

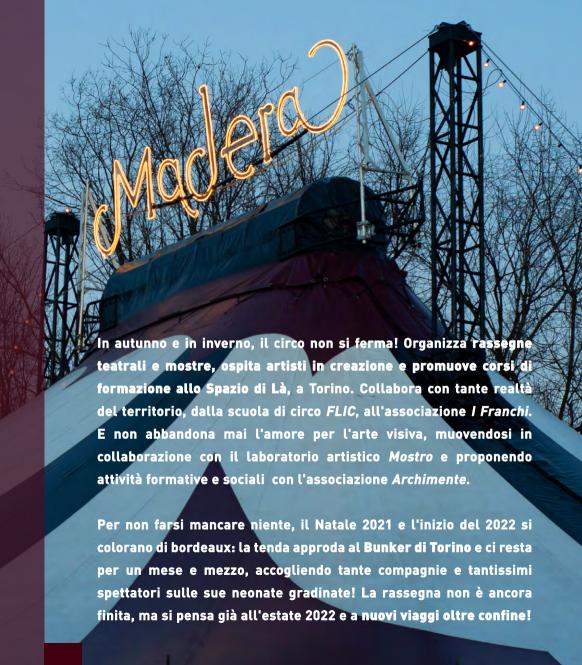
Il Circo Madera nasce nel 2020. Insieme agli artisti della Cascina all'Inverso disegna e progetta lo chapiteau, scopre la pandemia...e lo realizza comunque!

Nel 2021 la compagnia, appena agli esordi, ottiene il sostegno del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura e viene riconosciuta come compagnia di circo contemporaneo e di innovazione. Nel maggio 2021 debutta con lo spettacolo *Hesperus, a dead live show* - l'eclettico lavoro che intreccia acrobatica, cabaret e musica dal vivo, tanto divertente e popolare quanto profondo e vissuto, mentre si chiede se si possa davvero vivere senza teatro, musica e spettacoli. - *LaGuida*

Nell'estate del 2021 il Circo Madera gira tanti festival: approda nella cornice del Lago dei Camosci a Sant'Ambrogio di Torino, al Festival delle Arti di strada di Bra e al Baladin Open Garden di Piozzo. Vince la residenza artistica *Performing Lands* a Busca, dove, sotto l'occhio esterno di Mario Gumina, lo spettacolo si perfeziona. E a Ferragosto tutta la carovana sale a 2000 m di altitudine alla volta di Castelmagno, dove il formaggio e le stelle fanno da padrone!

A Settembre partecipa al **Festival Europeo Mirabilia** a Cuneo, per poi partire verso Reggio Emilia e chiudere la stagione più calda con il **Dinamico Festival**.

Sotto il tendone Madera trovano posto tanti altri spettacoli e artisti diversi, dalla danza alla stand-up comedy, dal mimo alla giocoleria, passando per tutte le forme di teatro, di musica e di acrobatica.

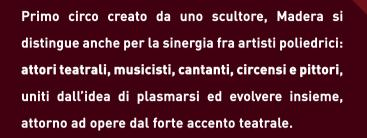
Lo spettacolo fine a se stesso a volte non basta: la pulsione creativa può spingere l'artista fino a immaginare e disegnare lo spazio dove rappresenterà la sua arte. Inventare un luogo equivale a creare una scenografia all'interno della realtà: una forma di scultura sociale. Il Circo Madera vuole essere quel luogo, in cui lo spettacolo viene avvolto da una cornice viva, in simbiosi con il desiderio degli artisti.

Il termine *Madera*, significa legno in spagnolo, ma indica anche la stoffa, l'attitudine, il talento, quello stampo innato necessario al raggiungimento di un obiettivo. Il termine contiene le componenti primarie della compagnia e la natura che caratterizza i suoi artisti. Dalle mani dello scultore Bruno Geda il Circo diventa struttura e atmosfera, dagli artisti di scena prende vita e forma narrativa, dalla comunicazione visiva estende e promuove il suo stile unico! Questi sono gli ingredienti del nostro contenitore d'arte itinerante senza frontiere.

Il Circo Madera è la risposta di artisti desiderosi di dare una forma creativa al futuro e alle domande del 2020: A cosa servono le frontiere? Cosa chiamiamo comunità? Qual'è il luogo dell'arte?

Abbiamo deciso di recuperare alcune tradizioni del circo e del teatro viaggiante per rendere accessibile alcune tra le forme più innovative di arte vivente e figurativa, al pubblico che incontriamo di solito in strada, fuori da circuiti istituzionali della distribuzione artistica.

