

CIRCUS FROM CALI TO LUSAKA

EL CIRCO DESDE CALI HASTA LUSAKA

Gift Chansa

Co-Founder and Artistic Director of Circus Zambia.
Producer and writer for theatre and circus.

Cofundador y director artístico de Circus Zambia.
Productor y escritor para teatro y circo.

Foto Sandra Roa.

Traducción al español Sedney S. Suárez Gordon, Selnich Vivas Hurtado.

I remember getting an invitation from a good friend of mine: “Circolombia is performing *Urban* show in London at the Underbelly Festival in 2018”. I exclaimed, then a lot of questions came to mind. What tricks, how are they actually performing, what style are they using? I had heard so many rumors about Circolombia, about the original soundtrack they use, I was curious to see what they had in the show this time around. On the other hand, I was wondering if they would be playing traditional drums, like many African troops do, but how would this relate to *Urban*, the show they were putting up? I was trying to think about what I had seen around Africa and compare if it would be a traditional performance, with Colombian outfits, on stage. When African companies perform abroad, in England or festivals around Europe, especially if the company is from Africa, people like it if it’s with colorful costumes, drums or ancient practices of what is considered a traditional performance. With that perspective, the audiences are happy when they see a performance like that. Perhaps it’s curiosity or maybe it reminds them of the famous tribes they have seen around Africa, to be honest I don’t know the answer. But they probably wouldn’t be as happy if the performance were different on stage. For example, if they saw a drone in a performance, rather than a drum. One could say, maybe this is why a lot of festivals like importing old, traditional African performances.

This Colombian circus, it was explained to me years later, came from a city, Cali, where there is a large Afro-descendant population and where there are still many African roots. In a way, I feel it doesn’t represent the people of today, because there is a lot more the African performers can do, whether they come from Africa or other non-European countries. Often when agents want to book an African Circus company, they ask if you have some traditional costumes, in other words, they don’t expect much from you. They don’t expect stories or modernity in the show. Sometimes that’s all they want to see, sometimes it’s for diversity and showing all kinds of people, but not for respect of the art. But I was surprised, it was none of that, this was something extravagant! Something urban from Colombia.

Recuerdo haber recibido la invitación de un buen amigo mío en el 2018: “Circolombia está presentando su show *Urban* en Londres, en el Underbelly Festival”. Exclamé y luego muchas preguntas asaltaron mi mente. ¿Qué trucos, cómo hacían su performance, qué estilo usan? Había escuchado tantos rumores sobre Circolombia, acerca de la banda sonora original que usaban, sentía curiosidad por ver el show que traían entre manos. Por otro lado, me preguntaba si estarían usando tambores tradicionales, como lo hacen muchas compañías africanas, pero ¿cómo esto se relaciona con lo urbano, con aquello que ellos están escenificando? Estaba tratando de pensar en las cosas que he visto en África y comparando si esto es un performance tradicional con una escenificación colombiana. Cuando las compañías africanas actúan en el extranjero, en Inglaterra o en festivales de Europa, especialmente si la compañía es de África, a la gente solo le gusta si utilizan trajes coloridos, tambores o prácticas ancestrales de lo que se entiende que es un performance tradicional. Con esa perspectiva, la audiencia está feliz cuando ve actuaciones como aquellas. Tal vez es curiosidad o quizás les recuerda las tribus famosas que han visto en África, pero para ser honesto no conozco la respuesta. Pero probablemente no estarían muy felices si lo que esperan no coincide con lo que sucede en el escenario. Por ejemplo, si ven un dron en el performance, en vez de un tambor tradicional. Esta es una de las razones por las cuales a muchos de los festivales les gusta importar viejas escenificaciones africanas tradicionales.

Este circo colombiano, me explicaron años después, procedía de una ciudad, Cali, donde hay una extensa población afrodescendiente y donde todavía hay muchas raíces africanas. De algún modo, siento que eso no representa a la gente de hoy, porque es mucho más lo que pueden hacer los artistas africanos, ya sea que vengan de África o de otros países no europeos. Usualmente cuando los agentes quieren contratar a una compañía cirquera de África, preguntan si tienen trajes tradicionales, por decirlo de otra forma, no esperan mucho de ti. No esperan ni historias ni elementos modernos en la escenificación. A veces esa escenificación es lo único que quieren ver, algunas veces es por la diversidad y por tener diferentes tipos de personas, pero no por aprecio al arte. Pero esto me sorprendió, no era nada de eso, ¡era algo extravagante! Era algo urbano de Colombia.

