

ASSOCIAZIONE SARABANDA I.S.

ATTIVITA'

Direttore Artistico: Giorgio Boris Vecchio

www.sarabanda-associazione.it

“Svolgiamo attività di ricerca e studio nell’ambito della multidisciplinarietà tra Teatro, Circo Contemporaneo e performance urbana. Dal locale all’internazionale e viceversa attraverso formazione, promozione e produzione di eventi e spettacoli, con azioni volte al miglioramento generale della collettività e della Cultura del territorio di riferimento”

L’Associazione Sarabanda nasce a Genova nel 1996 e si adopera principalmente nella creazione e promozione di eventi culturali e nuove produzioni per istituzioni pubbliche e private in location quali teatri, chapiteaux, in strada o in spazi urbani e luoghi insoliti, storici, di rappresentanza.

Nel Settembre 2019 si costituisce in Associazione impresa: Associazione Sarabanda Impresa Sociale.

Cura da anni la cultura teatrale contemporanea nell’area genovese, ed in particolare nell’ambito delle arti del Circo, con un costante impegno, consenso e con una proiezione sempre più ricercata a livello nazionale ed internazionale. Uno dei più grandi obiettivi della Sarabanda è creare, organizzare e promuovere situazioni e iniziative rappresentative di una contemporaneità in veloce evoluzione fatta di commistioni e nuovi linguaggi. Da anni il mondo del circo ha dato vita a nuove proiezioni, luoghi e forme di comunicazione, destinato ad influenzare le evoluzioni della Cultura, anch’essa continuamente in mutamento fino a rendere i propri stessi confini sempre più vaghi e sfilacciati. È quindi obiettivo dell’associazione sondare nel modo più ampio e profondo le infinite evoluzioni dello spettacolo in genere, e le sue contaminazioni. Sarabanda vuole essere un sistema aperto a proposte innovative, a nuove forme di collaborazione e a connessioni proficue con realtà simili in tutto il mondo.

Due importanti hanno ampliato l’attività di Sarabanda:

- la concessione dell’Ex Teatro Altrove sito in Piazzetta Cambiaso 1 a Genova, ora denominato **Teatro Internazionale di Quartiere – Palazzo Fattinanti Cambiaso** **giunto al secondo anno di attività.**
-
- la concessione dello spazio Ex Cinema Fossatello /San Pancrazio ora denominato **Orizzontarti per il quale è stata costituita un’impresa sociale srl con Il Laboratorio Cooperativa e La Comunità** (sono in corso i lavori di ristrutturazione)

Tra gli altri principali progetti di cui è ideatore e organizzatore: dal 2001 **CIRCUMNAVIGANDO Festival Internazionale di Circo Teatro** alla XX edizione; progetti di **FORMAZIONE** come la scuola di circo per bambini e adulti **SiRCUS Centro delle Arti del Circo**, **PRODUZIONI di Circo-Teatro** e **DIREZIONI ARTISTICHE** per Festival e rassegne locali e nazionali; **CANTIERI CREATIVI** progetto di spettacoli dal vivo e formazione nelle periferie, **CIRCUS ZONE** rassegna di circo contemporaneo; **PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI** di circo e performance. Dal 2000 al 2013 **CIRCOSCIENZA®** con produzioni teatrali e laboratori di circo per bambini in collaborazione con il Festival della Scienza di Genova e **CIRCOIMPARANDO** con laboratori gratuiti per bambini volti alla valorizzazione del Sestiere della Maddalena con il sostegno e la collaborazione del Comune di Genova;

CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL

Ideato e prodotto dall'Associazione Culturale Sarabanda di Genova con la direzione artistica di Boris Vecchio, Circumnavigando Festival internazionale di Circo Teatro è uno dei primi nati in Italia e quest'anno giunge alla sua XXI Edizione.

