoras y pesas con suplementos y dietas proteicas.

Pondré ejemplos:

Como Baby Ballet, que es una escuela para peques, fundada por una franquicia comercial que tiene la característica de dar clases de danza a niños desde el año hasta los 18 años de edad (en danza aérea, la edad más corta que llegue a recibir dentro de mis clases fue 2 años y medio). El mayor objetivo de esta franquicia de mini academias según mi percepción es formar simbólicamente lugares formales para personas que pueden pagarlo donde tus hijos lleven una educación extracurricular de arte y deporte y aparte la moda de haber asistido a baby ballet como sus compañeritas y compañeritos de escuela, estos lugares se

ubican en zonas de la ciudad donde el rango económico de adquisición es más alto, por ejemplo Condesa, La del Valle, varias Lomas, cómo Lomas de Chapultepec, Lomas de Churubusco, Lomas y más Lomas .

Están por ejemplo todas las escuelas locales que gracias a su espacio consiguen montar telas y cobrar por eso, o las cadenas deportivas como Sportium, clubs en donde compras las clases a través de membresía al club familiar en el que tienes también otra actividades como natación, box, escalada y sobre todo Gym. Que proponen a la danza aérea, más que con toda su concepción social y cultural, como un modelo fit.

Lxs aerialistas nos hemos adaptado, como podría yo nombrarlo cuerpos híbridos que sujetan de un lado y luego del otro, así parecido a los inventos que puedes hacer en las figuras o caídas (siguiendo patrones de seguridad y supervivencia).

La forma en la que laboralmente he transitado que considero como una característica de nuestrxs cuerpxs aerialistas, es a partir de adaptarme a las circunstancias, dado que esta disciplina no es oficial como tal no existían ciertos papeles o certificaciones, eso en el tiempo en el que yo comencé a dar clase.

Ahora ya las hay, pero compañerxs de generación, critican que es imposible certificar años de experiencia en 3 días o algunas clases o peor aún en línea. Es decir, nosotros llevamos años de practicar y enseñar, es por tanto dudoso que alguien tome un curso para certificarse por una gran cantidad de dinero, y estar listo de un día a otro, opino que no sabrá todo lo que en base a la experiencia hemos aprendido⁶². Como el punto más importante, cuidar la integridad de lxs demás.

Por cierto, ahora tocaré este punto y es el hecho de que esta actividad sigue siendo una actividad de riesgo, actividad que debe estar; no importa el

⁶² Los reconocimientos recopilados por historial laboral y participación en eventos variados son una prueba más tangible de la experiencia dentro de esta disciplina, aunque seguirán siendo papeles, como quiera la prueba real para obtener cualquier certificación según mi percepción habrá de ser definitivamente la experiencia comprobable con acciones.

espacio, asegurada de alguna forma, y la principal es a través de quién te la comparte, me refiero a que ese alguien habrá de estar capacitado en rigging⁶³ que es la seguridad material y más próxima, así como en ¿Cómo enseñar para no poner en riesgo la existencia y bienestar de lxs demás?

Es real que aún así los accidentes pueden suceder, pero de lo que estoy muy segura y no solo lo digo yo, lo dicen en el medio, tres días en una certificación privada, sin estar ya de antes inmiscuido en el medio (me refiero a que estas certificaciones habrían solo de estar dedicadas a personas que ya son instructores y tienen experiencia) no te darán la capacitación necesaria para dar clases que conllevan una experiencia de años y la generación de conciencia corporal.

Entonces dado que está disciplina es una disciplina informal, la cual, como tal, no tiene una certificación nacional dentro del deporte por ejemplo, lo que ha hecho que la consideren (entonces a nosotrxs nxs concideren también) extravagante; Es cuestión de experiencia y sensibilidad que se transmite a través de ser parte del medio, y de la práctica para dedicarse a dar clases. De igual forma nutrir con más cursos y certificaciones, enfocadas como entrenadores deportivos en general que te serán de gran ayuda para tu carrera como instructor.

Para principios de 2023 ya está en marcha un proyecto académico en CDMX, La Academia Mexicana de Artes Circenses, que certifica como instructores en artes circenses e intérpretes circenses con experiencia previa, y con duración mínima de seis meses para obtener tu certificado.

Dentro de estos lugares privados existen mayores y específicas reglas de comportamiento y también normas de seguridad material, lo cual se puede ver expresado dentro de su costo monetario.

⁶³Dentro de la disciplina de danza aérea: Es la acción de colocar cuerdas de escalada y aparatos de forma segura de manera rápida y eficaz con los instrumentos adecuados. El rigging proviene de la escalada.



Foto 61.



Foto 62.



Foto 63.



Foto 64.

Foto 61, 62 y 63. Tomar fotos de las figuras logradas o videos de las formas y caídas, es tanto un recuerdo como un material para volver a checar la construcción de estas y la limpieza⁶⁴ con la que las han reproducido.

Foto 64. Esta foto captura un momento en el que me he encontrado repetidas veces, como instructora deberás encontrar el punto entre apoyar, dejar y motivar, 2 de 3 veces es posible que terminen sobre la colchoneta sin saber exactamente cómo llegaron ahí, hasta dominar el truco. Es distinto caer sobre colchonetas bien diseñadas para el espacio que sobre una muy pequeña y escuálida en un lugar improvisado, en la primer opción no es necesario tener tanto contacto físico (esto no quiere decir que no haya o que no sea necesario una construcción de conciencia corporal o cuidado mutuo), pero en la segunda, tanto el contacto y apoyo mío como grupal es sumamente importante, generar una conciencia de cuidado colectiva, y no solo de cuidado, también de respeto.



Foto 65.



Foto 66.

⁶⁴Para mi como instructora también las fotos sirven para que encuentres tu propio estilo, si bien es cierto que la disciplina tiene patrones de belleza, también gracias a su informalidad y origen existen ciertas libertades de estilo.



Foto 67.



Foto 68.

Fotos 61-68. Aquí pueden ver la diversidad de cuerpos, a diferencia de cuerpos que se dedican totalmente al espectáculo, estos son cuerpos aún más contradictorios porque no se dedican totalmente a este arte y todo depende del instructor y táctica del mismx para integrar a cualquiera que lo desee a esta práctica.



Foto 69.



Foto 70.

Fotos 65-70. Estas fotos, son de una escuela local en la que trabajé por más o menos dos años, su giro era sobre todo de artes marciales, pero agregaron gracias a la estructura y altura del espacio también danza aérea en telas, mis grupos en este espacio siempre fueron de adolescentes y jóvenes mujeres y solo mujeres, es decir las clases estaban abiertas a cualquiera que pudiera pagarlas, pero por el tiempo que trabajé en ese lugar siempre fueron grupos de mujeres.

Foto 70. Y entonces un día llegué a este espacio y pensé, hagamos una presentación y vino a mi cabeza algo que muchas veces en clase comentaba Arlen: Yo hago shows, pretendo que la gente que venga a vernos, se entretenga, se divierta. Así que tomé su ejemplo y gracias a las enseñanzas que la antropología me había dejado en cuestión de preguntar antes de nada más intuir por mi misma, comencé a generar un mini estudio de campo de cuales eran los gustos y la moda tanto musical como visual entre mis alumnas para ese momento. Entonces llegamos a la conclusión de que realizaríamos un show que tuviera que ver con la ovacionada serie en ese momento “La Casa de Papel” de Netflix.

A lo que en este apartado quiero llegar es a considerar que el espacio sí es marcador de las posibilidades que tendrás con esta disciplina. No es lo mismo, no solo en seguridad material de los espacios (como se puede notar en las fotos), sino también en cuestión ideológica. Es decir existe una heteronormatividad más marcada que se rompe al practicar sí, pero no como espectador, la intención es generar algo más digerible y a los ojos del público bonito.

Entonces la danza aérea se adapta a esa forma por ser un arte abstracto, moldeable⁶⁵ y dentro de las artes circenses podría yo describirlo así como describo al propio aerealista como un ser híbrido, con un pie en el circo y otro en la danza y otro en la gimnasia, he incluso en el mercado publicitario etc. Aunque su principio originario está en el circo y las artes circenses.



Foto 71.

⁶⁵ Con esto quiero decir que por ejemplo: Cuando un malabarista llega a un espacio, lo podemos ubicar inmediatamente o en primera instancia hacia el circo, o cuando un payaso llega pues sabemos donde encontrar a un payaso por lo regular. En danza aérea no es tanto así, se ha ramificado tanto su práctica por el éxito de ésta, tanto en cuestión física u otras y se ha puesto tan de moda que podría ser (a primera vista) impredecible saber de dónde viene la práctica de un aerealista.



Foto 72.

Foto 71 y 72. La vez que realizamos esta presentación, alumnas de una cadena de clubs deportivos familiar, ellas eran las más pequeñas de todo el programa en ese día, en un foro descriptivamente grande habrían de ponerse a prueba por primera vez ante el público, tengo el presentimiento de que esa vez manejamos el temor y el pánico escénico de forma asertiva pues las pequeñas se sentían seguras y lo mejor habían logrado entretrejer una red de apoyo entre ellas.

En este espacio por lo regular todas eran alumnas, muy rara la vez que tuviera alumnos, la tendencia de danza aérea se da en su mayoría entre mujeres, dado a los principios del ballet y gimnasia y el simple hecho de llamarse danza, existe cierta barrera entre lo masculino y la danza, pero en cuanto un ser considerándose masculino, varonil, rudo (símbolo de lo masculino) se da la oportunidad de intentar esta práctica (he notado) rompe muchos paradigmas de lo que una chica o un cuerpox femenino puede hacer.

Pasa también con las mamás y sus hijxs, los más “pequeños y débiles” logrando algo extraordinario. Me refiero a que es una cuestión de relaciones de poder; Cómo lxs inferiores pueden lograr lo que yo sintiéndome ser superior no puedo hacer o me siento imposibilitado.

Algunos comentarios de mis alumnos hombres adscritos a lo normalmente masculino:

- ¡Ya vi que si esta rudo!
- No pensé que me costaría tanto trabajo.
- Yo pensé que estaba más relax.
- Ya me cansé.
- Sí, ya voy a venir, está pesado.
- A chinga. ¡No me sale nada!
- 🦵😞, 😱, 😞, 😞, 😞...

Ahora Algunos de los comentarios que las mamás hacen al realizar en alguna ocasión la actividad⁶⁶:

- ¡Está complicado!
- Ya sentí que si duele, ya no le voy a decir a mi hijx que no se queje.
- Creo que le exijo demasiado, y ni yo lo puedo hacer.
- ¡Tan fácil que se vé!

Quiero recalcar que solo hablo de mis experiencias laborales para con los espacios privados, pero sé que existen más escuelas privadas en las que el lenguaje tanto del circo como de la danza aérea puede expresarse libremente, y con perfiles distintos, mucho más ahora que aerealistas y circonautas administran sus propios espacios. De igual forma coincido en todos los espacios que he trabajado de manera privada que jamás he disfrutado de seguridad social y prestaciones, las clases se pagan por horas trabajadas o por el número de alumnxs dentro de las mismas.

⁶⁶ Trato de incitar a madres, padres, conocidos y familiares (espectadores) a que de igual forma lo practiquen, en ocasiones para hacer labor de venta dentro de espacios como las cadenas de clubs (Ya que es parte del trabajo) pero en muchas más ocasiones, para hacer caer en conciencia al público de lo difícil que es hacer que las cosas parezcan fáciles y a su vez ordinariamente extraordinarias (osea contradictorias).

