

CENSIMENTO CIRCO ITALIA

a cura di Filippo Malerba e Gaia Vimercati

1. Introduzione

Censimento Circo Italia è un progetto indipendente di mappatura delle compagnie circensi italiane. Il suo intento primario è coinvolgere i soggetti circensi nell'ottica di un impegno comune per la costruzione condivisa di un'identità 'italiana' del circo e di una sua collocazione 'collettiva' sul piano europeo e internazionale.

Il Censimento si propone da una parte di fornire un quadro generale della realtà circense che lo compila, dall'altra di stimolare all'interno di essa una riflessione sul ruolo e sulla propria posizione nel vasto e polifonico mondo del circo in Italia.

2. Ideatori

Il progetto nasce dalla personale iniziativa di Filippo Malerba e Gaia Vimercati, entrambi attivi nell'ambito circense.

Filippo Malerba (12-07-1990) si avvicina al circo da bambino e la visione di alcuni spettacoli lo affascina profondamente. Coltiva una doppia dimensione di performer e organizzatore circense. Nel 2011 co-fonda l'Associazione QuattroX4, per promuovere lo sviluppo del circo contemporaneo a Milano. Si laurea in Lettere Moderne con una tesi su "Il ruolo della regia nelle declinazioni del Nuovo Circo" e si sta specializzando in storia del teatro.

Gaia Vimercati (20-04-1990) incontra il mondo del circo attraverso la clownerie, grazie all'Associazione di clown dottori Veronica Sacchi. Intraprende un percorso di studi in Italia, Germania e Irlanda, laureandosi con una tesi specialistica su "Chaplin, Brecht, Fo: toward a concept of Epic Clowning". Collabora con la redazione del Teatro Franco Parenti e con l'Associazione QuattroX4, con la quale ha partecipato a "Semiotics of the Circus – International conference", primo convegno di arti circensi in Germania.

Il progetto non ha ricevuto finanziamenti esterni da privati o da alcun ente promotore. Tutte le spese di gestione, organizzazione e comunicazione sono pertanto a carico degli ideatori.

3. Soggetti coinvolti

Il Censimento è rivolto a tutte le realtà che portano in scena le discipline circensi, ossia contribuiscono a diffondere l'arte circense come linguaggio scenico. Le compagnie, intese come soggetti creatori di spettacolo, possono essere individuali, dunque costituite da un singolo artista, o collettive, ossia essere formate da 2 o più componenti non esclusivamente artistici.

Questo progetto non intende studiare il fenomeno circense in generale, ma al contrario restringe l'ambito solo alla produzione artistica. Non rientrano dunque nell'indagine tutte le altre componenti che contribuiscono allo sviluppo del circo in Italia, quali le scuole, i festival, gli operatori etc.

L'area di interesse è l'Italia, intesa come parametro di riferimento identitario, non necessariamente come collocamento geografico.

4. Struttura del questionario

Il questionario si compone di 35 domande divise in 6 sezioni tematiche.

- a. Presentazione
- b. Produzione e distribuzione
- c. Biografia
- d. Concezione artistica
- e. Spettacolo esemplificativo
- f. Valutazioni e proposte

La maggioranza delle domande è aperta, più o meno discorsiva. Anche nel caso di domande a scelta multipla è stata inserita l'opzione "altro", per esprimere il proprio punto di vista a riguardo.

5. Diffusione

Il progetto è stato presentato per la prima volta in occasione del convegno "Corpi e Visioni: nuovi sguardi sul circo nuovo" (Bologna, 17 Ottobre 2015) e successivamente al Teatro della Caduta di Torino in occasione della "Rassegna Concentrica" (19 Novembre 2015).

La raccolta dati è iniziata il 1 Novembre 2015 attraverso la piattaforma online Survey Monkey. Nonostante l'idea iniziale fosse di terminare questa prima fase a fine 2015, è stato ritenuto opportuno prolungare il periodo di compilazione fino al 29 Febbraio 2016, fornendo dunque un periodo di 4 mesi per permettere a un maggior numero di compagnie di prendere parte all'iniziativa.

I soggetti elencati a seguire hanno dato un prezioso contributo per la diffusione del questionario (elenco in ordine cronologico):

- Associazione Quattro4_Laboratorio di Circo
- Corpi e Visioni sul circo contemporaneo
- Quinta Parete. Progetto di sviluppo e formazione del pubblico
- FNAS Federazione Nazionale Arte di Strada
- CITA Cooperativa Italiana Artisti
- CReSCo Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea
- OPEN CIRCUS

6. Metodologia d'analisi

Trattandosi di una analisi qualitativa del settore, sono state ritenute valide solo le schede in grado di fornire una presentazione chiara della compagnia rispondente.

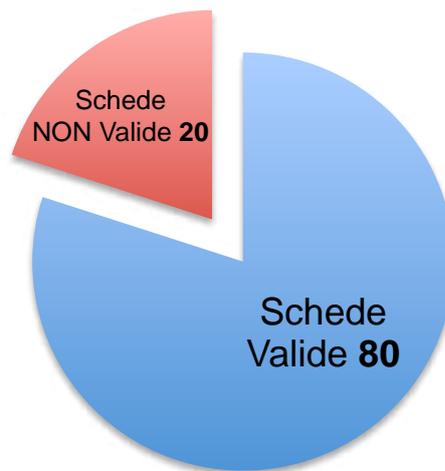
Per questo motivo non sono state prese in considerazione le schede con più del 50% delle domande senza risposta. Per cercare di ridurre il numero, sono state rinviate le schede

incomplete ai rispettivi autori, sollecitandone l'integrazione, tuttavia permane una parte di schede non considerabile.

Le compagnie hanno potuto compilare più di una volta la scheda, facendo integrazioni e aggiustamenti. In caso di doppioni è stato chiesto esplicitamente al soggetto coinvolto quale scheda preferisse tenere in considerazione.

Ai singoli facenti anche parte di compagnie collettive (artista che crea da solo e in gruppo), è stata data la possibilità di inviare tante schede quante le realtà rappresentante.

80 sono dunque le compagnie su cui si basano i risultati del *Censimento Circo Italia*.

Non essendoci un precedente elenco di realtà circensi non possiamo stabilire la rappresentanza di questo studio, ma riteniamo che il numero raggiunto sia comunque significativo.

7. Sintesi dei dati

Riportiamo di seguito i dati emersi dal sondaggio, mediante grafici ed elenchi, con relative legende ed eventuali chiarimenti.

Solo alcune domande presenti nel questionario hanno potuto essere indicizzate e categorizzate. I dati riportati non esauriscono dunque le informazioni fornite dalle compagnie, ma ne offrono una panoramica vasta e critica. In particolare le sezioni "Biografia" e "Spettacolo esemplificativo" compaiono solo indirettamente in questa sintesi.

Le schede integrali nominali saranno raggruppate e rese pubbliche in un secondo momento, in accordo con le compagnie.

NB: per chiarezza espositiva, all'interno di questo documento il termine "compagnia" viene applicato uniformemente sia a gruppi di lavoro collettivi sia ad artisti singoli

Presentazione

Natura giuridica riconosciuta in Italia

TOT 80 compagnie

LEGENDA

Impresa familiare = attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado

Ditta individuale = impresa nel quale il titolare o imprenditore è una persona singola

Società = ente di origine contrattuale costituito da due o più persone che, con beni comuni, intendono esercitare un'attività economica per dividerne gli utili

Cooperativa = società caratterizzata dallo scopo mutualistico, la cui organizzazione sociale è fondata sul contributo in capitale e in lavoro di tutti i soci