Circumnavigando nel corso dei suoi 22 anni ha raggiunto molti obiettivi, uno tra questi quello di aver introdotto la città di Genova e la Liguria a nuove forme di spettacolo dal vivo sempre più caratterizzate dalla multidisciplinarietà, il circo contemporaneo ne è testimone, divenendo specchio delle avanguardistiche tendenze europee e internazionali. Il Festival come una piattaforma attraverso cui si incontrano artisti, pubblico, addetti ai lavori, ma soprattutto uno spazio dove si lavora sia all'incremento dell'offerta culturale locale durante il periodo invernale e natalizio, sia nell'accrescere il potenziale dei contenuti culturali della manifestazione stessa.

La programmazione è estesa nelle piazze cittadine e nei cortili dei palazzi storici come nei teatri e nel tendone da circo installato al Porto Antico, una sfida costante nell'alternare spettacoli per diversi target con linguaggi scenici e performativi sempre più innovativi in differenti location. Il pubblico di anno in anno partecipa e risponde in maniera sempre più consapevole alle varie forme di spettacolo che vengono programmate, l'ascolto e il confronto con lo spettatore, diviene così un valore imprescindibile nella scelta della programmazione, un dare e avere reciproco, ma soprattutto un contribuire insieme alla crescita culturale della città.

Tra le motivazioni principali che la manifestazione si dà, sicuramente quella di essere uno strumento proattivo nei confronti del proprio territorio e del pubblico, tenendo fede alle specificità delle discipline presentate e ai valori che esse portano a livello nazionale e internazionale. Un punto d'incontro e luogo di scambio dove di anno in anno è possibile agire collettivamente, in maniera trasversale, meticciano culture. Abitare i luoghi, occupare spazio (fisico e non) per creare focus culturali e attrarre attenzione positiva, per portare il circo ai singoli e farsi attori di una trasmissione del bello quale unione e vicinanza tra le persone: un tendone nel cuore della città, una palestra tra i vicoli dimenticati del centro storico, spazi urbani periferici coinvolti con il #circodiquartiere, luoghi alternativi come l'Area Archeologica sita in Piazza Giardini E. Luzzati per una nuova produzione 2020 site specific.

A indiscussa testimonianza dell'importante ruolo culturale e sociale che ricopre a livello nazionale e internazionale, Circumnavigando ha già ricevuto **N. 7 Medaglie del Presidente della Repubblica**. Vanta inoltre il sostegno di Commissione Europea/Progetto CircusNext Platform 2017/2022, MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turistiche, Regione Liguria, Comune di Genova con Coop Liguria e Iren, Compagnia di San Paolo, Porto Antico S.p.A., Tasco. Grande la collaborazione di molte realtà del territorio, tra cui: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura come fondamentale sponsor tecnico, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Sociale di Camogli, Teatro Akropolis, Cooperativa Il Quadrifoglio, Scuola di Circo SiRCUS Centro delle Arti del Circo.

FORMAZIONE: SiRCUS - CENTRO DELLE ARTI DEL CIRCO / CIRCOSCIENZA® / CIRCOIMPARANDO

Formazione personale e sociale

Nel circo esiste una **componente ludico-educativa** fondamentale che, attraverso il movimento, stimola i partecipanti a conoscere meglio se stessi e gli altri, sviluppando il potenziale di chi lo pratica. Visti in un'ottica di gioco, gli attrezzi circensi possono incuriosire ed incoraggiare chi vi si avvicina per la prima volta rendendolo più ricettivo nei confronti delle proprie esigenze e di quelle altrui. Le necessità di scena fanno in modo che tutti siano accettati e ciò che comunemente viene ritenuto un difetto può trasformarsi in una qualità. Tutti nel circo risultano importanti, accettati e rispettati; in questo ambiente non c'è spazio per

fenomeni che si basano sulla differenza ad esempio, il bullismo. Inoltre, rispetto alle discipline sportive, nel circo non si applica alcuna suddivisione di genere e tutti collaborano per raggiungere un fine comune **senza competizione**. Lo spirito con cui è stato ideato questo progetto è caratterizzato dal desiderio di proporre un'esperienza motoria in un clima positivo per la sperimentazione di discipline ancora poco conosciute nella nostra realtà locale, con l'obiettivo di mettere in risalto le caratteristiche dell'alunno rendendolo costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle proprie capacità. Instaurare una relazione positiva e di fiducia tra insegnanti ed allievi è il primo passo per sostenere un percorso di attività motoria circense.

