Dal 18 al 26 novembre i due prestigiosi atenei milanesi tornano ad ospitare un ricco cartellone di eventi curati dall'Associazione Circo e Dintorni, nell'ambito del progetto Open Circus per la diffusione della cultura circense attraverso attività di formazione del pubblico e ricambio generazionale nel settore

Il Circo in Università tra Chaplin e artisti internazionali

Sette giorni di appuntamenti con artisti, workshop e performance dal vivo alla Statale e alla IULM di Milano

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali
Via Noto 8, Milano – 18-22 novembre 2019

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
Via Carlo Bo 4, Milano – 25 e 26 novembre 2019

CALENDARIO

DAL 18 AL 22 NOVEMBRE DALLE 10.00 ALLE 13.30
Workshop di giocoleria e acrobatica

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE DALLE 14.30 ALLE 17.30
IL CIRCO, STORIA DELLA MERAVIGLIA *L'era del mito*, a cura di Alessandro Serena
CHAPLIN 130 Lo studioso Massimo Locuratolo introduce la figura di Chaplin
I MESTIERI DEL CIRCO L'archivistica circense attraverso le collezioni del Cedac
LIVE! Performance dal vivo della Piccola Scuola di Circo di Milano

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE DALLE 14.30 ALLE 17.30
IL CIRCO, STORIA DELLA MERAVIGLIA *L'era della fame*, a cura di Alessandro Serena
CHAPLIN 130 *Il circo filmato*, intervento di Raffaele De Ritis, regista e storico circense
NEXT GENERATION Marco Migliavacca, tra Cirque du Soleil ed Estremo Oriente
I MESTIERI DEL CIRCO Alberto Fontanella, tra palco e realtà
LIVE! Performance dal vivo del Collettivo Clown

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE DALLE 14.30 ALLE 17.30
IL CIRCO, STORIA DELLA MERAVIGLIA *L'era dei pionieri*, a cura di Alessandro Serena
CHAPLIN 130 *Circo e tv*, con Emanuela Andreani, autrice e produttrice RAI
NEXT GENERATION Adolfo Rossomando racconta presente e futuro della giocoleria
I MESTIERI DEL CIRCO Luisa Cuttini e l'organizzazione di un festival di clown
LIVE! Performance dal vivo de El alma de Cuba

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE, ORE 21.00 c/o la Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano
CIRCUS MOVIE Alessandro Serena presenta *Nuovo Cinema Circo* (a cura di Raffaele De Ritis / progetto Quinta Parete) e *Il clown e lo schermo* (di Maurizio Accattato)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE DALLE 14.30 ALLE 17.30
IL CIRCO, STORIA DELLA MERAVIGLIA *L'era dei colossi*, a cura di Alessandro Serena
CHAPLIN 130 La poesia del teatro fisico del quartetto ucraino Dekru
NEXT GENERATION Daniel Romila, tra Parada e circo sociale

I MESTIERI DEL CIRCO Comunicare circo secondo Annalisa Bonvicini (MagdaClan) e Giulia Guiducci (Tutti Matti per Colorno)
LIVE! Performance dal vivo di Claudio Madia

VENERDÌ 22 NOVEMBRE DALLE 14.30 ALLE 17.30
IL CIRCO, STORIA DELLA MERAVIGLIA *L'era contemporanea*, a cura di Alessandro Serena, Valeria Campo, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino
NEXT GENERATION Un nuovo modo di percepire lo spettacolo circense con Lorenzo Baronchelli
I MESTIERI DEL CIRCO Rebecca Magosso, da studentessa a insegnante
LIVE! Performance dal vivo di Maurizio Accattato e Pronto Intervento Clown

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE DALLE 13.30 ALLE 16.30 – UNIVERSITÀ IULM (Aula 402)
IL MIMO, ARTE SUBLIME TRA CIRCO E CINEMA Incontro con i Dekru e performance dal vivo, a cura di Valentina Garavaglia e Alessandro Serena

