

BETA CIRCUS

**Boosting
European Trends
& Artists in
Circus Arts**

2020 2021 2022

©
BETA CIRCUS
2022

Editing
John Ellingsworth

Graphic
design
Oscar Maia

Image credits
João Roldão
Kristine Madjare
Novi Sad 2022
Pedro Mostardinha

Project
team

Daisy Vanicelli
(Teatro Necessario),
Giulia Guiducci
(Teatro Necessario),
Ieva Ozolina
(Riga Cirks),
Jacopo Bianchini
(Teatro Necessario),
Leonardo Adorni
(Teatro Necessario),
Mara Pavula
(Riga Cirks),
Mira Dobrkovic
(Ludifico)

Publication
coordination
Daniel Vilar
(Bússola)

Project
coordination
Bruno Costa
(Bússola)

Mentors

Antoine Terrieux,
Kalle Nio,
Kurt Demey,
Rémi Lasvènes,
Thierry Collet,
Valentine Losseau

International
participants

Aleš Hrdlička,
Annika Hemmerling,
Berna Huidobro,
Danka Sekulovic,
Enrico Mazza,
Francesca Hyde,
Hazel Lam,
Luuk Brantjes,
Maxime Weinmann,
Robin Beer,
Salla Hakanpää,
Tom Cassani

BETA C/CIRCUS

Boosting
European
Trends &
Artists in
Circus Arts

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

FUNDERS

PARTNERS

ASSOCIATED PARTNERS

SUPPORT

10 – 11
THE
MAP

30 – 41
THE
TRAINING

14 – 21
THE
PROJECT

42 – 57
THE
PARTICIPANTS

22 – 29
THE
TIMELINE

58 – 75
THE
FUTURE

‘I always had a fascination or obsession with animating objects. It helps you to analyse your audience and think about what you’re putting on stage and what reality you’re creating with that.’

— Annika Hemmerling

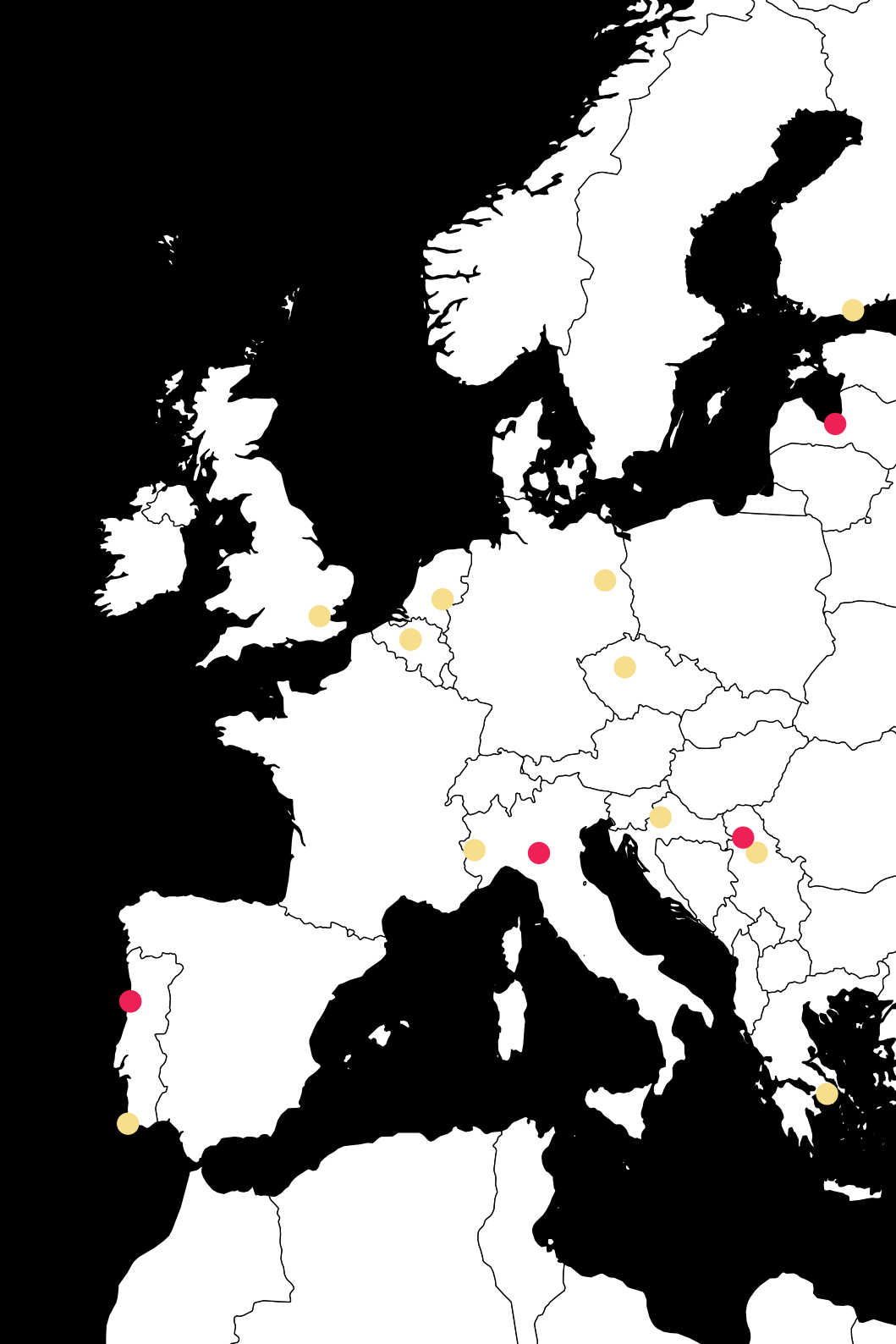

Activity

Artist

THE MAP

**'In circus we're
searching for
the border of
what's possible.
And the tools of
magic kind of
go beyond what
is possible.**

**To walk that
line – to balance
between the
possible and
the impossible...
that’s a whole
field and one
that I think is
very interesting
to explore.’**

— Luuk Brantjes

THE

PROJECT

THE

PROJECT

The Beta Circus project was put together by four partner organisations – Bússola in Portugal, Teatro Necessario in Italy, Ludifico in Serbia, and Rigas Cirks in Latvia – with two central goals: to address a lack of advanced professional training for contemporary circus in their countries, and at the same time to support access to new aesthetic trends in the circus field, for artists and audiences. As a starting point, they chose to focus on *magie nouvelle*.

As the name might suggest, *magie nouvelle* is an artistic movement that for the last several decades has had its epicentre in France. In simple terms it uses the techniques of magic not only to create spectacular effects, but as a language and dramaturgy that reconsiders how and what reality is created on stage, as well as the social and ethical contract that acts of magic draw between artist and audience. In this sense, the form is following a similar path to that of contemporary circus more broadly, which has reimagined classical codes of practice.

While *magie nouvelle* draws on traditions from around the world, and though there are artists working with contemporary forms of magic in other countries, the majority of practitioners are based in France, and the Centre national des arts du cirque in Châlons-en-Champagne is the main provider of ongoing training, running an annual short course that divides into two blocks (theory and creation), each spanning four weeks of tuition spread over four months. This is today the most advanced course for *magie nouvelle*, but it is still a foundational study, touring through major principles, techniques and modes of analysis – and opening the door for students who can then go on to practice, refine, collaborate and further experiment.

However, tuition at CNAC is given in French, and in a wider sense the French language is a key to entry into material on the language and theory of *magie nouvelle*: books, documentation of conferences and symposia, even

a manifesto or two. In light of all this, Beta Circus aimed to grasp the opportunity of European cooperation to open the practice to a larger circle of potential participants, and through them to contribute to new magic becoming more widespread throughout Europe, among artists and audiences.

Following an open call, 12 artists were selected from 11 countries. Of these, a few already had some background of using magic in their performances. Aleš Hrdlička from the Czech Republic and Tom Cassani from the UK both started early with 'modern magic' (more traditional skills) but had no interest in becoming magicians, aiming instead to use magic as part of a broader performance language. Aleš, inspired by seeing Yann Frisch in 2011 at Blackpool Magic Convention, began trying to integrate magic with his juggling practice, but had to put this aside when studying at the Codarts circus school in Rotterdam. Tom meanwhile studied at Central School of Speech and Drama in London, following the Performance Arts strand of the Theatre Practice course, where he found freedom to experiment with tying his 'practice of magic, deception and illusion' to performance art practice but didn't have tuition in magic itself. 'The training and practice was very much solitary.'

**‘It’s this edge
that it has to it.
It’s the idea that
we came across
with Valentine
that magic starts
where the circus
ends and the
other way round
– it’s exactly this
edge, the end of
reality and magic,
the questioning
of what reality
even is.’**

– Aleš Hrdlička

Other Beta Circus artists had had their first glimpses of *magie nouvelle* on YouTube (particularly videos of work by Cie 14:20), from seeing touring performances, or through chance connections. For Dutch artist Luuk Brantjes it was reading the thesis of a fellow student while at the Swedish school DOCH – he became fascinated by the practice, but found few avenues to go further.

Other participants came to the Beta Circus project rather fresh – thinking this would be their entry into *magie nouvelle* – and left feeling that they had been working with magic all along without knowing it: Salla Hakanpää, who in her performance *Pinta* appeared to hang mid-air on a stream of falling water; Danka Sekulović, who fell through the solid frame of her hospital bed and into another world in *Not the right leg*; Robin Beer, whose work in physical and visual theatre has often played around the language of appearance and disappearance; and many others.

Such a realisation speaks to the fundamental nature of new magic as a stage art, and to the aims of the Beta Circus project in spreading this language. As the *magie nouvelle* practitioner Valentina Cortese, a speaker at the Beta Circus conference on new trends in circus in Parma, asked when reflecting back on the start of her own training: ‘Why don’t they teach this to everyone?’

BENCALERO

3
PORTA

THE

TIMELINE

THE

TIMELINE

#train
#feel

OCT → DEC
2020
↓
Open call
and selection

Following public info sessions in the partner countries and online, Beta Circus receives more than 150 applications from 28 countries around Europe. 27 are shortlisted and go into group interviews – leading to the final selection of the 12 Beta Circus artists.

20 → 21 MAY
2021

Welcome
meetings

@ Online

The artists meet each other and the partners online, and attend a digital workshop with Finnish artist Kalle Nio giving an overview of the new magic field. A separate online discussion looks at the effect of European project funding on the circus field with contributions from three fellow cooperation projects: Circus Without Circus, The Sphere, and ClowNexus.

#talk
#try

**23 → 26 SEP
2021**

**Training week
#1**

@ Novi Sad, Serbia

In the first training week the artists work with mentalist Kurt Demey to explore techniques for constructing realities on stage and in the minds of the audience. In the evening they see Rode Boom's We are possible(s) – a stage encounter between Demey and poet Maud Vanhauwaert. A one-day seminar also takes place on contemporary circus and territorial development that looks forward to Novi Sad's coming tenure as European Capital of Culture in 2022.

**#train
#feel**

**#talk
#try**

**21 → 26 NOV
2021**

**Training week
#2**

@ Parma, Italy

In the second training week, French artist Antoine Terrieux works with the artists to explore using threads to create stage illusions. In the evenings, Blizzard Concept's Opéra pour sèche cheveux shows magic as a source of fun and anarchy. On the final day, a conference on new trends in circus arts dives into magic and illusionism as new currents in the field.