Un Circo/Agora aperto a tutti che invita il territorio all'interno di una metafora e che, come un'astronave, lascia al suolo un cerchio perfetto di erba più chiara e il ricordo di un'esperienza al confine tra realtà e magia.

Madera

Desideriamo creare un luogo dove si possano incontrare diverse forme artistiche e che diventi un terreno fertile per scambi, evoluzioni artistiche e musicali, una bomba artistica la cui esplosione duri per settimanel

A differenza del teatro, il circo funziona più di pancia che di testa.

Raffaele de Ritis autore e regista di circo

VILLAGGIO ITINERANTE

Folli? Poeti? Nomadi?

Lo spettacolo inizia con l'arrivo dei camion e dura fino alla loro partenza. Cresce velocemente un villaggio in miniatura sotto gli occhi di tutti: la sua presenza espande i confini del concetto di famiglia e di comunità, incuriosisce chiunque e rende il quotidiano più poetico e più fantasioso. Le roulotte ripartono presto, ma non prima di aver rivelato alla comunità un lato più profondo di sé.

CONTENITORE ARTISTICO

Il tendone del Circo Madera è palcoscenico di spettacoli viventi, ma anche di attività parallele, dall'arte circense, teatrale e musicale a quella visiva. L'area inizia a fiorire durante il giorno, anima bambini e adulti spaziando dall'acrobatica al disegno, dal canto alla street art.

Inoltre, lo spazio è concepito per ospitare opere artistiche, trasformandosi di tanto in tanto in una vera galleria d'arte temporanea.

IMPATTO SUL TERRITORIO

Svincolato dalla realtà quotidiana, il circo rappresenta un potente strumento di trasformazione culturale collettiva, dagli effetti tangibili sul tessuto sociale. Offre alla comunità locale un'occasione di aggregazione leggera ed informale, dove l'accoglienza e l'inclusività sono la base per la creazione di momenti unici. Non a caso, è nell'arte popolare che gli spettacoli del Circo Madera fondano le proprie radici: ironici, multidisciplinari e poetici, accessibili a tutti, senza distinzione di età, genere o provenienza.

DEFINIZIONE ARTISTICA

All'incrocio tra tradizione e contemporaneità, la proposta artistica del Circo Madera vuole allontanarsi dagli stereotipi. Il tendone è l'archetipo di un teatro portatile in cui comicità, leggerezza, follia e virtuosismi sono al servizio dell'evocazione di mondi diversi e concetti profondi.

Lontani dagli schermi e dall'intrattenimento mainstream, gli artisti si esibiscono all'interno di uno spettacolo di qualità, pieno di sorprese e dal linguaggio accessibile, nella speranza che la parola "circo" continui ad alimentare i sogni di tante future generazioni.

UNIVERSO MAGICONIRICO

L'accostamento di elementi originali ed insoliti all'interno del tendone trasporta il pubblico in un mondo a primo sguardo irreale, chimerico, ma fatto di sensazioni concrete, di forte senso di affinità e appartenenza. Madera trova la sua energia in questo mondo fantastico, ma tangibile. Il legno e le mani dello scultore disegnano l'atmosfera, ne tracciano i contorni: sono i punti d'imbastitura sui quali gli artisti ricamano sulla scena il giusto virtuosismo che completerà l'opera. Ecco che ne esce fuori un circo delle meraviglie, un Circo/Opera d'arte, ricco di forme e sorprese, che restituiscono il calore dei materiali vivi, ma che ogni volta stupiscono con i dettagli.

MUSICA DAL VIVO

La musica originale è parte integrante degli spettacoli, scritta e interpretata da musicisti-attori rigorosamente in scena. Non a caso, la struttura narrativa di Hesperus, il nostro primo spettacolo di compagnia, si fonda sulla linea musicale che ne tesse la trama, ne arricchisce il senso e le atsmosfere, dall'inizio alla fine: la musica è per noi parte fondamentale del percorso intrapreso assieme al pubblico, muove la ritmica, i movimenti, le espressioni, le intenzioni.