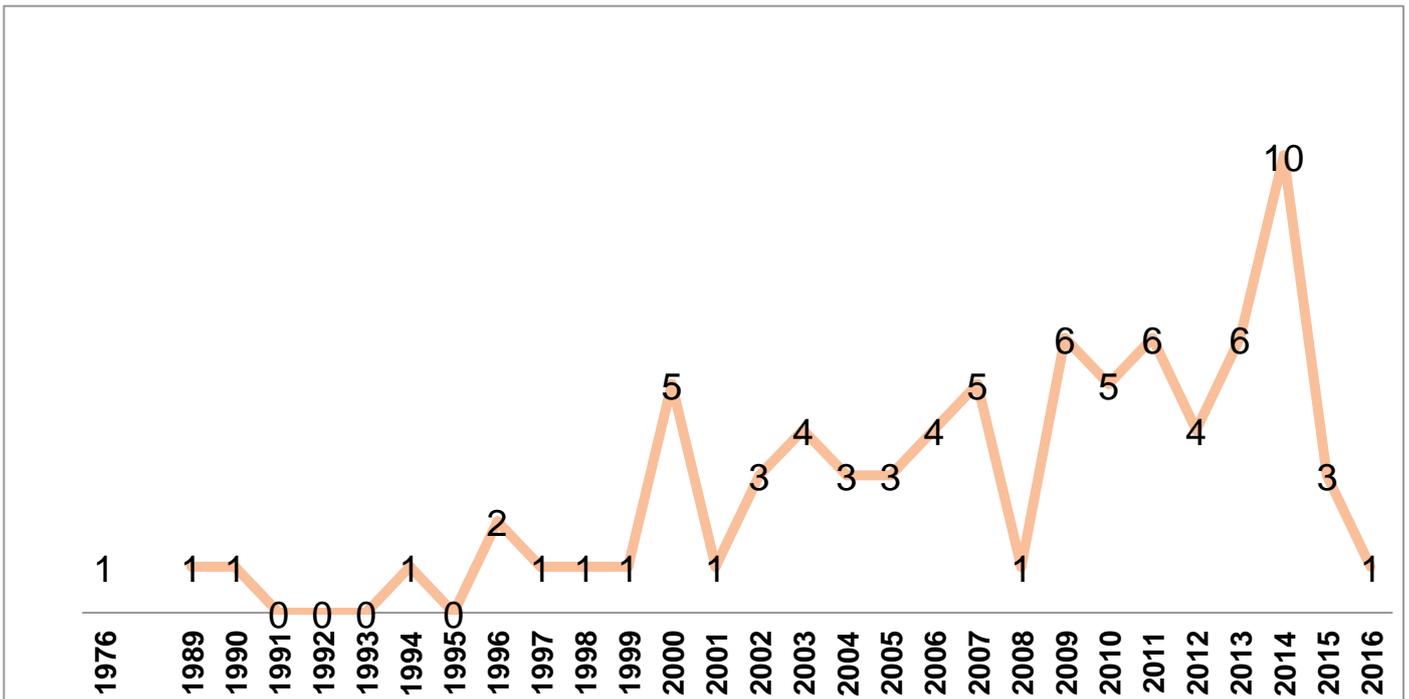
Associazione = ente costituito da un insieme di persone legate dal perseguimento di uno scopo comune

Libero professionista = lavoratore che svolge un'attività economica volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale (con o senza partita iva)

Gruppo informale = raggruppamento di persone che lavorano insieme senza una natura giuridica collettiva sottoscritta in Italia

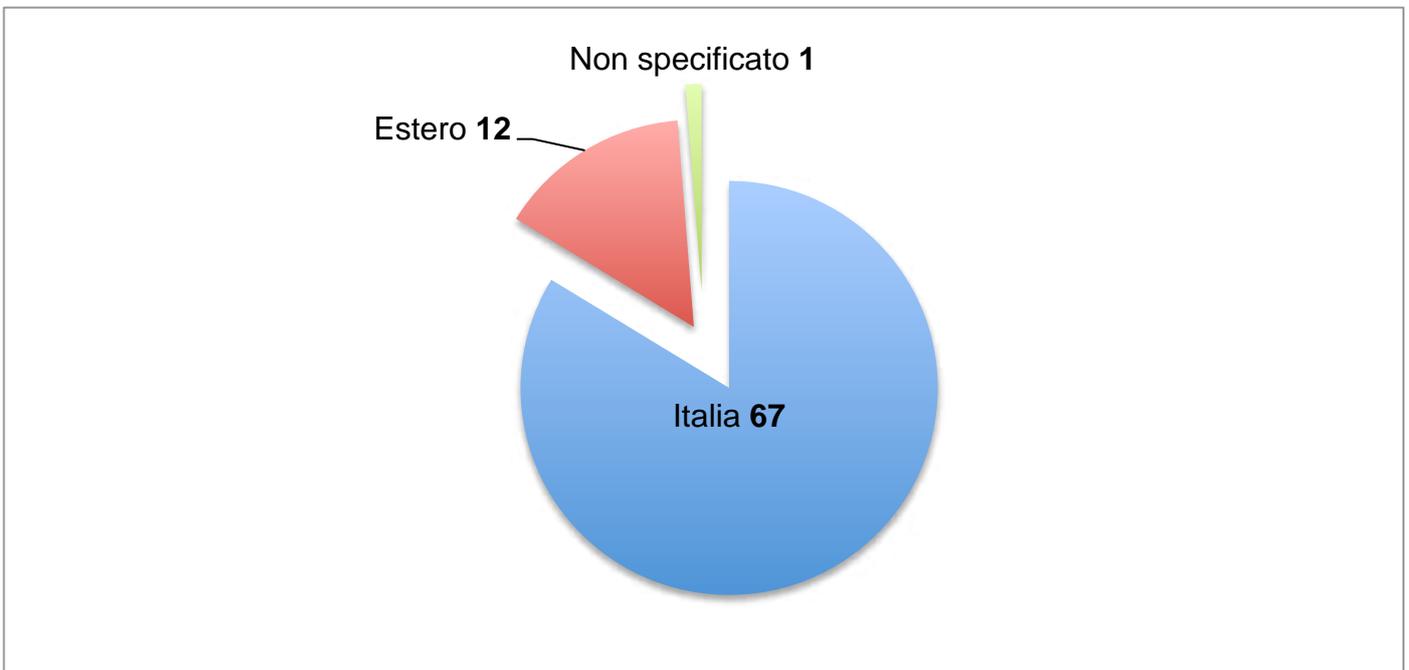
Anno di inizio attività delle compagnie

TOT 79 compagnie

Una compagnia non ha indicato l'anno di inizio della sua attività.