**1 → 6 DEC
2021**

**Training week
#3**

@ Ílhavo, Portugal

In their third training week, the artists work with Thierry Collet on the psychology and ethics of mentalism and uncovering secrets, and produce a public pitch to present their planned approach to using magie nouvelle in their work. Activities run in tandem with performances and professional meetings at LEME Festival. A planned workshop during this period with Rémi Lasvènes is moved online and shifted later in the month due to Covid, but takes the artists – virtually present – backstage to see the mechanics of one of Rémi's performances.

**#train
#feel**

**#talk
#try**

**2 → 9 MAR
2022**

**Training week
#4**

@ Riga, Latvia

In their final workshop the artists work with anthropologist Valentine Losseau to study a broad array of magic theory and approaches, then to prepare a final showing. The accompanying performance for the week, Cie. 32 Novembre's A Vue, skirts illusion and escapology.

#train
#feel

9 MAR
2022

Final exercise
presentation

@ Riga, Latvia

12 MAR
2022

Final exercise
presentation

@ Novi Sad, Serbia

Coordinated and directed by Valentine Losseau, the final exercise is a chance for the Beta Circus artists to put their training to the test before audiences in Riga and Novi Sad – a first attempt on a short schedule.

7 JUL
2022

Beta Circus
Final
Conference

@ Ílhavo, Portugal

Beta Circus wraps up with a final conference reflecting back on the project, including through the documentary premiere of Olhar de Ulisses's film Boosting European Trends and Artists in Circus Arts.

#talk
#try

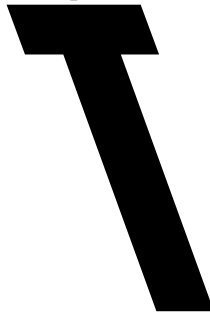

THE
TRAINING
THE
TRAINING

Does magic have a rule in your universe? For instance, does the magic happen every day at the same time? On a very special occasion? Is it maybe possible but highly unlikely (hasard merveilleux)?

The highlighted notes in this section expose some questions related to the capacity building methodology.

The Beta Circus project was structured not as a closely defined curriculum but as an open-ended introduction to the form. Taking place through a string of short intensives spread over almost a year, it involved a large number of activities but was gathered around a central axis of six workshops with six teachers. These tutors embodied not only different artistic styles but also entirely different techniques and

sub-genres in magie nouvelle. In most cases, they would also give public performances during their training week, presenting their work for local audiences and giving the artists the opportunity to see techniques they had learned in class in action on stage. In this sense, the project was itself like a foundational course – an introduction to magie nouvelle that gave the artists multiple perspectives and multiple chances to find contact points between the techniques and their own ways of working.

A first workshop with Kalle Nio had to be moved online due to pandemic restrictions and was reconceptualised as a short general introduction to the history of magic and its modern developments. In September 2021, however, it was time for a first live session in Novi Sad with Belgian artist Kurt Demey, who covered the discipline of mentalism as a set of techniques to construct realities on stage and in the minds of the audience. It is probably fair to say that none of the Beta Circus participants discovered they were born mentalists. In fact, one of the main reactions seems to have been mild anxiety at a discipline that places so much pressure on the artist as a ‘controller’ or ‘mastermind’ who has to direct

Is the magic magic or is it just normal in a world that is different than ours?

attention and construct a reality in real time on stage. Kurt's teaching also addressed the ethics of 'tricking' an audience and leading them to believe something that is untrue, and the relationship between 'lies' and the imagination – setting up a running debate among the Beta Circus artists on the ethics of such practices that would continue throughout the project and later be picked up and developed further in a workshop by Thierry Collet. Even if mentalism wasn't a natural fit, the artists still appreciated some of the core principles and techniques that underlie the practice, and particularly the way it forces a close understanding of the audience perspective. Annika Hemmerling: 'I learned a lot about what it means to have this double reality inside of you – to create a reality for the audience and to have your own reality.'

The next session with Antoine Terrieux in Parma in November seemed to find a particularly stimulating balance of technical instruction and practical experimentation, with the artists given over the entirety of Correggio's main theatre to explore the many uses of invisible threads in creating fantastic images and unexplained movements on stage. Robin Beer echoes the group as a whole: 'It's just an amazing language for making stuff happen on stage without people knowing how it happens. You can do so much more than you think you can do with a thread that can pull something or move something that you can't see. It's God's gift to anyone who wants to make interesting imagery on stage.'

This session with Antoine also highlights an interesting dynamic in the Beta Circus training. Most of the project participants had no background in magic, and some of its techniques – like close-up magic – are disciplines which take years of training to be able to perform at a high level and to execute on demand in a performance environment. Mentalism can involve considerable preparation, but perhaps also belongs in this category as a practice that requires close control of the voice and exceptional fluidity in navigating social dynamics. The use of fine threads to set up magic effects is of course its own art, but one that allows for careful

Is this a precise, defined location, or a vague/undefined one? An actually existing place, or an imaginary one, or a symbolic space?

preparation, and shifts the responsibility of the magic onto the stage machinery – and onto the figure of the technician. As Beta Circus artist Danka Sekulović points out: ‘These are productions you can’t do on your own. The role of technician is of the same importance as the artist.’

Beta Circus had one dedicated artist-technician, Maxime Weinmann, whose skillset clicked neatly and precisely with the Beta Circus training. Did he find techniques to integrate? New ideas? ‘Yes, certainly. Some of it was like an upgraded version of something I already had. It was like I’d taken one step on my own, and then this was another step up.’ Again, this echoes one of the major notes of the Beta Circus training: the experience of finding language and detail for skills that had previously been intuited, and learning new ways to combine fundamental dramaturgical building blocks.

After the work with Antoine, a double session was originally planned in Ílhavo in December 2021 with workshops from both Thierry Collet and Rémi Lasvènes. The session with Thierry went deeper into mentalist techniques and the ethics of finding out ‘secrets’ about audience members, but Remi’s workshop had to be moved online due to Covid. The original plan had been to draft the Beta Circus

artists in as backstage technicians for performances of Remi's company Cie Sans Gravité's show *Deluge*, where they would operate the machinery for two nights before spending a day breaking it down in detail. Finally, this took place in virtual form, with the Beta Circus artists given a video tour of the performance backstage and the opportunity to ask questions about the way it was all put together.

After a gap of several months, the artists then reconvened in Riga in March 2022 for a final training session with the artist and anthropologist Valentine Losseau that focused on the context and language of *magie nouvelle* – with three days of lectures and analysis that touched on a wide array of magic theory. Several artists also noted here that they appreciated having a woman as a teacher – both for her perspective, and because women are underrepresented in the magic field.

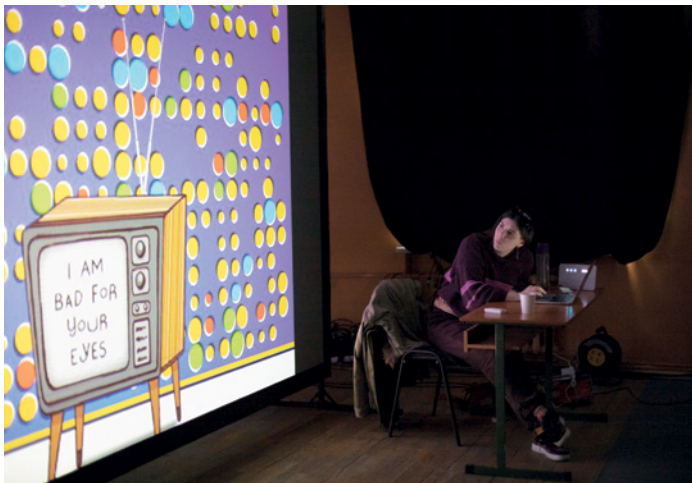
Looking back on their experience, the Beta Circus artists disagree as to whether this theoretical block was well-placed at the end of the programme (helping to gather the threads together) or whether it would have been more useful at the start (laying out the road ahead). Regardless of the position, though, Valentine provided the throughline that helped thread the programme together. Luuk Brantjes: 'Valentine was really the connecting factor – connecting all the dots... she fundamentally changed how I look at stage performance.'

Divergent opinions on scheduling and content underline the role that personal preferences play in approaches to training, and the inevitable compromises that are made when designing a course that can be taken by 12 artists with different skills and backgrounds. One of these is that most of the artists couldn't bring their equipment with them – no trapezes, no teeterboards – let alone their scenographies or their collaborators. As such, they could try things out during workshops, but there was limited space for creation.

Do the spectators exist in your universe? Do you talk to them or interact with them? Is it all the time, or just in a glimpse?

From one point of view, the evening performances given by the teaching artists and other companies helped fill in the gap by exploring practical applications. Tom Cassani: 'Sometimes it's surprising to see what people do with all of this knowledge. Everyone has a different aesthetic, a different take, a different kind of visual idea about what a magical concept is, how it looks on a stage, how it feels on a stage.' It also helped the artists to understand what they did and didn't like in terms of staging and ways of working with magic – ruling some things out, and putting others in sight for further attention.

Another step in this direction was the final presentation that the group prepared in Riga with Valentine, and which was performed in Riga and Novi Sad in March 2022 to put a cap on their training. Looking back on this experience, most of the Beta Circus artists recognise (somewhat reluctantly) the value in the pressure of a performance but also felt limited by a lack of time and access to their usual resources. As such, applying their training to creation remains the next step.

**‘I think what’s
at the core
of it for me is
looking at what
is presented
as reality – the
relationship
between
representation,
reality and truth,
and the ethics
around that.’**

— Francesca K Hyde

THE
PARTICIPANTS
THE
PARTICIPANTS
THE
PARTICIPANTS

Aleš Hrdlička

Aleš Hrdlička is an emerging Czech artist, professional juggler, magician, creator and contemporary circus performer. Combining the intricate techniques of juggling and magic, he creates unique tricks and imaginative props that he brings to life on stage. Aleš is the Czech Champion of Magic, a graduate of the contemporary circus university Codarts Rotterdam, and one of the original members of Cink Cink Cirk, a Czech circus company founded in 2012. As a member of the French charity Magiciens du Monde, Aleš is grateful to spread joy and inspiration in orphanages, hospitals and countries around the world.

Czech Republic
info@aleshrdlicka.cz
www.aleshrdlicka.cz

Annika Hemmerling

Born in Berlin, Annika started her circus career at an early age with equestrian vaulting, learning to balance and perform tricks on the back of a horse. In 2013, she started at the circus school Die Etage in Berlin before heading to Codarts school in Rotterdam, which she graduated from in 2019. Specialising in dance trapeze and the traditional Chinese discipline of mouth balancing, she worked at school with directors such as Lucho Smit and Nicanor de Elia. Since graduating, she has been on tour with German variety theatre, directed her own show together with partner Júlia Campistany, and became part of a collective of seven women circus artists, 7 Woman Company.

Germany
annika.hemmerling@yahoo.de
www.annikahemmerling.com

Berna Huidobro

Berna Huidobro began her life as a performer in Chile, working in the street theatre company La Kanita Callejera. In 2013 she moved to Europe, co-founding the street theatre company Giramundo in Spain, and later the circus company Vaya following a move to Portugal. With Vaya she has participated in more than 300 festivals throughout Europe, Asia and Latin America, and appears in the shows Atempo, On Time, Vertical Boom, and I See You. Berna's education spans experiences in theatre, physical theatre, puppetry and circus programmes pursued in Santiago and Barcelona. She also works as a cultural manager for international festivals and companies such as, Santiago a Mil-Chile, La Fura dels Baus, and Festival FITICH Chilean Patagonia, and lately is part of the direction of the Teatro Experimental de Lagos.

