

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

CIRCUS PARADE FANTASTIC SHOW.EL CIRCO DE LA
VIDA:REFLEXIÓN ARTÍSTICA.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Prado Martín-Palomino, Elena

Tutor/a: Tomás Miralles, Ana de los Dolores

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

La obra *Circus Parade Fantastic Show* engloba una serie de disciplinas como escultura, gráfica, animación y libro de artista que ha ido desarrollándose a lo largo del grado en Bellas Artes y se han constituido como un modelo de terapia y autoconocimiento mental.

La temática del circo funciona en este TFG como salvoconducto para viajar hasta nuestra infancia y representa los sentimientos de libertad, superación, crecimiento personal y deseo permanente de jugar. Estudiamos su esencia en las características que lo definen: lo inesperado, la magia, la transformación continua y el desapego; lo efímero, lo breve, lo fugaz y lo transitorio. Y lo tratamos como una metáfora de la propia vida, con sus vaivenes y altibajos.

En el “Circo Fantástico”, cada personaje tiene la misión de transformar su miedo en valentía para enfrentarse a sus desafíos: la equilibrista en la cuerda floja que no puede perder su equilibrio a pesar del ruido que hay a su alrededor; la trapecista arriesgándolo todo en un doble salto mortal sin red; el domador que se sirve de su destreza para doblegar a la bestia, quizás su mente...

PALABRAS CLAVE: Circo, libro de artista, grabado, escultura, vida, muerte, recuerdo.

ABSTARCT AND KEYWORDS

The work *Circus Parade Fantastic Show* encompasses a series of disciplines such as sculpture, graphics, animation and artist's books that have been developed throughout the Fine Arts degree and have become a model of therapy and mental self-knowledge.

The theme of the circus functions in this TFG as a way to travel back to our childhood and represents the feelings of freedom, self-improvement, personal growth and a permanent desire to play. We study its essence in the characteristics that define it: the unexpected, the magic, the continuous transformation and detachment; the ephemeral, the brief, the fleeting and the transitory. And we treat it as a metaphor for life itself, with its ups and downs and ups and downs.

In "Fantastic Circus", each character has the mission of transforming their fear into courage to face their challenges: the tightrope walker who cannot lose her balance despite the noise around her; the trapeze artist risking everything in a double somersault without a net; the tamer who uses his skill to subdue the beast, perhaps his mind...

KEY WORDS: Circus, artist's book, engraving, sculpture, life, death, remembrance

RESUM Y PARAULES CLAU

L'obra *Circus Parade Fantastic Show* engloba una sèrie de disciplines com a escultura, gràfica, animació i llibre d'artista que ha anat desenvolupant-se al llarg del grau en Belles arts i s'han constituït com un model de teràpia i autoconeixement mental. La temàtica del circ funciona en aquest TFG com a salconduit per a viatjar fins a la nostra infància i representa els sentiments de llibertat, superació, creixement personal i desig permanent de jugar. Estudiem la seua essència en les característiques que ho defineixen: l'inesperat, la màgia, la transformació contínua i el desagafe; l'efímer, el breu, el fugaç i el transitori. I ho tractem com una metàfora de la pròpia vida, amb els seus vaivens i alts i baixos. En el "Circ Fantàstic", cada personatge té la missió de transformar la seua por en valentia per a enfrontar-se als seus desafiaments: l'equilibrista en la corda fluixa que no pot perdre el seu equilibri malgrat el soroll que hi ha al seu al voltant; la trapezista arriscant-ho tot en un doble salt mortal sense xarxa; el domador que se serveix de la seua destresa per a doblegar a la bèstia, potser la seua ment...

AGRADECIMIENTOS

“En arte, sólo es feo lo que no tiene carácter, es decir, lo que no revela ninguna verdad interior ni exterior.

En arte es feo lo que es falso, lo que es artificial, lo que pretende ser bonito o bello en lugar de ser expresivo, lo que es trivial y precioso, lo que sonríe sin motivo, lo que se amana sin razón, todo lo que carece de alma y de veracidad, todo lo que es sólo apariencia de belleza o de gracia, todo lo que miente”
(Rodin, 1955, p.64)

A Chus; a Diego y a Pilar; a mi tutora, Ana Tomás; a Eulalia Adelantado; a Pere LLavería, Empar Cubells, Antonio Debón, Chele Esteve, Chema López, Laura Silvestre, Dani Tomás, Carlos Villavieja, Mamen Chinchilla, Felicia Puerta, Paco Santana, Amparo Galbis, Luis Morcillo, José Luis Clemente, María Lorenzo, María Ángeles López Izquierdo, Carmelo Gabaldón, Fernando Evangelio, Alejandro Rodríguez León, Antonio Alcaraz, Vanesa Valero, Alfredo Guillamon, Vicente Barón, Carmen Marcos, Alfredo Llorens, Francisco Pérez Benavent, Miriam del Saz, Jonay Cogollos, Hortensia Mínguez, Amparo Berenguer; a Carmen Noguera; a Ede Martín, a Rafa Clemente (Profesor Patato) y Norma Avargues; a Teresa Castanedo; a Tomás Paredes; a Erwin y a Rafa; a Almuth y Gerriet; a Rani; a Enrique Ferré, Ramón Carbonell y a mis compañeros.

A quienes son parte de mi proyecto, Muerta Jacinta, que caminan conmigo.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	6
2.OBJETIVOS	8
3.METODOLOGÍA	9
3.1.LA INFANCIA COMO INSPIRACIÓN. AUTORES	9
3.2. CREACIÓN ARTÍSTICA: EL CIRCO COMO FORMA DE AFRONTAR LOS RETOS Y ENFRENTAR LOS MIEDOS.	10
4.CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	10
4.1. “EL JARDÍN ENCANTADO”	10
4.2. EL CIRCO COMO TERAPIA PARA SUPERAR EL MIEDO	11
4.3. GRABAR PARA RECORDAR	12
5.MARCO CONCEPTUAL Y REFERENTES	13
5.1. MARCO CONCEPTUAL	13
5.1.1. <i>El circo y su circunstancia</i>	13
5.1.2. <i>Análisis de personajes</i>	19
5.2. REFERENTES	20
5.2.1. <i>Alexander Calder</i>	20
5.2.2. <i>Hergé</i>	22
5.2.3. <i>José Guadalupe Posada</i>	22
5.2.4. <i>Cartonería mexicana.</i>	24
6.ANTECEDENTES. OBRA PROPIA.....	25
6.1 PERFORMANCE EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID	25
6.2 EL CIRCO DE PAPEL	26
6.3 PRIMER LIBRO DE ARTISTA.....	27
6.4. ILUSTRACIÓN Y GRÁFICA.....	27
6.5. EL CIRCO ANIMADO	28
7. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	29
7.1. GRABADO - XILOGRAFÍA	29
7.2. LIBRO DE ARTISTA.....	30
7.3. ESCULTURA	34
7.3.1 <i>El circo de madera.</i>	34
7.3.2. <i>El circo de bronce.</i>	36
7.4. PUESTA EN ESCENA.EXHIBICIÓN	39
8.CONCLUSIONES	40
9.BIBLIOGRAFÍA	41
10.ÍNDICE DE FIGURAS	43
ANEXOS	46
ANEXO I- TFG EN RELACIÓN CON LOS ODS. AGENDA 2030.	46
ANEXO II- EL CIRCO DE PAPEL.	46
ANEXO III- PERFORMANCE MUSEO DEL FERROCARRIL.2017	46
ANEXO IV-IMÁGENES LIBRO DE ARTISTA.....	46
ANEXO V- IMÁGENES PRODUCCIÓN ESCULTÓRICA.FUNDICIÓN	46

1.INTRODUCCIÓN

... “¡ Y el Circo...! Exige una atención aguda, total. No es nuestra fiesta la que se celebra. Es un juego de habilidad que exige que nos mantengamos en vela.” (Genet, 2015, p.39)

Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra *Jugar* encontramos que se trata de un verbo intransitivo que se refiere a “Hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades” (Real Academia Española, s.f. definición 1). Esta definición nos va a dar el punto de partida para centrar nuestro trabajo: cómo la práctica artística reconducida al juego nos aleja de la ansiedad y los trastornos que de ella derivan. El juego nos conecta con los recuerdos de la infancia, el lugar donde siempre podemos volver para buscar inspiración. El circo va a ser nuestro vehículo para llegar.

Esta obra comenzó con la intención de hacer un gran desfile de circo que englobara diferentes disciplinas como escultura, performance, grabado, animación y libro de artista. Aunque nos hemos centrado en grabado y escultura, han sido muchas las asignaturas que nos han inspirado para conformarla.

En cuanto a los fundamentos, queremos hacer referencia breve a las ideas de base en que este trabajo se apoya:

1.La Muerte y la Infancia.

Son dos constantes en las que se basa el trabajo: la muerte como un recordatorio de que estamos vivos. Y la infancia como un periodo natural de ingenuidad del ser humano antes de ser influenciado por la sociedad.

2.La importancia del soporte-papel.

El papel es la base de las creaciones que se representan. Se usa de forma tridimensional como concepto escultórico en papel maché y como soporte en los grabados. Se utiliza la escultura para dar forma a una idea que después se convierte en grabado. Así queda la huella física de ese recuerdo, la prueba fehaciente de un momento que ha existido y que va a perdurar en el tiempo. El papel como el circo, es efímero, pero puede ser perdurable en nuestro recuerdo.