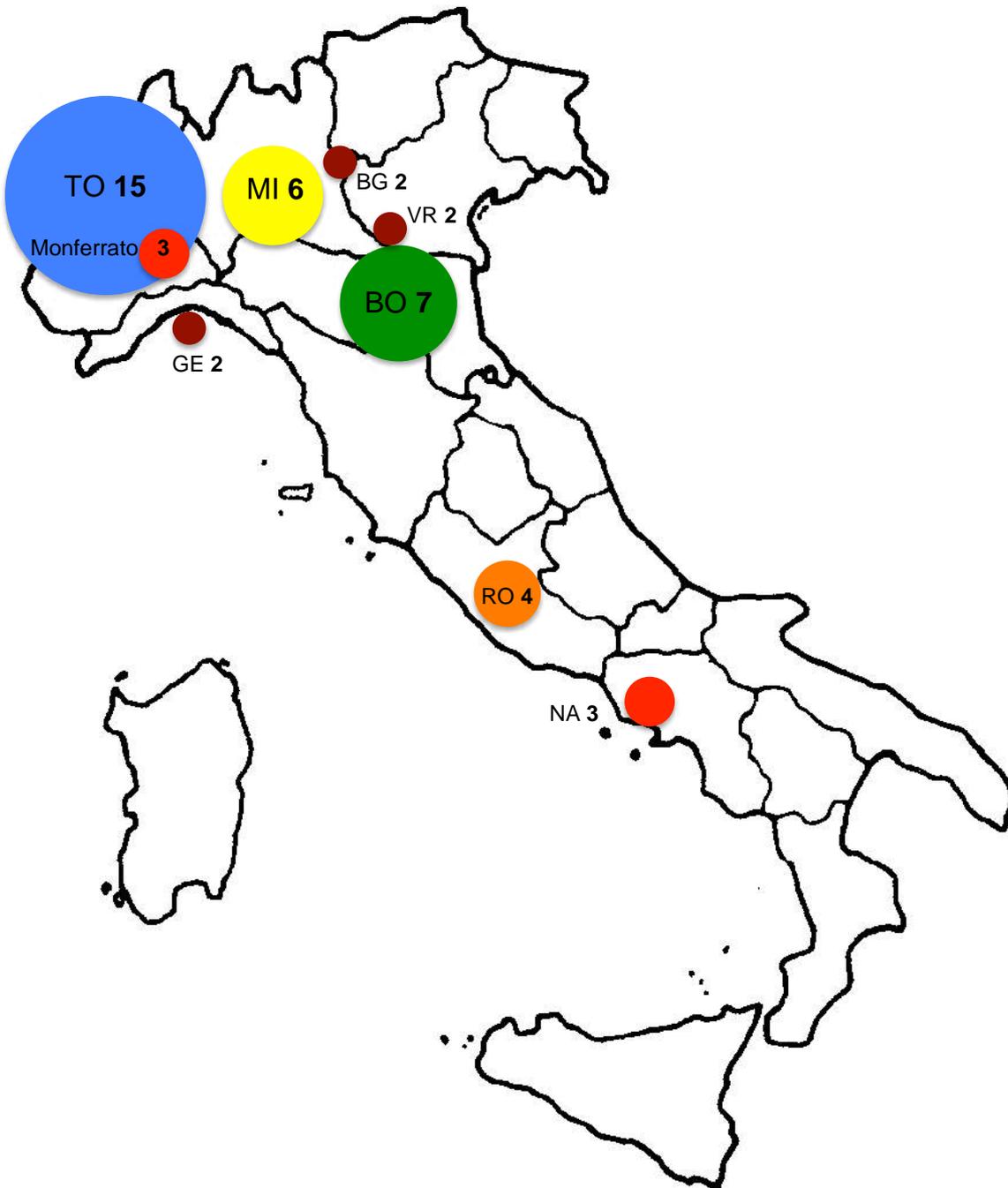
Sede delle compagnie

TOT 80 compagnie

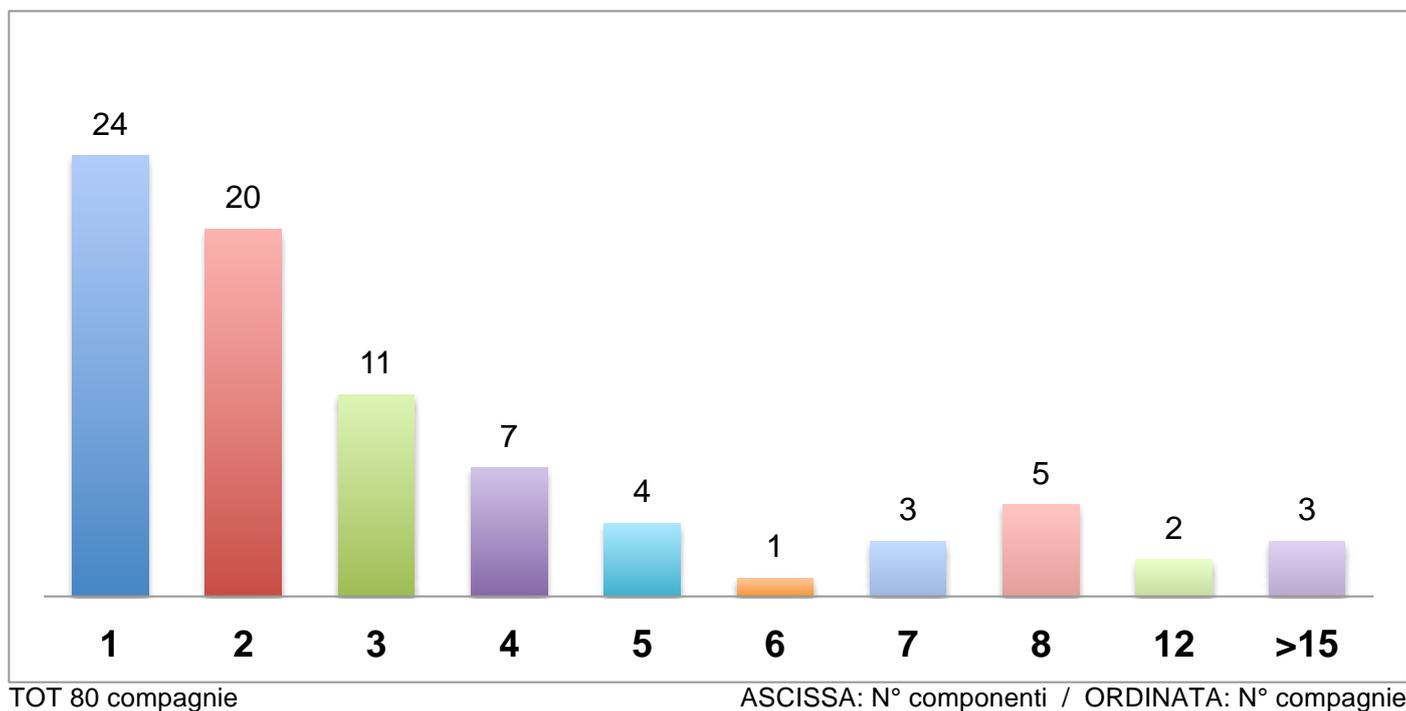
Città italiane in cui hanno sede le compagnie

NB: Sono state indicate solo le località in cui hanno sede 2 o più compagnie

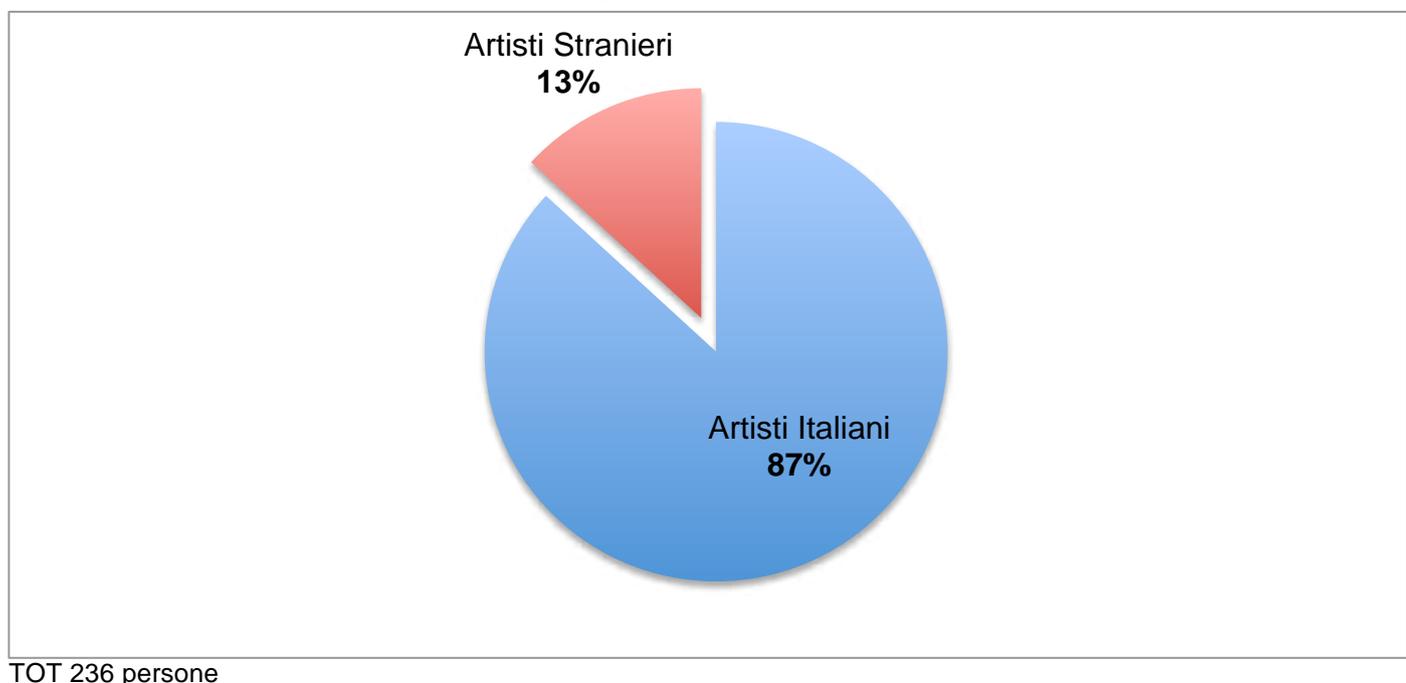

Numero componenti delle compagnie

Da questo grafico si può stabilire che **236** sono le persone che lavorano nelle compagnie circensi, esclusi i 3 soggetti artistici con un numero di componenti variabile, superiore a 15.

