

PROGETTO ARTISTICO

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono le seguenti attività culturali:

- Produzione e promozione di spettacoli di circo contemporaneo, teatrali e musicali
- Laboratori teatrali, musicali e di Circo Ludico
- Organizzazione di eventi culturali, di manifestazioni pubbliche di circo contemporaneo, teatro e musica.

PRODUZIONE PRINCIPALE 2018-2020: SONATA PER TUBI

Si darà particolare rilievo ad una ricerca sonora su alcuni attrezzi di circo e sull'elemento "tubo", inteso anche come forma strutturale di alcuni attrezzi. Cercheremo di andare ancora più in profondo con la sperimentazione iniziata nello spettacolo "Kalinka", in cui abbiamo sonorizzato un "pezzo" di tubo d'alluminio della struttura autoportante che regge il trapezio e i tessuti, trasformandolo in un contrabbasso ad una corda. In seguito, con lo spettacolo "Sconcerto d'amore", abbiamo continuato la nostra ricerca sonora, ricavando nella struttura autoportante che regge gli attrezzi aerei, un violoncello, delle campane tubolari e un'arpa. La struttura autoportante si è trasformata in un'orchestra di strumenti e noi abbiamo giocato ai musicisti dell'impossibile, che suonano ogni cosa come se fosse tutto normale. Per la nuova produzione "Sonata per Tubi" concentreremo la ricerca nell'esplorare le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l'uso della tecnologia, diventeranno degli strumenti musicali a tutti gli effetti. Suoneremo l'hula-hoop come uno strumento a fiato, essendo un tubo vuoto all'interno. Le clave da giocoleria con dei fori e l'aggiunta di un palloncino emetteranno un suono simile ad un sax. Applicando dei microfoni a contatto alle bacchette del diablo, stiamo sonorizzando lo sfregamento del cordino con il diablo stesso, così da trasformare una giocoleria visuale in sonora e con la possibilità di elaborare dei pattern musicali. Sul palo cinese invece, vorremmo lavorare con un sensore elettronico che restituisce le variazioni di suono a seconda dell'altezza da terra in cui ci si trova. Ci piacerebbe che ogni cosa che tocchiamo o facciamo possa emettere suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.

"Sonata per Tubi", è stato ospitato nel 2017 dalle Residenze Artistiche in Transito del Mibact, su tre regioni: Piemonte (Associazione culturale Ideagorà, Festival Mirabilia), Lombardia (Circuito regionale multidisciplinare CLAPS) e Emilia

Romagna (Compagnia Teatro dell'Argine, ITC Teatro). E' stato molto importante, per la Compagnia, avviare per la prima volta, una collaborazione con i Centri di Residenza riconosciuti, sia per acquisire nuove competenze, che per sviluppare più consapevolezza nei propri mezzi ed inoltre, ha permesso di strutturare e progettare meglio il processo di creazione.

Crediamo in un progetto di produzione a lungo termine, in un lavoro quotidiano costante, che sviluppi e rinnovi la sua poetica nell'arco degli anni. Questo ci permette di andare veramente in profondo sui vari aspetti della creazione. Nel prossimo triennio suddivideremo il lavoro in queste fasi:

Primo anno (2018): ideazione e costruzione degli oggetti musicali e creazione musicale-circense. Intendiamo avvalerci della supervisione di artisti, musicisti e professionisti dell'elettronica: Fabio Tricomi (musicista), Manuel Benycar (ingegnere elettronico), ed altri che stiamo individuando.

Secondo anno (2019): lavoro alla messa in scena e debutto italiano. Con il sostegno alla creazione e residenza artistica del Festival Mirabilia 2019, coinvolgeremo Marta Dalla Via (Attrice e Regista) che già in passato ha seguito e valorizzato il nostro lavoro.

Terzo anno (2020): diffusione in Italia e adattamento per l'estero con conseguente debutto. Abbiamo fissato, con il Festival CIR&CO di Avila (Spagna), una residenza per il 2019-2020, finalizzata al debutto e all'adattamento dello spettacolo per l'estero, dando seguito alla collaborazione artistica con Adrian Schvarzstein. L'obiettivo per il 2020, sarà di diffondere la nuova creazione a livello europeo e mondiale.

ALTRA PRODUZIONE 2018-2020: CABARET CIRCENSE

Nel tempo le nostre competenze di sonorizzazione di oggetti, la capacità di trovare connessioni tra musica, circo e teatro si sono affinate e sono diventate una nostra specificità. E' nata l'esigenza di allargare questa innovazione anche ad un gruppo più numeroso di artisti in scena con il progetto del "Cabaret Circense". Una produzione multidisciplinare, in grado di ospitare al suo interno artisti provenienti sia dal circo contemporaneo che da altre arti performative. Il desiderio per il prossimo triennio, è quello di stimolare il pubblico con un processo d'innovazione e sperimentazione ricco di nuovi linguaggi. La regia è affidata a Nando e Maila.

PRODUZIONI IN DIFFUSIONE 2018-2020

Oltre all'obiettivo di diffondere le nuove produzioni in Italia e all'Estero mediante i numerosi contatti già attivi, un altro obiettivo importante per il futuro, è quello di ampliare la diffusione nel circuito teatrale italiano ed estero, degli spettacoli di repertorio della Compagnia:

KALINKA(2004) Uno spettacolo, che attraverso il clown musicale, esplora la storia di una sgangherata coppia di artisti che ha del Felliniano. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso un linguaggio di circo contemporaneo. Regia di Luca Domenicali, di e con Nando e Maila. Tecniche di Circo: Giocoleria, Monociclo, Trapezio, Tessuti aerei. Strumenti musicali utilizzati: Fisarmonica, Violino, Percussioni, Tromba, Ciaramella, Guiro, Balalaika, Contrabbasso.