The opening was joyous and inviting with a contemporary or hip-hop like song, then I realized this is different from what I know, and what I am used to seeing. It felt very new and quite refreshing to watch. Some Colombian performers didn't have on t-shirts at some point during the show, or at least you could see the six packs from the ladies and gentlemen on stage. They brought the Colombian streets, with vibrant uniqueness, to the stage. They made me realize that creators and performers from all over the world have the power to choose what they want to represent in their shows, despite what people expect. I loved the stubbornness of the *Urban* show.

Some of the African circus performers, directors and producers don't think we have that power, to bring the things we want in a show. We think so much about what the audience wants and what people would actually buy in the end. Speaking from my point of view, I think sometimes we as African Circus Artists are scared to push boundaries and challenge the *status quo*. One has to understand the challenges of infrastructure and equipment in Africa. But again, I guess that's why I respect *Urban* so much. The power just goes beyond so much of what anyone would think the spectators are used to and brings innovations and creativity to the center.

I remember sitting there in the circus tent making sure I acquainted myself with the (whole) apparatus, trying to understand the center of magic for this show. I was looking at the rigging setup, in and out of the stage. Loved the transitions of the acts, from the combinations of the original soundtrack to Cheeky Circus acts and dance on stage. I sat there in the Underbelly theatre for like one minute and to my surprise the show was done, it was not one minute but it felt like time went by so quickly. I wanted to sit there and watch all day. This was something modern, magical, very innovative and authentic. For the first time I was introduced to the Colombia with African roots and what I have always imagined Colombia to be like came true that day. You see, I was always looking up to them, I didn't know the level of circus in Colombia, but I always knew that they had some real talent and if I wanted to learn more about circus, then I would go there.

La apertura, con una canción contemporánea o algo así como un hip-hop, fue alegre y sugestiva, luego me percaté que esto es diferente a lo que yo conozco, y a lo que estoy acostumbrado a ver. Estaba anonadado mientras lo observaba. Se sentía como algo muy nuevo y bastante refrescante a la vista. Algunos de los artistas colombianos no traían puestas sus camisetas, al menos en algún punto podías ver los esculpidos abdominales de hombres y mujeres en el escenario. Ellos trajeron las calles colombianas, de forma vibrante y única al escenario. Ellos me ayudaron a caer en cuenta que, a pesar de lo que la gente espera, los creadores de todo el mundo tienen el poder, apesar de lo que espera la gente, de elegir qué quieren representar en su espectáculo. Amé la obstinación del espectáculo *Urban*.

Algunos artistas, directores y productores de circos africanos, no creen que tengamos el poder para traer al escenario las cosas que deseamos. Pensamos tanto en lo que quiere la audiencia y en lo que, al final, compraría la gente. Desde mi punto de vista, pienso que muchas veces nosotros como artistas cirqueros africanos tenemos miedo de empujar las barreras y desafiar el *status quo*. Uno debe entender los desafíos en infraestructura y equipos que existen en África. Pero de nuevo supongo que por eso respeto tanto a *Urban*. Su poder simplemente va más allá de lo que cualquiera esperaría que estuviera acostumbrado el espectador, esto trae innovación y creatividad al centro de la escena.

Recuerdo estar ahí sentado en la carpa del circo, asegurándome de observar (en detalle) los aparatos, intentando entender el eje mágico de este espectáculo. Observaba los aparejos, adentro y afuera del escenario. Amé las transiciones de los actos, desde las combinaciones originales de las pistas hasta los actos y bailes en el escenario del tipo Cheeky Circus. Me senté allí en el teatro Underbelly como por un minuto y, para mi sorpresa, este espectáculo ya había terminado, se sintió como si hubiese pasado tan rápido. Quería sentarme allí y observarlo todo el día. Era algo mágico y moderno, bastante innovativo y auténtico. Por primera vez me encontraba con una Colombia de raíces africanas y lo que siempre había imaginado que era Colombia se hizo realidad ese día. Verás, yo los admiraba, no sabía cuál era el nivel del circo en Colombia, pero siempre supuse que tenían un verdadero talento, y si quería aprender algo más sobre el circo debería ir allá.