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE DALLE 13.30 ALLE 16.30 – UNIVERSITÀ IULM (Aula 401)
IL MIMO, ARTE SUBLIME TRA CIRCO E CINEMA Incontro con i Dekru e performance dal vivo, a cura di Valentina Garavaglia e Alessandro Serena

IL PROGRAMMA

Le **Giornate di Studio sull'Arte Circense** sono pensate come un viaggio completo nel panorama circense contemporaneo che mette in luce i vari generi di questa forma di intrattenimento e i talenti che essa esprime. Ad aprire ciascuna delle cinque giornate ci sarà un'introduzione di **Alessandro Serena**, direttore scientifico del laboratorio, che analizzerà le diverse fasi storiche vissute dal circo, dall'età antica, quando le sue discipline erano diffuse presso Egizi, Greci ed altri popoli nel mondo, all'era contemporanea, analizzata nei suoi aspetti multidisciplinari e nella proliferazione dei contesti performativi assieme a Valeria Campo (presidente della Commissione Circhi e Spettacolo Viaggiante del MiBAC), Mimma Gallina (docente alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi) e Oliviero Ponte di Pino, critico teatrale e saggista.

GRANDI OSPITI INTERNAZIONALI
Il parterre degli ospiti è vasto e d'altissima qualità, a partire dalle presenze internazionali. **El Alma de Cuba**, gruppo di acrobati cubani, si esibirà nelle aule universitarie portando il temperamento tipico dell'isola caraibica ma anche la ferrea disciplina tipica della scuola di circo de L'Avana; il pluripremiato quartetto di mimi ucraini **Dekru**, rappresentanti di spicco di quella forma di teatro fisico erede del maestro Marcel Marceau, offrirà ai presenti una performance dal vivo e racconterà una carriera che li ha portati a calcare prestigiosi palcoscenici in tutto il mondo. Nati a Kiev nel 2010, presto hanno ottenuto grandi riconoscimenti nelle principali rassegne del settore, dal Festival Mondiale del Circo di Mosca al Festival di Clown e Mimi di Odessa. Il loro spettacolo ***Anime leggere***, scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante dell'Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, è già stato presentato e apprezzato in numerose nazioni tra le quali Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Francia, Cina, Polinesia, Tahiti e Nuova Caledonia, oltre che in Italia, Russia e Ucraina. Un successo per il loro linguaggio artistico, capace di oltrepassare i confini e le barriere, che ha colpito anche **Papa Francesco**, di fronte al quale hanno avuto l'onore di esibirsi durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare.

NEL SEGNO DI CHAPLIN

L'ideatore di Charlot rappresenta in maniera perfetta il connubio tra l'immaginario della pista (che lui ha portato sullo schermo in pellicole iconiche come *Il circo* e *Luci della ribalta*), il teatro e il cinema. Chaplin è il clown, l'acrobata della vita per antonomasia. A lui è dedicato il primo dei diversi focus che scandiranno la settimana di appuntamenti. Nella sezione **Chaplin 130** verranno analizzati non solo la straordinaria carriera e l'immortale poetica del regista e attore inglese in relazione al circo, ma anche i rapporti che questa forma di spettacolo ha intessuto e continua a intessere con le altre arti. Interverranno Massimo Locuratolo, critico e giornalista, che introdurrà la figura di Charlot, Emanuela Andreani, responsabile della programmazione dedicata al circo della Rai e Raffaele De Ritis, l'unico regista italiano ed europeo ad aver lavorato coi tre più importanti circhi americani (Cirque du Soleil, Barnum e Big Apple), che presenterà *Nuovo Cinema Circo*, un format originale prodotto da Quinta Parete, progetto di sviluppo e formazione del pubblico. Una conferenza-spettacolo che ripercorre la storia del circo attraverso filmati rari e inediti, che andrà in scena la sera del 20 novembre presso la Scuola di Arti Circensi e Teatrali, seguita da *Il clown e lo schermo*, intervento di Maurizio Accattato dedicato ai grandi nomi del cinema (da Jacques Tati a Federico Fellini) che hanno portato nelle loro pellicole l'energia vitale dei pagliacci.