Programa deportivo estatal (la calle, espacios públicos y de fácil acceso):

La de-colonialidad puede ser construida desde estos espacios, medio olvidados y por tanto libres para crear, con las dificultades que esto implica:

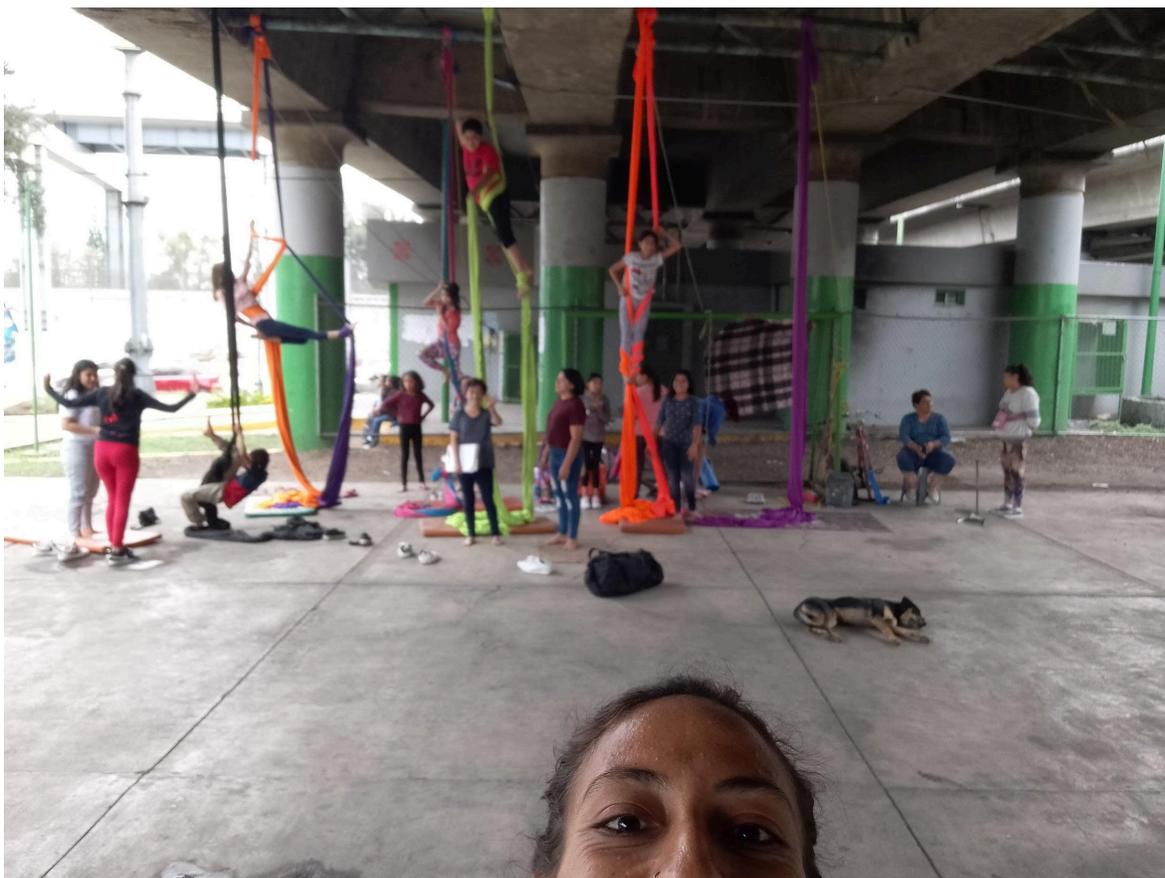


Foto 73. Esta foto es una de tantas de las clases que se dan cita detrás de un PILARES⁶⁷, debajo de un puente vehicular, en esta foto se ve por detrás de las telas, sobre la reja la cobija de las personas que habitaban ahí, habían hecho un pequeño acampado detrás de las instalaciones, un día dejaron de estar en ese espacio, pero pronto nos dimos cuenta que ya eran parte del paisaje de nuestras clases y espacio de entrenamiento, como Terry, que es el perrito acostado lejos del grupo.

Este espacio de bajo puente fue uno de los primeros que habilité, junto con mis alumxns para las clases, este espacio más al fondo (antes; detrás del PILARES y ahora atrás de las canchas, osea del otro lado de donde tomé la foto) tiene como un techado que ocupan pepenadores por debajo del puente, hemos visto peleas entre personas en situación de calle, a veces andan en su viaje de

⁶⁷Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación, y Saberes (PILARES).

estupefacientes (o ya es parte de su personalidad) y les llama la atención los colores de las telas o la actividad, entonces se detienen a observar. Perros que nos visitan junto con Terry, y hemos vivido también la remodelación de este espacio que al parecer para habilitarlo al 100 tardaran 1000 años más, también hemos visto corretizas entre rateros y policías, en fin.



Foto 74. A veces, tenemos tela y aro, el aro es de una de mis alumnas que lo comparte con lxs demás, como esta foto, así cada clase tomo una foto que compruebe que la actividad se está llevando a cabo, y más allá de ser una prueba de las clases también capturan ciertos momentos en los que el grupo ha estado, por ejemplo el cambio de personas que acuden a las clases y quienes permanecen, como van avanzando en la disciplina y cómo cambian sus cuerpos.



Foto 75.

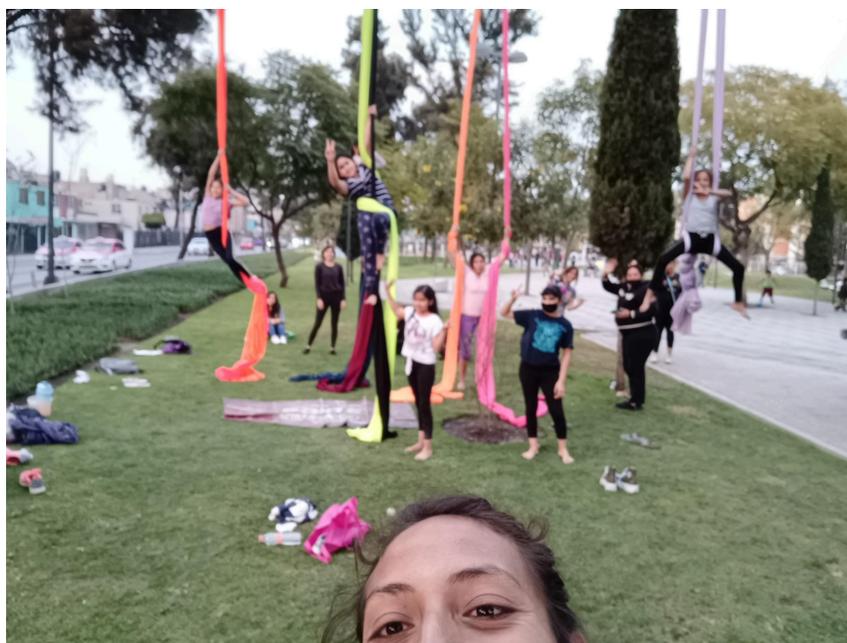


Foto 76.



Foto 77.

Fotos 75,76 y 77. Estas fotos son también de clases, solo que estas se dan en parque lineal, un parque que se ubica sobre un camellón en medio de avenida Periférico, aquí lidiamos un poco con los carros que pasan; sus ruidos, con el clima; si hace mucho aire o si llueve o si el sol, también lidiamos con los tiempos de los jardineros, al parecer no les gusta que ocupemos el pasto por eso a veces tenemos que ocupar el pasillo del parque.

En este espacio nunca hemos tenido colchonetas, hay varias razones, la primera es porque no tenemos cerca donde guardarlas, y otras dos tienen que ver con que debido a que esta actividad es gratuita para el público, hay quienes no tienen los recursos para comprarlas (no quiero decir que sea un general), y por parte del programa la situación se precariza, pues el programa en primera ni siquiera tiene registrada la disciplina como tal y hay pocos promotores que la imparten, la última y primera vez que me dieron material fueron cosas para yoga, no niego que nos han servido de algo por ejemplo los tapetes para espacios con asfalto, pero no es lo mismo. Las telas son por mi cuenta y algunxs de mis alumnx se han comprado la propia, que comparten con otrxs del grupo.



Foto 78. Semillero es una Casa de Cultura en la que imparto clases también para este programa, esta Casa de Cultura se ubica en una colonia conflictiva y es algo así como un oasis cultural dentro de ella. Esta Casa tiene material adecuado, y es más fácil realizar ciertos trucos que implican mayor riesgo.



Foto 79. PILARES en remodelación, debajo del puente estamos realizando una presentación, familiares y espectadores en general están esperando la tercera llamada.

Comienza el tiempo de la 4ta transformación, después de que José Manuel López Obrador llegó al poder y Claudia Sheinbaum se comenzó a hacer cargo de la ciudad de México, se crearon nuevos programas de gobierno que incluían a jóvenes y no solo jóvenes, personas desempleadas o no, o sea a cualquiera con algún poder compartir oficio, arte, deporte; A cambio de una beca del estado, esto con la intención de generar una ciudad de derechos es decir incluir a cualquiera que deseara acercarse con la intención de permitir el derecho legítimo tanto a la cultura como al deporte.

Se generó PILARES⁶⁸ como centros comunitarios donde se imparten talleres de todo tipo, así como se ayuda a llevar la prepa en línea, terminar primaria, secundaria, cursos de regularización etc, y en paralelo a estos centros ,la institución encargada de fomentar el deporte en la ciudad que es INDEPORTE⁶⁹, instauró un programa que se llama Ponte Pila, este programa consta en acercar el deporte a la comunidad, en cualquier lugar, sobre todo espacios marginales, de

⁶⁸ Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación, y Saberes (PILARES).

⁶⁹ Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE).

manera gratuita, y accediendo de forma inmediata a estas actividades, sin ningún papeleo, con el simple hecho de anotar tu nombre en la lista⁷⁰.

Es posible o no que puedas encontrar una actividad de calidad, es decir con profesores capacitados, el hecho es que no podré mentir y en el tiempo que llevo siendo parte de este programa, la sociedad se organiza y si tiene un objetivo por lo regular, no solo porque estén becados por el programa, también desean compartir algo de calidad, no lo digo que todxs y tampoco que siempre, pero si se lleva a acabo de cierta forma. También hay quienes están por favores, y que no les importa el derecho al deporte ni a la cultura, solo han pasado bastantes años de programa en programa y dentro de la política estatal.

Es importante comentar sobre la vuelta que dió la posición del estado cuando Obrador y Sheimbaum entraron al cargo, el gobierno dió un giro a favor de las exigencias eternas (obviamente como imagen, lo que abrió para este gobierno otras puertas de apoyo). Considero que a pesar de que estos programas generan un conocimiento cooptado, se amplían las posibilidades de lo publicó, y permiten a lxs usuarixs, la población, ampliar el conocimiento adquirido y elegir seguir más posibilidades, también permite a los creativos lo hablo desde mi trinchera, a los creativos que enseñan: Mayor libertad de generar otras formas y cuestionar.

Los programas tienen algunos fallos dentro de la matrix, los cuales puedes utilizar como opciones de cambio por ejemplo, quizá no pueden entender del todo tu actividad y solo les interesa que reúnas mucha gente para rendir cuentas.

Pero dentro de los grupos hay la libertad de generar otras formas de compartir conocimiento, distintas a las sistemáticamente androcéntricas, es un estira y afloja en el que la constancia e insistencia de parte de los interesados aún sigue en lucha.

⁷⁰ Para finales de 2023 todos los usuarios necesitan anotar también en la lista su folio PILARES el cual obtienen entrando a la plataforma en línea de PILARES o dentro de cada PILARES físico lo pueden adquirir con el apoyo de los habilitadores (becarios del programa), lxs usuarixs habrán de dar su CURP para realizar este trámite. Ahora una pregunta: ¿Todxs absolutamente todxs lxs habitantes de la CDMX tienen CURP? Respuesta: “La mayoría y sobre todo los que son considerados ciudadanos o futuros ciudadanos por el estado” ¿Este trámite habilitará mayor seguridad para los usuarixs? “Por ahora no, solo un mejor y más fácil conteo de los usuarios adscritos al programa”.