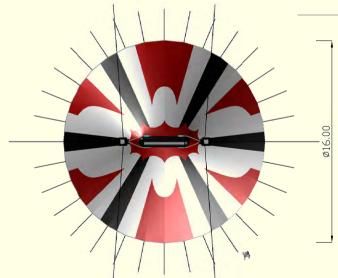

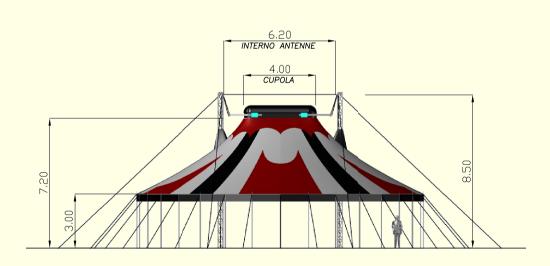
PROGETTO SPAZIO

Chapiteau senza laterali

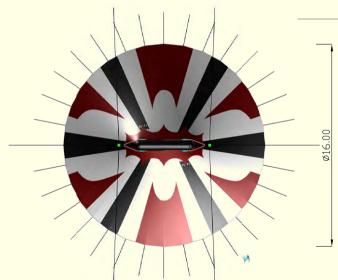

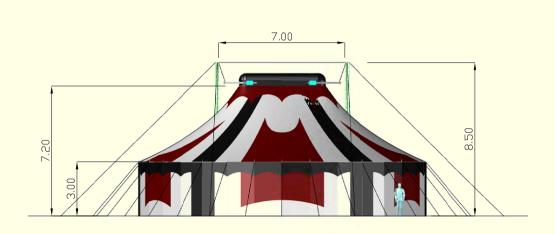

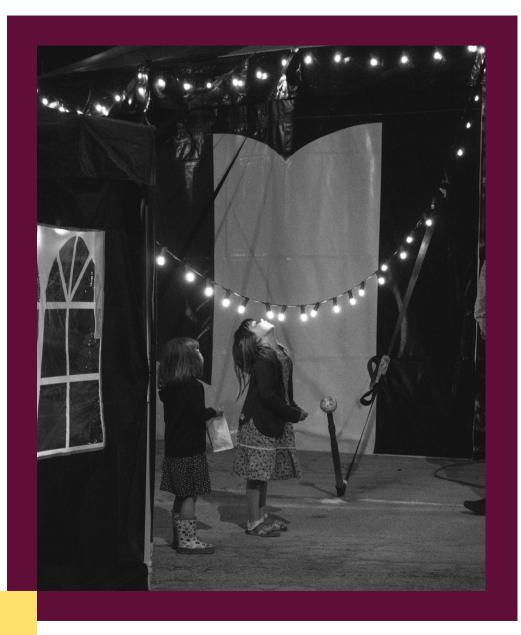

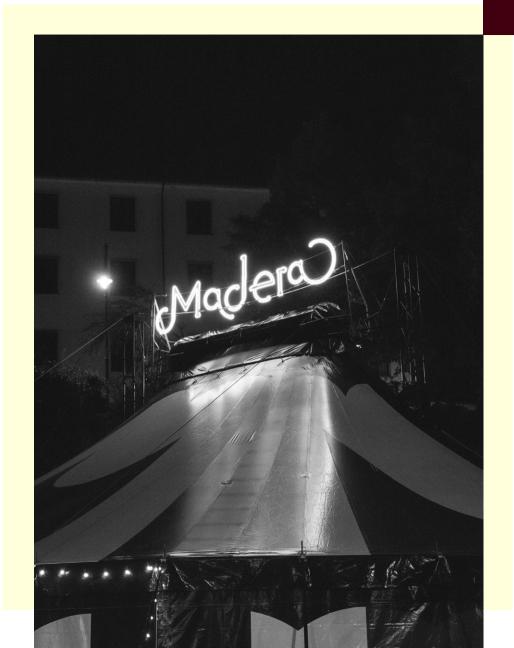
Chapiteau completo

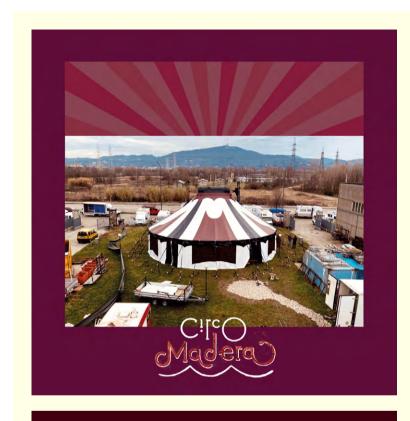

LO SPETTACOLO

Musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense: *Hesperus* è un'esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l'esistenza dello spettacolo dal vivo: dalla nascita alla dipartita. Una rappresentazione che nasce dall'esigenza di porsi una domanda: lo spettacolo dal vivo è vivo? È morto?