Provenienza dei componenti delle compagnie

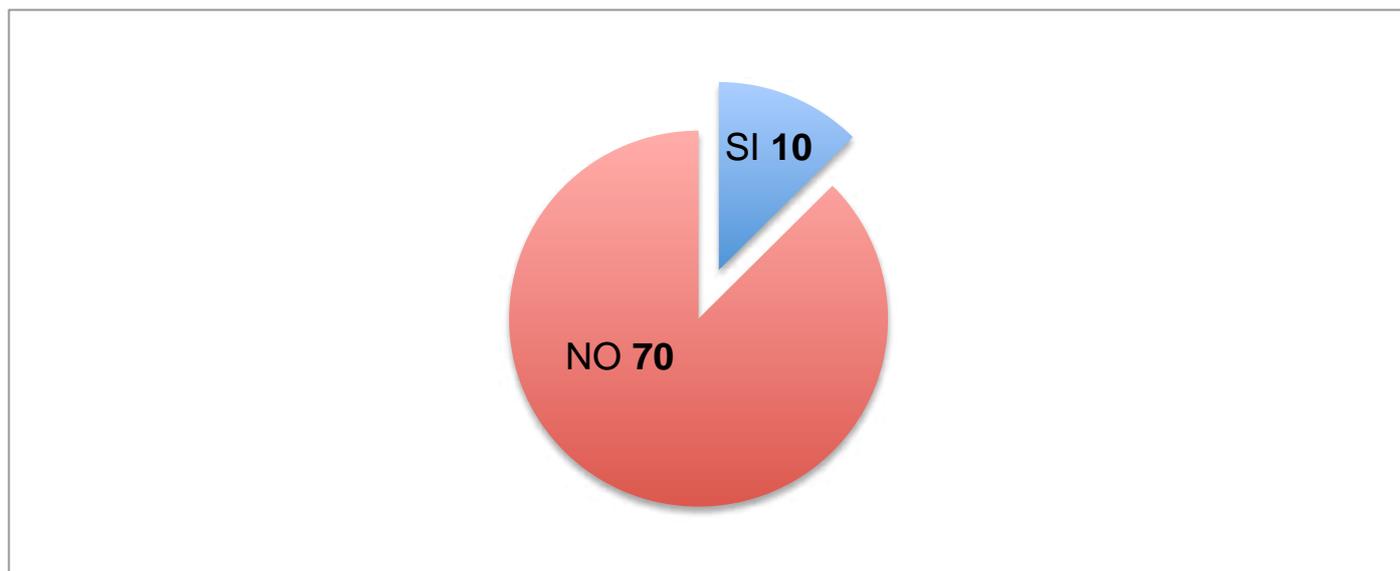

I paesi con il tasso maggiore di provenienza degli stranieri sono i seguenti:

- Argentina: 7 persone
- Spagna: 6 persone
- Francia: 4 persone

Compagnie con il proprio chapiteau

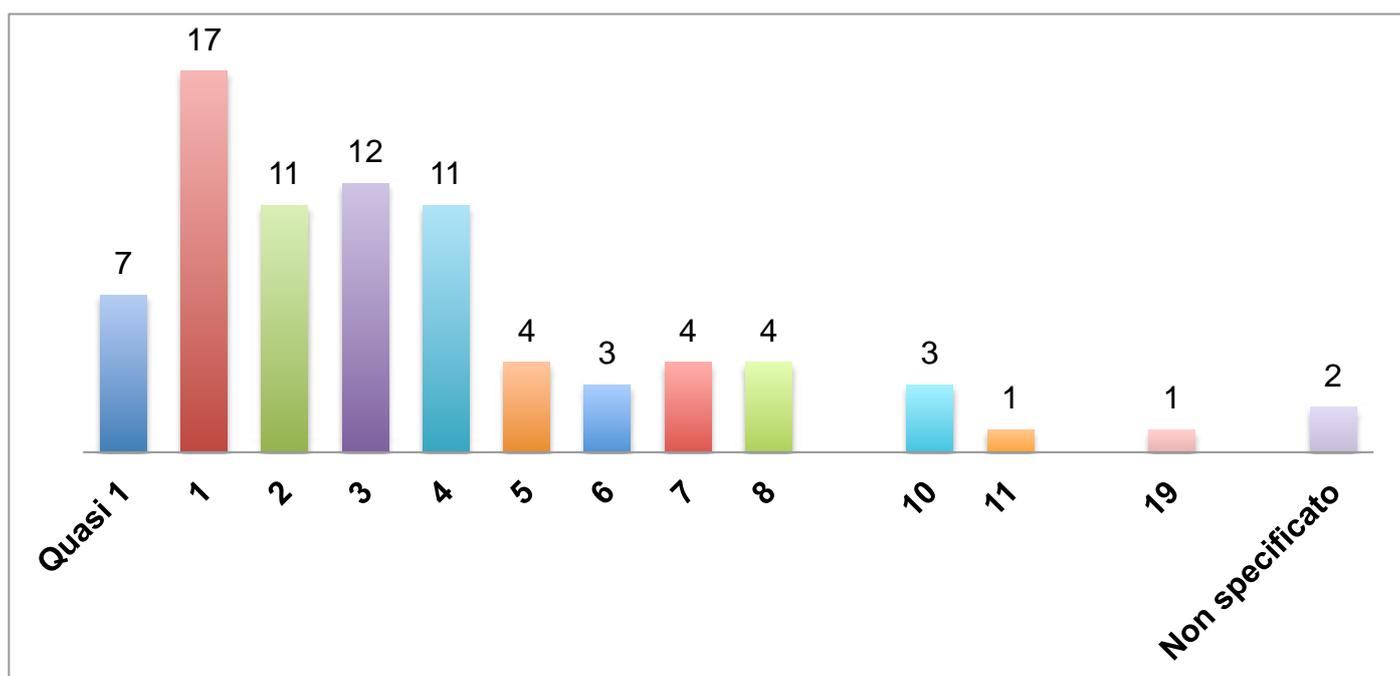
TOT 80 compagnie

Gli chapiteau possono essere sia itineranti sia montati in maniera stabile. Le compagnie che sono legate allo chapiteau di altre compagnie non sono state considerate come proprietarie di chapiteau.

Produzione e distribuzione

Numero di spettacoli prodotti

Si intende per spettacolo una rappresentazione scenica senza vincoli di tipologia e durata.