Danka Sekulovic

Danka Sekulovic started out working mainly as an assistant director and dramaturg in various Belgrade theatres, and it was only a few years ago that she stepped onstage herself when she joined the contemporary circus company [Cirkusfera]. Today, her main circus discipline is partner acrobatics, though she also performs occasionally as an aerialist and has a growing interest in antipode juggling (foot juggling). Her [2018] solo performance Not the right leg is a hybrid show mixing physical theatre, puppetry, contemporary dance, circus and pantomime. It won three awards at different festivals in Serbia, and led Danka into a wide range of experiences working in contemporary dance, physical theatre and puppetry.

Serbia
s.danja@gmail.com

Enrico Mazza

Italy
enricomazza@outlook.it

Enrico Mazza is a versatile performing artist from Italy whose circus passion started at the age of 14. A self-taught juggler influenced by theatre and comedy, he gradually moved into visual and physical arts and in 2015 graduated in physical theatre at the Performing Arts University of Philip Radice, in Turin, where he specialised in mime, clown, slapstick and Commedia dell'Arte. In the same year, *From a suitcase*, his first mime clown solo show, started touring in street theatre festivals in the north of Italy. Since 2016, he has been taking part in several performances and shows as an actor, dancer, visual comedian, juggler and clown, collaborating with companies such as Action Theatre, Teatro dei Venti, and Cirque Bidon.

Francesca K Hyde

Francesca K Hyde is the name of the fleshy live/work space in which various (id)entities reside. The space was built for circus (upon training at The Circus Space London and later on the MA in Circus Practices at Uniarts Stockholm) but accommodates many different kinds of events. The various activities that occur under the name Francesca K Hyde include writing, performance (in places such as the contemporary circus festival of Rio De Janeiro, The Barbican in London or Circus Mlejn in Prague, or with hairhang partner Laura Stokes), installation work, daydreaming, doodling, reading, studying, and writing letters among other things. They recently completed the Formation in New Magic at CNAC and are currently making a performance that works with circus and new magic called Tank & Me.

Belgium
francesca.hyde@gmail.com

Hazel Lam

Hazel Lam is a multidisciplinary artist with a close interest in collaborative work. Trained in dance (Manchester), contemporary circus (Sheffield, Turin and London) and music (Hong Kong), Hazel creates visually and conceptually compelling performances in theatre, film and outdoor work with artists employing different media. She is currently touring internationally with her full-length solo *Lighthouse* and with various companies in Belgium. Hazel devotes herself to conversations and projects that concern equal representation of artists from diverse backgrounds in the UK through discourse with artists in the dance and theatre scene, and is currently reading philosophy at Institute of Philosophy, KU Leuven with a focus on aesthetics and political philosophy.

Belgium
info@hazel-lam.com
www.hazel-lam.com

Luuk Brantjes

Luuk Brantjes is a circus artist from Oosterbeek, the Netherlands. After studying at Codarts in Rotterdam, he continued his training at DOCH in Stockholm, where he met his current circus partners and formed 4onboard, a circus company specialised in teeterboard. Also working as an independent creator, Luuk's interests lie in exploring the boundaries of his discipline and how he can broaden its borders and elevate it to new heights. Common themes in his work are playfulness, balance, weightlessness, peacefulness and fragility. In one of his earlier pieces, a short performance called U P, he combined video projection with live performance to convey feelings of calmness and weightlessness to the audience. In 2020, he started the creation of L O N E, a solo teeterboard show that uses an innovative structure to be able to jump from a teeterboard without the aid of a partner.

Croatia
max.weinmann@gmail.com

Maxime Weinmann

After stints working as a musician, actor and metalworker, Maxime Weinmann arrived in Zagreb where he immersed himself in the city's contemporary circus scene. A visual and video artist, prop maker, musician and actor, his signature approach is to fuse the roles of technician and performer. Today, he is a member of the Tricycle Trauma collective, and has also been collaborating with Cirkorama on their 'Horror House' trilogy as a technician, builder, scenographer and performer. With another company, the experimental extreme music-theatre outfit House, he regularly works on projects as a video technician and builder of metal installations. He is currently developing a play combining live metalworking, puppetry, video mapping and aesthetics inspired by cinema and the work of French playwright Armand Gatti.

**‘What is
interesting is
everything is
possible. You
can open new
realities.’**

— Berna Huidobro

Robin Beer

Robin Beer is a graduate of Queen Mary, University of London and the London International School of Performing Arts. As an actor and puppeteer he has worked with many established companies in the UK such as Complicite, Blind Summit, and Theatre-Rites. He is now based in Athens and makes his own work with his wife, Katerina Damvoglou, under their company name Fly Theatre. Their work has toured all over Greece and Cyprus as well as further afield. They played 20 performances of their show Frida Ki Allo at the Théâtre Marigny in Paris and have been selected to play at the Festival of International Theatre in Sibiu, Romania, the Modern Drama Valley Festival in Shanghai, and the Gothenburg Dance and Theatre Festival. Fly Theatre have also directed their own version of Federico Fellini's La Strada at the National Theatre of Greece.

Greece
rcrbeer@gmail.com
www.flytheatre.gr

Salla Hakanpää

Salla Hakanpää is a versatile contemporary circus artist. Without forgetting her background in aerial acrobatics, over the past few years Salla has been engaging in water and diving as part of her artistic practice. Graduating from Turku Arts Academy, Salla became one of the five founding members of the Finnish contemporary circus group Zero Gravity Company, and has been cooperating with WHS, one of the pioneers of contemporary circus and visual theatre in Finland. Salla has studied singing and dramaturgy, among other things, to broaden her range of artistic practice in addition to circus. Salla is also a freediving instructor and a competing athlete in the Finnish national freediving team.

Finland
salla@sallahakanpaa.com
www.sallahakanpaa.com

United Kingdom
tomcassani@hotmail.co.uk

Tom Cassani

Tom Cassani is an artist from the UK making performance for theatre, cabaret, live art and circus stages. His ongoing artistic exploration draws on an expanded approach to magic. He uses strategies of live art, techniques of contemporary circus-sideshow, and methods of illusion to create almost impossible images. Using his body as a site of deception, Tom hangs from his hair, swallows swords, crawls through broken glass, and performs almost-miracles with everyday objects. His illusory texts, imagery and physical skills expose the body as an unreliable measure of truth. Awarded the Birmingham European festival first prize in 2018 he toured his solo show *Someone Loves You Drive With Care* across the UK, Spain and the Basque country in 2019. Tom also works internationally as a consultant and dramaturg specialising in interdisciplinary deceptive practices.

THE

FUTURE

THE

FUTURE

core objective of Beta Circus was to support the career development and internationalisation of the participating artists. Did it succeed? Asked whether the training has created new creative or professional opportunities for them, most of the artists feel it will take some time for what they have learned to settle and find its way into their work – but also that this is a normal process.

Several plan to work together or have already started to. Maxime, the dedicated technician, perhaps experienced the most immediate career impact, and has slipped easily into the role of journeying magic-maker, in the months after the Beta Circus training working with UK artist Francesca K Hyde on their performance in development, Tank and Me, and with Robin's company Fly Theatre to build a hoist to create stage levitations. Several artists underline the benefits of having developed a shared language or knowledge base through the Beta Circus project, as well as a group dynamic and rapport to build on. Tom Cassani, who's in the early stages of planning a collaboration with Francesca and Salla: 'If I'm trying to figure something out, I know that there's 11 other people at the end of my phone who had the same lesson as me.'

In miniature, this is the same dynamic as artists graduating from the same school and forming companies, or at least creative projects, together. The careers of circus artists exist in a patchwork of collaborations, and shared training is an important catalyst. Annika Hemmerling, working in German variety, found another door opened when her Beta Circus experiences provided common ground with a magician colleague: 'Now he trusts me to share his secrets with, or to gather research and think about ideas and images.'

Danka made a short on-camera magic piece for [?] in the months between Beta Circus workshops (again with Maxime), while Berna Huidobro took a technique from Kurt's

magician workshop to create, in an outdoor performance, trees that mysteriously spoke to any audience member that pressed themselves against the bark. Berna also has another project lined up which will give a framework for researching the famous 'Pepper's Ghost' illusion, while Danka is getting some mileage out of the classic 'Zombie ball' trick in a performance in development featuring three jugglers. Elsewhere, Salla has an upcoming project that will involve research into reflections, and Luuk has been developing a one-man teeterboard solo that's in need of some clever stage mechanisms. Fran continues to work on their show Tank and Me – still in development after some five years ('With circus, you already need a lot of time to research and develop the dramaturgy, and then with magic there's like another layer of that:') Hazel Lam sees some possibilities for the next iteration of her solo performance Lighthouse, and in the meantime recognises a wider effect on her way of thinking about performance: 'It's informed the way I see power dynamics, power relations between the knowing and the not knowing.'

So, generally speaking, for these artists, magic fits – at least some of the time. The obstacles to making work involving it are less about skills and knowledge, which can be reinforced slowly over time and with experimentation, and more about finding the resources for research and creation. Not all but most of the artists from the programme felt there was a need for longer term support, and they would have liked Beta Circus to offer this – for instance by providing follow-on creation residencies or opportunities to present work with the partner venues, or by connecting them with other presenters who could see and get interested in their work.

From a certain perspective, this is an issue with most smaller-scale European cooperation projects: they focus on one aspect of what is sometimes called the 'value chain', but with the assumption that the rest of the chain works well: that if training is provided, creation can follow; that if creations are made, presenters will see them and

book them. Many artists would argue that this is not the case – and was not even before the pandemic. Regional inequalities can also make the difference between a training activity setting one artist on a rewarding new path and leading another to a dead end. An additional challenge for new magic is that the form is undeveloped in many countries, which further restricts possibilities, and puts artists in the position of fighting for space for the discipline itself as well as for their own projects.

The international scope of Beta Circus helped to mitigate this somewhat by connecting the artists to other countries – and perhaps to ones outside the usual ‘sphere’ of their work, as while circus artists often work internationally, they also tend to operate in small clusters of countries, or across a linguistic region. Most of the Beta Circus artists felt that the programme was a little too demanding to find time to make connections outside of the training itself, and had misgivings about the environmental impact of all the travel they did for the programme, but found a lot of value in the international composition of the group itself.

On the whole, the artists of Beta Circus were very excited by the possibilities of new magic, and grateful for the opportunities afforded by the programme. For future iterations, their main recommendations were that funded training programmes like Beta Circus could provide a stipend to cover the artist’s time, and that the artists themselves could be involved more closely in project planning to ensure that targeted support is joined up with the wider reality of making work.

For Beta Circus there is also a question of continuation. As a platform for supporting new trends in contemporary circus, the partners now hope to deepen their cooperation with a future iteration dedicated to participation – exploring artistic processes that involve audiences themselves in the creation of work.

**‘Why wouldn’t
you think
about what
the audience
is believing and
what they’re
buying into?’**

— Tom Cassani

BETA CIRCUS

**Boosting European Trends
and Artists
in Circus Arts**

(PT)

“Sempre tive um fascínio ou obsessão com objetos de animação. Ajuda a analisar o teu público e a pensar no que estás a colocar em palco e que na realidade que estás a criar com isso.”