Figuras 1 y 2. Tallado en linóleo de la tipografía y entintado.

3. Grabar para recordar

A través de las creaciones, nos planteamos el carácter efímero del arte. Después de materializar y dar forma física a un proyecto en papel maché, se intenta retener el recuerdo de esa obra que ya no se tiene y que, de algún modo, nos negamos a aceptar que tiene vida propia cuando es capaz de conectar con otra persona. Para mitigar esa pérdida, para retener nuestra obra, se reproduce su imagen quedando grabada en una plancha de madera o en un linóleo.

4. El Circo como la vida

Se contempla el circo desde la perspectiva de la superación personal de los artistas, que tienen que enfrentarse en cada función a la gloria o al fracaso, y su continuo esfuerzo por salir victoriosos y dar vida en cada función a su número que es su propia creación. Esto es un símil con la vida en general y con el camino del artista en particular.

4. El arte como instrumento de concordia en relación a los ODS.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) en los artículos 17 y 19 establece el derecho de todo individuo al acceso a la cultura, así como a la libertad de expresión y difusión de sus ideas sin limitación de fronteras. Por esa razón, y en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015) nuestra intención es que la cultura llegue todas las personas: creemos en el arte como un instrumento de concordia, que une a las personas sin importar su procedencia o costumbres. El arte es una manera de mostrar una realidad que puede agradar o herir, pero que, en cualquier caso, ayuda a enriquecer el espíritu y al desarrollo de la humanidad.

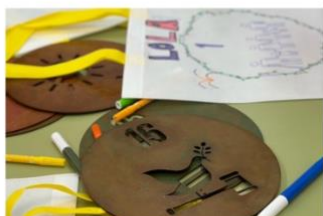

Figura 3. Stencil Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16 que pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas.

5. El derecho del juego en la infancia

La importancia de defender el derecho del juego en la infancia contenido en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre, 1989 y reforzar las artes plásticas frente a la amenaza preocupante de las pantallas.

Este trabajo está basado en una experiencia personal que nos ha servido de ayuda para evolucionar y mejorar nuestro modo de enfrentar la vida en muchos aspectos. Sin embargo, no podemos ir más allá de nuestra propia vivencia porque no somos expertos en las ciencias que estudian la conducta y el comportamiento humano. Eso sería parte de otros estudios especializados en esa disciplina.

2.OBJETIVOS

Las intenciones de este trabajo son producir una serie artística involucrando diferentes disciplinas para conseguir los siguientes objetivos:

1. Generar reflexión en torno a la vida tomando como punto de partida los riesgos que deben asumirse para cambiar o para evolucionar.
2. Conseguir que los resultados que se obtengan vayan guiados por las técnicas que se van aprendiendo y desarrollando durante el grado en Bellas Artes.
3. Proponernos situaciones que provoquen enfrentar y superar miedos: enfrentarse a los peligros de la maquinaria y la tecnología, así como a situaciones que generan desconfianza. Abrazar la incertidumbre y confiar en el proceso.
4. Arriesgar para conseguir.
5. Compartir y hacer llegar este proyecto a todas las personas que estén interesadas en él mediante la producción artística y exposiciones.
6. Profundizar en las técnicas artísticas y seguir ampliando este proyecto recabando más información para la tesis doctoral.

3.METODOLOGÍA

3.1.LA INFANCIA COMO INSPIRACIÓN. AUTORES

La metodología consiste en reconducir la práctica artística del grado de Bellas Artes a la infancia utilizando el juguete, el juego y los recuerdos como referencias e inspiración para nuestros trabajos con el objetivo de ayudar a un conocimiento profundo de nosotros mismos que será fuente de inspiración de nuestra creación artística. Estos recuerdos nos transportarán a lugares y momentos que parten del inconsciente para afrontarlos. De esta manera podremos comprobar qué sensaciones nos provocan y cómo respondemos ante ellos.

Autores como el animador checo Jan Švankmajer consideran el juego y la infancia como el principio clave de su proceso creativo. En el decálogo de sus principios artísticos ¹ que escribió en el año 1999 dice:” Abandónate completamente a tus obsesiones. Al fin y al cabo, no tienes nada mejor. Las obsesiones son legado de la infancia. Y es precisamente de los abismos de la infancia de donde provienen los tesoros más valiosos”. (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2017, 5:31-5:45)

El poeta Rilke (2008) nos aconseja regresar a la infancia como fuente valiosa de inspiración y remanso de paz que nos sirve de refugio frente al exterior:

Y aunque estuviera usted en una cárcel cuyas paredes no dejaran llegar a sus sentidos ninguno de los rumores del mundo, ¿no seguiría teniendo su infancia, esa riqueza preciosa, regia, el tesoro de los recuerdos? Vuelva ahí su atención. Intente hacer emerger las sumergidas sensaciones de ese ancho pasado; su personalidad se consolidará, su soledad se ensanchará y se hará una estancia en penumbra, en que se oye pasar de largo, a lo lejos, el estrépito de los demás (p.23)

1 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (2021, febrero-marzo) ¡Silencio, ¡se sueña! Jan Svankmajer. *Excéntric. El cine del CCCB*.
https://www.cccb.org/rcs_gene/maqueta_hoja_de_mano_7.pdf

Figura 4. Elena Prado. *Forzudo*. 2023. Cerámica esmaltada.

3.2. CREACIÓN ARTÍSTICA: EL CIRCO COMO FORMA DE AFRONTAR LOS RETOS Y ENFRENTAR LOS MIEDOS.

El circo va unido a los recuerdos de la infancia y representa un símbolo de libertad. Es un concepto que tiene que ver con lo efímero, la magia, la ilusión y la sorpresa, pero también con la capacidad de resistencia y la superación. Por ello vamos a tomar de ejemplo a sus personajes para trabajar el modo de afrontar los retos que se nos presentan y enfrentar los temores que generan. Al igual que ellos, nos vamos a abstraer de los juicios que vengan del exterior y vamos a confiar en nuestro propio esfuerzo, en los entrenamientos y en el camino. Cada uno tiene que superar las amenazas que va encontrando día a día y debe permanecer firme y fiel a sí mismo y a su oficio a pesar de la incompreensión de la sociedad, lo que supone un ejercicio continuo de resistencia física y psicológica para enfrentarse a las batallas que deben librarse en nuestra mente.

Estos personajes nos animan a confiar en nosotros mismos y en el proceso creativo para conseguir nuestros objetivos.

4.CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.1. “EL JARDÍN ENCANTADO”

Partimos de un recuerdo de la infancia: un antiguo cuento del año 1932, que trata de una niña, Elisa Príncipe, que se aleja del jardín de su casa persiguiendo a una mariposa y acaba perdiéndose. La encuentra una familia de saltimbanquis que, en lugar de devolverla a su hogar, la lleva consigo enseñándole el oficio de equilibrista y recorriendo pueblos y ciudades, hasta que, por azar del destino, cuando ya no cabía esperanza alguna, la niña vuelve a encontrar a su familia:

El tal sujeto era un saltimbanqui, que compraba criaturas robadas o extraviadas y les enseñaba a bailar en la maroma o en la cuerda floja, a pasar por un aro, a tenerse en equilibrio en el palo de una silla, apoyándose con las manos y teniendo los pies a lo alto, y otras habilidades por el estilo. (...) Lo que la pobre niña sufrió hasta adquirir la agilidad necesaria para tales ejercicios, no es para explicado. Si sus miembrecitos no se doblaban como el dueño quería, éste se los torcía, arrancando el dolor a Elisa gritos amargos que no conmovían el corazón del titiritero; si se caía de la silla o de la cuerda, le daba golpes. (Pascual de San Juan, P,1932, p.176)

Figura 5. Pilar Pascual de San Juan: *El Jardín Encantado*.1932.

La intención que se perseguía con estos cuentos era aleccionar a los niños en el miedo y en el temor a lo desconocido como forma de tener el control sobre ellos, advirtiéndoles de las peligrosas consecuencias que podía tener el perseguir su curiosidad y los impulsos que los llevan a aprender de sus propias experiencias. Pero también se buscaba que los niños valorasen la importancia de ser cautelosos a la hora de salir del confort de la familia para explorar nuevas realidades.

Este tipo de recuerdos, lejos de ser un trauma, nos han venido a la memoria para abordar nuestros proyectos convirtiéndose en una fuente de inspiración.

4.2. EL CIRCO COMO TERAPIA PARA SUPERAR EL MIEDO

Figura 6. Secuencia de la película *El Desafío*, donde aparece el equilibrista francés Philippe Petit caminando sobre un cable tendido entre las torres gemelas del World Trade Center.