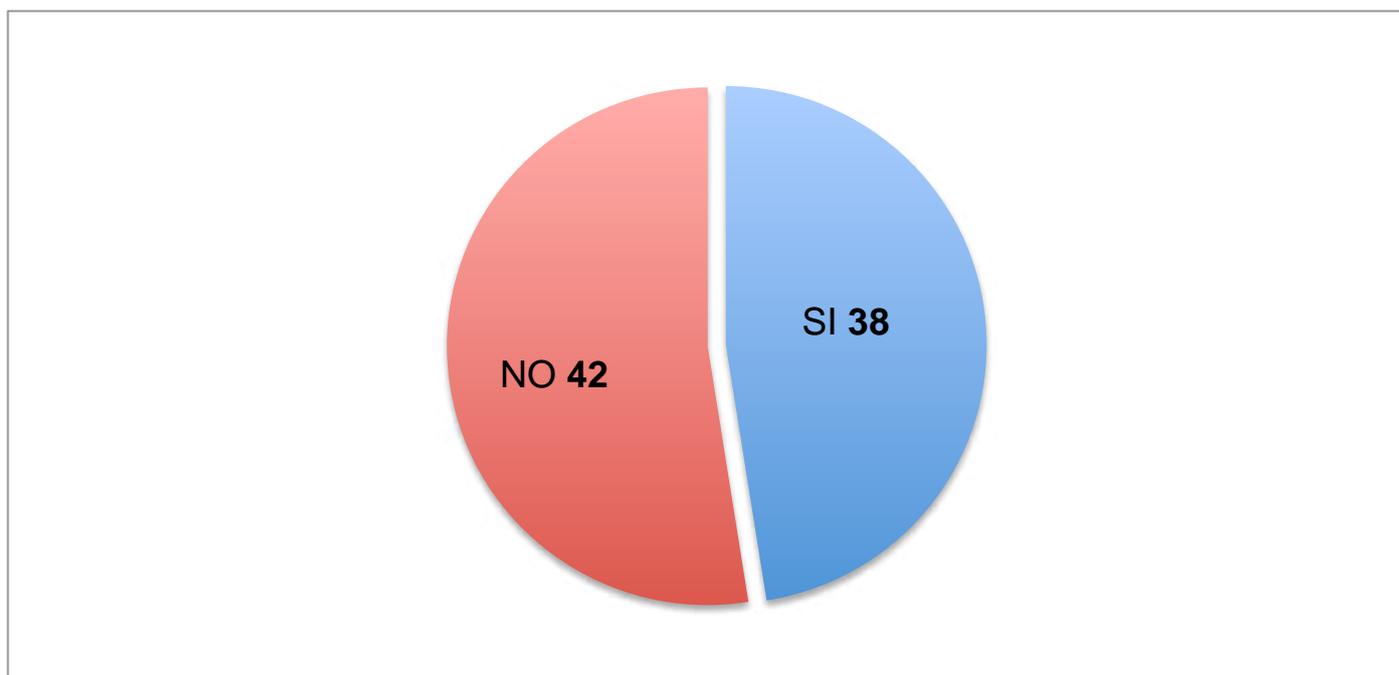
TOT 80 compagnie

ASCISSA: N° spettacoli / ORDINATA: N° compagnie

LEGENDA: Quasi 1 = primo spettacolo in creazione, più o meno prossimo al debutto

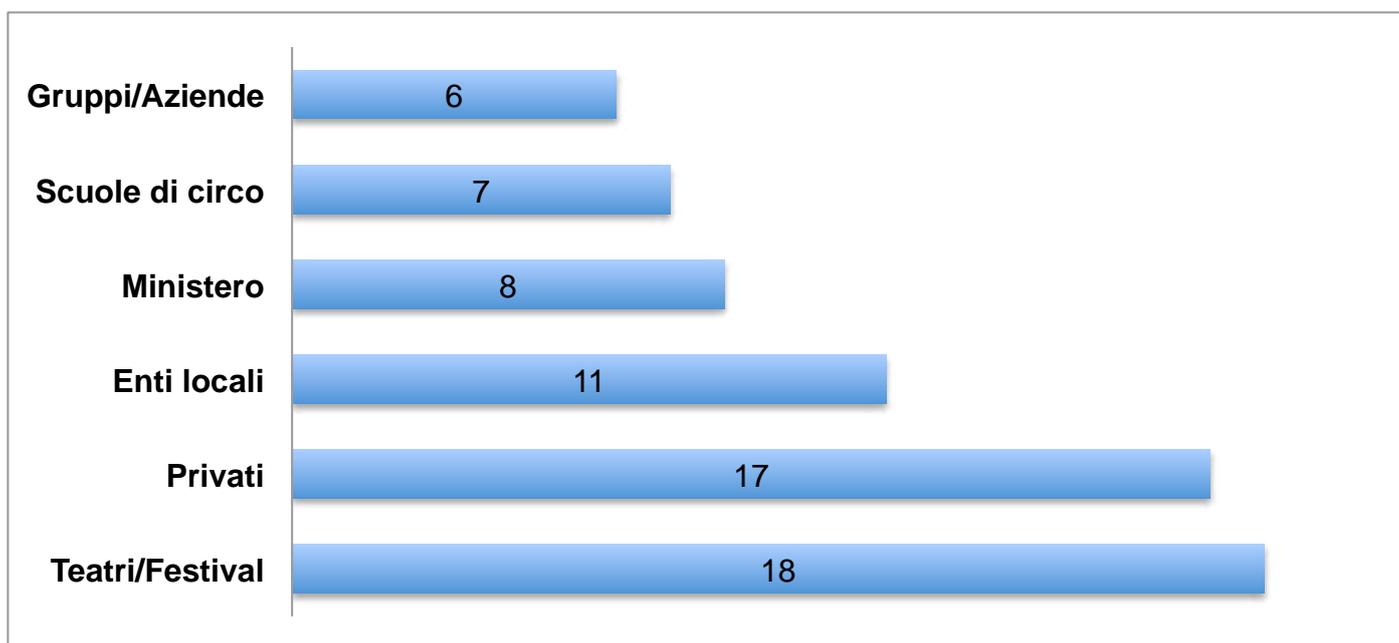

Compagnie che ricevono contributi o incentivi in Italia

TOT 80 compagnie

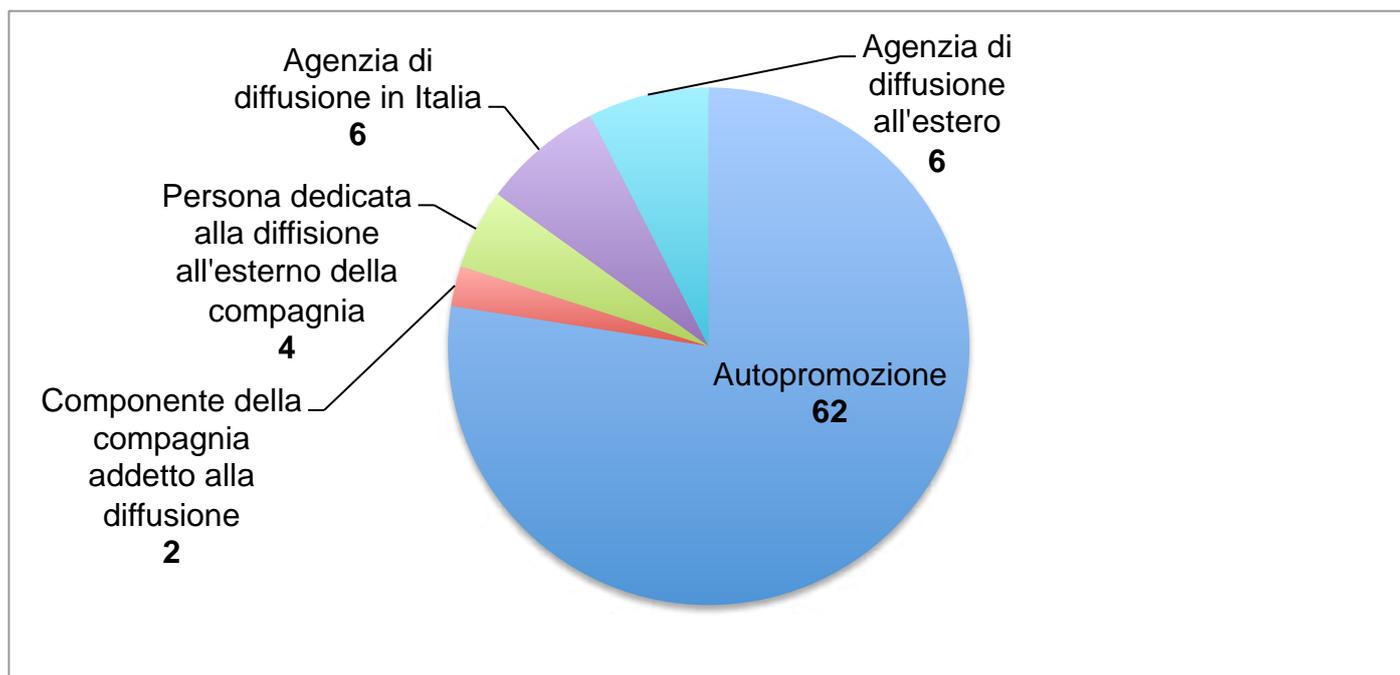
Realtà che sostengono le compagnie in Italia

Ogni compagnia ha potuto indicare di aver ricevuto contributi o incentivi da parte di più realtà. Non è stato chiesto l'ammontare delle quote di finanziamento.