Non si sente tanto bene?

Attraverso virtuosismi e risate, la nostra visione sarà svelata! Un futuro pieno di speranza in cui lo spettacolo dal vivo torna ad essere parte centrale della nostra esperienza di vita, riprendendo con forza il suo straordinario ruolo: coinvolgere, stupire e divertire, far riflettere e crescere.

La miglior autobiografia che lo spettacolo dal vivo abbia mai messo in scena!

Produzione Circo Madera

Regia Silvia Laniado

Con Antonio Carcassi, Eleftheria Sarrigiannidou,

Tony Panaro, Luca Costazo, Roberto Sblattero, Silvia Laniado

Consulenza artistica Mario Gumina

Musiche originali Andrea Gattico, Antonio Carcassi e Andrea Maracci

Scenografia Adele Gamba

Costumi Simona Randazzo e Ambra Pellegatta

Pupazzi Eliana Ertugral

Trucco e acconciature Francesca Scalera

Fonica e luci Martino Scaglia

Grafica e illlustrazioni Kamilla Lucarelli

LA COMPAGNIA

Silvia è cantante comica, attrice e docente di vocalità. Agli esordi della sua carriera, fonda il duo comico Le Due e un Quarto, che la farà conoscere in tutta Europa e vincere numerosi premi. Diventa soprano lirico del Trio Trioche nello spettacolo diretto da Rita Pelusio "Troppe Arie", in cui interpreta e rivisita brani della musica classica e dell'opera lirica in chiave clownesca.

Lavora come attrice e cantante in numerosi spettacoli diretti da Stefano Genovese, Philip Radice, Antonio Vergamini, Luigi Orfeo e da Arturo Brachetti per due produzioni del Teatro "Le Musichall". Parallelamente porta avanti gli studi sulla vocalità artistica e diventa docente di vocalità e canto fino a creare nel 2018 il "ComiCoro", che interpreta brani polifonici di tutto il mondo con l'ironia di uno sketch musicale comico.

TONYPANARO

Antonio ha sempre vissuto immerso nello sport: nuoto, judo, atletica leggera, salto con l'asta, seppur la ginnastica artistica è sempre stata la sua vera vocazione. Trascorre undici anni all'ASD Sportime Boves e non si fa mancare un paio d'anni di conservatorio. A 19 anni inizia la scuola di circo FLIC a Torino, per poi continuare a Stoccolma, alla DOCH (University of Dance and Circus) / SKH (University of the Arts), dove si laurea e dà il via al suo percorso di artista di circo, equilibrista sulle mani e acrobata del Circo Madera!

ELEFTHERIA SARRIGIANNIDOU

Eleftheria è nata in Germania, cresciuta in Grecia e salita giovanissima sul "palcoscenico del circo" come ballerina di filo teso e domatrice di gatti selvaggi, affascinata dalla difficoltà eccezionale e dal controllo che il circo richiede. Per tutta la vita, pratica sport e ballo, ma solo nel 2015, ad uno spettacolo di circo contemporaneo, scopre un'emozione più grande di tutte. Le discipline circensi prendono così tanto il suo corpo e la sua anima, che decide di non perdere neanche un giorno! Inizia ad allenarsi con i tessuti aerei, si trasferisce a Berlino e, mentre insegna circo ai bambini, studia appesa alla corda!

Nel frattempo, non si fa mancare una laurea in fisioterapia. Si trasferisce in Italia per frequentare la FLIC Scuola di Circo dove approfondisce la tecnica su corda, ma viene introdotta anche al teatro, alla musica, alla danza, alla presenza sul palcoscenico.

Francesca, artista performativa e acrobata aerea, si esibisce in tutto il mondo in eventi di circo, teatro, arte e musica, collaborando nella creazione, nella mise en scène e nell'organizzazione di molti spettacoli, trasmissioni televisive e festival.

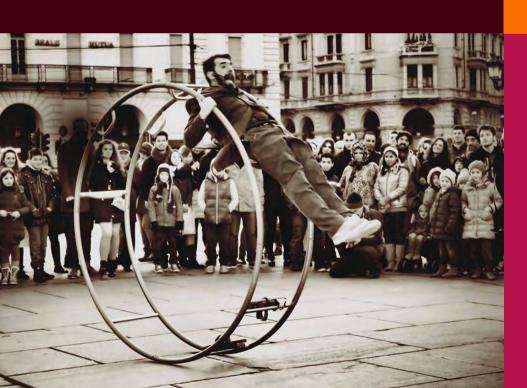
Grande appassionata di ogni forma di live performance, appofondisce la sua ricerca integrando l'acrobatica con la danza butoh, il teatro fisico e Strasberg, la dinamica clownesca e la meditazione.

