

FUORI QuattroX4 ASSE

circo contemporaneo a Milano

REPORT RASSEGNA 2018 - 2019 **II edizione**

Rassegna teatrale diffusa che guarda al **circo contemporaneo** come a un nuovo linguaggio della scena, nell'ottica di coinvolgere lo spettatore e promuovere l'autorialità dell'artista di circo.

PERCHÉ IL CIRCO CONTEMPORANEO?

Il circo contemporaneo è il linguaggio dei rapporti umani che pone al centro l'extra-ordinarietà del corpo sensibile come luogo sincero di ricerca artistica e dialogo con il pubblico. È un'espressione della corporeità che genera un forte livello di comunicazione e interazione con gli spettatori, riproponendo il legame originario dello spettacolo dal vivo, tra desiderio di straniamento e bisogno di partecipazione. In linea con quanto afferma Leo De Berardinis che definisce il teatro "uno spazio unificato che contamina attori e spettatori per sperimentare in un tempo compresso ed extra-quotidiano la vita", il circo aiuta a provare questa dimensione in chiave metaforica, ad accogliere la realtà attraverso il suo rovescio, a credere all'impossibile che diventa accogliente. Perché la condivisione è il vero emblema del circo contemporaneo e continua a verificarsi a più livelli. Gli artisti condividono la ricerca tecnica, gli spazi e le ore di allenamento; mettono da parte la competizione poiché nella molteplicità del circo ciascuno trova modo di esprimere la propria singolarità artistica. Tutti sono consapevoli che la presenza altrui è sempre necessaria, dato il rischio intrinseco della pratica; l'autore-interprete circense condivide con gli spettatori un'esperienza artistica prima di tutto umana, mettendosi in pericolo davanti a loro e per loro. Così l'atto scenico diventa esperienza di "compassione" nel senso latino del termine: con il circo contemporaneo artista e pubblico "soffrono insieme" ("cum - patior"), occasione sempre più rara nella società mediale di oggi.

PROGETTO FUORI ASSE

Il progetto FUORI ASSE nasce per promuovere il linguaggio del circo contemporaneo all'interno del settore culturale milanese, con l'intento di replicare virtuosamente i modelli di programmazione culturale di Francia e Belgio. L'idea è di offrire attraverso il circo contemporaneo una proposta culturale di qualità per nuovi pubblici, dalle famiglie ai giovani adulti, alla ricerca di stimoli e coinvolgimento attivo.

Affermatosi in Francia a partire dagli anni '70 da una commistione di generi tra la danza, il teatro fisico e le discipline circensi, il circo contemporaneo è un linguaggio della scena duttile e versatile, che può dare sfoggio delle sue potenzialità espressive tanto in teatri affermati quanto in spazi culturali in crescita o non ancora istituzionalizzati. Esso ha una forza visiva, intergenerazionale e interculturale che raggiunge e unisce differenti target di pubblico e che bene risponde alle necessità di una città come Milano, in cui l'offerta culturale è già ampia e deve essere diversificata, con forme sceniche originali ma compatibili con i contesti urbani che la città offre. Il circo contemporaneo, che investe sul concetto di "autorialità" nella grande varietà delle sue forme sceniche, si declina in maniera efficace in contesti diversi (teatri, spazi industriali, piazze, chapiteau), che possono essere ampiamente valorizzati nelle loro peculiarità, e che a loro volta amplificano l'efficacia della performance in contesto.