Bueno pues por la creación de este programa llamado Ponte Pila, circunstancia que llegó a mi oído dos años después de que lo instauraron y justo cuando la pandemia comenzaba a desistir. Por recomendación de una buena amiga, que valora mi trabajo fue que entre a ser parte de este programa, es posible que si ella no me lo hubiera recomendado no estaría ahí, ni siquiera con el hecho de anotarme, ya que cada año muchísimas personas realizan esta convocatoria, piden resto de papeles francamente innecesarios y es posible que jamás o hasta después de un año más te llamen debido a la saturación de peticiones.

Ahora ya que llegué al programa, la idea consta de dar alguna actividad deportiva, no importa cuál, que reúna hasta 20 asistencias por hora, habrá que dar 4 horas al día o juntar 20 horas a la semana, más aparte convocar a esxs mismxs alumnx para asistir junto con ellos a los eventos que el mismo programa realiza cada semana, eventos deportivos y gratuitos como carreras, maratones de baile, mundialito, rodadas.

Se entrega un informe de todas las actividades hechas cada mes y a cambio recibes una beca, está beca está ligada a la disposición del programa es posible mañana las becas disminuyan y recorten a algunos o es posible que aumentan y haya recursos para todxs (eso indican las reglas de operación).

Sobre los eventos a los que debemos asistir con nuestrxs alumnx, hay algunos eventos que son por la zona y otros que son bastante lejos, pero tú cómo promotxr debes ver cómo llevarás a esa gente, ya que es parte de tu trabajo (la idea en primer instancia, es organización social generando líderes de comunidad).

A este programa, entré para conocer más gente que fuera aficionada a la danza aérea, y tomarlo también ya aprovechando como parte de mi trabajo de campo para esta tesina, intentando percibir un método posible de educación distinta, el cual yo sabía que no era tan posible en las clases privadas debido al intercambio monetario y perfil de los espacios. Tal vez hasta encontrar a compañeros que ya conocía o grupos que mi amiga había dejado más o menos

organizados dentro de la zona que me tocaba trabajar (los grupos si estaban, pero hubo algunos lugares en los que tuve que empezar de cero)

Por lo que me quedé sobre todo fue porque con todos sus defectos y aunque no encontrara como tal a gente del gremio o que reconociera. El programa es gratuito, y el gobierno me paga, los alumnx no pagan nada por mis clases, más al contrario el intercambio no es monetario, es de apoyo, trabajo por trabajo, por ejemplo de mi parte hacia la población (no digo las reglamentadas por el programa específicamente), llegar a todas las clases prometidas, y cumplir con el objetivo que es enseñarles, compartirles danza aérea. De su parte, asistir, comprometerse con los eventos deportivos a los que les pido asistan conmigo, y asistir a nuestras presentaciones; Con las cuales no he tenido un tema de su compromiso, pero considero que también tiene mucho que ver con la emoción o sensación que yo comparto con ellxs.

Tengo que confesar que para “Ponte Pila”, no es muy común que se imparta esta actividad de danza aérea en todas las alcaldías o zonas, y no hay muchos promotores que se arriesguen con todas las deficiencias en las que el propio programa nos puede dejar, por ejemplo: Las telas las compro yo o mis alumnx, las colchonetas nos las han donado o hemos cooperado para comprarlas, las cuerdas, aros, etcétera, son prestados por usuarixs.

Nosotrxs formamos nuestrx propix campo seguro, es real que no es lo mismo dar clases en una escuela cerrada con material ya instalado, a montar todo el material en la calle cada vez que tomamos clase, es completamente distinto y mucho más complejo.

Pero a favor de realizar esta actividad en lugares públicos es que de por sí de historia, está actividad y las artes circenses, se ha realizado en las calles con las mínimas medidas de seguridad lo cual lo hace extravagante, sorprendente y fuera de los límites mortales, es cierto no tenemos porqué arriesgar la vida todo el tiempo, y para entrenar menos, dado que apenas comienzas dentro de esta práctica, entonces debes estar incluso más seguro.

Pero en el tránsito de estas clases como las he descrito: Itinerantes, gratuitas, con apoyos económicos mínimos, pero que incluyen a población que no se integra desde otros ambientes, también es importante generar la seguridad desde el ser, no solo desde el espacio material, sino desde la conciencia corporal, esta que no se genera solo con un movimiento bien logrado, sino con una emoción encaminada a un propósito que es cuidarte, y atreverte al mismo tiempo.

Creo que los juicios de quien mira y realiza la actividad son variados, y está presente algunas veces la idea de la concepción del cuerpo como un relicario immaculado (esta idea que proviene del cristianismo y toda su compleja producción del control del cuerpo bajo normas y reglas ya impuestas), pero en esta disciplina, si deseamos seguridad habrá que trabajarla, sufrirla. Y justo dentro de nuestras circunstancias luchar por ella, no desistiendo y organizándonos.

En fin, nuestras clases si son en centros culturales o espacios públicos, por ejemplo debajo de puentes viales (en este espacio tenemos un apoyo a la mano, PILARES, de igual forma dentro de su situación de desprotección, nos observan desde el pilar y si necesitamos algo acuden a nuestro auxilio) y parques.

No son los espacios más cómodos, ni más limpios, y nos tenemos que adaptar a las circunstancias, tanto alumnxs cómo yo también, y adaptar lo que se aprende, lo que yo comparto y el ritmo que llevará la clase dependiendo del riesgo y la posibilidad de sus cuerpos (algo que se aprende con la práctica).

Hay espacios mucho más cómodos como Centros Culturales cerrados, que casi es como si estuviera en el club o en una escuela privada o incluso hasta mejor, el hecho aquí es que son centros que viven del erario público y de los apoyos de la comunidad, el cuidado y mantenimiento del material depende de los profesores y alumnos. En estos espacios yo no cobro las clases como otros profes que no son promotores, llegan a los centros culturales y cobran una cuota mínima a los usuarixs (esta remuneración es incluso más informal e insegura, pues depende de cuántos alumnxs puedan llegar a tener, pero también podría ser

mayor dependiendo de la cantidad de alumnxs), entonces mis alumnxs cooperan, es decir no siempre con dinero, pero sí con material o cuidado del mismo.

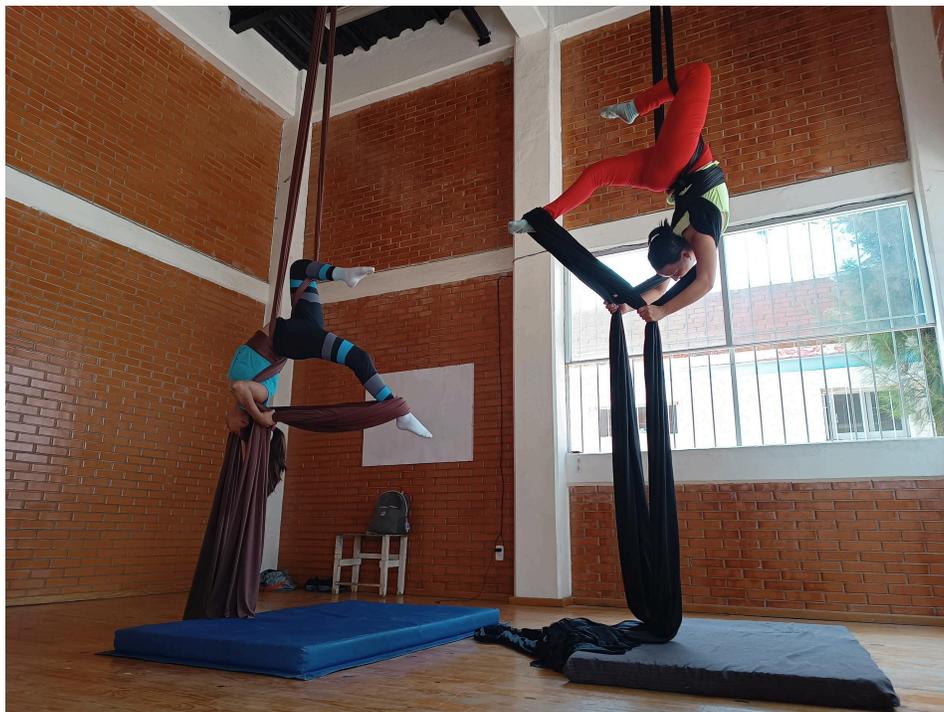


Foto 80. Este espacio es uno de esos lugares donde nosotrxs lo hemos modificado a nuestras necesidades e ido aportando para nuestra propia seguridad. Este lugar cuando llegamxs, no tenía colchonetas y las telas estaban colgadas de forma insegura, lo fuimos modificando a partir de la organización. Por mencionar algunas experiencias: Una de mis alumnas consiguió una colchoneta de reuso a bajo costo y en buen estado, forramos otra gracias a una de mis alumnas que es muy hábil con la costura, todas colaboramos tanto en el cuidado, limpieza y obtención de éstas.

Capítulo 5

Desde donde me toca cultivar el asombro

El circo es una herramienta de cuestionamiento:

Una de las características centrales que marca la especificidad del circo, es la manera en que este arte, a través de las destrezas corporales, apunta a asombrar y maravillar al espectador. El propósito estaría en la posibilidad de que el espectador sienta emocionalmente el placer generado, por el riesgo corporal. Justamente aquello que la modernidad fue arrinconando, aquello que el hombre moderno tendría que controlar: las pasiones, el goce, el asombro y la imaginación. (Infantino, 2010: 54).

En su principio planeaba comunicar la precariedad de los semáforos, pero el rumbo cambió en su totalidad y encontré otra vertiente que son los proyectos de nación en la 4ta transformación por parte del gobierno estatal y de INDEPORTE.

Este ambiente lo describo como aún más híbrido para la supervivencia de artistas, por lo regular somos lxs que siendo aerealistas, ocupamos el lugar de promotores deportivos becados, nos adaptamos a las necesidades de nuestro público espectador y de nuestro contratista, pero en ese posicionamiento híbrido deviene la posibilidad de libertad creativa algunas veces y sobre todo con libre acceso para poblaciones marginadas, que en la situación actual, no se hubiesen integrado de otra manera a esta actividad.

Para Nestor García Canclini el concepto de hibridación se remite a los “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (García, 2001: III); es decir, una cultura híbrida es un proceso social flexible que permite elaborar estrategias para entrar y salir en la modernidad, una fácil integración y fusión de las culturas (Portal de estudiantes IEMS, 2023: Culturas híbridas).⁷¹

⁷¹ Tomado de: [Culturas Híbridas \(iems.edu.mx\)](http://culturas.hibridas(iems.edu.mx))

Día 1:

La primera vez que di clases en el programa, días antes avise a algunos amigos, que desde hace tiempo me pedían información sobre clase, esperando que alguien llegara.

Salí de casa con tela sobre el hombro como cuando iba a entrenar en la pandemia al parque, tomé mi bici y fui rodando al bajo puente de periférico donde se suponía sería mi primer clase, ahí se encuentra el PILARES, el día lunes no abrían los PILARES y como aún no hacía amistad con ellos, ni quién saliera a saludarme, solo la poli salió a tomar una foto, para evidencia y se metió. Llegué y estaba la otra chica que imparte acondicionamiento físico antes que yo, me imagino esperando a ver si realmente llegaba, no lo sé, porque no la volví a ver jamás a la hora de llegada, ese día llevaba unas cuerdas que mi amiga la que me recomendó, me regaló.

Bajo el puente las telas no son tan fácil de colgar, hay que hacer todo un ritual, primero aventar la cuerda y atinarle a los triángulos de las vigas, después amarrar la tela a la cuerda e ir pasándola por arriba de la viga para amarrarla con ella misma.

Ahora, ya no nos tardamos más de 20 minutos, antes tardamos hasta media hora o más en montar. Ese día llegaron dos alumnxs, que yo con anterioridad había invitado, esperando que llegarán más obviamente, pero en fin , al menos no me vería sola esperando a alguien.