Los personajes del circo nos enseñan a vencer un miedo paralizante a muchas cosas, entre ellas, a buscar la propia felicidad. Es una inspiración contemplar la osadía de artistas como el equilibrista francés Philippe Petit, famoso por su performance de caminar sobre un cable tendido entre las torres gemelas del World Trade Center, cuyo testimonio se narra en el documental *El Desafío* (Zemeckis, 2015). Para este artista la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de sentirlo y enfrentarse a sus limitaciones para alcanzar los objetivos que se ha propuesto mediante disciplina y dedicación. En el arte, como en la vida, se requiere compromiso, perseverancia y resistencia a la soledad y a las adversidades, lo que nos conecta con los consejos que Genet (2015), en los años 50, le daba a su pareja, un acróbata de suelo y malabarista llamado Abdallah Bentaga, sobre las luces y las sombras que tiene el camino del artista en su obra *El Funambulista*, el poema de amor en prosa que le dedicó: “se trata, lo has comprendido, de la soledad mortal, de esa región desesperada y deslumbrante donde opera el artista” (p.25)

Con este trabajo no se pretende hablar del circo como un espectáculo de diversión o evasión de la realidad. No se trata de distraerse mientras dura la función, sino de entender el entorno. De observar para alcanzar nuestro crecimiento interior.

4.3. GRABAR PARA RECORDAR

Figura 7. Elena Prado:
Equilibristas, 2017.
Papel Maché

Figura 8. Elena Prado:
Equilibristas, 2021.
Linóleo inspirado en las
esculturas de papel maché.

La escultora Louise Bourgeois se sirvió de su trabajo como forma de canalizar sus instintos desde que descubrió que mediante el arte podía apaciguar sus sentimientos: “El Arte es Garantía de Cordura”², manifestaba. El trabajo debería ser un reflejo de lo que uno es: los pensamientos, los miedos, las alegrías. Se deja la huella en todo lo que se hace: en la forma en que se moldea el alambre; en los colores que se eligen; en el gesto.

Después de materializar y dar forma física a un proyecto, se busca retener el recuerdo de esa obra que ya no se tiene. Y para mitigar esa pérdida se reproduce su imagen que queda grabada en una plancha de madera o en un linóleo.

Los profesores Alejandro Rodríguez León y Ana Tomás, nos enseñaron que la palabra *grabar* viene del griego “graphōs”, que significa arañar, incidir, cortar, marcar, dejar un surco o huella física sobre una superficie. Esto es lo que se pretende con un grabado. Grabar para recordar a esa pareja de circo que se hizo hace años en papel maché y que ahora viven separados entre Madrid y Kassebruch (Alemania) en manos de familias que no se conocen, pero que el azar ha unido sin ellos saberlo. Nuria y Nicolás, en Madrid. Almuth y Gerriet, en Alemania.

Hacer un grabado de algo que se ha perdido es una forma de mantenerlo siempre presente y vivo. Grabar rima con amar, y para ambas cosas se requieren cualidades parecidas.

Figuras 9 y 10. Imágenes de
los compradores y dueños
con sus esculturas.

2 Bourgeois, L. (2000) *Art is a Guaranty of Sanity* (27,9 x 21,6 cm). Museum of Modern Art MoMA <https://www.moma.org/collection/works/139281>

5.MARCO CONCEPTUAL Y REFERENTES

5.1.1. El circo y su circunstancia

En este apartado no vamos a hablar de los orígenes del circo, sino de la apreciación multidisciplinar del mismo que nos ha guiado para hacer este trabajo.

Figura 11. Pablo Picasso: *Les saltimbanques*, 1905. Punta seca sobre papel japonés. Colección Fundación Juan March.

Figura 12. Pablo Picasso: *Au Cirque*. 1905. Colección Fundación Juan March.

Figura 13. Federico García Lorca: *Payaso sobre pista de circo*, 1925

En grabado, por ejemplo, un referente importante es Pablo Picasso, gran amante del circo. Los vínculos de Picasso con el circo surgieron en Barcelona a finales del siglo XIX, pero fue en París, en 1905, cuando conoce el Circo Medrano, donde encuentra la inspiración para muchas de sus obras. Estos grabados (véase Fig. 11 y 12), pertenecen a una serie dentro del “periodo rosa”, que reflejan la vida cotidiana de la gente del circo y dejan patente la atracción que sentía el artista por la vida errante que llevaban.

Los payasos que dibujaba Federico García Lorca, simbolizan la mezcla de tragedia y risa en la vida humana y en su propio mundo artístico queriendo ser dobles de su propia personalidad. Estos dibujos están recopilados en *El libro de los Dibujos de Federico García Lorca*³.

3 Hernández Hernández, M (1998) *El libro de los Dibujos de Federico García Lorca*. Editorial Comares

Figura 14. Federico García Lorca:
Claro de circo, 1927

Figura 15. Federico García Lorca: *Payaso con acordeón*. 1926

En el cine, muchos artistas nos han hecho reflexionar inspirándose en el circo. *El Circo* (Chaplin, 1928) es una tragicomedia donde se refleja una visión romántica y decadente del mismo; *La Parada de los Monstruos* (Browning, 1932) es una bella película que defiende a los diferentes y despreciados por la sociedad; *La Strada* (Fellini, 1954), una película que nos hace reflexionar sobre el abismo que existe entre el libre albedrío y el amor, y cuyo significado, en palabras de su director, es “la historia de un hombre que descubre la existencia

del prójimo”⁴; *El hombre Elefante* (Lynch, 1980), nos remite a la estética y referentes visuales de los freak shows, donde se mostraban rarezas biológicas, para hacer una reflexión sobre la dignidad y la sensibilidad humana.

Figura 16. Federico Fellini: *La Strada*, 1954

Figura 17. David Lynch: *El hombre elefante*. 1980.

4 Frisach, E.N. (7 de octubre, 2018) *La Strada* 1954. *Revista EAM. El Antepenúltimo Mohicano*
<https://www.elantepenultimomohicano.com/2018/10/cineclub-by-benq-la-strada-fellini.html>

Figura 18. Ray y Charles Eames: *Parade*, 1952.

Figuras 20 y 21. Payasos de plástico. Circo Starlux.

Parade es un espectáculo cinematográfico creado por (Eames, 1952), ganador del premio del Festival Internacional de Cine de Edimburgo en 1954, que trata sobre un desfile de circo hecho a base de peluches, marionetas, soldaditos de plomo, muñecas y figuras de hojalata que nos ha servido de inspiración para el título de este trabajo, así como la idea de la vida como un desfile de circo⁵.

Otro autor que sentía fascinación por el circo fue Ramón Gómez de la Serna, escritor madrileño que se proclamó a sí mismo “Primer Cronista Oficial del Circo”. Escribió su libro *El Circo* en 1917, donde describe la visión tan personal que tenía sobre este mundo que tan bien conocía. Gómez de la Serna (1968) escribió: “Se sienta uno frente al espectáculo como para no marcharse nunca, como nos sentaremos en la gloria a gozar el espectáculo de la eternidad luminosa, circense y divertida” (p.16) Tras su muerte en 1963, el Circo Price, al que siempre iba, le dedicó una función en la que sus amigos llenaron de flores la butaca donde se solía sentar⁶.

Si incluimos los juguetes en este apartado, debemos citar “El Gran Circo Jecsán”, hecho de plástico que incluía un amplio surtido de figuras, con una pista desmontable con lona, trapecio y jaula de leones, que se comercializó entre los años sesenta y setenta. Era similar a los fabricados por la marca francesa Starlux.

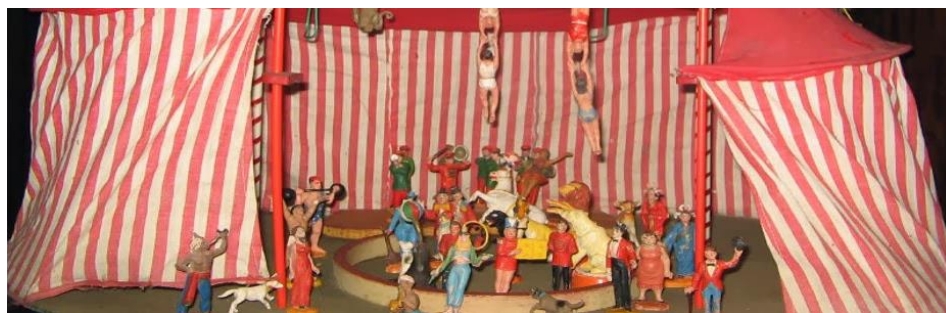

Figura 19. Gran Circo Jecsán. 1960-70. Fuente: Tesoros de mi desván.

También en España, Airgam Boys⁷ tuvo su serie “Circus” sobre los años 70 y 80 y, un poco más tarde, en 1981, Famobil⁸, comercializó su propio circo.

5 Charles y Ray Eames. *Parade*. 1952. <https://youtu.be/UeELTmFG4oc> (Consultado 14 /06/2024)

6 Circo Price (11 de noviembre, 2020) Ramón, “El Paraíso de la tierra está en el circo” *Teatro Circo Price* <https://www.teatrocircoprice.es/blog/ramon-el-paraiso-de-la-tierra-esta-en-el-circo>

7 Marca de la compañía juguetera española Airgam S.A. que empiezan a comercializarse en España en 1976

8 Marca de la compañía juguetera española Famosa, que tenía la licencia de la empresa alemana Playmobil para fabricar y distribuir sus productos en España y Portugal entre los años 1976 y 1983. Su nombre empleaba las dos primeras sílabas de “Famosa” y las dos últimas de “Playmobil”

Figura 22. Circo Famobil

Figura 23. Airgam Circus en su caja original. Fuente: Todocolección

Figura 24. Circo Price. Cartel
1884. 276,5 x 120,5 cm

Otro dato interesante son los carteles y los curiosos textos publicitarios de circo que tienen su esplendor en la mitad del siglo XIX, impresos con una tipografía muy singular que hemos podido incorporar a uno de nuestros trabajos. Muchos de estos carteles pertenecen al Circo Price y Circo Americano. Están recopilados en la Biblioteca Nacional y pueden visitarse mediante catálogo virtual⁹.