Canali distributivi delle compagnie

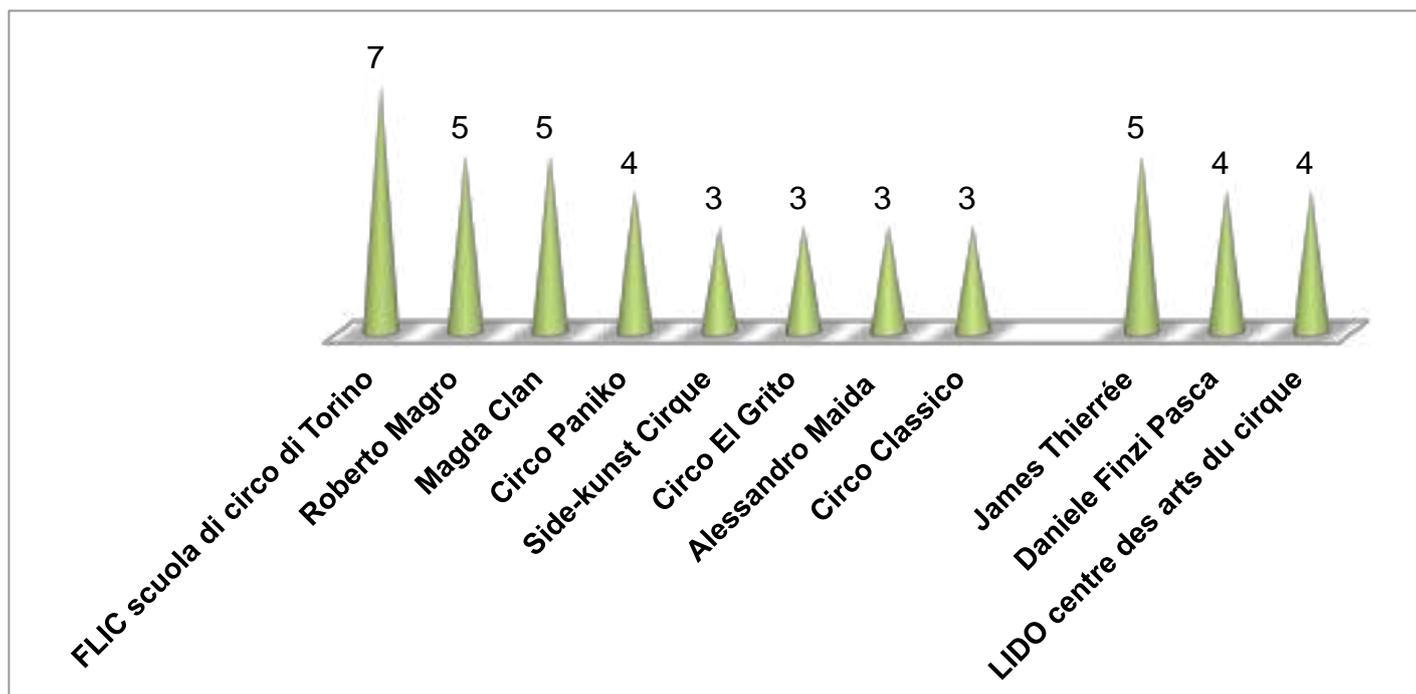

TOT 80 compagnie

Concezione artistica

Modelli di riferimento circensi

Poche compagnie, rispondendo alle varie domande sulla loro concezione artistica, hanno specificato i propri modelli riferimento italiani e/o stranieri. Ogni soggetto ha potuto indicare più riferimenti, senza limitazioni.

NB: sono state indicati solo i nomi che comparivano in 3 o più schede

Il ruolo del TEATRO/DANZA/CIRCO nella creazione artistica

La presente domanda aperta ha riscontrato risposte necessariamente personali e molto differenti. E' possibile identificare le tendenze generali così suddivise:

- compagnie che non fanno distinzione tra circo/teatro/danza e ritengono ugualmente fondamentali questi tre fattori
- compagnie che legano maggiormente il circo alla danza in una visione creatrice del movimento
- compagnie che abbinano il circo al teatro in una dimensione più narrativa

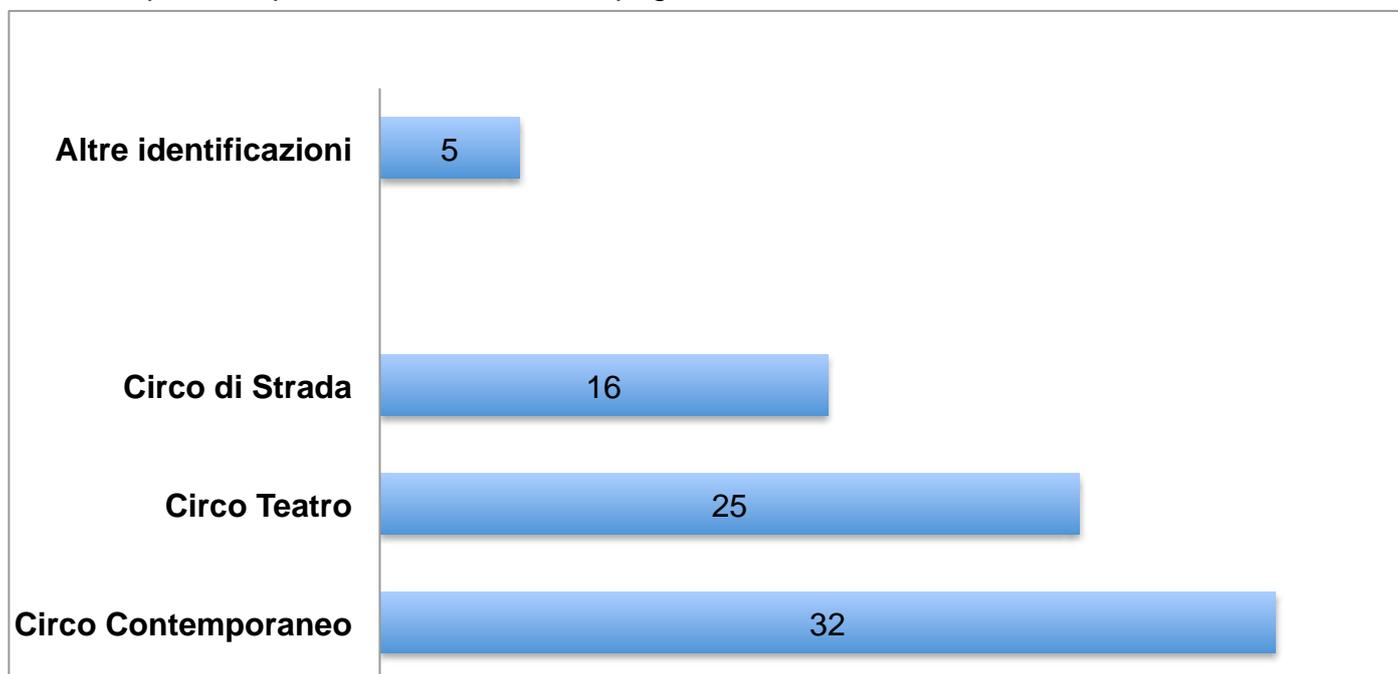
Queste sono delle tendenze, che si declinano in maniera estremamente variegata e stratificata.

A seguire la traccia di alcune risposte, che possono essere esemplificative della multidisciplinarietà del circo:

- circo come essenza, teatro come contorno, danza come collante
- sacralità teatrale + istinto danzante + tecnica circense come vocabolario
- circo come vita, danza come movimento, teatro come improvvisazione/ricerca
- circo come gioco e come rischio, teatro come ricerca di situazioni reali
- teatro come lavoro sulla scrittura per la scena, danza come coreutica del gesto circense nello spazio, circo fondamentale perché, attraverso la tecnica, crea inerzia
- teatro come mozzarella, danza come ingredienti aggiuntivi, circo come pomodoro... buona pizza!

Macro-area circense di riferimento

Hanno risposto a questa domanda 73 compagnie.

Alcune compagnie hanno identificato più di una realtà di riferimento.

Il progetto *Censimento Circo Italia* è stato pensato per essere rivolto a tutte le declinazioni del circo in scena. A seguire le opzioni di risposta a questa domanda:

- Circo classico/tradizionale
- Circo di strada
- Circo contemporaneo
- Circo entertainment - Modello Soleil
- Circo teatro
- Altro (specificare)

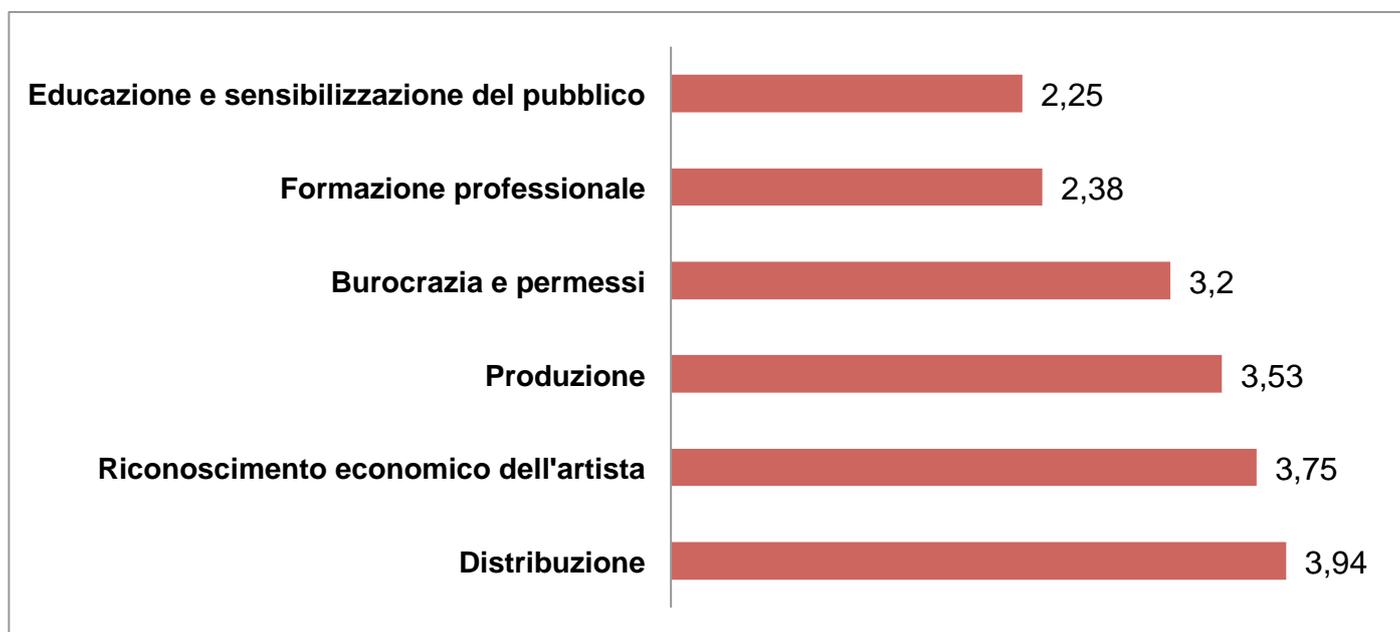
Sono stati effettuati numerosi tentativi per coinvolgere nel progetto le compagnie circensi storiche in Italia, inviando specifiche richieste e chiedendo esplicito aiuto nella diffusione all'Ente Nazionale Circhi. Ciononostante, solamente 3 di queste compagnie hanno risposto all'appello, inviando però una scheda incompleta e molto al di sotto della soglia di validità del 50%. Per questo motivo non dipendente dagli ideatori del progetto o dagli intenti del progetto stesso, il Censimento fornisce una panoramica del settore circense NON classico/tradizionale in Italia.