— Annika Hemmerling

O PROJETO

O projeto Beta Circus foi criado por quatro organizações parceiras – Bússola em Portugal, Teatro Necessario em Itália, Ludifico na Sérvia, e Rigas Cirks na Letónia – com dois objetivos centrais: para abordar a falta de formação profissional avançada para o circo contemporâneo nos seus países, e, ao mesmo tempo, para apoiar o acesso a novas tendências estéticas na área do circo, para artistas e público. Como um ponto de partida, optaram por se focar na *magie nouvelle*.

Como o nome sugere, *magie nouvelle* é um movimento artístico que, nas últimas décadas, tem tido o seu epicentro na França. Em termos simples, utiliza técnicas da magia para não só criar efeitos espetaculares, mas como uma linguagem e dramaturgia que reconsidera como e que realidade é criada no palco, tal como o contrato social e ética que os atos de magia desenham entre artista e público. Neste sentido, a movimento está a seguir um caminho semelhante ao do circo contemporâneo de forma mais ampla, que reimaginou os códigos clássicos da prática.

Enquanto a *magie nouvelle* recorre a tradições de todo o mundo, e embora existam artistas a trabalhar com formas contemporâneas de magia noutros países, a maioria dos praticantes está baseada em França, e o Centre National des Arts du Cirque em Châlons-en-Champagne é o principal fornecedor de formação contínua, realizando um curso anual curto que se divide em dois blocos (teoria e criação), cada um com quatro semanas de aulas repartidas por quatro meses. Este é hoje o curso mais avançado para *magie nouvelle*, mas é ainda um estudo fundamental, percorrendo os principais princípios, técnicas e modos de análise – e abrindo a porta a estudantes que podem depois passar à prática, refinar, colaborar e experimentar mais.

No entanto, as aulas no CNAC são lecionadas em francês, e num sentido mais amplo são a chave para entrar no material sobre a linguagem e a teoria da *magie nouvelle*: livros, documentação de conferências e simpósios, até um manifesto ou dois. À luz de tudo isto, Beta Circus pretendia agarrar a oportunidade da cooperação europeia para abrir a prática a um círculo maior de potenciais participantes, e, através deles, contribuir para que a nova magia se tornasse mais difundida em toda a Europa, entre artistas e audiência.

“No circo, estamos a procurar o limite do que é possível. E as ferramentas da magia vão para além do que é possível. Para andar nessa linha — para equilibrar entre o possível e o impossível... isso é um campo e um que eu acho que é muito interessante explorar.”

— Luuk Brantjes

Após uma convocatória, foram selecionados 12 artistas de 11 países. Destes, alguns já tinham breve experiência na utilização de magia nas suas atuações. Aleš Hrdlička da República Checa e Tom Cassani do Reino Unido começaram cedo com “magia moderna” (competências mais tradicionais) mas não tinham qualquer interesse em tornar-se mágicos, visando em vez disso utilizar a magia como parte de uma linguagem performativa mais ampla. Aleš, inspirado ao ver Yann Frisch em 2011 na Convenção de Magia de Blackpool, começou a tentar integrar a magia com a sua prática de malabarismo, mas teve de pôr isto de lado quando estudou na escola de circo Codarts em Roterdão. Entretanto, Tom estudou na Central School of Speech and Drama em Londres, seguindo a vertente de Artes Performativas do curso de Prática Teatral, onde encontrou liberdade para experimentar a sua “prática de magia, engano e ilusão” à prática da arte performativa, mas não teve aulas de magia em si. “O treino e a prática eram muito solitários”.

Outros artistas de Beta Circus tinham tido os seus primeiros vislumbres de *magie nouvelle* no YouTube (particularmente vídeos de projetos de Cie 14:20), ao ver espetáculos em digressão, ou através de ligações ao acaso. Para o artista holandês Luuk Brantjes, foi ao ler a tese de um colega, enquanto estudava na escola

sueca DOCH, que ficou fascinado pela prática, mas encontrou poucos caminhos para ir mais longe.

Outros participantes vieram ao projeto Beta Circus bastante frescos – pensando que esta iria ser a sua entrada na *magie nouvelle* – e deixaram a sensação de que tinham estado sempre a trabalhar com magia sem o saberem. Salla Hakanpää, que na sua atuação “Pinta” apareceu pendurada a meio do ar numa corrente de água a cair; Danka Sekulović, que caiu através da estrutura sólida da sua cama de hospital e para outro mundo em “Not the right leg”; Robin Beer, cujo trabalho no teatro físico e visual tem muitas vezes tocado em torno da linguagem da aparência e do desaparecimento; e muitos outros.

Tal realização toca na natureza fundamental da nova magia como uma arte performativa, e toca na divulgação desta linguagem, que é objetivo do projeto Beta Circus. Como praticante de *magie nouvelle* Valentina Cortese, oradora na conferência Beta Circus sobre as novas tendências do circo em Parma, perguntou, ao refletir sobre o início da sua própria formação: “Porque não ensinam isto a todos?”

“É esta a vantagem que tem. É a ideia de que nos deparámos com a Valentine que a magia começa onde o circo acaba e o inverso — é exatamente esta vantagem, o fim da realidade e da magia, o questionamento do que é mesmo a realidade.”

— Aleš Hrdlička

#treinar
#sentir

#falar
#tentar

A CRONOLOGIA

OUT → DEZ 2020
Convocatória e seleção

Após sessões de informação pública nos países parceiros e online, Beta Circus recebe mais que 150 candidaturas de 28 países de toda a Europa. 27 foram pré-selecionados e seguiram para entrevistas de grupo – conduzindo à seleção final dos 12 artistas de Beta Circus.

20 → 21 MAIO 2021
Reuniões de boas-vindas
@ Online

Os artistas conhecem-se uns aos outros e aos parceiros num modelo online, e participam num *workshop* digital com o artista finlandês Kalle Nio dando uma visão geral do campo da nova magia. Uma discussão online paralela analisa o efeito do financiamento de projetos europeus na área do circo com contribuições de três projetos de cooperação de congéneres: Circus Without Circus, The Sphere, e ClowNexus.

23 → 26 SET 2021
1ª semana de formação
@ Novi Sad, Sérvia

Na primeira semana de formação, os artistas trabalham com o mentalista Kurt Demey para explorar técnicas de construção de realidades no palco e na mente do público. À noite vêm “We are possible(s)” de Rode Boom – um encontro de palco entre Demey e a poetiza Maud Vanhauwaert. Também se realiza um seminário de um dia sobre circo contemporâneo e desenvolvimento territorial antecipando o mandato de Novi Sad como Capital Europeia da Cultura em 2022.

21 → 26 NOV 2021
2ª semana de formação
@ Parma, Itália

Na segunda semana de formação, o artista francês Antoine Terrieux trabalha com artistas para explorar técnicas para criar ilusões de palco. À noite, “Ópera pour séche cheveux” de Blizzard Concept mostra a magia como uma fonte de divertimento e anarquia. No último dia, a conferência sobre novas tendências nas artes do circo mergulha na magia e ilusionismo como novas correntes na área.

#treinar
#sentir

#falar
#tentar

081
Beta Circus

1 → 6 DEZ 2021
3ª semana de formação
@ Ílhavo, Portugal

Na terceira semana de formação, os artistas trabalham com Thierry Collet na psicologia e ética de mentalismo e descoberta de segredos, e produzem uma apresentação pública para falar da sua abordagem planeada em usar *magie nouvelle* no seu trabalho. As atividades ocorrem em conjunto com atuações e reuniões profissionais no festival LEME. Um *workshop* planeado durante este período com Rémi Lasvènes é alterado para online e devido ao Covid, mas leva os artistas – virtualmente presentes – aos bastidores para ver a mecânica de uma das atuações de Rémi.

2 → 9 MAR 2022
4ª semana de formação
@ Riga, Letónia

No *workshop* final, os artistas trabalham com a antropóloga Valentine Losseau para estudar uma grande variedade de teorias e abordagens da magia, para depois preparar uma atuação final. O espetáculo paralelo para esta semana, “A Vue” de Cie 32 Novembre, trouxe ilusão e escapologia.

#treinar

#sentir

9 MAR 2022

Apresentação do exercício final

@ Riga, Letónia

12 MAR 2022

Apresentação do exercício final

@ Novi Sad, Sérvia

Coordenado e dirigido por Valentine Losseau, o exercício final é a oportunidade para os artistas do Beta Circus colocarem a sua formação à prova perante o público em Riga e Novi Sad – uma primeira tentativa num curto espaço de tempo.

7 JUL 2022

Conferência Final de Beta Circus

@ Ílhavo, Portugal

Beta Circus termina com uma conferência final refletindo sobre o projeto, inclusive através da estreia do filme documental de Olhar de Ulisses “Boosting European Trends and Artists in Circus Arts”.

#falar

#tentar

A FORMAÇÃO

O projeto Beta Circus foi estruturado não como um currículo rígido definido, mas como uma introdução aberta ao contexto. Realizado através de uma série de pequenos módulos intensivos distribuídos por quase um ano, envolveu um grande número de atividades, mas foi reunido em torno de um eixo central de seis *workshops* com seis especialistas. Estes mentores encarnaram não só estilos artísticos diferentes, mas também técnicas e subgéneros completamente distintos de *magie nouvelle*. Na maioria dos casos, os mentores fizeram também apresentações públicas durante a sua semana de formação, apresentando o seu trabalho ao público local e dando aos artistas a oportunidade de verem as técnicas que tinham aprendido na aula em ação no palco. Neste sentido, o projeto era, em si mesmo, como um curso fundamental – uma introdução à *magie nouvelle* que dava aos artistas múltiplas perspetivas e múltiplas oportunidades de encontrar pontos de contacto entre as técnicas e as suas próprias formas de trabalho. Um primeiro *workshop* com Kalle Nio foi

A magia tem alguma regra no teu universo? Por exemplo, a magia acontece todos os dias à mesma hora? Numa ocasião especial? É talvez possível, mas provavelmente não (*hasard merveilleux*)?

transferido para um formato *online* devido às restrições pandémicas e foi conceptualizada novamente como uma introdução pequena e geral da história da magia e os seus desenvolvimentos modernos. No entanto, em setembro de 2021 era tempo para uma primeira sessão ao vivo em Novi Sad com o artista belga Kurt Demey, que cobriu a disciplina do mentalismo com um conjunto de técnicas para construir realidades em palco e na mente do público. É, provavelmente, justo dizer que nenhum dos participantes de Beta Circus descobriu que nasceu mentalista. De facto, uma das maiores reações parece ter sido uma ligeira ansiedade numa disciplina que coloca tanta pressão sobre o artista como “controlador” ou “mestre” que tem de dirigir a atenção e construir uma realidade em tempo real no palco. O ensino de Kurt também abordou a ética de “enganar” o público e levá-lo a acreditar em algo que não é verdade, e a relação entre «mentiras» e imaginação – estabelecendo um debate contínuo entre os artistas do Beta Circus sobre a ética de tais práticas que continuariam ao longo do projeto e que mais tarde seriam retomadas e desenvolvidas num *workshop* de Thierry Collet. Mesmo que o mentalismo não fosse um ajuste natural, os artistas continuaram a apreciar alguns dos princípios e técnicas fundamentais que fundamentam a prática, e particularmente a forma como obriga

a uma estreita compreensão da perspectiva do público. Annika Hemmerling: “Aprendi muito sobre o que significa ter esta dupla realidade dentro de si - criar uma realidade para o público e ter a sua própria realidade.”