QUATTROX4

Dal 2011 l'Associazione Quattrox4 promuove il circo contemporaneo a Milano, proponendone la pratica e incoraggiandone la visione, contribuendo così allo sviluppo del settore in Italia. Porta avanti numerose attività che rientrano in due progettualità distinte: sportivo-educativa e culturale-artistica. La prima ha come focus l'insegnamento delle discipline circensi ai bambini, in ambito ludico e sociale, e agli adulti, attraverso corsi, seminari e approfondimenti. A livello culturale, Quattrox4 si impegna per la valorizzazione del circo contemporaneo come linguaggio artistico, collaborando con le realtà culturali che riconoscano le potenzialità espressive e drammaturgiche delle discipline circensi. L'operato di Quattrox4 persegue quindi due macro-obiettivi: da una parte si impegna a rendere riconoscibile il prodotto culturale "circo contemporaneo", promuovendolo nelle sue forme e contenuti in maniera strutturata sulla scena culturale della città di Milano, attraendo altri esperti del settore italiano e internazionale nella costruzione di un ponte tra Italia e Europa. Dall'altra si impegna per l'ampliamento e il coinvolgimento dei nuovi pubblici attraverso un piano di audience development, che inneschi virtuosi meccanismi economici, sociali e culturali per incentivare la partecipazione attiva dell'individuo come cittadino.

COLLABORATORI

Il progetto FUORI ASSE nasce con l'intento di instaurare un circolo virtuoso tra il circo contemporaneo e il settore teatrale-culturale cittadino. Per fare ciò si fonda su collaborazioni sistemiche e continue.

PATROCINIO

Comune di Milano

con il SOSTEGNO di

Fondazione CARIPLO

125 BPM Duo André Leo

21 settembre 2018 **Quattro4**

in residenza a Quattro4: 11-21 settembre 2018

DALL'ALTO

Milano Musica / Quattrox4

3-4-13 novembre 2018

13-15 novembre 2018 matinée per le scuole **Teatro Bruno Munari**

all'interno del **27° Festival Milano Musica**

in residenza a Quattrox4: 6-16 agosto 2018

PITI PETA HOFEN SHOW LPM

1-2 dicembre 2018 **Teatro Gerolamo**

GRAN GALÀ DI NATALE

21 dicembre 2018 **Quattro4**

RESPIRE

Circoncentrique

12-13 gennaio 2019 **Teatro Bruno Munari**

PANNI SPORCHI

Rasoterra

2-3 febbraio 2019 **Teatro Bruno Munari**

DITTICO DI CIRCO
CONTEMPORANEO Amir e Hemda

1-2-3 marzo 2019 **Teatro Gerolamo**

DITTICO DI CIRCO
CONTEMPORANEO Fabrizio Rosselli

1-2-3 marzo 2019 **Teatro Gerolamo**

VA PIAN E FA' PRESTO

Viso & Rachel

4 maggio 2019 **Quattrox4**

in residenza a Quattrox4: 29 aprile – 4 maggio 2019

A SALTO ALTO

Circo no Ato

21-22 giugno 2019 **Teatro Continuo di Burri**

all'interno di **Parco delle Culture**

RISULTATI

- 9** spettacoli
- 20** repliche
- 8** compagnie
- 36** artisti in scena
- 600** spettatori a ingresso libero
- 3800** spettatori a pagamento

"Un gran cuore. Avanti così!"

"C'è sempre più bisogno di circo e poesia di questi tempi... grazie a voi tutti!"

"Non sono semplici spettacoli... sono una cura contro il malumore! Vera "magia"!"

"La meraviglia a teatro!"

"Una pausa salutare di stupore e poesia"

"Non immaginavo che il circo contemporaneo riuscisse ad arrivare in teatro e sono felice che Quattro4 realizzato questa impresa!"