A conclusione di questa sezione può essere significativo menzionare che nelle schede di tre artiste viene sottolineata l'importanza di promuovere, attraverso il circo, una bellezza distinta da quella proposta dai media e di rompere con un'estetica commerciale subordinata a un parametro puramente fisico. Queste osservazioni stanno a indicare una manifesta insofferenza, soprattutto da parte della componente di sesso femminile, verso il fatto che spesso nel circo in Italia il parametro di giudizio si basa più sulla "bella presenza" che sulla qualità artistica del lavoro.

Valutazioni e proposte

Problematiche riscontrate dalle compagnie in Italia

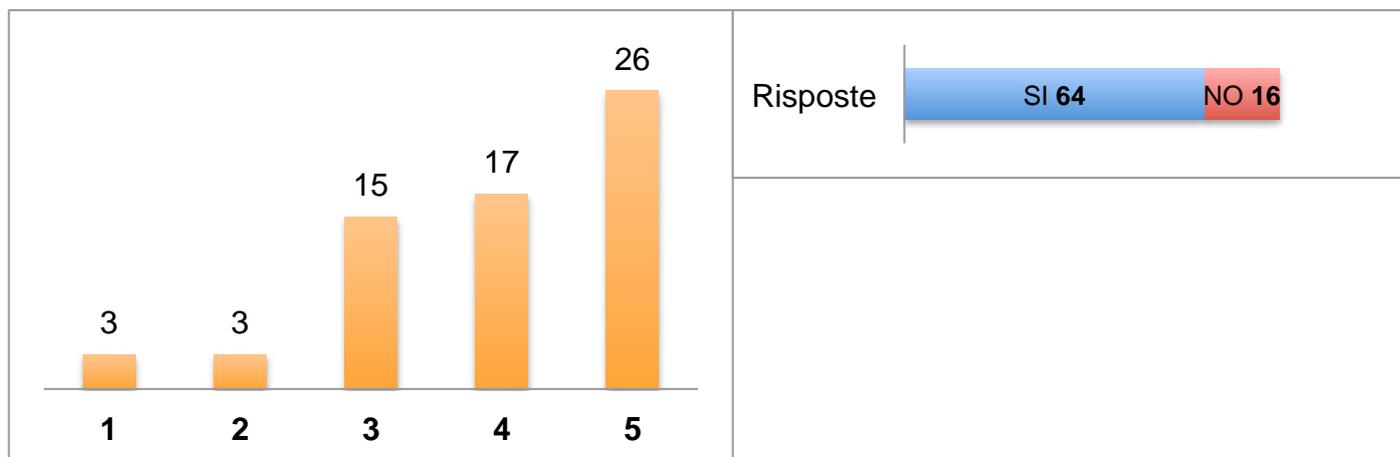
Media ponderata di una valutazione a scala crescente da 1 (valore più basso) a 5 (valore più alto)