PROFESSIONE CIRCO

Il circo è un settore che offre diverse possibilità e sbocchi lavorativi, non solo nell'ambito strettamente artistico ma anche in quelli amministrativi, tecnici e di marketing. **I mestieri del circo**, questo il nome del secondo focus, metterà in contatto gli studenti con tutte quelle professionalità che ruotano attorno alla produzione di uno spettacolo. L'incontro col Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona dimostrerà come questa forma d'arte possa diventare materia di studio per ricercatori e apra importanti opportunità nel mondo dell'archivistica e della catalogazione del patrimonio culturale; Luisa Cuttini di CLAPSpettacolo dal vivo racconterà come si sviluppa la programmazione di eventi illustrando la genesi e lo sviluppo di Tendenza Clown, rassegna milanese dedicata ai pagliacci. La grande importanza che riveste la promozione per il successo di un prodotto culturale nella società contemporanea sarà al centro degli *speech* di Annalisa Bonvicini (responsabile della comunicazione della compagnia MagdaClan) e Giulia Guiducci (ufficio stampa e relazioni esterne del festival Tutti Matti per Colorno), la cui esperienza in questo campo costituisce un esempio utile ai futuri professionisti del settore.

Rebecca Magosso, artista e insegnante di discipline aeree invitata al laboratorio, costituisce un esplicito *trait d'union* tra le **Giornate di Studio sull'Arte Circense** e il mondo del lavoro. Prima di diventare trainer e performer è stata infatti studentessa proprio al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dove la settimana di incontri dedicata al circo le è servita da trampolino di lancio per la sua carriera professionale. Non si tratta di un caso isolato; sono tanti gli universitari che si sono avvicinati al circo grazie a questa iniziativa e hanno creato la prima rete di contatti che ha permesso di intraprendere un percorso lavorativo in questo ambito. Tra di loro c'è anche Alberto Fontanella, uno dei tre trainer del workshop di giocoleria, che racconterà agli studenti come, dopo essersi laureato in Scienze dello Spettacolo presso la Statale, ha continuato a coltivare l'interesse per il circo accumulando negli anni una grande esperienza di *stage management* al fianco di alcuni dei più importanti clown mondiali e in diverse produzioni di successo.

APERTO AI GIOVANI
Anche gli altri due trainer di giocoleria, Marco Migliavacca e Daniel Romila, parleranno ai partecipanti delle proprie esperienze e di come sono arrivati a fare di una passione il proprio lavoro. **Next generation**, il terzo focus di quest'edizione, si concentra infatti sull'attenzione per le nuove leve dimostrata dal circo, che mantiene un'apertura verso i giovani maggiore rispetto ad altri settori della società, come testimoniato dal fermento all'interno del mondo della giocoleria, indagato da Adolfo Rossomando (fondatore e direttore di Juggling Magazine) a partire dalle convention internazionali dedicate a questa disciplina. Migliavacca, già protagonista di *Allavita!*, show messo in scena dal Cirque du Soleil per Expo Milano 2015, è reduce da una tournée in Cina con una produzione imponente che ha rilanciato la tradizione spettacolare del nostro paese a Pechino; Romila arriva da Parada, fondazione di circo sociale nata per emancipare i ragazzi di strada di Bucarest dalle loro condizioni di disagio grazie all'espressione artistica, ed oggi è un performer e formatore. Lorenzo Baronchelli, direttore artistico del Rastelli Festival, presenterà una performance nella quale introdurrà un nuovo modo di percepire l'evento circense a partire dall'utilizzo di tutti e cinque i sensi.

IL CIRCO DAL VIVO
Ad arricchire una già sostanziosa programmazione, il focus **Live!** include esibizioni nelle aule del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, che romperanno la staticità accademica dell'università avvicinando i partecipanti al cuore pulsante del circo, ovvero lo spettacolo dal vivo. Tra gli altri andranno in scena gli allievi della Piccola Scuola di Circo, un'istituzione nell'ambito educativo non solo a Milano, il Collettivo Clown (con incursioni comiche di pagliacci e saltimbanchi) e Claudio Madia, volto televisivo (ha partecipato a *L'albero azzurro*) e ideatore del Circinca', una nuova formula di spettacolo "a km zero" da consumare nel salotto di casa.