Tener las telas en algún lugar y estar practicando, es una actividad que llama bastante la atención. Comenzamos como ya lo había comentado subiendo las telas, es decir aventando las cuerdas, media hora después de que terminamos de montar, comenzamos el calentamiento, y acondicionamiento, después a las telas, nos saltamos la parte básica ya que ellos tenían una noción anterior sobre danza aérea, comenzamos a subir, luego una figura y después una caída, ese día no tuve tanto trabajo pues nos adaptamos los tres súper bien y los ejercicios eran

logrados, el trabajo vino después, cuando al pasar de las clases comencé a tener más alumxns que se incursionarían por primera vez en esta disciplina.

En fin, después de casi hora y media de entrenamiento en telas, nos dimos un tiempo de estirar, y finalizamos la clase, aún debía quedarme un momento para desmontar, a partir de ese día y sin pedirlo verbalmente ellxs participaron en la desmontada de telas y guardar material.

Educando/Enseñando/Compartiendo:



Foto 81.

Foto 81. La chica de amarillo en la foto (Kenia) fue mi primera alumna que no conocía para nada la disciplina y este sería su primer contacto con danza aérea, hasta la fecha sigue practicando y asiste a cada una de las clases. Con ella he vivido llanto, mareos, vómitos, golpes, escupidas, reconsideraciones espirituales y emocionales etc. Esta es la foto de la primera clase en la que ella estuvo.



Foto 82. Kenia año y meses después de que nos hemos encontrado, en una de las tantas fotos que entre compañerxs suelen tomarse. Kenia: “De manera personal, danza ha sido más que solo subir una tela... Es disciplina autocontrol y crecimiento personal.”

He conocido varias personalidades, unxs que cuando comienzan les da flojera realizar la actividad aunque asisten por voluntad propia, a otrxs les da miedo y se bloquean o a pesar de que quieran hacerlo con todas las ganas, su cuerpo no reacciona a esa ganas que se les ven, así otras tantas personalidades, lxs que se aferran a que les saldrá algún truco o a lxs que muy fácil les salen los trucos.

El esfuerzo dentro de esta clase empieza desde el calentamiento, es más, desde el llegar a tiempo a la clase o desde llegar, y montar, después el calentamiento y sobre todo cuando te enfrentas con cualquier aparato aéreo. El apoyo de mi parte en ese momento es de suma importancia, poner atención de cual es su particular característica, es decir ¿Qué les da miedo? ¿Qué aptitudes tienen? y ¿Cuáles faltan por desarrollar? según las necesidades de la disciplina.

Cada vez me enfrento a una personalidad distinta; La idea de comunidad comienza desde el individualismo y características particulares de cada quien.

Opuesta completamente a la educación bancaria⁷², la Educación libertaria se basa en el alcance de la libertad, su fin último es la libertad del individuo dentro de un grupo social. Esta educación busca educar para lo que el individuo es y no para lo que debiera ser según la sociedad, hay que educar para que el individuo descubra qué camino quiere seguir y cómo quiere vivir su vida. Hay que buscar que el individuo pueda tomar sus propias decisiones y aceptar lo que estas decisiones puedan traer consigo. Para esto, la educación libertaria tiene cuatro fundamentos básicos: educación integral, antiautoritarismo, libertad y autogestión (Valdés, 2020: 29).

Creo que algo que hace que nuestro grupo sea una red, como mis alumnxs lo comentan, es la emotividad que se sugiere dentro del grupo para más allá de mantener a la danza aérea sobre un altar, y buscar ser lxs mejores en el ramo; es la idea de utilizar estos instrumentos y a nuestro espacio seguro que es el grupo para como aerealistas, aficionadxs, cuerpxs circenses, circonautas, tener nuestra propia percepción... ¡A la aerealista! De conceptos que nos rigen, o de cómo superar nuestros miedos etcétera.

Hacerlo en clave femenina y a veces también feminista, es decir, desde el posicionamiento de sujetos con otros recursos, otras maneras de hacer política diferentes a las hegemónicas y que se resisten a subordinarse a un modelo determinado (Cejas, 2019: 18).

La forma en que se enseña danza aérea es múltiple, existen infinidad de propósitos que varían no solo por la personalidad de quien la enseña, sino también como podemos observar en este trabajo, dependiendo del espacio y público.

Es posible entonces que encuentres espacios en donde la competencia es lo más importante y exista la idea de un cuerpo específico para llevar a cabo esta actividad, donde la preocupación por generar una red grupal no exista o por generar una cultura del cuidado de los otrxs, ni tampoco se pretenda poner en flagranza a la heteronormatividad, pero este no es el caso.

⁷² **La educación bancaria:**

La educación bancaria es llamada así porque las personas que reciben los conocimientos funcionan como una especie de banco en donde son depositadas, guardadas y archivadas las ideas que les entrega el o la educador/a (Valdez, 2020: 28).

En este caso utilizamos como herramienta la práctica del circo, con tonalidades del circo social, y sobre todo a la danza aérea, junto con mi experiencia de haber practicado más antropología social en este campo que en ningún otro lugar, para intentar desmontar ciertos patrones del sistema androcéntrico y patriarcal que permea todos nuestros campos en la vida posibles. Por ejemplo:

El sistema de educación ordinario que es androcéntrico y meritocrático, el que nos ubica a todxs en una posición desde donde debemos competir, posición que no elegimos siquiera, sino que estamos destinados a tener por nuestro color de piel, posición socioeconómica, género, gustos, etcétera, o el intercambio de conocimientos y saberes como una compra venta, imposible de alcanzar, mucho menos si se trata de saberes que se consideran como tiempos de ocio.

La Educación libertaria es un tipo de educación antiautoritaria y horizontal que aparece como respuesta al sistema tradicional de educación, o educación bancaria, como le llama el pedagogo y teórico de la educación liberadora, Paulo Freire (1921 – 1997) (Valdés, 2020: 28).

Ubicarnos en un espacio público de libre acceso, performativamente genera un quiebre en esa línea de la vida y el destino que nos han impuesto, tanto para el espectador, como para quien está realizando esta actividad.

La educación integral no es solamente abogar por una enseñanza completa en donde lo práctico y el juego es tan importante como lo teórico. Educación integral es también entender que la educación no solamente se encuentra dentro de las aulas de clases, por lo que debemos educar para la vida social. Es entender que la sociedad actúa sobre la formación de las personas, así como también las personas actúan sobre la conformación de la sociedad (Valdés, 2020: 32).

Con ayuda de lecturas feministas y educadores libertarixs, sus apreciaciones y notando también las grandes posibilidades que tiene esta práctica que es el circo y la danza aérea de generar una educación libertaria desde el asombro y el riesgo en el que se encuentran constantemente los cuerpxs. Así como la ambigüedad e informalidad de la que aún celebra esta práctica y por ende libertad de conformar una técnica desde la educación integral y generar una

escuela más cercana, que pretende empoderar a los cuerpxs de forma holística (quiero decir mente y viseras).

La idea de educación integral nace de la idea ilustrada (materializada en la Revolución francesa) de la igualdad de oportunidades que cada ser humano tiene respecto a los demás, y del derecho a desarrollar de la forma más completa todas sus facultades físicas e intelectuales. (Cuevas, 2003, p.84).

Uno de los teóricos más importantes de la educación integral, y del anarquismo en general, es el ruso Mijaíl Bakunin (1814 – 1876). En general, los pedagogos rusos constantemente hablan de la educación integral como la no separación de los aspectos teóricos de los aspectos prácticos de la enseñanza (Valdés, 2020: 30).

Con todas estas herramientas, el objetivo es generar un cuestionamiento en mis alumnxs sobre las normas que han regido su existencia y han sido naturalizadas por una educación meritocrática y androcéntrica de aplastamiento del otrx para poder avanzar, generando una posible emancipación de ellxs y yo misma de estas relaciones, no solo dentro del grupo sino también en nuestro diario andar y relaciones interpersonales.

La educación tradicional hoy en día está dictada por un sistema capitalista autoritario que busca perpetuar una ideología concreta, y por lo tanto, oponernos a la educación tradicional no es algo ligero ya que significa estar oponiéndose al sistema imperante que opera en todas las esferas sociales. Ahora bien, Carlos Díaz y Félix García en sus Ensayo de pedagogía libertaria (1979) nos dirán que “tampoco se puede olvidar que la sociedad depende de la educación que se proporciona a sus miembros; olvidarlo sería dejar en manos de la burguesía una de sus más poderosas armas para mantener la situación actual.” (p. 64) (Valdés, 2020: 33).

Familia:

*"Pero en la soledad del palacio aprendió a conocerlo,
se conocieron, y descubrió con un grande alborozo
que los hijos no se quieren por ser hijos
sino por la amistad de la crianza".*

El amor en los tiempos del colera, Gabriel Garcia Márquez.



Foto 83. Las mamás han utilizado las clases para compartir este tiempo con sus hijxs, al principio llegan para cuidarlx mientras hacen la actividad, pero después muchas de ellas se integran también, debido a la idea multinivel y multiedad que tienen las clases, algunas inmediatamente comienzan a asistir con sus hijxs, otras con el pasar de las clases, cuando se van sintiendo con mayor confianza, y hay unas que llegan desde el primer momento con ellxs a tomar la clase, como por ejemplo ellas. Ellas hacen duetos e infinidad de cosas juntas dentro de clase, en su dueto; Magaly que es la mamá es la base y su hija el volante.



Foto 84. Dentro de clases una de las técnicas es; ¡Yo te enseño y tú enseñas a tu compañerx!, de igual forma como yo te apoyé, puedes hacerlo tú, eso me permite mantener una red de cuidado y prevención dentro de los grupos. Es importante también, no solo dar la indicación sino incluir en ella la línea que deseas tengan sus movimientos, para que ellxs la puedan interpretar.



Foto 85.



Foto 86.



Foto 87.

Fotos 85, 86 y 87. Estos son ejemplos de mamás e hijas, o ambas hermanas, que comparten esta actividad.

Presentaciones:



Foto 88. Esta fué la primera presentación que llevamos a cabo en los grupos de este programa "Ponte Pila", participamos en el Día Internacional de la Danza de Circo Volador.

Una de las razones por las que practicas en clase, es también para salir a escena, ello para mi, es una herramienta para así practicar lo aprendido, pero también, para que mis alumnxs generen mayor seguridad en si mismxs, y se empoderen performativamente, ante cualquiera que les mire; Sepa o no sobre danza aérea.

Justo aquí culmina la concepción de cuerpxs asombrosxs y extraordinarixs que hacen cosas extraordinarias y trabajan con el riesgo. Esa escena pueden ser las improvisaciones individuales o grupales dentro de clase y las presentaciones, para las que ensayamos por clases enteras.



Foto 89. Estas presentaciones las realizamos sobre todo en bajo puente, detrás del PILARES Constitución, ese día; un espacio que por lo regular todos los días está oscuro y polvoriento, espacio que solo es de paso. Se convierte en un escenario lleno de colores y espectadores.

Mi escuela o línea para producir las presentaciones o nuestrxs números, viene sobre todo de contar una historia que abrace, atrape al espectador, generar algo que espectadores y mis alumnxs sientan cercano, también en base a mis experiencias como artista y como cuerpox creativx he ido instaurando de cosa en cosa a base de acierto y error.

Para Bakunin el libre albedrío es una ficción imposible, ya que la voluntad es una reacción nerviosa, así como la fuerza física es una reacción muscular, y ambas están dictadas por nuestro medio natural y social “es decir, de las condiciones físicas y sociales en medio de las cuales cada individuo ha nacido, y donde sigue desarrollándose; y repetimos que todo hombre, en cada momento de su vida, es el producto de la acción combinada de la naturaleza y de la sociedad” (Bakunin en García (ed.), 1986, p. 32) en (Valdés, 2020: 33) .

Desde el momento en el que se comienza un proyecto para cierta fecha, empezamos a pensar en el tema, se escoge la música (la cual se edita) y junto con el grupo se comienza a modelar la idea.