También debemos mencionar la colección de antiguos carromatos patrimonio del Circo Raluy, que han sido adquiridos siguiendo la tradición iniciada en los años 60 por Luis Raluy Iglesias, hijo del fundador. Son joyas que proceden de circos ya cerrados e incluso abandonados en desguaces, que han sido restaurados y se siguen usando de forma habitual, siendo gran parte del encanto que tiene este circo¹⁰.

9 Biblioteca Nacional de España. Colecciones Carteles de Espectáculos, Fiestas y otros Eventos
<https://www.bne.es/es/colecciones/carteles/carteles-espectaculos-fiestas-otros-eventos>
(Consultado 13 / 06/ 2024)

10 Raluy, E. *La Vida es un Circo*, Barcelona, 2023,

Figura 25 y 26. Carromatos del Circo Raluy

El circo también ha servido de inspiración para los músicos. Por ejemplo, en la canción *A Banda*, (Buarque, 1966) se compara la fugacidad de los momentos felices de la vida con la alegría que deja una banda de música a su paso por la calle de una ciudad. Cuando la banda ha pasado se desvanecen todas las ilusiones que se habían sentido en ese momento y todos vuelven a sus vidas rutinarias; La letra de *Death Of a Clown*, (Davies, 1967) se inspira en el repetitivo horario y veloz ritmo de actuaciones en que la banda, The Kinks, trabajaba, comparándose el artista con un payaso de circo; David Bowie, en el comienzo de su canción *Life Is a Circus* dice “La vida es un circo. No es justa. La vida es un camino duro. Cuando no estás ahí. En la feria” (Bowie, 1969, 0’15 s) que podemos interpretar como la difícil trayectoria del artista para buscar su futuro cuando no va por el camino convencional establecido por la sociedad. También (Ben, 1973) *O Circo Chegou*, una canción llena de doble sentido y metáforas.

Figura 27. Acordeón encontrado en el rastro de Valencia

Los rastros y mercados de pulgas son un gran cementerio de cosas, reflejo de nuestro día a día y del paso del tiempo, que nos anima a desapegarnos de las cosas materiales. Lo que para una persona ha tenido un gran valor alguna vez, cuando desaparece, se convierte en una parte del montón, junto con otros objetos. El acordeón cuya fotografía aparece al margen simboliza el instrumento bohemio por excelencia del circo y de la vida errante, y su forma nos inspira para la estructura en fuelle o acordeón de nuestro libro de artista.

5.1.2. Análisis de personajes

“Esto me lleva a decir que hay que amar el Circo y despreciar el mundo” (Genet, 2015, p.40)

Figuras 28 y 29. Antiguas fotografías de artistas de circo.

Los diseños de los personajes están inspirados en antiguas fotografías de artistas de circo de los siglos XIX y principios del XX que se han recopilado de Internet. Cada personaje tiene su rol en el circo y su performance nos inspira para imitarlo en la vida real.

El *domador* representa el control de la bestia, que es la propia mente y nos puede llevar donde quiera si no la sabemos controlar. Los versos de Milton (2015) “La mente es su propio lugar, y puede hacer en ella un Cielo del Infierno, y del Infierno un Cielo” (p.20) nos surge la idea de que cada uno de nosotros podemos tener la capacidad de guiar nuestros pensamientos hacia donde queramos independientemente de que las circunstancias en las que nos encontremos sean más o menos favorables: la mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga pudiéndonos arruinar los mejores momentos.

El *Clown* representa la propia vida, que nos puede hacer reír y nos puede hacer llorar, pero, como dijo Frankl (2015) “muchas veces, las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo” (p.101).

Los *equilibristas* representan los encuentros y desencuentros y el continuo aprendizaje de la vida. A medida que pasa el tiempo, mantenemos nuestros vínculos con las personas con las que tenemos más afinidad y nos vamos distanciando de otras. Los equilibristas a veces necesitan distanciarse y evolucionar por separado para perfeccionar su técnica. Como dice De Cuenca (2016): “Abre todas las puertas: la que conduce al oro, la que lleva al poder, la que esconde el misterio del amor, la que oculta el secreto insondable de la felicidad (...)” (p.121)

La *adivina* representa el símbolo del futuro: camino es destino. No importa tanto el destino como el camino y quien nos acompaña. Démosle más importancia al presente y a lo que vamos construyendo en nuestro día a día. El futuro aún no existe y el pasado ya no se puede cambiar. Preocuparse por el futuro nos crea ansiedad, y mirar hacia el pasado no nos deja avanzar. Lo único que podemos hacer es trabajar en el presente e ir haciendo nuestro camino, día a día. Con cada esfuerzo estamos sembrando lo que pueda venir.

El *mago mentalista* nos recuerda que nadie debería ser responsable de nuestra felicidad: nosotros mismos tenemos el deber de buscarla y el único camino que nos puede llevar a ella es seguir nuestra intuición. Ante nosotros se abre una infinidad de posibilidades que a veces no vemos por estar atrapados bajo las normas y convencionalismos sociales o los límites que cada uno nos vamos poniendo en nuestra mente.

“Si se limpiasen las puertas de la percepción, todas las cosas aparecerían ante el hombre como son: infinitas. Porque el hombre se ha encerrado, hasta el punto de ver todas las cosas a través de las estrechas grietas de su caverna”. (Blake.2002, p.117)

La *funambulista* nos anima a seguir caminando sin mirar al abismo y sin atender a los ruidos que vienen del exterior. Es la única forma de no distraerse y no perder el equilibrio.

La *trapecista* se arriesga con el doble salto mortal sin red porque tiene fe sí misma y en los duros entrenamientos que ha hecho. Nosotros podremos tomar nuestras decisiones y saltar porque confiamos en nosotros mismos y en todo el trabajo que hemos hecho. Esto se conecta con el *lanzador de puñales* que representa la confianza en la vida. El *asistente* confía en que el lanzador siempre va a acertar.

El *forzudo* simboliza dos conceptos: por un lado, logra levantar cualquier peso porque se siente amado, siente que creen en él; Esto es lo que Savater (2019) dijo en palabras de Goethe: "Da más fuerza saberse amado que saberse fuerte" (p.43) y por otro lado representa la fuerza de la experiencia que dan las decepciones en la vida, como decía Frankl (2015) citando el famoso aforismo de Nietzsche "Todo lo que no me destruye me hace más fuerte". (p.111)

5.2. REFERENTES

5.2.1. Alexander Calder

Uno de los mayores referentes para este trabajo es el escultor estadounidense Alexander Calder y su obra *Le Cirque* de 1926. La pasión de Calder por el circo viene de un encargo que le hace el periódico donde trabajaba como ilustrador en Nueva York mientras estudiaba la carrera de ingeniería mecánica. El trabajo consistía en ilustrar el espectáculo del *Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus*, y aquel “encuentro” fue determinante para gran parte de su obra.

Ya en París, en el año 1926, cuando tenía 28 años, crea su propio espectáculo de circo mediante la construcción de unas 55 piezas hechas con una estructura de alambre y recubiertas con todo tipo de materiales como por ejemplo madera, tela, papel, cuero, cartón, botones, pedrería, etc. Además, gracias a su

Figura 30. Alexander Calder: *Le Cirque*.1927

formación como ingeniero mecánico, diseñó mecanismos para que las pequeñas figuras se movieran: trapezistas haciendo sus acrobacias, equilibristas, caballos galopando, domadores y leones, forzudos etc....

La primera exhibición en 1927 estuvo dedicada a sus familiares y amigos que formaban parte de la vanguardia artística parisina como Mondrian, Jean Cocteau, Miró, Duchamp, etc. Después, tuvo tanto éxito que comenzó a mostrarse en otras ciudades. En las funciones, Calder daba voz a los personajes mientras su esposa se encargaba de seleccionar melodías de circo en el tocadiscos para ambientar el espectáculo. El circo se encuentra ahora en el Museo Whitney de Nueva York¹¹.

Tanto los personajes que construyó para su circo como la puesta en escena fue el detonante para iniciar este proyecto. El detalle e ingenio con que está pensado el funcionamiento de cada pieza le da un encanto y una magia que acapara toda la atención y lo convierte en pura genialidad e inspiración.

Esta obra nos sirvió para observar cómo se habían conformado las piezas modeladas en alambre, que es el material que utilizamos en nuestras esculturas como armazón tanto para los trabajos con papel maché, como para los modelos en cera para fundir en bronce.

Figura 31 y 32. Alexander Calder: *Le Cirque*. 1927 Escultura de alambre articulada con resorte para levantar las pesas. Esqueleto para escultura de papel maché y de cera.

11 Feliu y Jiménez J..2007. El Circo de Calder. *Circo Méliès. Un lugar para el encuentro en el más amplio sentido del término, entre el cine, el circo y las variedades.*

<http://www.circomelies.com/2007/11/el-circo-de-calder.html> (Consultado 20 junio de 2024)

5.2.2. Hergé

Tiene gran influencia en nuestro trabajo la obra de Hergé (1986), dibujante de cómic nacido en Bélgica en 1907, y principal referente del estilo de historieta de la “línea clara”, que se caracteriza por una línea depurada en el dibujo y la misma claridad en el guión, sin emplear tonos intermedios, ni luces y sombras; orden, armonía, simplicidad, movimiento y fluidez en la lectura de la escena.