La scuola **SIRCUS - CENTRO DELLE ARTI DEL CIRCO** si propone di diffondere l'insegnamento delle principali arti circensi contemporanee con corsi per bambini e adulti, ed ha come elementi base all'interno del proprio programma pedagogico l'apprendimento di discipline circensi, il confronto con la propria fisicità e area creativa, la crescita socio relazionale del singolo in rapporto agli altri. Il tutto in abbinamento ad una consapevolezza che l'attività culturale legata ai nostri corsi sono fondamentali per una collettività direttamente coinvolta perchè "conviventi" nello stesso vicolo, e ancora oltre nello stesso territorio di riferimento.

Il bello e il curato che contagia i luoghi e il dirimpettaio più prossimo...

>> Per i più piccoli (dai 3 ai 15 anni, gruppi suddivisi per fasce di età): il potere del giocare che sconfigge le insicurezze e le paure mentre si impara e si praticano le numerose tecniche di circo, o ancora l'eccitazione e la tensione del mostrare le capacità appena acquisite. Un metodo di lavoro pensato su differenti step durante il corso dell'anno, che include con il progetto MUSiCIRCUS appuntamenti legati alla Musica ed allo studio del Ritmo e della Danza applicate al circo con professionisti quali musicisti/musicoterapisti e danzatori, e dal mondo del Teatro e del Circo con momenti che introducono alla Clownerie e all'attorialità. Nel corso del modulo vengono insegnate le seguenti discipline: giocoleria, equilibrismo, acrobatica, tessuto, trapezio e la musica con cenni di movimento corporeo e danza.

>> Per gli adulti: stage e lezioni di discipline aeree. Appuntamenti di approfondimento delle quattro principali discipline aeree: tessuto, cerchio, corda liscia, trapezio statico alla base delle lezioni lavorando sul singolo e sul gruppo. Due lezioni per ogni disciplina.

Durante l'anno vengono realizzati workshop con insegnanti esterni che arricchiranno l'offerta; ogni modulo avrà almeno un appuntamento che prevede esperienze (anche in esterna) e piccole esibizioni, il tutto volto alla focalizzazione di un obiettivo comune e personale, oltre che alla creazione di momenti di crescita insieme.

Per il suo aspetto ludico e socio educativo la scuola richiede un impegno personale, psichico, un lavoro individuale ma allo stesso tempo collettivo, ed è quindi un ottimo mezzo per gli allievi di potersi confrontare con il concetto di rischio e della modalità di affrontarne il superamento. Un percorso complessivo pensato per essere un utile processo di apprendimento e di crescita, che facilita la comprensione del senso del limite delle proprie e altrui capacità, che rende più chiaro il distinguo tra il reale dall'immaginario, che coadiuva nel percorso di consapevolezza e fiducia in sé, stimola l'attività fisica, migliora l'autodisciplina, la concentrazione ed il controllo gestuale. Per questi motivi crediamo infatti che tale progetto sia prima di tutto **UN PROGETTO CULTURALE E SOCIALE**.

Infatti Sarabanda attraverso le sue attività intende mettersi a disposizione della collettività e creare un presidio positivo in aree urbane spesso dimenticate o maltrattate. A evidenza dell'impegno che l'associazione ha deciso di mettere in campo è quindi anche il decidere di affrontare situazioni sociali tipiche della zona in cui attualmente siamo.