A sessão seguinte com Antoine Terrieux em Parma em novembro parecia encontrar um equilíbrio particularmente estimulante de instrução técnica e experimentação prática, com os artistas dados sobre a totalidade do teatro principal de Correggio para explorar os muitos usos dos fios invisíveis na criação de imagens fantásticas e movimentos inexplicáveis no palco. Robin Beer faz eco do grupo como um todo: “É apenas uma linguagem surpreendente para fazer as coisas acontecerem no palco sem que as pessoas saibam como elas acontecem. Pode-se fazer muito mais do que se pensa com um fio que pode puxar algo ou mover algo que não se consegue ver. É um presente de Deus para qualquer pessoa que queira fazer imagens interessantes em palco.”

A sessão com Antoine também destaca uma dinâmica interessante

na formação Beta Circus. A maioria dos participantes do projeto não tinham formação em magia, e algumas das suas técnicas – como magia close-up – são disciplinas que levam anos de formação para serem capazes de atuar a alto nível e de executar a pedido num ambiente de atuação. O mentalismo pode envolver uma preparação considerável, mas talvez também pertença a esta categoria como uma prática que requer um estreito controlo da voz e uma fluidez excepcional na dinâmica social da navegação. A utilização de fios finos para criar efeitos mágicos é obviamente a sua própria arte, mas que permite uma preparação cuidadosa, e transfere a responsabilidade da magia para a maquinaria do palco - e para a figura do técnico. Como aponta a artista de Beta Circus, Danka Sekulović: “Estas são produções que não se podem fazer por si próprias. O papel do técnico é da mesma importância que o do artista”.

Beta Circus tinha um artista-técnico dedicado, Maxime Weinmann, cujo conjunto de competências clicou de forma limpa e precisa com a formação do Beta Circus. Será que ele encontrou técnicas para integrar? Novas ideias? “Sim, certamente. Algumas delas eram como uma versão melhorada de algo que eu já tinha. Era como se eu tivesse dado um passo por conta própria, e depois isto era outro passo em frente”. Mais uma vez, isto ecoa uma das principais notas da formação do Beta

A magia é mágica ou é apenas normal num mundo diferente do nosso?

(PT)

**É um lugar preciso
e definido ou vago/
indefinido? Um lugar
que realmente
existe, ou imaginário,
ou até simbólico?**

Circus: a experiência de encontrar linguagem e detalhes para competências que anteriormente tinham sido intuídas, e aprender novas formas de combinar blocos construtivos dramáticos fundamentais.

Depois do trabalho com Antoine, foi inicialmente planeada uma sessão dupla em Ílhavo, em dezembro de 2021, com *workshops* de Thierry Collet e Rémi Lasvènes. A sessão com Thierry aprofundou-se nas técnicas mentalistas e na ética de descobrir “segredos” sobre os membros da audiência, mas o workshop de Remi teve de ser alterado para um formato *online* devido ao Covid. O plano original tinha sido considerar os artistas do Beta Circus como técnicos dos bastidores para atuações da companhia de Remi, o espetáculo “Deluge” de Cie Sans Gravité, onde operariam a maquinaria durante duas noites antes de passarem um dia a desmontá-la em detalhe. Finalmente, isto teve lugar num formato *online*, com os artistas do Beta Circus a fazerem uma visita de vídeo aos bastidores da atuação e a oportunidade de fazerem perguntas sobre a forma como tudo foi montado.

Após um intervalo de vários meses, os artistas voltaram a reunir-se em Riga em março 2022 para uma sessão

(PT)

de formação final com a artista e antropóloga Valentine Losseau que focou no contexto e linguagem da *magie nouvelle* – com três dias de palestras e análises que tocaram na grande variedade de teoria da magia. Vários artistas também notaram aqui que apreciaram ter uma mulher como mentora – tanto pela sua perspectiva, como porque as mulheres estão sub-representadas na área da magia.

Olhando para trás na sua experiência, os artistas de Beta Circus discordam se este bloco teórico estava bem colocado no final do programa (ajudando a juntar os fios) ou se teria sido mais útil no início (traçando o caminho à frente). Independentemente da posição, porém, Valentine forneceu a linha de passagem que ajudou a juntar os fios do programa. Luuk Brantjes: “Valentine foi realmente o fator de ligação – ligando todos os pontos... ela mudou fundamentalmente a forma como eu encaro a atuação em palco.”

As opiniões divergentes sobre a programação e o conteúdo sublinham o papel que as preferências pessoais desempenham nas abordagens à formação, e os compromissos inevitáveis que são feitos ao conceber um programa que pode ser frequentado por 12 artistas com diferentes competências e formações. Um deles é que a maioria dos artistas não podia trazer consigo o seu equipamento – sem trapézios, sem teeterboards – quanto mais as suas cenografias ou os seus colaboradores.

“Penso que o que para mim está no núcleo é olhar para o que é apresentado como realidade — a relação entre representação, realidade e verdade, e a ética em torno disso”

— Francesca K Hyde

Os espetadores existem no teu universo? Falas e interages com eles? É sempre ou apenas num vislumbre?

Como tal, podiam experimentar as coisas durante os workshops, mas havia um espaço limitado para a criação.

De um ponto de vista, as atuações noturnas dadas pelos artistas mentores e outras companhias ajudaram a preencher a lacuna, explorando aplicações práticas. Tom Cassani: “Por vezes é surpreendente ver o que as pessoas fazem com todo este conhecimento. Cada um tem uma estética diferente, uma opinião diferente, um tipo de ideia visual diferente sobre o que é um conceito mágico, como se parece num palco, como se sente num palco”. Também ajudou os artistas a compreender o que faziam e o que não gostavam em termos de encenação e formas de trabalhar com magia – descartando algumas coisas, e pondo outras à vista para maior atenção.

Outro passo nesta direção foi a apresentação final que o grupo preparou em Riga com Valentine, e que foi realizada em Riga e Novi Sad em março 2022 para finalizar a formação. Olhando para trás na experiência, a maioria dos artistas do Beta Circus reconhecem (com alguma relutância) o valor na pressão de uma atuação, mas também sentiram limitados pela falta de tempo e acesso aos seus recursos habituais. Como tal, aplicar a formação à criação é o último passo.

OS PARTICIPANTES

Aleš Hrdlička
República Checa

Aleš Hrdlička é um artista checo emergente, malabarista profissional, mágico, criador e artista de circo contemporâneo. Combinando as técnicas intrincadas de malabarismo e magia, ele cria truques únicos e adereços imaginativos que traz à vida em palco. Aleš é o Campeão Checo de Magia, um graduado da universidade circense contemporânea Codarts Rotterdam, e um dos membros originais da Cink Cink Cirk, uma companhia circense checa fundada em 2012. Como membro da instituição de caridade francesa Magiciens du Monde, Aleš está grato por espalhar alegria e inspiração em orfanatos, hospitais e países de todo o mundo.

info@aleshrdlicka.cz
www.aleshrdlicka.cz

Nascida em Berlim, Annika começou a sua carreira de circo com uma idade muito nova com volteio equestre, aprendendo a equilibrar e a executar truques nas costas de um cavalo.

Em 2013, começou na escola circense Die Etage em Berlim antes de ir para a escola Codarts em Roterdão, na qual se formou em 2019. Especializada em trapézio de dança e na disciplina tradicional chinesa de equilíbrio bucal, trabalhou com diretores como Lucho Smit e Nicanor de Elia. Desde que se formou, tem estado em digressão com o teatro de variedades alemão, dirigiu o seu próprio espetáculo juntamente com Júlia Campistany, e tornou-se parte de um coletivo de sete mulheres artistas de circo, 7 Woman Company.

annika.hemmerling@yahoo.de
www.annikahemmerling.com

Berna Huidobro
Portugal

Berna Huidobro começou a sua carreira artística no Chile, trabalhando na companhia de teatro de rua La Kanita Callejera. Em 2013 mudou-se para a Europa, cofundando a companhia de teatro de rua Giramundo em Espanha, e mais tarde a companhia de circo Vaya na sequência de uma mudança para Portugal. Com Vaya, participou em mais de 300 festivais em toda a Europa, Ásia e América Latina, e participa nos espetáculos “Atempo”, “On Time”, “Vertical Boom”, e “I See You”. A educação de Berna abrange experiências em teatro, teatro físico, teatro de marionetas e programas de circo

realizados em Santiago e Barcelona. Também trabalha como gestora cultural para festivais internacionais e companhias como, Santiago a Mil-Chile, La Fura dels Baus, e Festival FITICH Patagónia chilena, e recentemente faz parte da direção do Teatro Experimental de Lagos.

bernagarciah@gmail.com

Danka Sekulovic
Sérvia

Danka Sekulovic começou a trabalhar como assistente de direção e dramaturgia em vários teatros de Belgrado, e foi apenas há alguns anos que ela própria subiu ao palco quando entrou para a companhia de circo contemporânea Cirkusfera. Hoje em dia, a sua principal disciplina circense é a acrobacia com parceiro, embora também atue ocasionalmente como acrobata e tenha um interesse crescente no malabarismo antípode (malabarismo de pés). O seu espetáculo a solo “Not the right leg” [2018] é uma atuação híbrida que mistura teatro físico, marionetes, dança contemporânea, circo e pantomima. Ganhou três prémios em diferentes festivais na Sérvia, e levou Danka a uma vasta gama de experiências de trabalho em dança contemporânea, teatro físico e marionetas.

s.danja@gmail.com

Enrico Mazza

Itália

Enrico Mazza é um versátil artista performático italiano cuja paixão circense começou com 14 anos. Um malabarista autodidata influenciado pelo teatro e pela comédia, foi-se gradualmente transformando em artes visuais e físicas e em 2015 licenciou-se em teatro físico na Universidade de Artes Performativas de Philip Radice, em Turim, onde se especializou em mímica, palhaço, slapstick e Commedia dell'Arte. No mesmo ano, a partir de uma mala, o seu primeiro espetáculo a solo de palhaço mímico, começou a fazer digressões em festivais de teatro de rua no norte de Itália. Desde 2016, tem participado em várias espetáculos como ator, bailarino, comediante visual, malabarista e palhaço, colaborando com companhias como Action Theatre, Teatro dei Venti, e Cirque Bidon.

enricomazza@outlook.it

Francesca K Hyde

Bélgica

Francesca K Hyde é o nome desse espaço vivo e de trabalho em carne e osso no qual residem diferentes (id)entidades. O espaço foi construído para o circo (após formação no The Circus Space London e mais tarde no MA em Circus Practices em Uniarts Stockholm) mas acomoda variados tipos de eventos. As várias atividades que ocorrem sob o nome Francesca K Hyde incluem escrita, atuação (em locais como o festival de circo contemporâneo do Rio de Janeiro, The Barbican em Londres ou Circus Mlejn em Praga, ou com a parceira

de hairhang Laura Stokes), trabalho de instalação, devaneio, rabiscar, ler, estudar, e escrever cartas, entre outras coisas. Completou recentemente a Formação em Nova Magia no CNAC e está atualmente a criar uma performance que funciona com o circo e a nova magia chamada “Tank & Me”.