Figura 33 y 34 Hergé. *Las siete bolas de Cristal*. 1961. Editorial Juventud.

Hergé estaba influenciado por el estilo de otros dibujantes también precursores de la línea clara como por ejemplo Winsor McCay y George MacManus, entre otros. También por el dibujo chino, del que aprende el gusto por el orden y la armonía.

De este autor hemos aprendido la importancia de la línea y el estilo del dibujo utilizando colores planos sin sombras, y la minuciosidad y detalles con los que enriquece cada personaje, que hemos llevado a la ilustración, al grabado y a la serigrafía.

Figura 35. José Guadalupe Posada. Grabado

5.2.3. José Guadalupe Posada

En cuanto a grabado, nuestro referente es el mexicano José Guadalupe Posada, conocido por sus grabados de calaveras que utilizaba, no con una connotación de vanitas como en el barroco europeo, sino como una crítica política y social a todos los estratos sociales de la época en que vivió durante el Porfiriato y la Revolución mexicana. Su obra gráfica también era una sátira sobre los defectos y vicios de las personas y una reivindicación de igualdad de derechos entre los seres humanos: la muerte llega por igual a ricos y a pobres.

En los primeros años trabaja para el editor Antonio Vanegas Arroyo retratando asesinatos, robos, y sucesos que ocurrieron en esa época en “hojas volantes”¹² que se vendían en las calles, imprentas y en mercados de la ciudad. Para hacer estos grabados, Posada recopilaba fotografías, artículos de periódicos e incluso otros grabados que utilizaba como inspiración. Se dice que trabajaba a la manera tradicional sobre metal y madera, no obstante, los estudios del investigador inglés sobre la obra de Posada, Thomas Gretton, demuestran que estuvo muy adelantado a su época y también utilizó el sistema de la fotomecánica¹³.

José Guadalupe Posada nos ha influenciado por sus grabados de calaveras, la temática de su trabajo y por su estilo tan marcado y único. La línea y la gracia de sus dibujos ha sido la gran inspiradora de nuestras esculturas y linóleos.

Figura 36. José Guadalupe Posada. *La calavera Garbancera*. c.1820

¹² panfletos o papeles impresos generalmente del tamaño de media cuartilla que se usaban a modo de publicidad

¹³ Posada, *el Grabador Mexicano* (2006), Catálogo de la exposición (Valencia, 2006). Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat-MUVIM (p.58)

Figura 37. Colección de Judas. Museo de Arte Popular. México DF

5.2.4. Cartonería mexicana.

La belleza del papel maché y la cartonería viene de la sencillez con que dicho arte se realiza: engrudo y papel y la decoración con vistosos colores.

La cartonería se ha utilizado en México tradicionalmente durante los días festivos y celebraciones, siendo las dos fiestas más importantes el “Día de Muertos” y la Pascua, donde se crean figuras de Judas para quemar como recordatorio de su traición a Cristo. Estas figuras antiguamente también representaban a los terrateniente y negociantes que se habían aprovechado de los pobres durante la historia de México.

Los esqueletos y los cráneos son creados para la celebración del Día de Muertos el dos de noviembre. Esta es una celebración única en México en la cual no solo se recuerda a los muertos, sino que también se trata el tema de la muerte de forma humorística, y tiene su origen en la cultura prehispánica y popular mexicana.

Figura 38. Colección de cartonería de Diego Rivera. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. México DF

La cartonería es la técnica en que basamos principalmente nuestra obra y por la sentimos especial predilección. Aunque deberíamos seguir la fórmula tradicional de elaboración de los antiguos maestros cartoneros como Pedro Linares, con engrudo¹⁴, hemos experimentado hasta conseguir una fórmula que

14 Judith Bronowski. (1 de mayo 2016) *Pedro Linares: Artesano de Cartón (Papier Maché' Artist)* (1975) <https://www.youtube.com/watch?v=eUpOWFBVadI> (Consultado 19 de junio de 2024)

ofrezca mayor resistencia con menos capas de papel. Después de años de pruebas hemos sustituido el engrudo por una cola natural que elaboramos artesanalmente con materiales orgánicos¹⁵ que nos ofrece mayor dureza.

6.ANTECEDENTES. OBRA PROPIA

6.1 PERFORMANCE EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID

Figura 39. Performance en el Museo del Ferrocarril.

El proyecto *Circus Parade Fantastic Show* comienza con la construcción de unas esculturas en papel maché y alambre inspiradas en fotografías de antiguos artistas de circo: domadores, lanzadores de puñales, equilibristas, etc. con las que se realizó una instalación y performance que simulaba un espectáculo de circo.

La performance tuvo lugar en el Mercado de Motores-Museo del Ferrocarril de Madrid¹⁶ durante los días 13 a 15 de mayo de 2017, a lo largo de una jornada intensiva de 11 a 21 horas ininterrumpidamente. Se llevó a cabo por los magos Ede Martín y Profesor Patato, que interactuaron con el público realizando toda clase de efectos sorprendentes y se documentó con múltiples fotografías y vídeos tomados por la fotógrafa Norma Avargues que pueden consultarse en el Anexo III de este trabajo.

Figuras 40 y 41. Instalación y performance en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Mayo de 2017.

¹⁵ Fórmula elaborada a base de cola de conejo (cartílagos y colágeno de conejo en escamas) que aporta una mayor dureza en su secado, lo que evita tener que incorporar más capas de papel a la pieza. También funciona con el textil dando una gran rigidez y actúa como imprimación para preparar la pieza antes de la pintura.

¹⁶ Mercado de Motores es un mercado de diseño y arte que se celebra el segundo fin de semana de cada mes en el Museo del Ferrocarril de Madrid, antigua estación de Delicias, desde el año 2012 <https://mercadodemotores.es/>

6.2 EL CIRCO DE PAPEL

Para la obra *Circus Parade Fantastic Show* se crearon un total de 16 personajes de circo en papel maché y alambre, tomando como referente fotografías y antiguos carteles de circo de finales del S.XIX y principios del XX, con los que se hizo una instalación y una performance en el Museo del Ferrocarril de Madrid en el mes de mayo de 2017. Algunas piezas fueron vendidas. De todas se hizo un registro fotográfico anotándose los nombres de los compradores y el destino de las mismas.

Para ver en detalle las imágenes correspondientes a este apartado, véase el anexo II.

Figura 42. Erwin y Rafa. (Madrid). Compradores de la escultura.

Figura 43 y 44. Elena Prado.2017. Zancudo inspirado en antiguas fotografías de circo. Fuente: Pinterest.

Figura 45. Elena Prado. *Circus Parade Fantastic Show*. 2019. Primer libro de

6.3 PRIMER LIBRO DE ARTISTA

Primer libro hecho en cartón para Técnicas y Expresión Pictórica de segundo curso con la profesora Amparo Galbis en el año 2020. Tiene dieciséis páginas y se presenta junto con un teatrillo de madera y papel, donde aparecen los personajes pintados en que se pueden mover de un extremo a otro arrastrando unas varillas de madera.

El libro contiene diversas intervenciones y elementos gráficos en su interior como por ejemplo textos escritos a lápiz, impresión digital, pegatinas, fotografías de los referentes de los personajes, ilustraciones en acuarela, así como transferencias e imágenes de las figuras de papel maché y supone la antesala de toda la producción que vendrá después.

Su elaboración resulta no profesional puesto que en ese momento no teníamos nociones sobre encuadernación, sin embargo, conseguimos el resultado simplista que perseguíamos.

Figura 46. Ilustraciones en acuarela

6.4. ILUSTRACIÓN Y GRÁFICA

Primeras ilustraciones y grabados sobre el circo realizadas en la asignatura de Dibujo: Lenguaje y Técnicas de 2º curso con las profesoras Carmen Chinchilla y Felicia Puerta en el año 2021 experimentando con diferentes técnicas como acuarela, rotulador, cera bruñida, grafito acquarelable, transferencias y monotipias en linóleo.

Figura 47 y 48. Elena Prado. Ilustraciones realizadas con diversas técnicas: acuarela, acrílico, grafito acquarelable y pastel.2021.

Figura 49 y 50. Serie de monotipias en linóleo y tinta negra. 2021

6.5. EL CIRCO ANIMADO

Figura 51. Proceso de elaboración de la animación. 2021

Durante el curso 2020-21 se realiza una animación en el taller de Tecnologías de la Imagen II con el profesor Luis Morcillo. Consiste en una función de circo en la que desfilan todos los personajes uno tras otro apareciendo en la pantalla de forma sucesiva haciendo su número.

Los personajes se diseñaron en papel y se utilizó la técnica cut-out de Stop Motion, que consiste en trabajar fotograma a fotograma recortando las figuras por piezas, alternando ligeros cambios en las posiciones y realizando una captura fotográfica por cada cambio. Después se utilizó Dragonframe, un software de animación stop motion para darles movimiento. El resultado fue una corta animación de un minuto y dieciocho segundos de duración que nos sirve como introducción para conocer a los personajes¹⁷.

