

CICLÉSTER

MEDIACIÓN MAESTRA

Bicycle Magic Crossover

Circo contemporáneo · BMX Flatland · ilusionismo · teatro físico · participación

Una propuesta modular para teatros, festivales, centros culturales y contextos educativos.

ART · MOVEMENT · IMAGINATION
WHERE BALANCE BECOMES METAPHOR

Del espectáculo a la experiencia compartida

La mediación de Cicléster nace del universo escénico de Bicycle Magic Crossover y extiende la experiencia más allá de la función. La bicicleta deja de ser únicamente un objeto técnico: se convierte en herramienta de juego, comunicación, transformación y encuentro.

El programa combina conversación, lenguaje corporal, participación y experiencias prácticas para activar una lectura personal de la obra. Sus ejes principales son el equilibrio, la resiliencia, la reparación y reutilización, la creatividad y la integración de disciplinas.

Una idea atraviesa el recorrido del artista: pasar de competir a contribuir. La experiencia personal de transformar una práctica deportiva en lenguaje artístico permite abrir conversaciones sobre identidad, aprendizaje, error, cooperación e innovación.

La bicicleta como objeto escénico, máquina, compañero y punto de partida para el diálogo.

Objetivos

- Acercar al público a los lenguajes del circo contemporáneo desde una experiencia activa y accesible.
- Reconocer el cuerpo y el gesto como herramientas de comunicación y creación.
- Explorar el equilibrio como experiencia física y como metáfora de adaptación y transformación.
- Promover la reparación, la reutilización y la imaginación como alternativas creativas frente al descarte.
- Generar espacios de diálogo donde el público pueda relacionar la obra con experiencias propias.
- Favorecer la formación de audiencias y el vínculo entre artista, espacio cultural y comunidad.

Una mediación adaptable a cada contexto

La propuesta está diseñada como un sistema modular. El espacio programador puede seleccionar una acción concreta o combinar varias en una experiencia integral alrededor de la función.

MÓDULO	CONTENIDO	DURACIÓN
1 · Encuentro post-función	Conversación participativa sobre la obra, el proceso creativo y las preguntas que emergen de la experiencia.	20-30 min
2 · Cuerpo que comunica	Juegos de lenguaje gestual, movimiento y comunicación no verbal.	30-45 min
3 · Equilibrio en movimiento	Introducción vivencial al equilibrio y principios básicos de BMX Flatland con participación guiada.	30-45 min
4 · Reparar / transformar	Laboratorio creativo sobre reutilización, reparación, objetos y cultura material.	45-60 min
5 · Del deporte al lenguaje artístico	Conversatorio sobre trayectoria, disciplina, creación interdisciplinar y el paso de competir a contribuir.	30-45 min
6 · Experiencia integral	Función + encuentro + actividad participativa, configurada según público y espacio.	A convenir

Participación guiada: experimentar el equilibrio convierte una idea abstracta en una vivencia corporal.

Ver • interpretar • experimentar • compartir

La metodología parte de la experiencia artística y evita convertir la mediación en una explicación cerrada de la obra. El público observa, interpreta, prueba y finalmente construye sentido en relación con su propia experiencia.

1. Activación Preguntas abiertas recuperan imágenes, emociones, objetos y situaciones percibidas durante la función.

2. Diálogo El artista comparte decisiones de creación, referentes y procesos, y conecta las preguntas del público con los ejes de la obra.

3. Experiencia El cuerpo entra en juego mediante gestos, equilibrio, manipulación o una dinámica creativa de reutilización.

4. Transferencia La actividad termina identificando qué puede trasladarse a la vida cotidiana: aprender del error, reparar antes de desechar, colaborar, observar desde otra perspectiva.

Preguntas detonadoras

- ¿Qué cambió en tu manera de mirar una bicicleta después de la función?
- ¿Cuándo un error puede convertirse en una posibilidad?
- ¿Qué comunica un cuerpo cuando no utiliza palabras?
- ¿Qué objetos de nuestro entorno podrían tener una segunda vida?
- ¿Qué significa encontrar equilibrio cuando las condiciones cambian?

La conversación se construye con el público: escuchar forma parte de la mediación.