OPEN CIRCUS

Sostenuto dal **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, **Open Circus** è un progetto di **Circo e dintorni** per la diffusione della cultura circense attraverso attività di formazione del pubblico e ricambio generazionale nel settore. Include circo classico e circo contemporaneo, stimolando il dialogo tra i due generi.
Open Circus interviene in contesti che hanno già una rilevanza consolidata nella filiera culturale. Teatri che ospitano importanti debutti, istituti attivi nel sociale, centri di formazione d'eccellenza, scuole di circo, festival e appuntamenti internazionali e in molti altri scenari. Fulcro delle attività sono due prestigiosi atenei milanesi, l'**Università degli Studi di Milano** e la **Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**, nelle quali ogni anno vengono ospitati numerosi artisti internazionali, operatori del settore da tutto il mondo, workshop di discipline circensi e performance dal vivo.
Un altro caposaldo di **Open Circus** è l'impegno nel **circo sociale** attraverso la collaborazione con scuole e realtà attive in situazioni di disagio in Africa, Colombia e Romania.
Nel corso degli anni il progetto ha raggiunto **decine di migliaia di persone nel mondo**. Dato ancora più significativo se si considera che la maggior parte di esse sono ragazzi. Almeno millecinquecento universitari e oltre duemila tra bambini e adolescenti hanno partecipato alle attività di **Open Circus**, senza contare le migliaia di spettatori degli spettacoli, dei meeting e delle mostre.

CIRCO E DINTORNI

Circo e dintorni è un'associazione culturale che affonda le radici nel circo classico e si pone come punto di contatto tra tradizione e innovazione. Il direttore artistico **Alessandro Serena**, docente di Storia dello spettacolo circense e di strada, proviene da una famiglia di circo tradizionale (è nipote di Moira Orfei) ed è stato tra i primi in Italia ad occuparsi di nuovo circo collaborando sin dal 2000 con la Biennale di Venezia in un percorso di contaminazione tra le arti.
Circo e dintorni produce spettacoli di teatro-circo con centinaia di repliche nel mondo. In Italia ha lavorato in teatri prestigiosi come il Goldoni di Venezia, il Vittoria di Roma, il Bellini di Napoli. Tra i maggiori successi va citato ***The Black Blues Brothers***, tributo comico musicale acrobatico al celebre film, salutato da Franco Cordelli sul Corriere della Sera come "*la scintillante impresa dei magnifici cinque*"; lo show ha partecipato al Festival Fringe di Edimburgo (la più importante kermesse teatrale internazionale) registrando oltre 12.000 spettatori ed ottime critiche.
Circo e dintorni realizza imponenti spettacoli acrobatico figurativi per grandi spazi aperti in importanti piazze italiane, come ***La Notte degli Elementi***, vista da migliaia di spettatori in numerose città italiane e scelta per i festeggiamenti di Capodanno in Piazza Maggiore di Bologna e Piazza degli Affari di Milano.
Circo e dintorni organizza **eventi speciali**, spesso in collaborazione con grandi marchi tra i quali Ferrari, Philip Morris, Fiat, Ducati, Samsung, Kraft e Calzedonia.
Il direttore artistico Alessandro Serena ha curato numerosi **programmi tv** dedicati al circo, tra i quali gli speciali dedicati al Cirque du Soleil e al Festival di Monte Carlo. Diversi artisti della compagnia vengono richiesti con costanza in televisione, da *Tú sí que vales* a *Lo show dei record*, da *Amici* a *Italia's got talent* passando per *Chiambretti nights*, *Piazza Grande*, *Circo estate*, *Alle falde del Kilimangiaro*, *I fatti vostri*, *Circo Massimo*, *Scherzi a Parte* e molti altri.