¹⁷ Elena Prado (Muerta Jacinta) (17/junio/2021) *Circus Parade Fantastic Show*
<https://youtu.be/jA42RnbcwGQ>

Figura 52. Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*.2021. Fotograma de la animación.

7. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

7.1. GRABADO - XILOGRAFÍA

La gráfica siempre nos pone a prueba. Empezamos con unas expectativas, pero a medida que vamos conociendo la técnica van apareciendo las dificultades. Se requiere mucha concentración y templanza para hacer un grabado. Necesitamos paciencia, disciplina y observación a la hora de carvar el linóleo o la madera con la gubia, como también a la hora de entintar la matriz y estampar sobre el papel. Pero lo que más se necesita, sin duda alguna, es pasión por lo que hacemos y fe para no abandonar al primer error. La técnica del grabado se parece mucho a la vida: tenemos que seguir el camino de la disciplina y la fuerza de voluntad para llegar a hacer un buen trabajo. Para abordar un grabado en relieve debemos eliminar lo que no queremos que se vea en el resultado final de la stampa. En la vida también debemos ir eliminando las cosas que no nos sirven con el fin de evolucionar, e incorporar lo que nos sirve para mejorar como personas y como artistas. Como decía Rodin (1955) “La gran cuestión es ser capaz de emoción, de amar, de esperar, de vibrar, de vivir. i Ser hombre antes de ser artista!” (p.33). Dejar nuestras limitaciones atrás y estar atento y aprender de lo que sucede a nuestro alrededor.

Tanto en el trabajo como en la vida estamos esforzándonos por ser mejores como seres humanos y para ello tenemos que empezar por conocernos y aceptarnos como somos. El trabajo y el carácter se van forjando a la vez y tenemos que intentar llegar a un nivel más alto de espiritualidad gracias al

esfuerzo y la reflexión. El camino corto siempre nos va a llevar a la equivocación: por ejemplo, si se hace un mal registro en el papel, todo el trabajo que hagamos después de entintado y estampado no saldrá bien puesto que la estampa no está centrada; Si no limpiamos bien el acetato que ponemos en la pletina bajo el papel para protegerlo de la tinta, la mancha se trasladará a la estampa; Si no se ha trabajado bien la matriz y se deja algún fallo, esto será lo primero que veremos en el resultado. Todo supone una lucha constante contra uno mismo. Si no ponemos toda la atención y voluntad de hacerlo bien en cada una de las fases, no conseguiremos una buena estampa.

Figura 53. Elena Prado. 2022. *Circus Parade Fantastic Show*. Linóleo.

Esta obra se realizó en el taller de Xilografía que imparte el profesor Fernando Evangelio en el curso 2021-22 y consiste en la elaboración de una serie de 10 estampas con los personajes del circo que van presentados en una carpeta de cartón.

Son diez linóleos monocromo a tinta negra. Se utiliza papel Fabriano Rosaspina blanco 220 grs 70 x 100 cm y se hace una tirada de 50 ejemplares de cada plancha. Cada estampa tiene la medida de 50 x35 cm.

Las mismas planchas se utilizarán el año siguiente para hacer un libro de artista.

7.2. LIBRO DE ARTISTA

Un libro de artista se parece a una caja de sorpresas. Es similar a un juguete. Al desplegarlo no sabemos qué nos vamos a encontrar en su interior. Cada vez que avanzamos en él revivimos la ilusión que nos provocaba en la infancia abrir un juguete nuevo o un regalo. Volvemos a recuperar esa magia al desplegarlo y también a la hora de crearlo.

Al principio cuesta decidir qué queremos contar y cómo lo vamos a plantear, pero una vez tenemos las primeras ideas claras debemos dejarnos llevar y disfrutar del proceso hasta donde nuestra creatividad nos permita. Al focalizar nuestra atención en un trabajo que nos apasiona, estamos estimulando la corteza prefrontal del cerebro que es la que se encarga de funciones como la concentración, la planificación y la toma de decisiones. Esto provoca que se liberen una serie de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la oxitocina que son hormonas relacionadas con la felicidad. La dopamina, por ejemplo, se activa cuando llega algo inesperado a nuestro cerebro y nos ayuda a ilusionarnos y a motivarnos. Somos nosotros mismos creando nuestro trabajo los responsables de fabricarla y sentirnos más felices.

El trabajo de libro de artista se realiza en los talleres de gráfica y tipografía móvil de la facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, con el soporte de los profesores Antonio Alcaraz Mira y Alejandro Rodríguez León en el curso 2022-2023.

Figura 54. Proceso de estampación y montaje del libro de artista de una edición de seis ejemplares

Para llevarlo a cabo se realiza un pliego en acordeón para dar a la obra una continuidad visual y porque su estructura hace alusión al instrumento musical más representativo del circo y de la vida bohemia y ambulante.

El material utilizado es un papel Fabriano Rosaspina blanco de 220 gr. formato 70 x 100 cm. Se han usado tintas para grabado offset en color negro y rojo para alternar las estampas, y cartón gris de 2 mm y tela negra para encuadernar las tapas. El título es un interrogante que va estampado en seco en la tapa.

Figura 55. Antiguos tipos móviles de madera del laboratorio de tipografía de la facultad de Bellas Artes de Valencia fabricados en Francia a finales del S.XIX

Figura 56. Tipos móviles de plomo en el componedor.

La medida total del libro es de 472,5 cm. La edición consta de seis ejemplares numerados, uno de ellos forma parte de la colección de libros de artista de la Universitat Politècnica de València. Se puede consultar en el catálogo on-line¹⁸.

Figura 57. Laboratorio de tipografía. Foto del proceso de elaboración del libro

Se ha incluido en el libro la palabra “Circo” impresa con los tipos de madera que tenemos en el laboratorio de tipografía de la facultad procedentes de una imprenta valenciana ya desaparecida que se fabricaron por el taller E. Ploquin en Bressuire, Francia sobre el año 1881, y se emplearon, entre otros usos, para cartelería de circo de principios de siglo XX. Estas letras pertenecen al grupo Cromático Florentino y su tamaño es de 34 cíceros (408 puntos). El colofón se ha impreso con tipos móviles de plomo de la familia Electra seminegra 60 cíceros para el título y 36 para el cuerpo del texto.

A continuación, se muestran algunas fotos del resultado. Para ver en detalle véase Anexo IV.

18 Universitat Politècnica de València (2014) *Libros de Artista. Catálogo on-line*.
<https://librosdeartista.upv.es/portfolio/circus-parade-fantastic-show/>

Figura 58,59 y 60. Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*. 2023.Libro de Artista. Linóleo, tipografía móvil y grabado en seco.

7.3. ESCULTURA

7.3.1 El circo de madera.

Para este proyecto nos enfrentamos al reto de trabajar con madera para construir unas esculturas inspiradas en unos juguetes de la infancia.

Trabajar con madera supone un riesgo importante puesto que utilizamos una maquinaria peligrosa que requiere mucha atención y prudencia. Cualquier despiste puede ocasionar un daño grave. Pero no podemos trabajar con miedo. En este trabajo hemos ido pasando por diferentes etapas (miedo, desconfianza, deseo de abandono del proyecto, agotamiento por la manipulación de los bloques de madera tan pesados, etc....) hasta llegar al resultado final. Se trata de continuar confiando en el proceso, que es el que nos va dirigiendo.

Mantener la atención fija sobre nuestro trabajo con tanta intensidad nos obliga a aislarnos del entorno consiguiendo un efecto parecido a la meditación. Esta sensación de paz y relajación proporciona felicidad.

Figuras 61, 62 y 63. Comienzo de proyecto. Pruebas de estampado en el taller de gráfica. Recorte de siluetas en madera con la sierra de cinta a contrafibra.

Figura 64. Corte de madera de tilo en la sierra de cinta. Taller de madera.

Este proyecto se hizo de forma interdisciplinar en los talleres de gráfica y en el taller de Escultura y Procesos Constructivos bajo la supervisión del profesor Vicente Barón en el año 2023-24. Fue un proceso muy enriquecedor que nos obligó a enfrentarnos a máquinas peligrosas para conseguir nuestros objetivos. Y por tanto un logro y un escalón más para reforzar nuestra autoestima y confianza en nuestras capacidades.

Figuras 65. Elena Prado. *Circus Parade Fantastic Show*. 2024. Madera de Tilo.

Figura 66. Elena Prado. *Circus Parade Fantastic Show*. 2024. Maderas recicladas.

7.3.2. El circo de bronce.

Figuras 67 y 68. Árbol de colada. Modelos en cera para fundir en bronce

La disciplina de fundición es una prueba de resistencia física y mental. Hay que centrar toda nuestra atención mientras estamos en el taller debido a la cantidad de riesgos que nos amenazan, como, por ejemplo, quemarse con la cera que se usa para modelar; manipular herramientas peligrosas tanto manuales (sierras de metal, cinceles, martillos...) como portátiles (herramientas rotativas de alta velocidad, sopletes...); uso de ácidos y productos químicos; operaciones de soldadura y corte... El trabajo en la fundición implica altas temperaturas, calor radiante intenso, y riesgo de intoxicación, salpicaduras y quemaduras de metal fundido. Cualquier descuido o negligencia puede tener una consecuencia grave.

Este proyecto se ha realizado en el presente curso 2023-24 bajo la tutorización de la profesora Carmen Marcos para la asignatura Proyectos de Fundición Artística, y ha consistido en modelar cuatro piezas en cera para fundir en bronce, lo que ha supuesto un ritmo muy exigente de trabajo y esfuerzo.