La palestra attualmente è gestita in condivisione con altre realtà del tessuto sportivo-educativo cittadino ed è di pertinenza del Municipio 1 Centro Est di Genova. E' sita in Vico delle Carabaghe, un piccolo vicolo nel cuore del centro cittadino. Tale location si dimostra centrale nella vita cittadina ma allo stesso tempo presenta delle difficoltà logistiche e di convivenza territoriale non sempre scontate e facili da affrontare. Nel corso degli anni sono stati inoltre attivati diversi progetti laboratoriali offerti alle famiglie con

collaborazioni con realtà importanti come **CIRCOSCIENZA**[®] in collaborazione con il Festival della Scienza per il quale nel 2006 Sarabanda è stata ospite del Festival “Cirque Des Sciences” di Lussemburgo e nella città di Wroclav (Polonia) nell’ambito del progetto europeo “Wonders 2006”, aggiudicandosi il premio “The Best Science Event”, e **CIRCOIMPARANDO** in collaborazione con il Comune di Genova.

A questo si aggiungono **attività di formazione** in Italia, Europa e extra Europa: ad esempio presso la Scuola Nazionale di Drammaturgia di Dacia Maraini (Gioia dei Marsi – IT); la Scuola Nazionale di Circo di Rio De Janeiro (Brasile); la Scuola di Circo Sociale Crescer e Viver (Rio de Janeiro – Brasile); la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Marie Volonté (Roma – IT); il CFA Centro di Formazione Artistica, scuola di recitazione di Luca Bizzarri (Genova – IT).

PRODUZIONI DI SPETTACOLI DI CIRCO-TEATRO e DIREZIONI ARTISTICHE

Sarabanda oltre a curare la direzione artistica di Circumnavigando Festival, collabora con altri festival attraverso consulenze artistiche specialistiche sul Circo. Un esempio ne è quella con Teatro Akropolis ed il Festival “Testimonianze ricerca azioni”, che da tre anni è divenuto festival multidisciplinare sostenuto dal Ministero della Cultura e che quindi tra le discipline presentate annovera oggi la sezione di Circo Contemporaneo curata appunto da Sarabanda. Ma ancora prima possiamo indicare il Festival del Teatro sull’Acqua con la direzione artistica di Dacia Maraini, per il quale ancora una volta si è diretta la parte relativa alle esibizioni di circo.

Tutto questo è possibile grazie alla creazione di sinergie professionali con diverse realtà culturali europee - con cui si è lavorato alla cooperazione per sostenere, diffondere e promuovere il Circo Contemporaneo in Europa - al sostegno del progetto triennale finanziato dal Fus, un percorso che ha permesso una crescita professionale per l’Associazione stessa, portandola a una maggiore strutturazione gestionale.

Negli anni ha realizzato diverse produzioni di Circo Teatro con la regia di Boris Vecchio, ultima in ordine di tempo è Equilibrio della bellezza con Festival del Teatro sull’Acqua con la direzione artistica di Dacia Maraini (2017), preceduta da Sentido (2017) in collaborazione con il Festival Vaudeville Rendez-vous di Porto in Portogallo. In collaborazione con il Festival della Scienza di Genova ha realizzato diversi spettacoli nell’ambito del proprio progetto CircoScienza[®], quali Modifiche al Silenzio, OrizzonTale, Tempo non lineare, tutti realizzati con importanti partner e collaborazioni internazionali.

CIRCUS ZONE RASSEGNA DI CIRCO

DIFFUSIONE DI SPETTACOLI DI CIRCO CONTEMPORANEO

A cura di Associazione Culturale Sarabanda

Con il sostegno dell’Institut Français Italia e di Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea.