Parallelamente si occupa di coaching e di formazione per artisti di diverse discipline. E quando non viaggia per uno spettacolo o un workshop, Francesca dipinge e disegna, sviluppado la sua passione per la ricerca artistica a 360 gradi.

ROBERTO SBLATTERO

Roberto nasce fra nonno e cugini domatori, padre e zii acrobati, madre pattinatrice e nonna giocoliera. Si forma alla scuola di circo contemporaneo FLIC e all'Atelier Teatro Fisico di Philp Radice, approfondendo in particolare la ruota tedesca, l'acrobatica a terra, la giocoleria e l'equilibrismo. Privilegia la strada come palcoscenico per i suoi spettacoli "A Ruota Libera" e "Mind the Dart", ma è anche socio fondatore della "Compagnia 320 Chili". Suona il sassofono tenore e fonda con Silvia Laniado i magazzini creativi dello "Spazio Dilà", un luogo per la formazione, la creazione e lo scambio artistico a Torino.

AURELIA DEDIEU

Aurelia "cade" nel teatro a 7 anni, a 17 si diploma in Francia, al Liceo Classico con indirizzo teatrale. Studia con Carlo Boso, Jeanne Vitez, Anne Marenco, Anna Acerbis. Si laurea in scienze politiche, mentre approfondisce la commedia dell'arte con Jean-Hervé Appere. Si trasferisce in Italia, dove si laurea in Scienze dell'Educazione ad indirizzo interculturale, ma presto si iscrive all'Atelier di Teatro Fisico di Philip Radice, dove studia teatro fisico, scrittura, vocalità e acrobatica. Scrive e recita lo spettacolo Funky Pudding, che gira tutta l'Europa per 3 anni, con più di 150 repliche in 4 lingue diverse. Interpreta diversi spettacoli in Italia e in Francia, quando nel 2019 si dedica all'universo musicale: insegna vocalità, studia la tuba e diventa manager di diversi gruppi musicali.

Con la sua esperienza e la sua rete di contatti, Aurelià si è cucita addosso il ruolo di manager del Circo, senza mai dimenticare la presenza sul palco!

LUCA FORTE

Luca entra nella Nazionale della ginnastica artistica a soli 14 anni. Conta sei campionati italiani, un'universiade, diversi incontri internazionali e partecipa a un mondiale qualificante per le Olimpiadi di Atene 2004. Per non farsi mancare niente, partecipa a due campionati europei, dove vince una medaglia di bronzo a cavallo con maniglie. Dal 2005 si dedica al verticalismo facendo parte dello spettacolo diretto da Roberto Magro, "Littra", che vanta numerose rappresentazioni in Italia e in Francia. Diventa membro della compagnia Rasposo, come acrobata di barra russa, altalena russa, banchina e mano a mano. Nel 2014 migra a Berlino, dove continua la sua carriera di acrobata, mentre insegna in compagnie e scuole di circo ad allievi di tutto il mondo.

ANTONIO CARCASSI

Antonio nasce a Nuoro, dove capisce che la batteria è il mezzo d'espressione fatto apposta per lui! Inizia a studiare alla scuola Civica di Nuoro, si trasferisce a Torino, dove studia batteria jazz al conservatorio "G. Verdi". Non ancora soddisfatto, prosegue gli studi al PercStudio col maestro Marco Volpe, dove approfondisce nel dettaglio la tecnica strumentale. Stimolato dalle proposte eterogenee della città, si avvicina alla musica sperimentale e all'improvvisazione, fino ad arrivare al circo, dove trova l'apice del proprio agio! Un connubio artistico fra musica sempre diversa e vita itinerante.

Bruno vive un'infanzia itinerante tra Francia e Italia, assimilando due lingue e due culture; tra corsi di restauro e falegnameria approfondisce la sua passione per l'artigianato, si specializza in lacche antiche, doratura e trompe-l'œil. Dal 2005 collabora con diversi designer dell'automobile come Giugiaro, Pininfarina, Italdesign. Da dieci anni porta avanti un percorso di profonda ricerca artistica sui contenuti e sulla responsabilità di critica sociale che si trova ad affrontare. Nel 2014 fonda con Lucia Fusina la "Cascina all'Inverso", atelier di creazione nonché luogo abitativo che Bruno ristruttura dalla A alla Z, facendone la sua prima "scultura in grande scala". Costruttore degli interni del Circo Madera, immagina un contenitore viaggiante di arte e bellezza, in cui sentire l'atmosfera di una galleria d'arte, scovare dettagli originali e sentirsi accolti dal calore del legno Madera.