Figuras 69 y 70. Proceso de colada. Fundición Artística. En las imágenes aparecen los profesores Carmen Marcos y Alfredo Llorens. El Técnico de laboratorio de escultura Francisco Pérez Benavent y las alumnas Sandra Torres Atencia y Elena Prado.

La larga trayectoria y experiencia de la profesora en la materia y su forma de orientar la asignatura hace que nos sintamos seguros para enfrentarnos a nuevos retos, familiarizarnos con el nuevo entorno, superar miedos y descubrir cualidades nuevas en nosotros que no conocíamos. Esto va a reforzar nuestra autoestima. Los grandes logros nos hacen cada vez más seguros de nosotros mismos, más autónomos y libres.

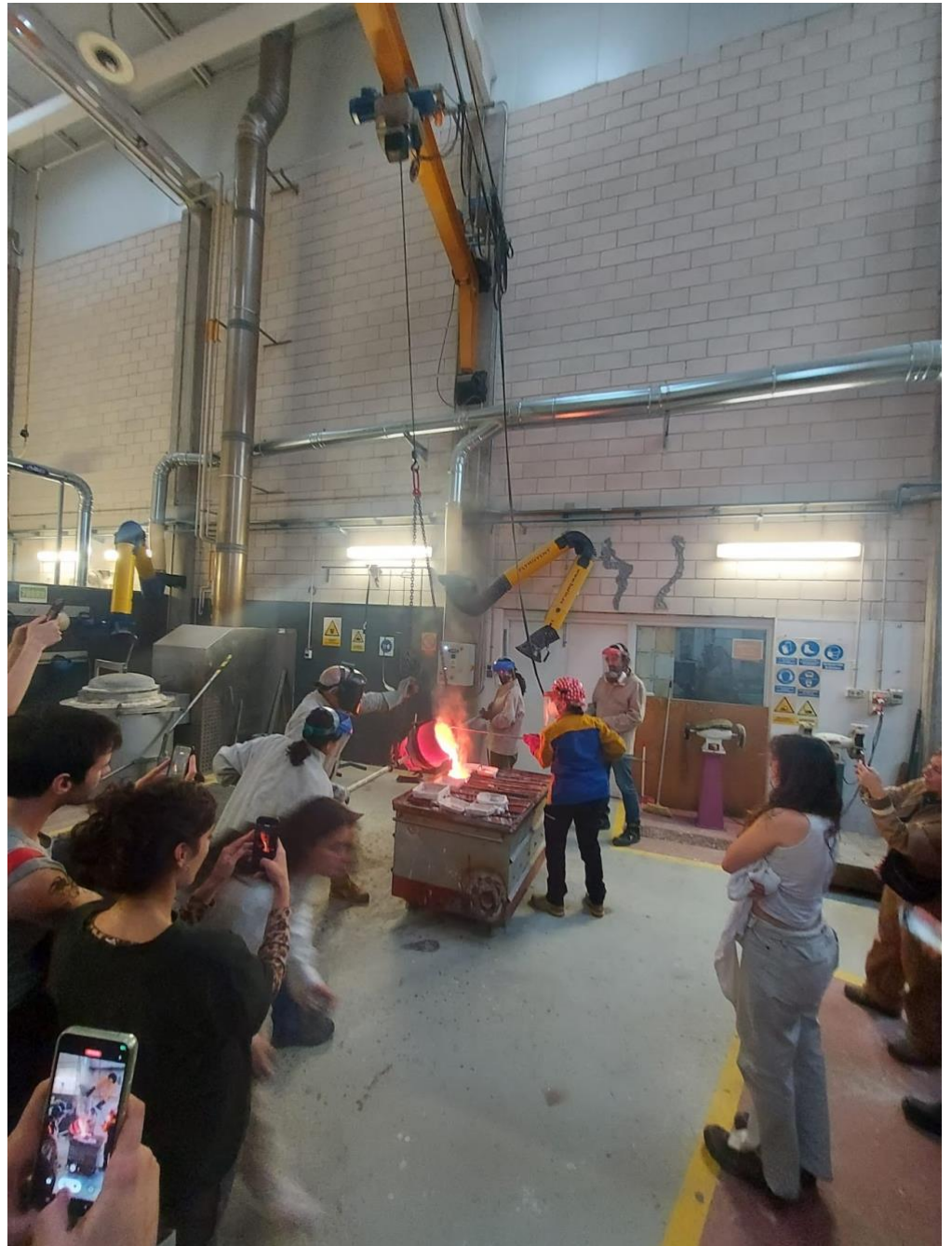

Figura 71. Proceso de colada

A continuación, se muestran algunas fotos del resultado. Para ver en detalle véase Anexo V.

Figuras 72 y 73. Elena Prado. *Circus Parade Fantastic Show*. 2024. Bronce

7.4. PUESTA EN ESCENA.EXHIBICIÓN

Figura 74. Museo del Ferrocarril de Madrid, antigua estación de Delicias.

Es necesario hacer una exhibición para cerrar el círculo y dar sentido a toda la producción en torno a este espectáculo, darle un contexto en una muestra en la que convivan diferentes elementos en torno a un mismo tema. Se trata de integrar y vincular cada proyecto para darle sentido al conjunto.

Para ello se baraja la posibilidad de hacer una exposición indoor en la T4, en una “project room” de la facultad, así como una función o puesta en escena bajo la carpa del mismo Circo Raluy, uno de los referentes de este trabajo donde las fotografías formarían parte misma de la obra.

Por el momento se ha hecho una puesta en escena en el Mercado de Motores, Museo del Ferrocarril de Madrid, el pasado mes de diciembre de 2023, pero no se incluyó la totalidad de la producción artística de este Trabajo Fin de Grado quedando pendiente la función final para posteriores trabajos.

Figura 75. Puesta en escena. *Circus Parade Fantastic Show*. Diciembre 2023. Museo del Ferrocarril de Madrid.

Figura 76. Puesta en escena *Circus Parade Fantastic Show*. Diciembre 2023. Museo del Ferrocarril de Madrid

8.CONCLUSIONES

Con este trabajo se ha tratado de dar un nuevo significado al circo, de mostrarlo desde otra perspectiva y vincularlo a una cuestión emocional, sirviendo a su vez el proceso en su conjunto como ayuda, avance y superación personal.

El circo y sus personajes se usan como metáfora y refugio frente al exterior; como terapia para trabajar el miedo, abstraerse de todo juicio externo y confiar en el esfuerzo, los entrenamientos y el camino. En el Circo Fantástico, los protagonistas simbolizan las condiciones que se han de tener para superar las amenazas: cada cual representa la lucha entre la visión del mundo del artista y la incompreensión de la sociedad; el permanecer fiel a uno mismo, la resistencia física y psicológica e infinitud de batallas que tienen que librarse desde dentro. Estos personajes nos animan a creer en nosotros mismos con toda la firmeza y seguir adelante sin mirar al abismo.

No es una obra acabada, porque nuestra intención es seguir desarrollándolo como proyecto para una Tesis Doctoral profundizando en el estudio y ampliándolo a nuevas técnicas artísticas y nuevas ideas que irán surgiendo, así como optar a concursos o escribir algún artículo al respecto por el interés que ha despertado en nosotros esta investigación.

9.BIBLIOGRAFÍA

Biblioteca Nacional de España. Colecciones Carteles de Espectáculos, Fiestas y otros Eventos <https://www.bne.es/es/colecciones/carteles/carteles-espectaculos-fiestas-otros-eventos> (Consultado 13 / 06/ 2024)

Ben, J. (1973) *O Circo Chegou.O Circo Chegou*. Philips

Blake, W. (2002) *El matrimonio entre el cielo y el infierno*. Editorial Cátedra.

Bourgeois, L. (2000) *Art is a Guaranty of Sanity* (27,9 x 21,6 cm). Museum of Modern Art MoMA <https://www.moma.org/collection/works/139281>

Bowie, D. (1969) *Life is a circus. Conversation Piece*. Parlophone

Browning, T. (1932) *La Parada de los Monstruos*. Metro-Goldwyn-Mayer.

Buarque, C. (1966) *A Banda. Chico Buarque de Hollanda*. A&M Records

Calder A., (2015) "Le Cirque de Calder" YouTube <https://youtu.be/GS2g-8dFyiw> (Consulta 15 mayo de2023)

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 2016.Soy Cámara, el programa del CCCB enuncia el Decálogo de Svankmajer (video) You Tube <https://youtu.be/ILx2BrSaCe4> (Consultado 25 junio, 2024)

Chaplin, C. (1928) *El Circo*. United Artists.

Circo Price (11 de noviembre,2020) Ramón," El Paraíso de la tierra está en el circo" Teatro Circo Price <https://www.teatrocircoprice.es/blog/ramon-el-paraiso-de-la-tierra-esta-en-el-circo>

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre,1989,<https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf> (Consulta 20 junio 2024)

Dave D. (1967) *Death of a Clown. Something Else by the Kinks*. Shel Talmy

De Cuenca, L.A. (2016) *Abre todas las puertas. Antología 1972-2014*. Renacimiento.