Foto 90.



Foto 91.



Foto 92.

En total doy clases en 5 puntos diferentes, donde las clases son gratuitas, más o menos tengo de 10 a 30 alumnxs por clase y cuando realizamos alguna presentación: Me doy a la tarea de juntar a todxs lxs grupxs (no todxs mis alumnxs de todxs los espacios participan) solo los que desean comprometerse, este es el primer paso el cual subsecuenta a los demás. Si decidimos tener escenografía nos reunimos con anticipación para hacerla.



Foto 93.

Fotos 90-93. Todas estas fotos son de una variedad que realizamos en PILARES, cuando aún no se comenzaba la remodelación que ha durado hasta estas fechas: junio 2023. En la foto n. 91 estamos construyendo lo que sería nuestra escenografía para esta presentación.

Después de la variedad, nos organizamos para un encuentro de danza aérea, el encuentro que se organiza cada año y que comenzó como idea por redes sociales. Para ser parte de este encuentro, no tuvimos apoyo del programa, este encuentro se realizó por el norte de la ciudad; entonces tuvimos que rentar un camión para asistir hasta allá. Esta labor de organizar al grupo e impulsar a las acciones en colectivo, debe tener a alguien que se haga responsable y pueda

mediar las situaciones, ese peso en primera instancia recae en la educadora (así llamada por Freire) que viene siendo mi posición, por tanto confirmo que:

Ahora, se debe aclarar que cuando se habla de que la educación libertaria se opone a la autoridad, es a lo que se denomina como “autoridad negativa”, aquella que nace de relaciones arbitrarias de poder y que busca como objetivo la sumisión de uno ante otro. Cuevas (2003) afirmará que “Existe otro tipo de autoridad, digamos de tipo moral, que se basa en el reconocimiento de la sabiduría de determinadas personas, que despiertan admiración (no sumisión) y que se entiende como un tipo de autoridad «positiva» que se acepta porque ayuda al crecimiento autónomo del educando” (p. 82). Esta “autoridad positiva” es la que tomará Bakunin para elaborar su propuesta educativa. Para Bakunin la libertad no es algo inherente a las personas, sino que la libertad es una conquista social, se obtiene mediante el combate constante de la persona en conjunto con más personas (Valdés, 2020: 34).

Uno de mis deseos, por varios años, había sido montar una puesta en escena que tuviera como tema “Los locos Addams” y su pegajosa canción del chasquido de dedos, por fin esta vez con el apoyo y entusiasmo de mis alumnxs, había cumplido este deseo, esta presentación la montamos no solo con danza aérea, sino también de otras artes circenses como malabares y zancos.



Foto 94. Para realizar el ensayo general ya con vestuario, utilizamos el espacio de bajo puente en PILARES Constitución, fue en la siguiente cancha, ya que en la que solíamos hacer las presentaciones, estaba llena de grava y materiales de construcción por la remodelación y aquí

están dos de mis alumnas más pequeñas, poniéndose sus zapatos después del ensayo, donde era inevitable no llenarse de polvo.



Foto 95. En esta foto, esta mi alumna más pequeña con su mamá dándole los últimos retoques a su vestuario, a lado su hermana y atrás una de mis alumnas que decidió ser Homero el esposo de Morticia, con su hermana pequeña cargando en brazos y su hermano que decidió ir a apoyarla como público vestido de Pericles (el hijo de Homero en la Familia de Los locos Addams).



Foto 96.



Foto 97. Esta fue una de las fotos que tomamos antes de la función, cabe aclarar, que a pesar de que ante estos grupos que asistieron al encuentro, nuestro trabajo era un poco desestimado, ya que todas eran escuelas privadas y la nuestra era la única que venía desde una percepción de gratuidad, francamente la rompimos con nuestra organización, seguridad y entusiasmo.



Foto 98.

Al final de la presentación, mostramos un cartel que decía: ¡Somos familia! Muchas de mis alumnas están en clase diariamente por lo menos dos horas y hay quienes van las 4 horas diarias que doy clases en diferentes puntos, esto muchas veces es posible porque no tienen que pagar, y todos los puntos son cercanos entre ellos así como también cercanos de donde viven. Entonces tengo tiempo para conocerlx muchxs más, saber secretos, preocupaciones, tristezas, alegrías, toma de decisiones, etcétera. Que van más allá de las horas de clase. Lo cual agradezco y me siento afortunada porque construimos un espacio de confianza.

Esto nxs lleva al siguiente fundamento básico de la educación libertaria aparte de la educación integral (resaltada anteriormente), desde la práctica comprobamos que dentro de esta forma de compartir conocimiento y de hacer circo y danza aérea también la llevamos a cabo y la sugerimxs, el antiautoritarismo:

El objetivo final del antiautoritarismo pedagógico es conseguir que los educandos «sean dueños de su propia vida y que no se dejen oprimir ni explotar», poniendo en práctica el libre pensamiento y la autonomía moral (Cuevas, 2003, p. 83) (Valdés, 2020: 35).



Foto 94. Presentación del día del niño 2023 en bajo puente detrás de PILARES.

Proyectos:

*"I tell you what freedom means to me,
not being afraid!...
...I wish I could live like this.
Without fear"*

*"¡Te digo lo que es la libertad para mi,
no tener miedo!...
...Ojalá pudiera vivir así.
Sin miedo"
Nina Simone.*

Una de las posibilidades que me da este trabajo es conocer a muchas personas, muchxs cuerpxs dispuestos, que me permiten generar escena, arte y preguntas, no solo para mis alumnxs sino también para el público.



Foto 95.



Foto 96.

Foto 95 y 96. Esta vez, por nuestra propia cuenta sin ir con el nombre del programa como identidad, es decir, acordamos por fuera del programa. Deambulamos por los jardines de la UAM-I en la presentación de ofrendas y pasarela de catrinas, realizando una dinámica, entregabamos papel y pluma al público, para que nos obsequiaran sus miedos, después de que lo depositaban, hacíamos una cantidad de movimientos, tipo como cuando te hacen una limpia, y decíamos la frase ¡Tu miedo ya se fue!, o ¡Tu miedo ya desapareció! o ¡Tu miedo, me lo llevo, dile adiós!

El propósito de realizar esta dinámica dentro del evento de Catrinas en UAM-I, fue que el público ubicara sus miedos, como nosotrxs lo hacemos cada vez que nos subimos a los zancos, y que por medio de nuestra presencia fuera de serie, tuvieran el valor de dejarlos ir por lo menos unos cuantos segundos, transitamos a una zona en la que somos anormales y por tanto lo imposible es posible.

Cuando nos comentaban: ¡Pero ustedes seguro no le tienen miedo a las alturas!, jugábamos con la idea freaky y esa misma magia de lo anormal respondiendo: ¡No, porque nosotros así nacimos!



Foto 97. Este 2023 para el 8 de marzo, el programa me dio el día, nos dieron el día a todas las mujeres promotoras becadas. Entonces decidimos reunirnos (sin contarlas como horas de clase, solo estar juntas ese día) mis alumnas, que ahora son mis amigas también, para accionar escribiendo carteles con nuestras pensamientos y consignas, haciendo danza aérea en un espacio público, tomando por unas horas ese lugar para convivir y compartir trucos y tomarnos fotos.



Foto 98.



Foto 99.

Foto 98 y 99. “Este día para mi es muy difícil”, eso me comentó Lau porque hace ya tiempo, había sufrido mucha violencia en su vida y este día le recordaba lo mucho que había soportado y por todo lo que había tenido que pasar, cuanto había callado y lo tanto que deseaba que sus hijas no sufrieran lo mismo. Así que agradecía la iniciativa de reunirnos porque para ella la danza aérea es: “No sólo subir a las telas, es batallar con tus propios demonios y enseñarles que puedes con cualquier obstáculo. En lo personal disfruto tanto aprender a ser más fuerte cada día, que por eso asisto”.

Del ejercicio teórico-práctico en el que nxs hemos incursionado tanto yo como mis alumnas desde el comienzo de su aprendizaje en danza aérea y no solo este 8M, me atrevo a comentar que las políticas públicas y sus discursos muchas veces, están completamente alejadas de volver a las mismas autoras protagonistas de sus luchas y no simples observadoras o refugiadas de la misma,

para como límite final permitir políticas evitativas y solución de los problemas por encima de las necesidades reales, tanto prácticas como simbólicas.

A contracorriente de lo que hacen las actuales políticas públicas, hay que insistir en la necesidad de trabajar con los imaginarios sociales y de “sacar” el tema de la mujer de la problemática exclusiva de la mujer (Vich, 2021: 42)

Por último, existe un proyecto que está en proceso y que no hemos podido montar para ningún espacio en específico, debido al propósito del tema y las condiciones necesarias, pero el trabajo después de la entrega del escrito se sigue materializando con pequeñas acciones dentro de clases y gestión de escenarios públicos disponibles para presentaciones (o simplemente acciones) con nuestros propósitos específicos.

Cabe aclarar que en este proyecto, como tantas veces (quienes seremos participantes del mismo), nos reunimos para proponer, compartir experiencias y tener un plan más sólido de acción, lo siguiente nos lleva al tercer fundamento básico de la educación libertaria expuesta por Valdés, autogestión:

Así, en un centro educativo libertario, los educadores y educadoras hacen respetar la gestión que les corresponde, así como también su autonomía, rechazando tener una posición paternalista frente al estudiantado, el cual tiene una participación activa y paritaria, no por concesión, sino que por derecho propio (Valdés, 2020: 37).

Quiero compartirles el proyecto que está en puerta:

Soy la bruja:

La bruja...

Soy la bruja; ofrenda viviente a las brujas (a las mujeres y a todxs los seres que amamos y admiramos).

Tema: Soy la bruja; el aquelarre es mi comunidad de danza aérea, espacio donde hacemos magia, en nuestro caso, volamos. Hemos aprendido que el aquelarre es nuestra red y sobre nuestra red hacemos lo que amamos hasta la muerte, porque la muerte viene, llega, pero las experiencias las construyes tú. Tu insistencia, tu esfuerzo, tu apertura de conciencia. Hoy celebramos la muerte con la vida, la honramos porque la respetamos y no nos da miedo. Honramos a todxs lxs seres cercanos que nos dieron su confianza y amor, nos apoyaron, y creyeron: Quienes consideramxs dentro de nuestras redes, las cuales nxs salvan.

El sistema impuesto, nxs ha enseñado a temer:

La existencia corporal femenina es una intencionalidad inhibida que simultáneamente se dirige hacia un fin proyectado con un 'puedo' y retira su total compromiso corpóreo a tal fin en un auto-impuesto "no puedo" (Ibíd: 148-150) en (Moreno, 2011: 44).

Es más interesante poder ser extraordinarias, desde nuestrxs cuerpxs arealistas femeninas y afeminadxs, contradictorixs para lo heteronormado en relación a su musculatura, fuerza, agilidad y flexibilidad.

Con esto queremos hacer de su conocimiento que lo privado; cómo se han catalogado las emociones y el sentir del cuerpo, así como el dolor y el fracaso, es algo difícil de ver y aceptar. Pero aquí reconocemos el dolor, la imposibilidad tanto nuestra como la de nuestrxs compañerxs en público. Reconozco lo que siento para que eso no me mate.

Si hay una forma de correr como niña, jugar como niña, aventar como niña, también tenemos una forma de VOLAR como niña y esa nos redefine como

cuerpxs circenses, conscientes y creativas (atributo que nos obsequia el arte a través de nuestro vuelo en las telas). Así le rendimos respeto y amor a los seres que confiaron en nosotrxs.

Modalidad: Se realizará una dinámica con el público.

Pondremos varias telas e invitaremos a los espectadores a que experimente algunos ejercicios que utilizamos como calentamiento en cada clase, pero con los ojos vendados, escuchando nuestras indicaciones y mientras en el audio con música de fondo relatamos experiencias que nos han sucedido dentro del grupo. Cómo está disciplina nos ha motivado o desmotivado (estas experiencias las tomaremos de algunas reuniones que hemos tenido más allá de solo asistir a clase, reuniones en dónde en conjunto creamos esta propuesta como también montamos nuestro número).