PROGETTO A CURA DI

Filippo Malerba (1990): direttore artistico

Laureato in Lettere Moderne e in Scienze dello Spettacolo, da sempre ricerca un abbinamento tra gli studi umanistici e la pratica del circo contemporaneo, specializzandosi come artista nella disciplina corda area. Frequenta seminari in Italia e all'estero: viene selezionato per uno stage intensivo all'Ecole Nationale De Cirque di Montreal e nel 2010 aderisce al progetto dell'Unione Europea *Programm Jugend in Aktion*, che lo porta due mesi in tournée in Germania. Molto influenti nel suo percorso formativo sono gli incontri con Roberto Magro ed Elodie Donaque che lo indirizzano nell'ambito della sperimentazione circense. Dal 2011 partecipa agli spettacoli *Solomon*, *Burn*, *QuiXote* e *Fellini*, diretti e ideati da Firenze Guidi. In scena lavora anche con Civilleri/Lo Sicco, Alexander del Perugia, Suzan Boogaerdt e Bianca Van der Schoot. Insieme a Clara Storti crea lo spettacolo *PIANI IN BILICO* e nel 2018 diventa produttore esecutivo di *DALL'ALTO*, co-produzione tra Milano Musica, Quattrox4 e Teatro del Buratto, con un cast internazionale di 13 artisti. In ambito teorico, le sue tesi di laurea si concentrano su *Il ruolo della regia nelle declinazioni del nuovo circo e Il circo contemporaneo in Italia: analisi e confronti sui linguaggi della corporeità*. Partecipa a numerosi convegni in Europa e viene selezionato dal MiBAC per il Seminario Avignone 2017. È socio fondatore di Quattrox4 e co-ideatore del progetto *Censimento Circo Italia* (2015), membro dell'Osservatorio Circo Italia e socio fondatore di ACCI – Associazione Circo Contemporaneo Italia.

Gaia Vimercati (1990): responsabile comunicazione

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, trascorre un anno di studio presso la Ruprecht-Karls Universitaet Heidelberg (Germania), che la porta ad approfondire i suoi interessi per relazioni tra testo letterario e drammaturgia. Prosegue i suoi studi all'estero e ottiene un MA degree in Comparative Literature presso il Trinity College Dublin, in Irlanda, dove si laurea con la tesi *Chaplin, Brecht, Fo: toward a concept of Epic Clowning, che presenta a Semiotics of the Circus – International conference*, primo convegno delle arti circensi in Germania. Nel 2016 inizia a collaborare con la redazione SIK-SIK del Teatro Franco Parenti, con la rivista Cafè Babel Milano, con Juggling Magazine. Grazie all'incontro con Quattrox4, si appassiona alla critica di circo contemporaneo, che vede come una proficua estensione di quella teatrale. Insieme a Filippo Malerba è ideatrice del progetto *Censimento Circo Italia* (2015), che presenta in numerose conferenze. Nel 2018 viene selezionata dalla Concordia University of Montreal (Canada) per il programma di studi intensivo *Research-creation methods and embedded observational research in contemporary circus and physical theatre*, dove sviluppa il progetto *Hunger for Presence: the body as a political instance in contemporary circus*. A Quattrox4 si occupa di comunicazione e promozione, impegnandosi a sviluppare connessioni con teatri e realtà culturali di Milano che guardano al circo contemporaneo come a un nuovo linguaggio della scena.

Clara Storti (1986): responsabile immagine e grafica

Si diploma all'Accademia di Belle Arti di Brera con una tesi sulla collaborazione come metodologia di lavoro nell'ambito dello spettacolo. Lavora come scenografa con il regista Francesco Micheli e collabora come grafica e set designer con gli studi Lightning and Kinglyface, Map-architettura e Vogue Italia. Si specializza nell'acrobatica aerea in Italia e all'estero. Coltiva la ricerca sul movimento e sulla fisicità attoriale con Roberto Magro, Elodie Donaque, Shai Faran, Fighting Monkey e Judith Sancez. Lavora con Dario Fo, Arturo Brachetti, Willi Dorner, Civilleri/Lo Sicco, Boogaerdt/Van der Schoot. Co-fondatrice dell'Associazione Quattrox4 e co-creatrice degli spettacoli di circo contemporaneo *PIANI IN BILICO*, *FLOCK* e *DALL'ALTO*.

Alessandro Villa: fotografo ufficiale della rassegna FUORI ASSE

quattrox4.com

direzione@quattrox4.com

Filippo Malerba 333 1868246

Gaia Vimercati 339 1688847

sede Quattrox4: via Ezio Andolfato 10, 20126 Milano