Eames, R y C. (1952) *Parade* YouTube <https://youtu.be/UeELTmFG4oc> (Consulta 14 mayo 2023)

Excéntric. El cine del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB (2021, febrero-marzo) *iSilencio, ¡se sueña! Jan Svankmajer*

https://www.cccb.org/rcs_gene/maqueta_hoja_de_mano_7.pdf (Consulta 20 de junio de 2024)

Feliu y Jiménez J..2007. El Circo de Calder. *Circo Méliès. Un lugar para el encuentro en el más amplio sentido del término, entre el cine, el circo y las variedades.*<http://www.circomelies.com/2007/11/el-circo-de-calder.html> (Consulta 20 de junio 2024)

Fellini, F. (1954) *La Strada*. Dino de Laurentiis y Carlo Ponti

Frankl, V. (2015) *El hombre en busca de sentido*. Herder

Frisach, E.N. (7 de octubre, 2018) La Strada 1954.Revista EAM. El Antepenúltimo Mohicano <https://www.elantepenultimomohicano.com/2018/10/cineclub-by-beng-la-strada-fellini.html>

GENET, J. (2015) *El Funambulista*. Errata Naturae Editores

Gómez de la Serna, R. (1968) *El Circo*. Editorial Espasa-Calpe.

Hergé, R. (1986) *Las Siete Bolas de Cristal*. Editorial Juventud

Hernández Hernández , M (1998) *El libro de los Dibujos de Federico García Lorca*. Editorial Comares

Lynch, D. (1980) *El hombre Elefante*. Universal Pictures.1980

Milton, J. (2015). *El paraíso perdido*. Austral

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) *Declaración Universal de los Derechos Humanos* (art 17 y 19) https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf (Consulta 20 de junio de 2024)

Organización de las Naciones Unidas (2015) *Objetivos de Desarrollo Sostenible* <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible> (Consulta 20 de junio de 2024)

Pascual de San Juan, P. (1932) *Escenas de Familia*. Editorial Paluzié.

Posada, J.G. (2005). *Posada: Monografía de 406 grabados de José Guadalupe Posada*. RM Verlag,

Posada, el Grabador Mexicano (2006), Catálogo de la exposición (Valencia,2006). Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat-MUVIM

Prado, E. (Muerta Jacinta) (2021) *Circus Parade Fantastic Show*
<https://youtu.be/jA42RnbcwGQ>

Rilke, R.M. (2008). *Cartas a un joven poeta*. Alianza Editorial

Raluy, E. (2023) *La Vida es un Circo*. Amat Editorial

Real Academia Española. (s.f.). Jugar. En *Diccionario de la lengua española*.
 Recuperado el 20 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/jugar?m=form>

Rodin, A (1955) *El arte. Conversaciones reunidas por Paul Gsell*. El Ateneo.

Savater, F. (2019) *La peor parte*. Ariel

Universitat Politècnica de València (2014) *Libros de Artista. Catálogo on-line*.
<https://librosdeartista.upv.es/portfolio/circus-parade-fantastic-show/>

Zemeckis, R. (2015) *EL Desafío*. Tristar Productions

10.ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 y 2. Tallado en linóleo de tipografía y entintado.

Fig. 3. Stencil 17 Stencil Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16 que pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas. Fuente: Tamara Casany.

Fig. 4. Elena Prado. Forzudo. 2023. Cerámica esmaltada.

Fig.5.Pilar Pascual de San Juan: *El Jardín Encantado*. 1932.Fuente propia.

Fig. 6. Secuencia de la película *El Desafío*, donde aparece el equilibrista francés Philippe Petit caminando sobre un cable tendido entre las torres gemelas del World Trade Center.

Fig.7. Elena Prado: *Equilibristas*, 2017.Papel maché.

Fig.8. Elena Prado: *Equilibristas*, 2021.Linóleo

Fig. 9 y 10. Fotografías de los dueños con sus esculturas.

Fig. 11. Pablo Picasso: *Les saltimbanques*, 1905.Punta seca sobre papel japonés. Colección Fundación Juan March.

Fig. 12. Pablo Picasso: *Au Cirque*. 1905.Colección Fundación Juan March

Fig.13.Federico García Lorca: *Payaso sobre pista de circo*,1925. Fuente propia.

Fig.14.Federico García Lorca. *Claro de circo*.1927. Fuente propia.

Fig. 15 Federico García Lorca. *Payaso con acordeón*.1926. Fuente propia.

Fig. 16 Federico Fellini: *La Strada*,1924

Fig.17.David Lynch: *El hombre elefante*.1980

Fig.18.Ray y Charles Eames, *Parade*,1952. Fuente: Captura de pantalla *You Tube*

Fig. 19 y 20. Payasos de plástico. Circo Starlux. Fuente: Pinterest.

Fig. 21 Gran Circo Jecsan.1960-70. Fuente: Tesoros de mi desván

Fig.22 Circo Famobil. Fuente: Todocolección.

Fig. 23 Airgam Circus en su caja original. Fuente: Todocolección

Fig. 24 Circo Price. Cartel 1884. 276,5 x 120,5 cm. Fuente: Biblioteca Nacional

Fig.25 y 26 Carromatos del Circo Raluy.Fuente propia

Fig. 27 Acordeón encontrado en el rastro de Valencia. Fuente propia

Fig.28 y 29. Antiguas fotografías de artistas de circo. Fuente: Pinterest.

Fig. 30 Alexander Calder: *Le Cirque*.1927. Fuente: Pinterest

Fig. 31 y 32. Alexander Calder: *Le Cirque*. 1927. Escultura de alambre articulada con resorte para levantar las pesas. Fuente: Pinterest. Esqueleto para escultura de papel maché y de cera. Fuente propia.

Fig. 33 y 34. Hergé: *Las siete bolas de Cristal*. 1961.Editorial Juventud. Fuente propia.

Fig. 35. José Guadalupe Posada. Grabado. Fuente propia.

Fig. 36. José Guadalupe Posada: *La calavera Garbancera*.c.1820.Fuente Propia

Fig. 37. Colección de Judas. Museo de Arte Popular. México DF. Fuente propia.

Fig.38. Colección de cartonería. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. México DF. Fuente propia.

Fig. 39. Performance en el Museo del Ferrocarril. Fuente: Norma Avargues

Fig. 40 y 41. Instalación y performance en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Mayo de 2017. Fuente: Norma Avargues.

Fig. 42. Erwin y Rafa (Madrid). Fuente propia.

Fig.43 y 44. Elena Prado. 2017.Zancudo inspirado en antiguas fotografías.
Fuente: Pinterest

Fig. 45. Elena Prado. *Circus Parade Fantastic Show*. 2019. Primer libro de Artista

Fig. 46. Elena Prado. Ilustraciones en acuarela.2021.

Fig.47 y 48. Elena Prado. Ilustraciones realizadas con diversas técnicas: acuarela, acrílico, grafito acuarelable y pastel.2021.

Fig.49 y 50. Elena Prado. Serie de monotypias en linóleo y tinta negra.

Fig. 51 Elena Prado. Proceso de elaboración de la animación.2021

Fig. 52. Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*.2021. Fotograma de la animación

Fig. 53. Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*.2022. Linóleo

Fig. 54. Elena Prado.Proceso de estampación y montaje del libro de artista de una edición de seis ejemplares

Fig.55. Antiguos tipos móviles de madera del laboratorio de tipografía de la facultad de Bellas Artes de Valencia fabricados en Francia a finales del S.XIX.
Fuente propia.

Fig.56. Tipos móviles de plomo en el componedor. Fuente propia.

Fig. 57. Laboratorio de tipografía. Foto del proceso de elaboración del libro.
Fuente propia.

Fig. 58,59 y 60. Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*. 2023. Libro de Artista. Estampas de linóleos, impresión de tipografía móvil y gofrado.

Fig.61,62 y 63. Comienzo de proyecto. Recorte de siluetas en madera con la sierra de cinta a contrafibra. Pruebas de estampado en el taller de gráfica

Fig. 64. Corte de madera de tilo en la sierra de cinta. Taller de madera.

Fig.65.Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*. 2024. Madera de tilo.

Fig.66.Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*. 2024. Maderas recicladas.

Fig. 67 y 68. Árbol de colada. Modelos en cera para fundir en bronce.

Fig. 69 y 70. Proceso de colada. Fundición Artística. Profesora Carmen Marcos

Fig. 71. Proceso de colada

Fig. 72 y 73. Elena Prado: *Circus Parade Fantastic Show*. 2024. Bronce

Fig.74.Museo del Ferrocarril de Madrid, antigua estación de Delicias.

Fig. 75. Puesta en escena *Circus Parade Fantastic Show*. Diciembre 2023. Museo del Ferrocarril de Madrid.

Fig. 76. Puesta en escena *Circus Parade Fantastic Show*. Diciembre 2023. Museo del Ferrocarril de Madrid.

ANEXOS

ANEXO I- TFG EN RELACIÓN CON LOS ODS. AGENDA 2030.

ANEXO II- EL CIRCO DE PAPEL.

ANEXO III- PERFORMANCE MUSEO DEL FERROCARRIL.2017

ANEXO IV-IMÁGENES LIBRO DE ARTISTA

ANEXO V- IMÁGENES PRODUCCIÓN ESCULTÓRICA.FUNDICIÓN

Los anexos de este trabajo se han incluido en un documento aparte que podrán ser descargados mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/17ndMxLQ5pcRq_trXESl8tRLOrsIHk4aM/view