A nuestro alrededor, pondremos carteles con frases que hemos escuchado tantas veces fuera de nuestro círculo de danza aérea, referido a la idea construida por la sociedad de la imposibilidad que nos causa ser mujeres, ellas, ellos, o niñxs. Por ejemplo: ¡Tú no puedes porque estás gorda! ¡Tenías que ser mujer! ¡El no sabe esta chiquito! ¡Eres raro! etc.

Pretendemos:

Hacerlo en clave femenina y a veces también feminista, es decir, desde el posicionamiento de sujetos con otros recursos, otras maneras de hacer política diferentes a las hegemónicas y que se resisten a subordinarse a un modelo determinado (Cejas, 2019: 18).

Esta disciplina nombrada disciplina de altura, necesita de mucha paciencia, insistencia y confianza, sobrepasa los parámetros de la normalidad. Queremos resaltar con esta participación que compartir danza aérea es una herramienta para generar comunidades irreverentes con redes sólidas.

Después de 40 minutos, y al tener al público cerca haremos una Variedad de caídas y figuras, al ritmo del son de la bruja y con ello materializar (dentro de nuestro performance) la red que presumimos.

Requerimientos y apoyo:

- Permiso para utilizar un auditorio al aire libre
- Visitar con anticipación el espacio (somos aproximadamente 10 personas).
- Apoyo para montar las telas (una persona y si es posible una escalera)
- Necesitaremos acceso al audio en el auditorio al aire libre con dos micrófonos
- Algunas colchonetas o colchones (pueden ser 2 o si es posible 5, esto solo para cuidar la seguridad del público mientras realizamos la dinámica antes mencionada)
- Permiso para que al final del show podamos pasar la gorra ya que creemos firmemente que lxs artistas no viven del aplauso, se nutren de este, pero necesitan sustento económico redituable a sus horas de esfuerzo como en cualquier trabajo, por tanto comenzaremos con esta iniciativa como acto simbólico.

Nota: Si algún requerimiento sobrepasa sus posibilidades o cuentan con otras opciones, podríamos llegar a algún acuerdo.

Considerando que danza aérea es una actividad de riesgo, hacemos de su conocimiento que estamos capacitadxs para realizar esta actividad.

Frases:

Frases que construyeron mis alumnxs y compañerxs que son parte de este último proyecto, para describir sus experiencias en nuestras clases de danza aérea:

Katie 32 años:

Mi palabra, con la cual me describo en danza aérea es:

RESILIENCIA.

Lo que esta disciplina me hace experimentar es que hay un dolor inevitable y yo elijo que el sufrimiento sea opcional. Pues para mi RESILIENCIA es una capacidad que se va formando en esta disciplina, pues día a día aprendes a sobreponerte, en momentos difíciles, cada vez te das cuenta que eres más fuerte no solo físicamente sino también mentalmente.

Magali Zarate 37 años:

Mi frase es: El dolor que sientes hoy es la fuerza que sentirás mañana. Y estoy en danza aérea porque me gusta mucho sentir esa adrenalina estando arriba y sentir que no eres parte del montón, de lo común, esa motivación del cambio físico y esa fuerza que te sale, que a veces no sabes ni de donde, es apasionante.

Diana Aguilar Zarate 13 años:

Mi frase es: Si caíste ayer, ponte de pie hoy, y estoy en danza aérea porque descubrí mi fuerza y habilidades y me gusta mucho porque si no me sale una vez no me rindo.

Karen 21 años:

"Entrego mi fragilidad para recordarle al mundo que por más peso que ponga en mi espalda, una flor también puede romper el asfalto."

Usualmente se cree que las mujeres somos frágiles, en mi caso, esta creencia se fue más allá, cuando me diagnosticaron lupus, a la par, adquirí una discapacidad y caí en depresión. Por dos años viví con la idea de que era muy frágil, que todo podía lastimarme y me creé muchos miedos, hasta que conocí la danza área.

Esta disciplina me sirvió como terapia y me hizo darme cuenta que no hay nada de frágil en mi y en ninguna de nosotras ya que esto requiere fuerza, valentía, compañerismo y perseverancia. Gracias a esto, entendí que nosotras somos las únicas que decidimos qué tan frágiles somos y los límites que nos ponemos.

Markuz 16 años:

Vive...

Nuestra mamá nos enseñó a vivir cada día sin importar el qué dirá la gente, hacer lo que nos gusta con pasión.

A no rendirnos

Vive es la palabra que ella nos diría siempre. Por eso practico danza aérea.

San 34 años:

Arriba y adelante...

Es una palabra que uso para no rendirme siempre que me atoraba en algo ella (mamá) me decía arriba y adelante. Por eso sigo aquí en danza aérea.

Edith 32 años:

Incluso, atravesando un mal momento puedes encontrar una pasión, así que ama lo que haces, vive al máximo y llénate de emociones.

A los 26 años me diagnosticaron menopausia prematura, pero los síntomas de esto se hicieron presentes desde que tenía 21 años, por todos los cambios que se pasan en esta etapa yo no podía realizar ejercicios de impacto, pues al haber pasado ya varios años así ya tenía osteopenia, (descalcificación de huesos). Pero con el tratamiento correcto y descubrir danza aérea en mi vida, cuerpo y alma dieron un giro de 180°, pues la disciplina me ayudó a fortalecer la mente y relajar mi cuerpo, al estar entrenando me olvido de mis preocupaciones, de mi padecimiento (por todo los cambios hormonales que esto genera), y la danza hace que me sienta liberada y fortalecida.

Laura 30 años:

Mi frase: No

¿Y cómo enseñarle a la mente y el cuerpo que no debo rendirme?

Y recuerdo que tengo quién sigue mis pasos y enseñarle a mis pequeñas que siempre se puede dar más.

Y no hay edad exacta para hacer lo que amas

Si, por que eso es lo que siento, amor a esta disciplina.

Con orgullo puedo decir que mis temores se van cuando subo a las telas y miró hacia abajo y veo esas caritas que toman mi ejemplo

Y si, en mi boca y mi mente jamás existirá el NO puedo

Y terminaré con una frase que amo de Frida Kahlo, pero a mi estilo.

Pies para que los quiero si tengo "TELAS" para volar.

Nancy 30 años:

“Siempre se puede brillar más”

Siempre he considerado que puedo hacer más; que cada día es una nueva oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, más experiencias y desarrollar habilidades.

En las alturas pude descubrir que el miedo puede vivir en el lugar menos inesperado.

Aprendí que literalmente es mejor soltar; por que aferrarse es cansado.

Comprobé que mi mente y mi cuerpo son más fuertes entre más los entreno.

Recordé que el equilibrio es necesario para poder avanzar.

He conocido a personas extraordinarias haciendo cosas extraordinarias .

Y sobre todo he comprobado que siempre se puede brillar más.

Karina 34 años:

Intenta.

No importa que tan pequeña seas, la fuerza y la disciplina te puede ayudar a superar todos tus temores.

Esta es la frase que le repito muchas veces a mi hija, porque ella tiene una malformación congénita que se llama displasia en la cadera, la cual le estoy tratando desde que nació, y por eso ella se sentía muy limitada en todas las actividades, siempre se sintió como hecha a un lado, porque no podía hacer muchas actividades de ejercicio y gracias a la danza aérea ha podido superar

todos sus temores y a saberse una niña fuerte y capaz de poder lograr lo que quiere.

Frida 12 años:

La palabra no puedo, no existe en mi vocabulario; lo que significa para mi cuando estoy en la danza es que cada que no puedo realizar un ejercicio, esta frase cruza por mi mente, y así tenga que intentarlo 10 o 20 veces nunca voy a decir que no puedo.

Reflexiones finales:

Para concluir con nuestra charla navegando por las historias de algunos artistas, maestrxs y alumnx, que practican artes circenses y danza aérea, experiencias también de amigxs y por la mía, dentro de la práctica del circo, como por este viaje al que fuimos inducidos gracias a las fotos: anécdotas que con amor fui acomodando cada una en este texto, el cual le debe todo su compromiso a su público, que fue también actor de este guión y a aquellos que desearon enbullirse en estas páginas, por distintas razones.

Me daré a la tarea de darle alguna de tantas posibles respuestas, convincente, obviamente, a los objetivos de este trabajo y a los intereses que trastocan mi existencia dentro de este ambiente, esta práctica, y no solo a los míos, sino considero que también, la de todxs ustedes que han llegado hasta esta página esperando quizá, que el show tenga una catarsis más.

El circo, se aprende, se interioriza, y se reproduce, genera como práctica, una ideología, grupos, espacios, actos, cuerpxs circonautas, acciones performativas, siendo esta última muchas veces la culminación de tanto entrenamiento, el resultado de tantas pretensiones y por supuesto la oportunidad para trastocar este campo emosignificativo⁷³ del que habla Mitl Maqueda citando a Vergara:

Continuando con la idea de que en la performance no solo se hace un ejercicio representacional en donde los sujetos quieren hacerse visibles para enunciar sus presupuestos indentificacionales, ideológicos o volitivos ante los otros, hemos de decir que la acción performativa genera una multiplicidad de lazos sociales en un plano territorialmente emosignificativo (Vergara, 2013) en (Maqueda, 2019: 21).

A partir de este campo se denuncia lo que describo en el convivir ordinario dentro de las clases y la construcción de cuerpxs extraordinarios o extracotidianos, el performance, no solo se comparte por medio de la atención de un público hacia

⁷³ Vergara define emosignificación como:

La fusión de significación y emoción ya sea a nivel individual (exaltación, indignación, sumisión, etcétera) o colectivo (communitas, rencor social). No es un proceso que se genere conscientemente, generalmente puede ser irruptivo o permanente: la rabia frente a un abuso de poder o se puede habitar como tranquilidad que deviene del apego, la felicidad que deviene del amor (Vergara 201: 35) en (Maqueda, 219: 21).

la escena, por ejemplo, las clases de danza aérea en espacios públicos conllevan en sí mismas un acto performativo, desde el momento uno; en el que se cuelga las telas ya el espacio se modifica, y bueno al enseñar, pues no se diga más, de hecho enseñar cualquier disciplina de circo y enseñarla desde la percepción informal de alteridad e itinerancia que tiene en sí misma la práctica y con una concepción como esta, que actualmente se da apartir del circo contemporáneo y social en el que cualquier lugar puede ser un escenario, especificando que suelen ser clases para aficionadxs y que no por ello dejarán de ofrecer al mundo buenos artistas que con el tiempo se podrán profesionalizar en esto:

Aprender circo es un título muy amplio, que puede abarcar desde cursos de “circomotricidad” para niños pequeños, hasta circo como actividad de ocio para niños y jóvenes, con su larga lista de beneficios, al ser una actividad físico deportivo, expresivo, creativo, disciplinado, social, etc. Aprender circo tiene valores socioemocionales para todos, pero de una utilidad particular como herramienta de desarrollo personal para personas de características muy diversas en situación de riesgo o marginación tanto por razones políticas y económicas como por razones físicas. En definitiva, hay muchas ramas de este árbol que es la enseñanza de circo, y no todos dan los mismos frutos (Lehn, 2018).⁷⁴

Porque el circo tiene esta posibilidad particular en sí mismo, debido a su origen:

Mientras para estudiar música necesitas al menos saber leer las notas y para estudiar teatro leer es fundamental, sin embargo, el circo por su tradición viajera ha tenido históricamente problemas en la formación instrumental. Es por esto por lo que ahora en el siglo XXI con el nacimiento del nuevo circo se comienza a desarrollar contenido académico en torno al Circo.