francesca.hyde@gmail.com

Hazel Lam

Bélgica

Hazel Lam é uma artista multidisciplinar com um grande interesse em trabalho colaborativo. Formada em dança (Manchester), circo contemporâneo (Sheffield, Turim e Londres) e música (Hong Kong), Hazel cria espetáculos visual e conceptualmente atrativos no teatro, cinema e no trabalho ao ar livre com artistas que empregam diferentes meios. Está atualmente em digressão internacional com o seu espetáculo solo completo “Lighthouse”, e com várias companhias na Bélgica. Hazel dedica-se a processos e projetos que dizem respeito à representação igualitária de artistas de diversas origens no Reino Unido através do discurso com artistas no domínio da dança e teatro, e está atualmente a estudar filosofia no Instituto de Filosofia, KU Leuven com foco na estética e filosofia política.

info@hazel-lam.com

www.hazel-lam.com

Luuk Brantjes é um artista de circo de Oosterbeek, Holanda. Depois de estudar na Codarts, em Roterdão, continuou a sua formação na DOCH em Estocolmo, onde encontrou os seus parceiros de circo atuais e formou 4onboard, uma companhia de circo especializada em teeterboard. Trabalhando como um criador independente, os interesses de Luuk residem em explorar os limites da sua disciplina e como pode alargar as suas fronteiras e elevá-las a novas alturas. Temas comuns no seu trabalho são equilíbrio, leveza, tranquilidade e fragilidade. Numa das suas peças mais antigas, um espetáculo curto chamado “U P”, ele juntou projeção de vídeo com espetáculo ao vivo para transmitir serenidade e leveza ao público. Em 2020, começou a criação de L O N E, um espetáculo a solo de teeterboard, que utiliza uma estrutura inovadora para saltar de um teeterboard sem a ajuda de um parceiro.

luukbrantjes@gmail.com
www.luukbrantjes.com

Maxime Weinmann
Croácia

Depois de passagens por bandas a trabalhar como músico e ator, Maxime Weinmann chegou a Zagreb, onde mergulhou na cena circense contemporânea da cidade. Artista visual e de vídeo, fabricante de adereços, músico e ator, a sua abordagem de assinatura é a de fundir os papéis de técnico e intérprete. Atualmente, é membro do coletivo Tricycle Trauma, e tem

colaborado com Cirkorama na sua trilogia “Horror House” como técnico, construtor, cenógrafo e intérprete. Com outra companhia, the experimental extreme music-theatre outfit House (a casa experimental e extrema de música-teatro), trabalha regularmente em projetos como técnico de vídeo e construtor de cenografias metálicas. Atualmente, está a desenvolver uma peça que combina trabalho de metal ao vivo, marionetas, mapeamento de vídeo e estética, inspirado no cinema e no trabalho do dramaturgo francês Armand Gatti.

max.weinmann@gmail.com

Robin Beer
Grécia

Robin Beer é licenciado pela Queen Mary, Universidade de Londres e London International School of Performing Arts. Como ator e marionetista, trabalhou com várias companhias estabelecidas no Reino Unido, tal como Complicite, Blind Summit, e Theatre-Rites. Atualmente, está baseado em Atenas e cria o seu próprio trabalho com a sua esposa, Katerina Damvoglou, sobre a sua própria companhia Fly Theatre. O seu trabalho já percorreu toda a Grécia e Chipre, e mais longe. Apresentaram 20 récitas do seu espetáculo “Frida Kí Allo” no Théâtre Marigny em Paris e foram selecionadas para

atuar no Festival Internacional de Teatro em Sibiu, Roménia, o Festival de Modern Drama Valley em Xangai e Gothenburg Dance e Festival Teatral. Fly Theatre também dirigiu a sua versão de “La Strada” de Federico Fellini no Teatro Nacional da Grécia.

rcrbeer@gmail.com
www.flytheatre.gr

Salla Hakanpää Finlândia

Salla Hakanpää é uma artista de circo contemporâneo versátil. Sem esquecer o seu passado em acrobacias aéreas, nos últimos anos, Salla tem vindo a dedicar-se à água e ao mergulho como parte da sua prática artística. Licenciada pela Turku Arts Academy, Salla tornou-se um dos cinco membros fundadores do grupo de circo contemporâneo finlandês Zero Gravity Company, e tem cooperado com a WHS, uma das pioneiras do circo contemporâneo e do teatro visual na Finlândia. Salla estudou canto e dramaturgia, entre outras coisas, para alargar o seu leque de práticas artísticas, para além do circo. Salla é também instrutora de mergulho livre e atleta concorrente na equipa nacional finlandesa de mergulho livre.

salla@sallahakanpaa.com
www.sallahakanpaa.com

Tom Cassani Reino Unido

Tom Cassani é um artista do Reino Unido que faz espetáculos para teatro, cabaret e circo. A sua exploração artística contínua baseia-se numa abordagem alargada à magia. Usa estratégias de arte ao vivo, técnicas de circo contemporâneo, e métodos de ilusão para criar imagens quase impossíveis. Usando o seu corpo como local de engano, Tom pendura o seu cabelo, engole espadas, rasteja através de vidro partido, e executa quase-milagres com objetos do quotidiano. Os seus textos ilusórios, imagens e capacidades físicas expõem o corpo como uma medida pouco fiável da verdade. Premiado com o primeiro prémio do festival europeu de Birmingham em 2018, fez uma digressão com o seu espetáculo a solo “Someone Loves You Drive With Care” pelo Reino Unido, Espanha e País Basco em 2019. Tom trabalha internacionalmente como consultor e dramaturgo especializado em práticas interdisciplinares enganosas.

tomcassani@hotmail.co.uk

**“O que é
interessante
é que tudo
é possível.
É possível
abrir novas
realidades.”**

— Berna Huidobro

091
Beta Circus

O FUTURO

Um objetivo central do Beta Circus é de apoiar o desenvolvimento e internacionalização das carreiras dos artistas participantes. Terá sido bem sucedido? Quando se perguntou se a formação criou novas oportunidades criativas e profissionais para os participantes, a maioria dos artistas sente que levará algum tempo para que o que aprenderam se instale e encontre o seu caminho no seu trabalho – mas também que este é um processo normal.

Vários planeiam trabalhar juntos ou já começaram a fazê-lo. Maxime, o técnico dedicado, talvez tenha experienciado o impacto na carreira mais imediato, e deslizou facilmente para o papel de mágico viajante, nos meses depois da formação do Beta Circus trabalhando com a artista do Reino Unido Francesca K Hyde no seu espetáculo em criação, “Tank and Me”, e com a companhia de Robin Fly Theatre para construir uma talha para criar levitações em palco. Vários artistas sublinham os benefícios de ter desenvolvido uma linguagem ou base de conhecimentos partilhada durante o projeto Beta Circus, bem como uma

dinâmica e relação de grupo. Tom Cassani, está nas fases iniciais de planejar uma colaboração com Francesca e Salla: “Se eu estou a tentar descobrir algo, sei que há mais 11 pessoas do outro lado do meu telemóvel que tiveram a mesma lição que eu.”

Em miniatura, esta é a mesma dinâmica dos artistas que se formam na mesma escola e formam empresas, ou pelo menos projetos criativos, em conjunto. As carreiras dos artistas de circo existem num emaranhado de colaborações, e a formação partilhada é um importante catalisador. Annika Hemmerling, trabalhando em variedades na Alemanha, encontrou outra porta aberta quando as suas experiências no Beta Circus proporcionaram terreno comum com um colega mágico: “Agora confia em mim para partilhar os seus segredos, ou para reunir investigação e pensar em ideias e imagens.”

Danka fez uma pequena peça mágica na câmara nos meses entre os *workshops* do Beta Circus (novamente com Maxime), enquanto Berna Huidobro maximizou uma técnica do workshop em mentalismo de Kurt para criar, numa atuação ao ar livre, árvores que misteriosamente falavam a qualquer membro do público que se pressionasse contra a casca. Berna também tem outro projeto alinhado que dará um enquadramento para a investigação da famosa ilusão “Pepper’s Ghost”, enquanto a Danka está a obter alguma

quilometragem do clássico truque “Zombie ball” numa atuação em desenvolvimento com três malabaristas. Noutro lado, Salla tem um projeto que irá envolver investigação sobre reflexões, e Luuk tem vindo a desenvolver um teeterboard a solo de um homem que necessita de alguns mecanismos de palco inteligentes. Fran continua a trabalhar no seu espetáculo “Tank and Me” - ainda em criação após cerca de cinco anos: “Com o circo, já é preciso muito tempo para pesquisar e desenvolver a dramaturgia, e depois com magia há como que outra camada disso”. Hazel Lam vê algumas possibilidades para a próxima evolução do seu espetáculo a solo “Lighthouse”, e, entretanto, reconhece um efeito mais amplo na sua forma de pensar sobre o espetáculo: “É informada a forma como vejo a dinâmica de poder, as relações de poder entre o saber e o não saber.”

Por isso, de um modo geral, para estes artistas, a magia encaixa – pelo menos às vezes. Os obstáculos à realização de trabalhos que o envolvem são menos sobre competências e conhecimentos, que podem ser reforçados lentamente com o tempo e com a experimentação, e mais sobre encontrar os recursos para a investigação e a criação. Nem todos, mas a maioria dos artistas do programa sentiram a necessidade de um apoio a longo prazo, e teriam gostado que Beta Circus o oferecesse – por

“Porque não pensaria no que o público está a acreditar e no que está a comprar?”

— Tom Cassani

093
Beta Circus

exemplo, proporcionando residências de criação ou oportunidades para apresentar trabalho com os locais parceiros, ou ligando-os a outros promotores que pudessem ver e interessar-se pelo seu trabalho.

De uma certa perspetiva, esta é uma questão pertinente com a maioria dos projetos de cooperação europeia de pequena escala: concentram-se num aspeto daquilo a que por vezes se chama a “cadeia de valor”, mas com o pressuposto de que o resto da cadeia funciona bem: que se for dada formação, a criação pode seguir-se; que se forem feitas criações, os promotores vêem-nas e reservam-nas. Muitos artistas argumentariam que este não é o caso - e não era mesmo antes da pandemia. As desigualdades regionais podem também fazer a diferença entre uma atividade de formação que coloca um artista num novo caminho gratificante e conduz outro a um beco sem saída. Um desafio adicional para a nova magia é que a forma é pouco desenvolvida em muitos países, o que restringe ainda mais as possibilidades, e coloca os artistas na posição de lutar por espaço para a própria disciplina, bem como para os seus próprios projetos.

O âmbito internacional de Beta Circus ajudou a mitigar um pouco esta situação, ligando os artistas a outros países - e talvez a outros fora da “esfera” habitual do seu trabalho, pois embora os artistas do circo trabalhem

frequentemente a nível internacional, tendem também a operar em pequenos grupos de países, ou através de uma região linguística. A maioria dos artistas de Beta Circus sentiu que o programa era um pouco exigente para encontrar tempo para fazer ligações fora da própria formação, e teve dúvidas quanto ao impacto ambiental de todas as viagens que fizeram para o programa, mas encontrou muito valor na composição internacional do próprio grupo.

Em geral, os artistas do Beta Circus ficaram muito entusiasmados com as possibilidades da nova magia, e gratos pelas oportunidades oferecidas pelo programa. Para futuros projetos, as suas principais recomendações foram que programas de formação financiados como Beta Circus pudessem fornecer um subsídio para cobrir o tempo do artista, e que os próprios artistas pudessem ser envolvidos mais de perto no planeamento do projeto para assegurar que o apoio direcionado fosse associado à realidade mais ampla de fazer trabalho.