I see, here in Africa, some similarities between dancing and singing on stage. This is what we like and it's just so authentic and magical to watch. What I didn't understand was the style that they used, I thought maybe their circus is more cabaret and traditional, and not choreographed. I kept asking why every time when I researched about circus, people would tell me to check out Circolombia. I didn't understand how impactful the performance would be. The dances, the songs, the Circus was daring, a great display of strength, throwing someone up from the teeterboard, to holding someone with the head on the neck to bringing someone up by using their teeth on the trapeze, dual acts! How is this possible? Who put all of this together? This is what the Circus tent should always feel like. My eyes were amazed by how accurate the performers were, their attention, the physical movements and the technical body language and skills. They are indeed original entertainers that make you sit at the edge of your seat. All the needed ingredients for the circus show were incorporated.

I just love the openness that you can create with the shows. Now I am ready to bring these types of elements incorporated with Circus Zambia company I co-founded and work with in my country. From the beginning of *Urban*, my heart raced with wonder. It is Circolombia performing. I had heard about them from the winds that have been blowing in the Circus world around Africa, and here I was, watching them live. The authenticity of their performance was wonderful, I had never travelled to Colombia before, but it felt like at this time I moved to Colombia. How light they made it seem, so simple yet thrilling. They brought everything from the streets of Colombia, the drama, the dangers, the salsa, and changed everything dramatically into an artistic and beautiful piece of art, that I would love to watch over and over again.

Since then, I have used *Urban* as an inspiration for the shows I have created with Circus Zambia, a contemporary Circus that offers life and social skills, educational support and job opportunities through circus; while increasing access to arts and culture in Lusaka. We have been in operation for six years and we have travelled and performed around the world in places such as the UK, America, Japan, China, Netherlands and many other countries in Africa. Recently we have been working on a show that is inspired by true events that happened in Zambia a long time ago. We are excited that we will be launching the show this coming December. ■

Veo, aquí en Africa, algunas similitudes en cómo se baila y se canta en el escenario. Esto es justo lo que nos gusta y, simplemente, observarlo es tan auténtico y mágico. Lo que nunca entendí fue el estilo que utilizaban, pensé, quizás su circo es más como cabaret tradicional, no tan coreográfico. Siempre me pregunto por qué cada vez que investigo sobre el circo, la gente me dice que debo ver Circolombia. No había entendido lo impactante que sería el despliegue en escena. Los bailes, las canciones, el circo en general, todo era audaz, un gran despliegue de fuerza, desde lanzar a alguien de la báscula, mantener a alguien sostenido en el aire con la cabeza, hasta usar los dientes en el trapecio, jactos duales! ¿Cómo es esto posible? ¿Quién entreteje todo esto? Así es como siempre se debería sentir la carpa del circo. Mis ojos estaban maravillados por lo precisos que eran los artistas, su atención, sus movimientos físicos, la técnica, las habilidades y el lenguaje. En efecto, son artistas originales que te mantienen en el borde de tu asiento. Todos los ingredientes necesarios para un espectáculo circense fueron incorporados.

Sencillamente amo la franqueza que se puede crear con los espectáculos. Ahora estoy listo para incorporar estos elementos a Circus Zambia, compañía que cofundé y con la cual trabajo en mi país. Desde el comienzo de *Urban*, mi corazón se aceleró maravillado. Es Circolombia presentándose. Había escuchado sobre ellos por los vientos que soplaban en el mundo del circo africano y aquí estaba, viéndolos en vivo. La autenticidad de su desempeño era maravillosa, nunca había viajado a Colombia, pero en esta ocasión sentí que me había mudado a Colombia. Cuán ligero lo hacían parecer, tan sencillo, pero a su vez tan estremecedor. Trajeron todo de las calles de Colombia, el drama, los peligros, la salsa, y cambiaron todo dramáticamente en una bella obra de arte que amaría ver una y otra vez.

Desde entonces, he utilizado *Urban* como una inspiración para los espectáculos que he creado con Circus Zambia, un circo contemporáneo que ofrece vida y habilidades sociales, educación, apoyo y oportunidades de trabajo a través del circo; mientras que ayuda al acceso a las artes y la cultura en Lusaka. Hemos estado en actividad por seis años, hemos viajado y nos hemos presentado en lugares de todo el mundo como el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, China, Países Bajos, y muchos otros países de África. Recientemente hemos estado trabajando en un espectáculo inspirado en hechos reales ocurridos hace algún tiempo en Zambia. Estamos muy emocionados por el lanzamiento de este espectáculo el próximo diciembre. ■