KAMILLA JUCARELLI

Kamimani è il nome che racchiude le due anime di Kamilla, il design e la pittura. Studia Art Direction alla NABA di Milano, si specializza in branding ed illustrazione, ma non smette mai di dipingere.

Organizza festival di arte urbana come il *Draw the Line*, lavora con agenzie di comunicazione e studi creativi, ma anche con associazioni socio-culturali e teatri come lo Stabile di Torino. Dalla carta al computer, fino ai muri, Kami è sempre alla ricerca dell'arte.

Cura l'identità visiva del Circo, propone laboratori di street-art e organizza live painting dentro e fuori il tendone!

ANDREA GATTICO

Dall'età di 7 anni, Andrea studia musica da autodidatta. Approfondisce privatamente studi di armonia, composizione e arrangiamento. È pianista, compositore, polistrumentista e produce musica per film, documentari, spettacoli teatrali, jingle e pubblicità, collaborando da molti anni con note realtà nazionali e internazionali. Specializzato nel comporre per le più diverse esigenze, Gattico lavora per RAI1, collabora con Arturo Brachetti, Guido Catalano, cura e realizza musiche di scena al Teatro della Caduta di Torino. È fondatore dell'orchestra da viaggio Espresso Atlantico, che vanta 2 album e una lunga serie di eventi dal vivo. Gattico è un personaggio da palco, il suo carisma conquista quasi quanto la sua musica!

LUCIA FUSINA

Laureata al DAMS di Torino, Lucia si diploma alla Scuola di Cirko Vertigo nel 2006, specializzandosi in discipline aeree. Approfondisce le proprie competenze in campo circense a Buenos Aires nella Scuola di Circo Arena e alla FLIC Scuola di Circo di Torino. Lavora come attrice e acrobata per la Compagnia di teatro di strada Casata Maluf, nonché per la Scala di Milano e il Teatro Carlo Felice di Genova. Dal 2008 conduce workshop e laboratori di circo per adulti e bambini in numerosi contesti: all' Espace Catastrophe di Bruxelles, alla Sandciel Circus School d'Israele e in molteplici realtà di circo italiano. Grazie alla sua capacità di mescolare tecnica e creatività, Lucia propone veri e propri laboratori di creazione di numeri. Appassionata di clown, si forma con Pierre Byland, Jean Meningault, Philippe

Hottier e Micheline Vandepoel. Dal 2014 vive a Ceva con lo scultore Bruno Geda, dove insieme danno vita al centro di creazione e formazione "Cascina all'Inverso", in cui prosegue le sue attività di insegnamento e di diffusione dell'arte circense.

JUCA COSTANZO

Luca, il nostro maestro: musicista poliedrico, pianista incallito, cantante instancabile. Si laurea in Lettere, ama la storia, suona, viaggia, incontra in giro per l'Europa. Studia pianoforte jazz al Conservatorio di Cuneo. Fonda l'associazione TILT, il GT trio jazz e tanti gruppi, tra cui i Centri Asociali e la Banda Bandioli. Si dedica alla direzione artistica del *Comala*, uno spazio di coworking ed eventi a Torino, mentre lotta tutti i giorni fra la tastiera del piano e quella del computer!

Con dita agili e polmone d'acciaio, il maestro può tenere una nota da giugno a febbraio!

MARTINO SCAGLIA

Martino Scaglia è il nostro campagnolo d'eccellenza! Musicista sin da bambino, cresce tra musica e impegno sociale. Si trasferisce a Bologna dove frequenta il DAMS, senza mai dimenticare la chitarra, il basso, il piano, la batteria, tutti i suoi giochi preferiti!

Ben presto frequenza il corso di tecnico audio-luci e lavora nello studio di registrazione FONOPRINT di Bologna, finché decide di intraprendere l'avventura come tecnico ufficiale Madera: e così, è lui che ci tira fuori dal buio, ci dà voce e ci scolpisce con la luce!

circo_madera

circomadera@gmail.com

+39 320 53 97 264

C.F. 93059500046

P.IVA 03897530048

circomadera@pec.i

Graphic Design

Kamilla Lucarelli - <u>kamimani.com</u>