SCONCERTO D'AMORE (2010) Un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una storia d'amore travagliata, nella quale ognuno di noi può riconoscersi, attraverso l'ironia e le "Acrobazie Musicali" di una coppia in disaccordo. Di e con Nando e Maila. Tecniche di Circo: Giocoleria, Trapezio, Tessuti Aerei. Strumenti musicali utilizzati: Pianoforte, Contrabbasso, Percussioni, Violomba, Tromba, Arpa, Chitarra Elettrica, Campane, Violoncello, Fisarmonica, Bombardino.

Crediamo che il circo contemporaneo, come forma d'arte universale, possa e debba essere proposto anche al di fuori dei contesti tradizionali, quali rassegne o festival espressamente dedicati ad esso. Chiaramente per noi l'attività nei teatri e nei festival è prevalente, tuttavia, per una diffusione del circo contemporaneo più eterogenea possibile, proponiamo i nostri spettacoli anche in contesti particolarmente rilevanti per l'aspetto turistico, al fine di coinvolgere un pubblico nuovo verso questa forma d'arte.

SCUOLA DI CIRCO

Nel 2011 abbiamo fondato a Ozzano dell'Emilia, la Scuola di Circo-Ludico "ARTinCIRCO" della quale curiamo la direzione artistica. Sviluppiamo una pedagogia moderna, misurata ai nostri tempi e volta alla formazione del pubblico. Proseguiremo questo progetto per il prossimo triennio, ritenendo che sia molto interessante a livello locale per le potenzialità di aggregare ragazzi di diverse estrazioni sociali sotto un'unica passione.

RASSEGNA DULCAMARA CIRCUS

Dal 2016 la Compagnia cura la direzione artistica della Rassegna di Circo Contemporaneo rivolta alle famiglie che si svolge a Ozzano dell'Emilia. In seguito alla forte partecipazione di pubblico intendiamo continuare a programmarla anche nel triennio 2018-2020.

ARTinCIRCO FESTIVAL

A Maggio 2018 la Compagnia ha esordito alla direzione artistica della I edizione del Festival di Circo Contemporaneo "ARTinCIRCO Festival", che vorrebbe diventare un altro appuntamento annuale sul territorio di Ozzano dell'Emilia.

STRUTTURA

La Compagnia Nando e Maila è costituita attualmente da tre persone fisse: Maila Sparapani, Ferdinando D'Andria e Federico Cibin, che per competenze personali si sono divise i ruoli, in modo da essere maggiormente efficaci, sia nel processo di creazione, che in quello organizzativo. Inoltre, si avvale di collaboratori a breve periodo, a seconda delle necessità e dei progetti. La direzione artistica è affidata a Nando e Maila che sono anche gli attori in scena. Invece, Federico cura la promozione e la diffusione oltre all'audio e le luci. Il centro operativo della Compagnia è un ufficio, aperto tutti i giorni feriali, seguito per la parte amministrativa e comunicativa da Nando, per la promozione e diffusione da Federico e per la direzione di produzione da Maila. Questa struttura ci ha dato una maggiore efficienza e credibilità, permettendoci di mantenere una media di rappresentazioni annuali costante, nonostante l'impegno delle nuove produzioni e della formazione. Tuttavia uno degli obiettivi per il prossimo triennio è quello di assumere altre due persone in modo da potenziare i rapporti con le istituzioni, il found raising e la comunicazione. Negli anni passati, la Compagnia è stata in grado di instaurare un processo virtuoso di autoproduzione, utilizzando gran parte dei proventi degli spettacoli, laboratori, etc. per autofinanziarsi. Tuttavia, la crescita delle attività che abbiamo avviato, oggi richiede ai membri della Compagnia di ricoprire più mansioni e impiegare molte ore di lavoro volontario, che vorremmo ridurre nel tempo.

CONCLUSIONI

Nonostante le difficoltà economiche del settore, la Compagnia ha sempre messo al primo posto nella scala dei valori il consolidamento e l'incremento della base occupazionale. Non abbiamo pendenze con nessun ente e rispettiamo le scadenze di pagamento con i nostri fornitori, col personale e con gli enti previdenziali. L'anno si presenta pieno di progettualità e ricco di molteplici iniziative produttive e distributive, sia nello sviluppo di una incidenza reale sul territorio locale che nazionale e internazionale. L'autorevolezza e l'efficacia degli interventi, lo sviluppo di rapporti stabili con scuole e amministrazioni, la crescita dell'attività laboratoriale, nonché l'impegno degli spettacoli, le collaborazioni con Enti e Istituzioni, l'incidenza dell'attività di giro, costituiscono da una parte un risultato di sicura soddisfazione, dall'altra un patrimonio di base sul quale fondare le scelte e l'attività futura della Compagnia. La molteplicità degli ambiti d'intervento nei quali opera la Compagnia, se da una parte rivela la ricchezza di proposte culturali, dall'altra evidenzia la necessità di un contributo che va al di là delle nostre sole forze e della nostra buona volontà.