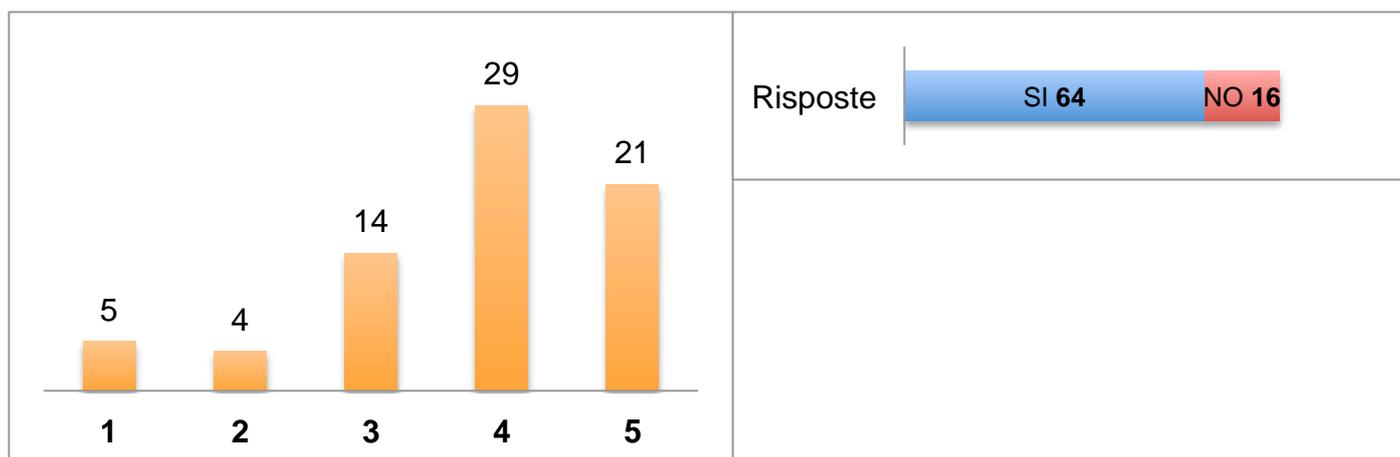

Qui di seguito sono specificati i voti da 1 a 5 per ogni categoria

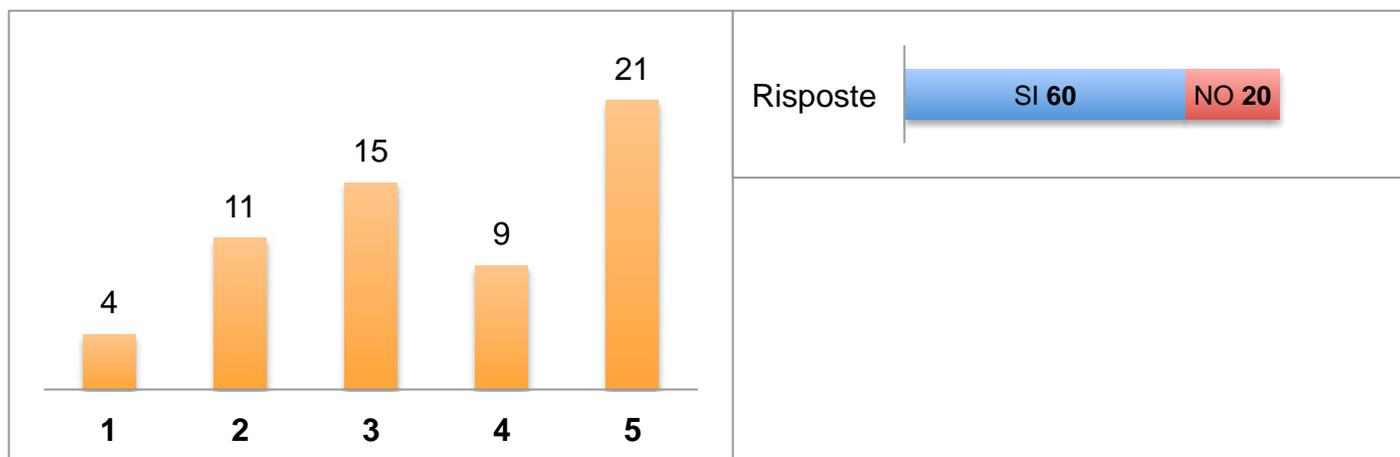
Distribuzione

Riconoscimento economico dell'artista

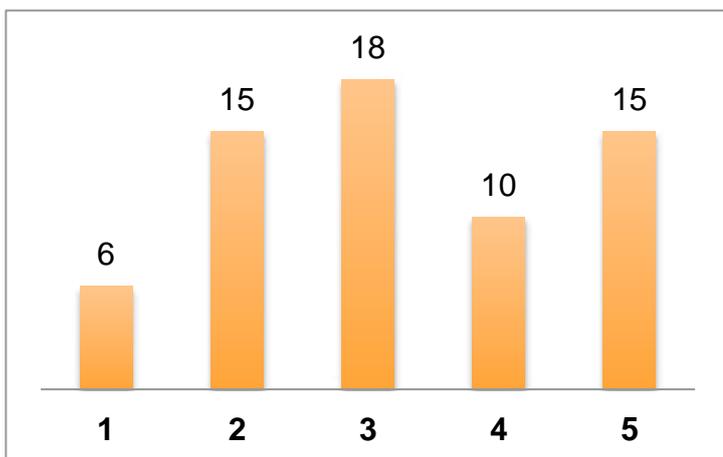

Produzione

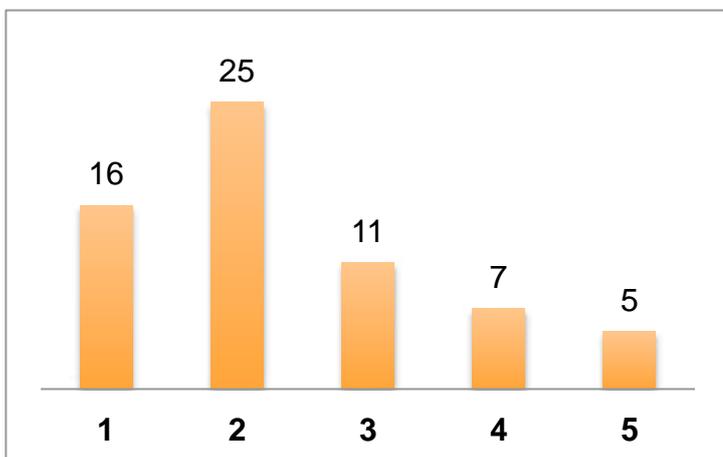

Burocrazia e permessi

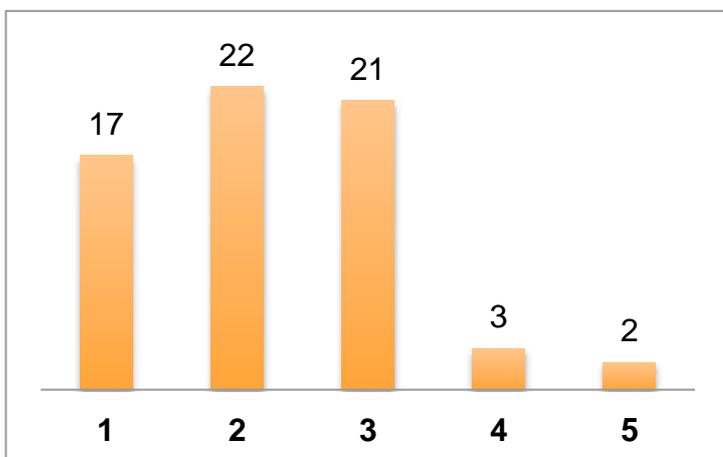
Risposte **SI 64** **NO 16**

Formazione professionale

Risposte **SI 64** **NO 16**

Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Risposte **SI 65** **NO 15**

Iniziative da sostenere per cambiare la situazione attuale (a effetto immediato/con benefici futuri)

Alla presente richiesta aperta ha risposto soltanto il 50% delle compagnie.

Si riporta in maniera schematica i pensieri più comuni e quindi condivisi:

1. fare rete/sviluppare collegamenti/creare collaborazioni
2. creare un albo/associazione/entità politica degli artisti di circo
3. sostenere luoghi di creazione/spazi di produzione/residenze/poli dedicati al circo
4. strutturare la distribuzione degli spettacoli di circo e formare figure professionali dedicate
5. aprire la programmazione teatrale al circo e promuovere i festival circensi/multidisciplinari
6. stanziare fondi dedicati alla creazione/produzione e rendere accessibili i finanziamenti del circo
7. introdurre lo status d'artista/sussidio statale/sistema dell'intermittenza
8. semplificare il sistema contributivo e le norme per l'agibilità di spettacolo
9. introdurre il circo nell'educazione scolastica per lo sviluppo motorio e relazionale
10. aumentare le scuole di circo professionali e accrescere la formazione artistica

Paese straniero da prendere come modello (quale/per quali ragioni)

Questa domanda aperta ha avuto risposta da parte del 60% delle compagnie.

Il paese maggiormente menzionato è la Francia, che è stato citato da 3/5 dei rispondenti, come modello unico o parziale. A livello generale, sono state identificate come peculiarità positive di questo paese:

1. riconoscimento dell'artista (anche da un punto di vista economico)
2. "sistema" di valorizzazione della cultura
3. livello della formazione professionale.

In maniera altrettanto significativa ma con minore frequenza viene preso come modello il Belgio per l'attenzione che ha dimostrato in anni recenti al circo contemporaneo in tutti i suoi aspetti.

Altri paesi sono menzionati solo singolarmente o quasi, mentre 1/10 delle compagnie ha risposto che nessun paese può essere preso a modello per la profonda diversità di ogni contesto o per la specifica arretratezza dell'Italia in questo settore.

8. Conclusioni

Il progetto *Censimento Circo Italia* non può e non vuole racchiudere il mondo circense all'interno di un semplice questionario. Soprattutto, non intende esaurire questioni artistiche che non si prestano a schematizzazioni di nessun tipo e che per costituzione trascendono i confini della statistica. L'intento primario del progetto è quello di rendere il circo oggetto di indagine affinché i confini dello stesso si possano ampliare e possa essere riconosciuta - a livello culturale e istituzionale - la fluidità, l'eterogeneità e la validità delle forme espressive che lo compongono.

Per fare ciò riteniamo necessario che vi sia una risorsa immediatamente fruibile e accessibile a programmatori, organizzatori e compagnie stesse che possa fungere da punto di partenza proprio per l'allargamento di questi confini e per la promozione di questa arte espressiva.

Lungi dal voler esaurire ogni questione presente e futura, l'obiettivo primario del Censimento è stato quello, metaforicamente parlando, di "scattare una fotografia" dello stato dell'arte circense italiana nel 2016. Proprio per questo motivo, e per tutelare le compagnie in crescita o non ancora nate, pensiamo che sarebbe opportuno riproporlo negli anni a seguire a intervalli regolari, per tenere monitorata la situazione artistica, produttiva e "politica" dell'arte circense.

9. Ringraziamenti

Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati direttamente nel sostenere e diffondere questo progetto. Un ringraziamento particolare va alle compagnie che ci hanno dato fiducia, dedicando il loro tempo a compilare il questionario e a condividere la loro esperienza.

29 Marzo 2016

Filippo Malerba
Gaia Vimercati

Elenco alfabetico delle 80 compagnie

Alice Comino
Ally Wolly
Andrea Speranza
Artekòr Duet
Betti Combo
Brigata Totem
Cafelulé Danza
Catalyst
Chiara Marchese
ChiLoWatt
Cie Madame Rebiné
Circo all'inCirca
Circo Bipolar
Circo della Luna
Circo e Dintorni
Circo Eia
Circo El Grito
Circo Paniko
Circo Patuf
Circo Puntino
Circo Sottovuoto
Circoactivo
Circontrique
Claudia Franco
Claudio Madia
Collettvo 320Chili
Compagnia Autonoma Tenenti
Compagnia DueDa
Compagnia Lannutti & Corbo
Compagnia Milo e Olivia
Compagnia Nando e Maila
Compagnia Sarabanda
Daniele Contino
Del Pian Terreno
Duo Dinamico Circo
Duo Ma'Mè Circus
Erica Fierro
Eventi Verticali
Freakclown
Frizzo
Gaby Corbo
Gianluca Pianigiani
Giorgio Bertolotti
Giovanni Dispenza
Giulio Lanzafame
I Mapo
Il Drago Bianco
Il Teatro Viaggiante
Jaqule
Juriy Longhi
La Burrasca
La Ninni
Le MaFalde
Liberidi
Ludica Circo
Magda Clan
Marianna De Sanctis
Mario Levis
Mattatoio Sospeso
My!Laika - Side kunst-cirque
Nanirossi
Onarts
Petit Cabaret 1924
PinkMary
QuattroX4
RasOTerrA
Soch
Simone Riccio
Sinakt
Spazio Bizarro
Spazio Circo Bergamo
Stefano Guarino Grimaldi
sYnergiKa asd
Tandem Flop
Teatro Necessario
Truzzi Volanti
Tum Tum Walk
Vera Mor
Voyages Extraordinaires
Zenhir