Para Beta Circus há também a questão da continuidade. Como plataforma de apoio às novas tendências do circo contemporâneo, os parceiros esperam agora aprofundar a sua cooperação com uma futura interação dedicada à arte participativa - explorando processos artísticos que envolvam a audiência na criação artística.

©
BETA CIRCUS
2022

Edição
John Ellingsworth

Design gráfico
Oscar Maia

Coordenação
da publicação
Daniel Vilar
(Bússola)

Coordenação
do projeto
Bruno Costa
(Bússola)

Equipa
do projeto
Daisy Vanicelli
(Teatro Necessario),
Giulia Guiducci
(Teatro Necessario),
leva Ozolina
(Riga Cirks),
Jacopo Bianchini
(Teatro Necessario),
Leonardo Adorni
(Teatro Necessario),
Mara Pavula
(Riga Cirks),
Mira Dobrkovic
(Ludifico)

Mentores
Antoine Terrieux,
Kalle Nio,
Kurt Demey,
Rémi Lasvènes,
Thierry Collet,
Valentine Losseau

Participantes internacionais

Aleš Hrdlička,
Annika Hemmerling,
Berna Huidobro,
Danka Sekulovic,
Enrico Mazza,
Francesca Hyde,
Hazel Lam,
Luuk Brantjes,
Maxime Weinmann,
Robin Beer,
Salla Hakanpää,
Tom Cassani

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo que reflecte apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas.

FINANCIADORES

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

REPÚBLICA
PORTUGUESA
CULTURA

deARTES
MUSEU NACIONAL
DO TEATRO

PARCEIROS

BÚSSOLA

teatro necessario Ludifico

MARS CIRCUS

PARCEIROS ASSOCIADOS

23 MILHAS

ITHMO

Parma
Capitale Italiana
Beta Culture
2020-21

FONDATIONE
Circuito regionale
multidisciplinare
Emilio-Romagnolo

CIRCO
STRADA

NOVÍ SAD
EUROPEAN
CAPITAL OF
CULTURE

CIRCO
talk

FIRATARRAGA
TEATRO EL CAJÓN

CIRCO
talk

FIRATARRAGA
TEATRO EL CAJÓN

CIRCO
talk

APOIO

CIRCO
talk

CIRCO
talk

FIRATARRAGA
TEATRO EL CAJÓN

CIRCO
talk

FIRATARRAGA
TEATRO EL CAJÓN

BETA CIRCUS

**Boosting European Trends
and Artists
in Circus Arts**

(IT)

‘Mi hanno sempre affascinato o ossessionato gli oggetti animati. Ti aiuta ad analizzare il tuo pubblico e a pensare a cosa stai mettendo in scena e alla realtà che stai creando con essi.’

— Annika Hemmerling

IL PROGETTO

Il progetto Beta Circus è stato fondato da quattro organizzazioni partner – Bússola in Portogallo, Teatro Necessario in Italia, Ludifico in Serbia e Rigas Cirks in Lettonia – con due obiettivi centrali: affrontare la mancanza di formazione professionale di alto livello per il circo contemporaneo nei rispettivi Paesi e sostenere, allo stesso tempo, l’accesso alle nuove tendenze estetiche nell’ambito circense, per artisti e pubblico. Come punto di partenza, hanno scelto di concentrarsi sulla magia nouvelle.

Come il nome suggerisce, la magia nouvelle è un movimento artistico che negli ultimi decenni ha avuto il suo epicentro in Francia. In parole povere, utilizza le tecniche della magia non solo per creare effetti spettacolari, ma come linguaggio e drammaturgia che riconsidera come e quale realtà venga creata sul palcoscenico, ma anche il contratto sociale ed etico che gli atti di magia tracciano tra artista e pubblico. In questo senso, la forma segue un percorso simile a quello del circo contemporaneo in generale, che ha reimmaginato i codici classici della pratica.

Malgrado la magie nouvelle attinga da tradizioni di tutto il mondo e nonostante vi siano artisti che lavorano con forme contemporanee di magia in altri Paesi, la maggior parte dei praticanti si trova in Francia e il Centre National des Arts du Cirque di Châlons-en-Champagne è il principale promotore di formazione continua, con un corso annuale breve che si divide in due blocchi (teoria e creazione), ciascuno dei quali comprende quattro settimane di lezione distribuite su quattro mesi. Ad oggi, questo è il corso più avanzato per la magie nouvelle e una scuola di base, che percorre i principi, le tecniche e le modalità di analisi principali aprendo le porte agli studenti che possono in seguito praticare, perfezionare, collaborare e sperimentare ulteriormente.

Le lezioni al CNAC sono tuttavia impartite in francese e, in senso più ampio, la lingua francese è la chiave d'accesso al materiale sul linguaggio e sulla teoria della magie nouvelle: libri, documentazione di conferenze e simposi, persino un manifesto o due. Alla luce di tutto ciò, Beta Circus ha cercato di cogliere l'opportunità data dalla cooperazione europea per aprire la pratica a una cerchia più ampia di potenziali partecipanti e, tramite loro, contribuire alla diffusione di magia nuova in tutta Europa, tra gli artisti e il pubblico.

‘Nel circo cerchiamo il confine di ciò che è possibile. E gli strumenti della magia vanno in un certo senso oltre il possibile. Superare questa linea, rimanere in equilibrio tra il possibile e l'impossibile... è un campo che ritengo interessantissimo da esplorare.’

— Luuk Brantjes

A seguito di un bando, sono stati selezionati 12 artisti provenienti da 11 Paesi. Di questi, alcuni avevano già una certa formazione alle spalle sull'impiego della magia nelle loro performance. Aleš Hrdlička, della Repubblica Ceca, e Tom Cassani, del Regno Unito, hanno entrambi iniziato presto con la "magia moderna" (abilità più tradizionali) ma non erano interessati a diventare maghi, puntando piuttosto a usare la magia come parte di un linguaggio performativo più ampio. Aleš, ispirato dall'esibizione di Yann Frisch nel 2011 alla Blackpool Magic Convention, ha iniziato a cercare di integrare la magia nella sua pratica di giocoleria, ma ha dovuto accantonarla quando ha studiato alla scuola di circo Codarts di Rotterdam. Nel frattempo Tom ha studiato alla Central School of Speech and Drama di Londra, seguendo il filone delle Arti Performative nel corso del Theatre Practice, dove ha trovato la libertà di sperimentare l'unione della sua "pratica della magia, dell'inganno e dell'illusione" con la pratica dell'arte performativa, senza però ricevere lezioni di magia in sé. "La formazione e la pratica erano attività molto solitarie".

Altri artisti di Beta Circus hanno avuto il loro primo assaggio di magie nouvelle su YouTube (in particolare coi video dei lavori di Cie 14:20), o assistendo a spettacoli itineranti o grazie al caso. Per l'artista olandese Luuk Brantjes è successo tramite la lettura

della tesi di laurea di un suo compagno di corso alla scuola svedese DOCH: seppur fosse rimasto affascinato da questa pratica, ha poi trovato poche strade da percorrere.

Altri partecipanti sono arrivati al progetto Beta Circus piuttosto inconsapevoli, pensando che questo sarebbe stato il loro ingresso nella magie nouvelle, e se ne sono andati con la sensazione di aver sempre lavorato con la magia senza saperlo: Salla Hakanpää, che nella sua performance Pinta sembrava sospesa a mezz'aria su un flusso d'acqua che cadeva; o Danka Sekulović, che precipitava attraverso la solida struttura del suo letto d'ospedale in un altro mondo in *Not the right leg*; o Robin Beer, il cui lavoro nel teatro fisico e visivo ha spesso giocato sul linguaggio dell'apparizione e della scomparsa; e molti altri.

Questa consapevolezza parla della natura fondamentale della nuova magia come arte scenica e degli obiettivi del progetto Beta Circus nel diffondere questo linguaggio. Come si è chiesta la praticante di magie nouvelle Valentina Cortese, intervenuta alla conferenza di Beta Circus sulle nuove tendenze del circo a Parma, ripensando all'inizio della propria formazione: "Perché non lo insegnano a tutti?"

**‘È il suo confine.
È l’idea che
abbiamo avuto
con Valentine...
che la magia inizia
dove finisce il
circo e viceversa:
è proprio questo
confine, la fine
della realtà e della
magia, la messa
in discussione di
cosa sia la realtà?’**

— Aleš Hrdlička

**#train
#feel**

#talk

#try

IL PROGRAMMA

**OTT → DIC 2020
Bando e selezione**

A seguito di presentazioni informative pubbliche nei Paesi partner e online, Beta Circus riceve più di 150 candidature da 28 Paesi europei. 27 di queste vengono selezionate e sottoposte a colloqui di gruppo, che portano alla selezione finale dei 12 artisti di Beta.

**20 → 21 MAG 2021
Incontri di benvenuto
@ Online**

Gli artisti si incontrano tra loro e con i partner online, partecipando a un workshop digitale con l’artista finlandese Kalle Nio, la quale offre una panoramica sul nuovo campo della magia. A parte, una discussione online separata analizza l’effetto del finanziamento dei progetti europei nel mondo circense attraverso i contributi di tre progetti di cooperazione: Circus Without Circus, The Sphere, and ClowNexus.

23 → 26 SET 2021
Settimana formativa #1
@ Novi Sad, Serbia

Nella prima settimana di formazione gli artisti lavorano con il mentalista Kurt Demey per esplorare le tecniche di costruzione della realtà sul palco e nella mente del pubblico. Alla sera assisteranno a *We are possible(s)* di Rode Boom, un incontro scenico tra Demey e la poetessa Maud Vanhauwaert. Si svolge anche un seminario di un giorno sul circo contemporaneo e lo sviluppo territoriale, in vista della prossima nomina di Novi Sad a capitale europea della cultura nel 2022.

21 → 26 NOV 2021
Settimana formativa #2
@ Parma, Italy

Nella seconda settimana di formazione, l'artista francese Antoine Terrieux lavora con gli artisti per esplorare l'utilizzo dei fili nella creazione di illusioni sceniche. Alla sera, *l'Opéra pour sèche cheveux* di Blizzard Concept mostra la magia come fonte di divertimento e anarchia. L'ultimo giorno, una conferenza sulle nuove tendenze delle arti circensi approfondisce la magia e l'illusionismo come nuove correnti del settore.

#train

#feel

#talk

#try

Beta Circus
101

1 → 6 DIC 2021
Settimana formativa #3
@ Ilhavo, Portugal

Nella terza settimana di formazione, gli artisti lavorano con Thierry Collet sulla psicologia e l'etica del mentalismo e della scoperta dei segreti, e producono una presentazione per il pubblico dove si spiega la loro metodologia di approccio all'uso della magie nouvelle nel lavoro. Le attività si svolgono in concomitanza con gli spettacoli e gli incontri professionali del LEME Festival. Un workshop previsto in questo periodo con Rémi Lasvènes viene spostato online e posticipato più avanti nello stesso mese a causa del Covid, ma porta gli artisti – virtualmente presenti – dietro le quinte per vedere i meccanismi di uno degli spettacoli di Rémi.