Por la misma naturaleza popular de esta arte escénica es que generalmente se encuentra en espacios no formales. Considerando que una de las dificultades para la enseñanza del circo es el pobre desarrollo de su dramaturgia, donde no existe un referente en el que basar los procesos de enseñanza aprendizaje, de aquí la necesidad de registro en las experiencias pedagógicas del circo (Valderas, 2020).⁷⁵

Y construcción como práctica, acto teatral y acción performática.

⁷⁴Recuperado de: www.saberesdecirco.com/pensando-circo/como-enseñamos-y-aprendemos-circo/

⁷⁵Recuperado de: www.saberesdecirco.com/pensando-circo/circo-pedagogia-taller-circense-educacion-creatividad-sabres-revista-online/

Las artes circenses son extraordinarias a lo que Milt Maqueda nombra extracotidiano, también nos dice que lo extracotidiano conforma una hiperrealidad, que no quiere decir que esta sea irreal sino simplemente un estado de la realidad diferente pero igual de válido, donde los prejuicios sociales y las normas no alcanzan a permear todas sus acciones. Y sugiero que por ello generan un mundo que se sueña, desea, tolera, y a su vez es como una vertiente de cuestionamiento que se introduce en lo que todos llamamos tangible u oficialmente real, la práctica de la danza aérea, trastoca los cuerpos, volviendolos más flexibles, fuertes y con más posibilidades, pero también dándole a estos cuerpxs/personas un mayor campo multiopcional de elección y construcción ideológica, de la que el feminismo y la antropología de género habrían de tomarle partida como una herramienta, dentro de estas acciones políticas, así como un ejemplo de pedagogía distinta a la pedagogía bancaria (de la que hemos comentado con anterioridad) y de la actual pedagogía de las cosas o la crueldad, de la que habla Rita Segato que nos invade y permea cada rincón de nuestro cotidiano andar.

Llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá del matar, enseñan a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto.

...La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de la crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisista y consumista, y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. (Segato, 2016: 27)

Es cierto que de igual forma la práctica del circo y la danza aérea, sobre todo en un ambiente que es más consumista; como dentro de los clubs deportivos por ejemplo, espacios en especial narcisistas, o dentro del ambiente de publicidad, o en espacios donde se enseña desde la competitividad, el principio de educación libertaria se esfuma, y es de cada quien darle un giro a este cuadro de cosas que encontramos en todos lados. Rita Segato menciona que:

Esa “formación” del hombre, que lo conduce a una estructura de la personalidad de tipo psicopático —en el sentido de instalar una capacidad vincular muy limitada— está fuertemente asociada y fácilmente se transpone a la formación militar: mostrar y demostrar que se tiene “la piel gruesa”, encallecida, desensibilizada, que se ha sido capaz de abolir dentro de sí la vulnerabilidad que llamamos compasión y, por lo tanto, que se es capaz de cometer actos crueles con muy baja sensibilidad a sus efectos. Todo esto forma parte de la historia de la masculinidad, que es también la historia viva del soldado. (Segato, 2016: 30)

El cual puede volverse legítimo también dentro de esta práctica, es decir, el circo en sí mismo no será libertario sin antes percibirse en contexto y con este conjunto de ideologías, propósitos, como los que tiene el circo social que se combina con el circo contemporáneo y con personas con experiencias como la mía por ejemplo, que no había sido más antropóloga en mi vida hasta cuando enseñé esta práctica social que es el circo y mas en especifico la disciplina de danza aérea.

Considero que hacer consciente el dolor, y el encallecimiento del cuerpo desde la sensibilidad del mismo, con el propósito de empatía a ti mismo, a tu dolor, a tu miedo y al de lxs demás, así como el apoyo en sus procesos y permitir el apoyo a los tuyos, es una forma de desestabilizar al sistema y en tanto a esta forma de vivir la actualidad, a la que Segato llama pedagogía de la crueldad, entonces construir un mundo más justo en base al cambio de la percepción de género (cuerpxs/alumnxs aprendiendo a potenciar sus cualidades y reconsiderar sus debilidades), la construcción de comunidad y el cambio también en la percepción de las relaciones de poder cotidianas heteronormadas y militarizadas.

Es real que la práctica del circo es un campo fértil para la educación libertaria:

Silvio Gallo (1997) dice que el fin último de la educación libertaria está en conseguir la libertad del individuo. Esto se diferencia de una directriz de la educación libertaria más ligada hacia los pensamientos de Jean-Jacques Rousseau que ven la libertad como una característica inherente al ser humano, y que por tanto utilizan la libertad como un medio educativo, y no como un fin.

La educación libertaria busca luchar contra las formas tradicionales de educación, esto es, la educación en la lógica de la coacción, en donde un profesor o profesora

influye directamente en los y las estudiantes, formando personas serviles y sumisas a través de la autoridad. La educación tradicional es vista como una educación opresora. (Valdés, 2020: 1)

Debido a su mirada holística del ser y construcción de emociones, es decir la balanza podría mirar hacia esta posibilidad de liberación, pero también a la otra de la construcción de un cuerpo en suma material y superpotenciado a cosa que entretiene o que se anhela como un modelo de cuerpo/cosa, por lo tanto la educación libertaria y con una mirada que pretende ser feminista: no será posible sin esta percepción de querer volver libertaria, y acción política feminista a esta práctica y a esta disciplina (danza aérea).

¿Qué es lo que realmente me importa? Pues generar comunidad, una comunidad que cuestiona, comunidad irreverente, que considera los principios de la antropología feministas, desde este arte que de heteronormado se cuestiona, de híbrido se tiene en sí mismo como práctica social y a los actores/cuerpos que genera. Construye otro tipo de cuerpos y posibilidades, físicas, espirituales, emocionales (integrales) como en parte describe J. Infantino al cuerpo circense.

Es cierto que mi trabajo no se puede pagar con aplausos como el de cualquier artista o maestra, y que es complicado como varios de mis compañeras lo han comentado, no tener prestaciones, por ejemplo seguridad social, dado que nuestros cuerpos están en constante riesgo, o trabajos mal pagados que no valoren nuestro esfuerzo y el riesgo que corremos diariamente dando clase o un show, también ni siquiera con un intercambio monetario redituable al conocimiento y tiempo que implica aprender ese conocimiento, o la inversión que esté implica; tanto de tiempo y económico en su momento.

Cuando tu debes pagar tus propias clases, intensivos, aparatos, conseguir espacios, algo que no solo pasa en este ámbito sino es un mal constante para cualquier trabajo y en particular deporte o arte, ya que como dice J. Infantino son actividades que se consideran dentro del tiempo de ocio; A cambio recibir una cuota mínima por clase o una beca con la que habrá que invertir para adaptar los espacios.

Y en los países como el nuestro, estas actividades para el gobierno están olvidadas y relegadas a que trabajar en ellas, se pague como si fuera por amor al arte, donde en un sistema que impone crueldad, el amor es sinónimo de favor o gratuidad (¡Sin tomarse en serio!), así como se toma por femenino o peor aún afeminado⁷⁶ a la expresión de las emociones, lo que significa dentro de nuestra sociedad convencional⁷⁷ con poca o nula seriedad y entonces donde la risa es redobladamente desprestigiada sino viene de la muerte y desritualización del ser/estar/actx o si retoma a este evento como base de una crítica social.

Hay un comentario que Segato hace dentro de un podcast de Facultad Libre sobre la actual dueñidad de la política y la economía, en cómo hoy las instituciones son territorios:

E inclusive las políticas que consideramos críticas o a los gobiernos buenos que hemos tenido también tienen una visión territorial de la política, una visión de la política es atesorar el poder.

En fin es una crítica distanciada y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de ver claro, aunque a veces no sea muy conveniente o no nos guste lo que vemos. (Segato, podcast: Facultad Libre)⁷⁸

Los artistas circenses lo dice Valeria Meza, “somos flexibles”, y podría agregarle insistentes (cualquier truco necesita cierta disciplina es cierto, pero también cierta necesidad de nuestra parte, e insistencia) y estamos acostumbrados a ello, porque es parte de nuestra disciplina, de nuestro día a día.

De alguna forma lo retomamos en el trabajo y el pago por el mismo, buscamos proyectos, clases por aquí y por allá, se termina uno y vendrá otro, haciendo contactos en el medio, sin la plena seguridad que en primer instancia nos da el hecho de que físicamente no estaremos en disposición todo el tiempo, lo

⁷⁶ Según el diccionario de La Real Academia Española = Dicho de un hombre: Que en su persona, modo de hablar, acciones o adornos se parece a las mujeres. Dicho de un hombre homosexual. Disoluto. Amanerado. Amujerado.

⁷⁷ Patriarcal, heteronormada y androcéntrica.

⁷⁸Recuperado de:

<https://open.spotify.com/episode/1m1fCYr251h1Z5NsVPFLFA?si=llolXVrWQ52kwt6A2Arm4A>

digo por alguna lesión, o accidente, o incluso por la edad; De subirnos a la tela o al aro o a cualquier otro aparato de danza aérea y realizar los mismos trucos, que a pesar de que la danza aérea construye cuerpos más resistentes, es decir entrenados, fuertes, flexibles, deportivos, con multiopciones, extraordinarios, no son inmortales aunque en algún momento a la vista del público: lo parecieran (lo digo apelando al orgullo, en el que si me vieran diciendo esa frase, tendría un gesto de sonrisa semi escondida con la mano por encima de la boca).

Por lo tanto habrá que apelar a la construcción de ser seres híbridos, dado que vivimos un ritmo de vida que otros pensarían cómo random⁷⁹ somxs capaces de mirar más allá y adaptarnxs a las circunstancias (no como una cualidad apremiante del todo, sino como una facilidad de supervivencia). Lo que en alguna medida como lo dijo Yez, existen quienes se malbaratan, y por ellxs ciertos campos son muy mal pagados, pero, ¿Y qué hacer cuando de manera inmediata con tu arte habrás de conseguir tus necesidades básicas? (A Partir de este momento ya existe una reconsideración de la ideología).

Entonces he llegado a la conclusión de que es circunstancial, lo cual no significa que sea poco relevante, más al contrario; con la idea primordial de darle a la práctica del circo un valor más allá del tiempo de ocio, y apremiar en su mayoría el proceso que al unísono dará resultados, con el fin de buscar la libertad no solo ideológica y política, sino también económica.

Incluso nosotrxs mismxs los cuerpxs circenses, no apelamos a nuestra salvación y buen pago de nuestras actividades, porque, o nos creemos ese cuento de que no somos indispensables y todo lo hacemos por que es lo que nos gusta o aceptamos cualquier pago porque necesitamos vivir y, ¿Porqué no vivir de lo que sabemos hacer? pero se nos olvida ¡Y de manera digna!

Es real también, que existen otros países en los que ser circonauta o artista circense es una práctica más valorada, en México la práctica del circo desde la perspectiva cultural y artística (que muchas veces se lleva a la tradición del circo

⁷⁹ Modismo que se utiliza entre los compas para referirse a algo rudo, fuerte, intenso y otros adjetivos similares.

de carpa), desde el propio concepto de cultura⁸⁰ que se le da por el sistema de gobierno; el concepto de la práctica del circo se convierte desde su informalidad en una excusa para ser invisibilizada.

Ahora y por último quisiera hablar de mis pretensiones, que considero, y nombro, como emocionalmente legítimas, comenzando, comentando un poco el concepto de cultura y sus alcances citando a Victor Vich:

...Resulta claro que las leyes no frenan la discriminación ni la violencia y que, más bien, todo ello ha continuado agravándose hasta llegar a cifras realmente altas. Los políticos parecen no darse cuenta de que el problema es cultural y no solo jurídico. (Vich, 2021: 42)

Vich habla más bien de la situación en Perú, pero de la cual no estamos en México tan lejos. En su momento, a mi forma, siempre he dicho que todxs somos seres viscerales y que las emociones rigen el mundo, cuando a lo que siempre me he referido es al mundo simbólico y a los imaginarios sociales que provocan la construcción de sentimientos, de arraigos ideológicos que defendemos hasta con la vida si es necesario, todo eso de lo que se jacta el concepto de cultura, es a lo que posiblemente me he referido cada vez que pienso que por medio de los sentimientos (que son resultado de las emociones) se puede trastocar, transformar, cambiar el mundo.