Un mismo universo, diferentes puertas de entrada

Los contenidos y el nivel de profundización se adaptan a la edad, características del grupo, contexto territorial y objetivos del espacio programador.

Infancia / educación primaria	Juego, lenguaje gestual, imaginación, reutilización, cooperación y descubrimiento corporal.
Adolescentes / educación secundaria	Resiliencia, identidad, error y aprendizaje, consumismo, creatividad, disciplinas urbanas y transformación personal.
Familias y público general	Lectura de la obra, proceso creativo, relación artista-objeto, equilibrio, participación intergeneracional.
Comunidades / centros culturales	Adaptación al territorio, encuentro con colectivos locales y actividades participativas vinculadas a bicicleta, reparación y cultura urbana.
Formación artística	Creación interdisciplinar, construcción de personaje, dramaturgia del objeto, BMX como lenguaje escénico y proceso de profesionalización.

Dos itinerarios educativos ya desarrollados

Educación primaria: comunicación no verbal y expresión corporal, combinadas con reutilización y reparación. Las dinámicas originales incluyen comunicación mediante gestos y creación artística a partir de materiales destinados al descarte.

Educación secundaria: reflexión sobre resiliencia, consumo, generación de residuos y lenguaje corporal. Las dinámicas combinan conversación y juego participativo, pasando del lenguaje verbal al gesto y al movimiento.

Mediación realizada con comunidades educativas

Cicléster ha desarrollado funciones y acciones de mediación vinculadas a su obra de circo-teatro en contextos educativos, incluyendo proyectos realizados con apoyo cultural en la comuna de La Florida, Chile.

- Colegio Artístico Salvador — 23 noviembre 2023
- Colegio Los Navíos — 28 noviembre 2023
- Escuela Maestra Elsa Santibáñez — 30 noviembre 2023
- Escuela Rafael Soto Mayor Baeza — 15 diciembre 2023

Los registros documentan funciones, conversatorios y participación directa de estudiantes. La experiencia previa sirve como base para una versión actualizada y adaptable al contexto de programación de Bicycle Magic Crossover.

Registros de experiencias de función, encuentro y participación con estudiantes.

Formatos y necesidades

La mediación se concibe para acompañar la programación sin imponer una única fórmula. Duración, número de participantes y nivel de interacción se acuerdan con el espacio anfitrión.

Espacio. Sala, escenario, aula o espacio polivalente despejado, según módulo. Para dinámicas corporales se requiere una zona segura de movimiento.

Sonido. Para grupos amplios, micrófono y sistema básico de amplificación.

Proyección. Opcional. Puede utilizarse para compartir imágenes del proceso creativo, referentes y materiales de apoyo.

Bicicletas. Los módulos prácticos de BMX/equilibrio se realizan únicamente bajo condiciones previamente acordadas, con material adecuado y participación guiada.

Materiales. Para talleres de reutilización, los materiales se definen con antelación y pueden obtenerse mediante una recogida participativa local.

Aforo. Flexible. Los talleres prácticos funcionan mejor con grupos reducidos; los encuentros post-función pueden realizarse con el público completo.

Configuraciones sugeridas

- Función + encuentro post-función — opción ligera para programación general.
- Función + encuentro + laboratorio — propuesta de profundización para públicos específicos.
- Función escolar + mediación — formato adaptado por edad y objetivos educativos.
- Jornada integral — función + mediación + taller práctico, diseñada junto al espacio anfitrión.

El equilibrio como práctica

Bicycle Magic Crossover parte de una bicicleta, pero habla de algo más amplio: de cómo nos relacionamos con los objetos, con el error, con los límites y con los demás. La mediación propone abrir ese universo para que el público no sólo observe una destreza, sino que pueda interpretarla, cuestionarla y experimentarla.

Equilibrar no significa permanecer inmóvil. Significa ajustar, escuchar, caer, reparar y volver a intentar. Esa idea conecta la práctica del BMX con el proceso creativo, la sostenibilidad y la experiencia cotidiana.

CICLÉSTER

Carlos Espinosa Cares · Artista de circo contemporáneo
BMX Flatland · Ilusionismo · Teatro físico · Creación interdisciplinar

Barcelona, España