CIRCUS ZONE prosegue di anno in anno nella sua missione, cioè portare il circo contemporaneo a Teatro uscendo dai propri confini spaziali e creativi. La programmazione presenta un parterre di compagnie francesi con il sostegno di: Istituto Francese in Italia e Fondazione Nuovi Mecenati, rientrando anche nel “FRANCIA IN SCENA 2020” (un cartellone di spettacoli tutto al francese organizzato in territorio italiano) dopo essersi spinto fino al Festival CIRCa ad Auch nel 2019.

Un viaggio attraverso l’Italia che alla sua 4° edizione nel 2020 si spingerà anche verso il Sud Italia. Si aggiungono quest’anno due nuove città alla rosa di quelle che hanno ospitato e ospiteranno le date marchiate CIRCUS ZONE: Matera e Potenza.

Il progetto, ideato da Associazione Sarabanda nel 2016, è infatti alla costante ricerca di nuovi spazi e linguaggi creativi, per questo motivo è quindi sempre stato inserito anche all'interno di circuiti multidisciplinari di diverse regioni, andando ad occupare luoghi solitamente dediti alla danza o al teatro.

CIRCUS ZONE vuole essere un'esplicita allusione allo spazio di decollo e atterraggio degli aerei proprio perché tra gli obiettivi principali c'è quello di essere "spazio di arrivo" e "pista di lancio" di nuove produzioni nazionali e internazionali di Circo Contemporaneo, disciplina capace di rinnovarsi costantemente, grazie a nuove forme di spettacolo sempre più caratterizzate da elementi quali la multidisciplinarietà e la multiculturalità.

Tutto questo è reso possibile da una condivisione di intenti tra enti che hanno tra le corde il senso della circuitazione degli spettacoli e delle compagnie, amplificando un messaggio culturale che non ha confini locali e che semina sui territori momenti di performance di altissimo livello artistico e performativo. La necessità di un confronto più ampio, la curiosità di lavorare ad una mappatura creativa e geografica ancora più vasta e trasversale, questi sono i motivi che hanno indotto Sarabanda a compiere questo viaggio anche verso il Sud, con il desiderio di raccogliere e apprendere quanto più possibile da un territorio così intriso di storia e passione culturale, con l'intento di ricambiare attraverso un'esperienza creativa che possa essere un inizio per una progettualità più strutturata e un contributo per un dialogo costante tra Sud e Nord e viceversa.

PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI DI CIRCO CONTEMPORANEO

PROGETTI EUROPEI

- In corso: Circusnext Platform Members 2022-2025

Conclusi:

- Circusnext Platform Members 2017-2022
- Circusnext 2013 - 2017. A support scheme for the next generation of circus authors in Europe (in qualità di co-organizzatore)
- Arts'R'Public - Euro-Mediterranean Laboratory for Arts in Public Spaces (in qualità di co-organizzatore)
- Terre Comuni /Terres Communes Progetto Alcotra 2013-2014 Italia – Francia;
- InVitro09 nel 2009, un progetto franco-brasiliano del Programma Cultura Europa.
- The Vagrant Comedy 2006 con Fnas - Federazione Nazionale Artisti di Strada.

PROGETTI NAZIONALI

In corso:

- ROUNDTRIP di cui Sarabanda è capofila, tra i partner di progetto: Le Pole Sirque di Nexon (Francia), Teatro Didascalìa di Braga (Portogallo), Shems'y di Salé (Marocco), Festival TIDA di Aosta, Festival Scenica di Vittoria, Clown&Clown di Monte San Giusto – progetto tra i vincitori del bando ministeriale Boarding Pass Plus 2022 -2024
- D Vertical di cui Sarabanda è stato capofila, vincitore del III Premio Creative Living Lab Ministero della Cultura
- ACCI Associazione Circo Contemporaneo Italia con le compagnie vincitrici delle call nazionali Trampolino e Circ up (di cui siamo partner ideatore)
- Takeoff 2.0 – Boarding Pass con Capofila Fondazione Cirko Vertigo di Torino e con partner anche Associazione IdeAgorà di Cuneo.