Por qué:

La cultura no es solo una “buena” palabra. No podemos seguir entendiendo la cultura como algo siempre “positivo” para la sociedad. No podemos continuar conceptualizándola desde el “aura” de las artes o desde el campo de los objetos o prácticas simbólicas socialmente valoradas. Las políticas culturales (*por ende*

⁸⁰ Esta es una nota de un artículo que se encuentra dentro de la plataforma del gobierno de México, a lo que quiero llegar es a que claramente en este párrafo se resalta que la cultura se observa alejada del ciudadano, al exterior como una obra de arte en galería, impenetrable pero lista para que todo el mundo tenga derecho a admirarla, una acción positiva vigilada y controlada:

Se han realizado diversas acciones que han permitido salvaguardar y restaurar el patrimonio de la nación, generar nuevos espacios para el disfrute de las artes; así como contribuir a que la población ejerza su derecho a la cultura (Secretaría de Cultura, 2020).

Recuperado de: [La cultura se consolida como eje para el desarrollo y transformación del país | Secretaría de Cultura | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](https://www.gob.mx/cultura/la-cultura-se-consolida-como-eje-para-el-desarrollo-y-trasformacion-del-pais)

gestores y promotores culturales) también deben entender la cultura como “modo de vida”, como “vínculos humanos”, como hábitos asentados en la cotidianidad más ordinaria. La cultura –nos dijo Raymond Williams (1958)– es siempre “algo ordinario”. (Vich, 2021: 19) -Las cursivas son mías.

pero en el problema estará la solución:

De hecho, sabemos que cultura es una palabra compleja porque da cuenta de una tensión entre “producir” y ser “producido”, entre la reproducción pasiva de los hábitos sociales y la posibilidad siempre presente que tenemos de transformarlos (Eagleton, 2000, p. 16). La cultura es también aquello que contribuye a producir las identidades existentes, aquello que ha servido para regular las relaciones sociales y aquello que ha naturalizado un conjunto de relaciones de poder. Por una parte, la cultura es uno de los dispositivos que permite la reproducción de la sociedad, pero, por otra parte, es también un agente para contribuir a su transformación. (Vich, 2021: 20)

Entonces para este trabajo y para la vida, elijo este pequeño bocado/espacio de cultura que es la práctica y enseñanza del circo y de esta disciplina danza aérea enfocada sobre todo a los propósitos del circo social (que quede claro, no con el propósito de generar circo social, sino de enseñar con estas herramientas de) y nombrar estas iniciativas como acciones que describen y pretenden una educación libertaria.

Me parece que esta forma de compartir conocimiento/educar es dar un paso acertado útil para intentar concebir a la práctica del circo y danza aérea (dentro de todas nuestras características específicas) como herramienta para la antropología feminista, el feminismo y para el empoderamiento y la emancipación de los cuerpxs/personas/seres/sujetxs, mujeres. Por eso me atrevo a citar nuevamente a Valdés y una de las conclusiones a las que él llegó. Considero esta importante para el desmontaje del patriarcado y heteronormatividad

¿A dónde debería apuntar una educación en/para y por la libertad? A la igualdad. Este es el principio fundamental de la educación libertaria, todos/as somos iguales. Y alrededor de la igualdad se encontraría la libertad, la felicidad, la no violencia, el juego, la equidad de género, la autonomía y la solidaridad. Todos estos puntos son la base de la educación libertaria y deben tenerse en consideración en todo momento (Valdés, 2020:81).

Porque en ello me di cuenta de que se logra la capacidad de cuestionar y reconocer sentimientos propios y de los demás, también la libertad de cuestionarlos con acción corporal que va más allá de la propia materia del cuerpo, contemplando a éste cuerpo, como sujeto pero también agente-vehículo y cuerpo/propio, individuo/creativo que toma decisiones, tratar a este cuerpo/persona, percibirlo y por qué no, inducirlo hacia otras posibilidades desde todos sus campos existentes, todo esto desde el cuestionamiento de sus posibilidades y de sí mismo a través de una práctica como la disciplina danza aérea, y desde la individualidad hacia la comunidad dentro de los grupos que forman aerealistas y artistas circenses en sus distintos niveles. La igualdad en este trabajo tiene como obligatorio la consideración total de sí y los otros, también el reconocimiento de nuestra particularidad.

La producción teórica feminista, al igual que el feminismo como movimiento político, no es un corpus homogéneo ya que engloba diferentes percepciones y visiones del mundo. Sin embargo, pese a las diferencias entre las variantes teóricas, la mayoría de las corrientes feministas tienden a valorar positivamente a las nociones de igualdad y libertad, coinciden en señalar de forma crítica la condición de subordinación de las mujeres y cuestionan la clásica dicotomía entre una esfera pública y una privada (Penchansky, 2021: 123).

El performance y el mundo simbólico como principio de cambio y desencadenamiento de la libertad a través de una estrategia educativa, que percibe a las artes circenses y la danza aérea como una herramienta que puede **cuestionar** y (con ayuda de la antropología social, de género y feminista) **reconstruir** el género de una forma distinta, por la liminalidad en la que posiciona a estas prácticas sociales, que puede ser su estado peculiar de hacer arte, enseñar y aprender.

Así que como podrás observar hemos llegado al final de este texto que ha sido un proceso largo, de acomodar ideas, acciones e intenciones (algunas aún quedan abiertas al saber y conocimiento que sigo persiguiendo), este también es un trabajo al que he nombrado de manera informal “Danza aérea intento 10000 o la buena”, mientras lo redacto, ha trastocado mi transitar por la educación, un diálogo activo que seguirá nutriéndose de mi aprendizaje en la antropología

feminista, de mi aprendizaje en la práctica del circo y sobre todo en mi aprendo/enseñando de la danza aérea.

Espero en algún momento trastoque el transitar de otrxs y eluda a mi trabajo de su trágico destino pasivo dentro de la plataforma o estante online en el que con orgullo entregaré a esta mi bella y contradictoria Universidad.

Ahora sí, y con algo de humor, tengo la satisfacción de despedirme (por el momento) ¡Nos vemos! ¡Me voy a entrenar! ¡Buen día!



Foto 100. Para finales de 2023, nuestro grupx en un encuentro más y contando. Por detrás colgamos nuestra lona que mandamos a hacer con la recopilación de varios momentos que hemos compartido.



Foto 101. Las prácticas simbólicas ayudan a visibilizar la forma en la que vivimos y pueden convertirse en una importante herramienta de transformación social y de políticas públicas (Vich,2021: 42).

Bibliografía:

Butler, Judith. (2007). Género en disputa. Ediciones Paidós Ibérica S. A. España.

Infantino, Julieta. (2010). Prácticas, representaciones y discursos de corporalidad. La ambigüedad en los cuerpos circenses. En RUNA, Archivo para las ciencias del hombre XXXI. Argentina: Buenos Aires pág 49-65.

López, Valeria. (2018). Mujer Barbuda. Las mujeres en el circo actual: Un cambio de paradigma Sistematización de experiencias. En Aportes de la Acción Cultural a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. 3ER Encuentro Nacional de Gestión Cultural México. México: Yucatán.

Chisholm, Ann. (2007). Acróbatas, contorsionistas y niñas monas: La promesa y la perversidad de la gimnasia olímpica de mujeres en Estados Unidos. En Debate Feminista Vol. 36. México: UNAM. Pág 41-82.

Reverter, Sonia y **Medina-Vincent**, María. (2020). El Feminismo en 35 Hashtags. Catarata. Madrid.

Freire, Paulo. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Brasil.

Dalmás, Patricia. (2018). El circo: Un espacio de educación y transformación. En Revista Educarnos no.1. Uruguay.

Moreno, Hortensia. (2011). La noción de “tecnologías de género” como herramienta conceptual en el estudio del deporte. En Revista Punto Género. Chile.

De Beauvoir, Simone. (1949). El segundo sexo. Epublibre. Edición Española.

Castañeda, Martha Patricia. (2006). La antropología feminista hoy: algunos énfasis claves. En Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales vol. XLVIII, núm. 197. México: UNAM pág. 35-47.

García Canclini, Nestor. (1997). Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas vol. III num. 5. México: Universidad de Colima pág. 109-128.

W. Turner, Victor. (1988). El proceso ritual. Taurus. Madrid.

Bertucci, Alejandra. (2019). Cuerpo, política y emociones. En XII Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía. Argentina: Universidad Nacional de la Plata.

Vich, Victor. (2021). Políticas Culturales y Ciudadanía, Estrategias simbólicas para tomar las calles. CLACSO. Perú.

Mauclair, Dominique. (2011). Historia del circo: "Viaje extraordinario alrededor del mundo". Editorial Milenio.

Sanchez Muciño, Edgar. (2016). Tener Línea, una espectacular manera de estar en el mundo. Etnografía de un Circo y su Escuela. CINVESTAV Departamento de Investigaciones Educativas. México.

Días de León Ramírez, Bruno. (2020). Historia del Circo Social, Desdoblarse hacia el futuro. En Saberes del Circo Revista Colaborativa del Circo Chileno.

Guy, Jean-Michel. (sin fecha de publicación). El Circo Contemporáneo. En Las Artes del Circo CNAC.

Maqueda Silva, Mitl. (2022). El payaso sagrado: Una exploración antropológica. En Voces Disonantes, Asonancias no. 3. México: UNAM.

Serrano Díaz, Federico. (2007). Orígenes remotos del circo en México. En Artes de México no. 84 Dedicado a: Circo II, leyenda y color. México.

Carosio, Alba. (2009). Feminismo latinoamericano: imperativo ético para la emancipación. En Género y Globalización. CLACSO. Argentina: Buenos Aires.

Colectivo Guatemala Menstruante. (2015). Menstruación: Un rojo secreto. Vivencias y percepciones.

Valdés Vergara, Juan Gabriel. (2020). Educación Libertaria. Diseño de una didáctica teatral en, para y por la libertad. Universidad de Chile Facultad de Artes Departamento de Teatro. Chile: Universidad de Chile.

Cejas, Mónica Inés. (2019). Feminismo, cultura y política : Prácticas irreverentes. Editorial Itaca. México: UAM-Unidad Xochimilco.

Maqueda Silva, Mitl. (2019). Performance De la representación a la presencia. En Bricolage Revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana no. 23. México: UAM pág 20-27.

Lehn, Donald. (2018). ¿Cómo enseñamos y aprendemos circo?. En Saberes del Circo Revista Colaborativa del Circo Chileno.

Valderas Andrade, Sebastian Alejandro. (2020). Circo, Educación y Creatividad. En Saberes del Circo Revista Colaborativa del Circo Chileno.

Segato, Rita. (2016). Pedagogías de la crueldad. El mandato de la masculinidad (Fragmentos). En Revista de la Universidad de México. México: Cultura UNAM pág. 27-31.

Penchansky, María Celina. (2012). Reflexiones en torno a la propiedad del cuerpo en clave feminista. En Revista de Estudios de Género, La Ventana no. 53. Argentina: Buenos Aires pág.111-146.

Falomir, Ricardo. (2013). Acerca de la Antropología y Cultura. En Bricolage Revista. Youtube: [Acerca de la Antropología y Cultura \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=0cTfpnicwg)

Batthyany, Karina. (2018). Una pedagogía feminista en perspectiva latinoamericana. En CEDALC Educación.

Youtube: www.youtube.com/watch?v=0cTfpnicwg

Segato, Rita. (2016). Pedagogías de la crueldad. En Podcast de Facultad Libre. Spotify:

<https://open.spotify.com/episode/1m1fCYr251h1Z5NsVPFLFA?si=llolXVrWQ52kwt6A2Arm4A>