2 → 9 MAR 2022
Settimana formativa #4
@ Riga, Latvia

Nel workshop finale gli artisti lavorano con l'antropologa Valentine Losseau per studiare un'ampia gamma di teorie e approcci alla magia e per preparare poi uno spettacolo finale. Lo spettacolo che accompagna la settimana, *Cie 32 Novembre, A Vue*, gira attorno all'illusione e all'escapologia.

#train

#feel

9 MAR 2022**Presentazione finale dell'esercizio**

@ Riga, Latvia

12 MAR 2022**Presentazione finale dell'esercizio,**

@ Novi Sad, Serbia

Coordinato e diretto da Valentine Losseau, l'esercizio finale è un'occasione per gli artisti del Beta Circus di mettere alla prova la loro preparazione di fronte al pubblico di Riga e Novi Sad. Si tratta di un primo tentativo su un programma breve.

7 LUG 2022**Conferenza Finale di Beta Circus**

@ Ílhavo, Portugal

Beta Circus si conclude con una conferenza finale che riflette sul progetto, anche attraverso la prima del documentario di Olhar de Ulisses Boosting European Trends and Artists in Circus Arts.

#talk

#try

LA FORMAZIONE

Il progetto Beta Circus è stato strutturato non come un'offerta formativa rigidamente definita, ma come un'introduzione alla forma dal finale aperto. Attraverso una serie di brevi incontri intensivi distribuiti nell'arco di quasi un anno, prevede un gran numero di attività, seppur si concentri attorno a un asse centrale di sei workshop con sei insegnanti. Gli insegnanti non solo incarnano diversi stili artistici, ma anche tecniche e sottogeneri completamente diversi della magie nouvelle. Nella maggior parte dei casi, durante la settimana di formazione hanno anche tenuto spettacoli pubblici, presentando il loro lavoro al pubblico locale e dando agli artisti l'opportunità di vedere eseguite sul palcoscenico le tecniche apprese in classe. In questo senso, il progetto è stato come un corso di base - un'introduzione alla magie nouvelle che ha dato agli artisti molteplici prospettive e la possibilità di trovare punti di contatto tra le tecniche e i loro modi di lavorare.

A causa delle restrizioni legate alla pandemia, è stato necessario spostare online il primo workshop con Kalle

La magia ha una regola nel tuo universo? Per esempio, prende vita ogni giorno alla stessa ora? O in un'occasione molto speciale? È forse possibile ma altamente improbabile (*hasard merveilleux*)?

Nio, rivedendone il concetto come una breve introduzione generale alla storia della magia e ai suoi sviluppi moderni. Nel settembre 2021, invece, è stata la volta di una prima sessione dal vivo a Novi Sad con l'artista belga Kurt Demey, che ha trattato la disciplina del mentalismo come insieme di tecniche per costruire realtà sul palco e nella mente del pubblico. Si può dire che nessuno dei partecipanti al Beta Circus ha scoperto di essere un mentalista nato, anzi: una delle reazioni principali sembra essere stata una leggera ansia nei confronti di una disciplina che mette molta pressione sull'artista come "controllore" o "guida della mente", incaricato di dirigere l'attenzione e costruire una realtà in tempo reale sul palco. La lezione di Kurt ha affrontato anche il tema dell'etica di "ingannare" il pubblico e di indurlo a credere a qualcosa di non vero, nonché il rapporto tra "menzogna" e immaginazione, dando vita a un dibattito tra gli artisti del Beta Circus sull'etica di tali pratiche che sarebbe proseguito per tutta la durata del progetto e in seguito ripreso e sviluppato ulteriormente in un workshop di Thierry Collet. Nonostante gli artisti non fossero pronti per il mentalismo, essi hanno comunque apprezzato alcuni dei principi e delle tecniche fondamentali che caratterizzano questa pratica e, in particolare, il modo in cui costringe a una stretta comprensione della prospettiva del pubblico. Annika

Hemmerling: "Ho imparato molto su cosa significhi avere questa doppia realtà dentro di sé: creare una realtà per il pubblico e avere la propria realtà".

La sessione successiva con Antoine Terrieux a Parma, in novembre, sembrava aver trovato un equilibrio particolarmente stimolante tra istruzione tecnica e sperimentazione pratica, con l'intero teatro principale di Correggio a disposizione degli artisti affinché esplorassero i molti usi dei fili invisibili nella creazione di immagini fantastiche e movimenti inspiegabili sul palco. Robin Beer fa eco al gruppo nel suo insieme: "È un linguaggio incredibile perché fa accadere cose sul palco senza che la gente sappia come accadono. Si può fare molto di più di quanto si pensi con un filo che può tirare qualcosa o muovere qualcosa che non si può vedere. È un dono di Dio per chiunque voglia creare immagini interessanti sul palco".

Questa sessione con Antoine evidenzia anche un'interessante dinamica nella formazione del Beta Circus: la maggior parte dei partecipanti al progetto non aveva formazione nell'arte

della magia e alcune delle sue tecniche – come la magia da vicino – sono discipline che richiedono anni di allenamento per potersi esibire ad alto livello ed eseguire la performance su richiesta in un ambiente di spettacolo. Il mentalismo può richiedere una notevole preparazione, ma forse rientra in questa categoria anche come pratica che richiede un grande controllo della voce e un'eccezionale fluidità nel navigare nelle dinamiche sociali. L'uso di fili sottili per allestire gli effetti magici è naturalmente un'arte a sé, che prevede un'accurata preparazione e uno spostamento della responsabilità della magia sulla macchina scenica... e sulla figura del tecnico. Come sottolinea l'artista del Beta Circus Danka Sekulović: “Queste sono produzioni che non si possono fare da soli. Il ruolo del tecnico ha la stessa importanza di quello dell'artista”.

Il Beta Circus aveva un artista-tecnico attento, Maxime Weinmann, le cui competenze si integravano perfettamente con la proposta formativa del Beta Circus. È riuscito a trovare tecniche da integrare? Nuove idee?... “Sì, certamente. Alcune erano come la versione aggiornata di qualcosa che avevo già: come se avessi fatto un passo per conto mio e poi questo fosse un altro passo in avanti”. Anche in questo caso, riecheggia una delle note principali della formazione del Beta Circus: l'esperienza nel saper trovare un linguaggio e le specificità per

**La magia è magica
o qualcosa di
semplicemente
normale in un
mondo diverso
dal nostro?**

(IT)

**Si tratta di un luogo
preciso e definito
o vago e indefinito?
Un luogo realmente
esistente, o
immaginario, o uno
spazio simbolico?**

abilità che erano state in precedenza solo intuitive, nonché l'apprendimento di nuovi modi per combinare i tasselli fondamentali della drammaturgia.

Dopo il lavoro con Antoine era prevista per il dicembre 2021 una doppia sessione a Ílhavo con i workshop di Thierry Collet e Rémi Lasvènes. La sessione con Thierry ha approfondito le tecniche del mentalismo e l'etica di scoprire “segreti” sui membri del pubblico, mentre il workshop di Rémi è stato spostato online a causa del Covid. Originariamente il piano prevedeva che gli artisti del Beta Circus fossero ingaggiati come tecnici di backstage per le rappresentazioni dello spettacolo *Deluge* della compagnia di Rémi Cie Sans Gravit , dove avrebbero utilizzato i macchinari per due notti prima di passare una giornata a studiarli nel dettaglio. Infine, il tutto si è svolto in forma virtuale, con gli artisti del Beta Circus che hanno avuto la possibilità di fare un video tour del backstage dello spettacolo facendo domande su come fosse stato montato il tutto.

Dopo un intervallo di molti mesi, gli artisti si sono ritrovati a Riga nel

(IT)

marzo 2022 per una sessione finale di formazione con l'artista e antropologa Valentine Losseau, incentrata sul contesto e sul linguaggio della magie nouvelle, con tre giorni di lezioni e analisi che hanno toccato un'ampia gamma di teorie magiche. Diversi artisti hanno anche espresso di aver apprezzato la possibilità di avere una donna come insegnante, sia per la sua prospettiva, sia perché le donne sono sottorappresentate nel campo della magia.

Riflettendo sulla propria esperienza, gli artisti del Beta Circus non sono d'accordo se questo blocco teorico sia stato ben posizionato alla fine del programma (perché aiutava a raccogliere le idee) o se fosse invece da mettere all'inizio (tracciando la strada da seguire). Al di là delle varie opinioni, Valentine ha tracciato il filo-conduttore che ha contribuito a unire il programma. Luuk Brantjes: "Valentine è stata davvero il collegamento che ha unito tutti i punti... ha cambiato radicalmente il mio modo di vedere la performance teatrale".

Le diverse opinioni sulla programmazione e sui contenuti sottolineano il ruolo che le preferenze personali svolgono negli approcci alla formazione, nonché gli inevitabili compromessi che si fanno quando si progetta un corso per 12 artisti con competenze e background diversi. Uno di questi è stato il fatto che la maggior parte degli artisti non ha potuto portare con sé la propria attrezzatura – né trapezi,

‘Credo che l'elemento centrale per me sia considerare cosa viene presentato come realtà: il rapporto tra rappresentazione, realtà e verità e i principi che ci ruotano attorno’

— Francesca K Hyde

Nel tuo universo gli spettatori esistono? Parli o interagisci con loro? È sempre così, o solo per un attimo?

né trampolini – e tanto meno le proprie scenografie o i propri collaboratori. Hanno quindi potuto sì fare delle prove durante i laboratori, ma lo spazio per la creazione era limitato.

Da un certo punto di vista, gli spettacoli serali tenuti dagli insegnanti e da altre compagnie hanno contribuito a colmare le lacune esplorando le applicazioni pratiche. Tom Cassani: “A volte è sorprendente vedere cosa la gente faccia con tutte queste conoscenze. Ognuno ha un'estetica diversa, un'interpretazione diversa, un'idea visiva diversa di come concepire la magia, di come appaia su un palcoscenico, di cosa si senta sul palcoscenico”. Questo ha anche aiutato gli artisti a capire cosa piacesse loro in termini di messa in scena e di modi di lavorare con la magia, escludendo alcune cose e valorizzandone altre dirigendoci l'attenzione.

Un altro passo in questa direzione è stata la presentazione finale realizzata dal gruppo a Riga con Valentine ed eseguita sia a Riga sia a Novi Sad nel marzo 2022 per dare una conclusione alla formazione. Riflettendo su questa esperienza, la maggior parte degli artisti del Beta Circus riconosce (anche con un po' di riluttanza) il valore della pressione in una performance, ma anche il limite della mancanza di tempo e di accesso alle risorse abituali. L'applicazione di questa formazione nell'atto creativo resta perciò il passo successivo da intraprendere.

I PARTECIPANTI

Aleš Hrdlička
Repubblica Ceca

Aleš Hrdlička è un artista ceco emergente, giocoliere professionista, mago, creatore e performer di circo contemporaneo. Combinando le difficili tecniche della giocoleria e della magia, realizza trucchi unici e oggetti di scena fantasiosi a cui poi dà vita sul palcoscenico. Aleš è il campione ceco di magia, si è laureato all'università di circo contemporaneo Codarts di Rotterdam ed è uno dei membri originali di Cink Cirk, una compagnia di circo ceca fondata nel 2012. In qualità di membro dell'associazione francese Magiciens du Monde, Aleš è felice di diffondere gioia e ispirazione in orfanotrofi, ospedali e Paesi di tutto il mondo.

info@aleshrdlicka.cz
www.aleshrdlicka.cz

Annika Hemmerling

Germania

Nata a Berlino, Annika ha iniziato la sua carriera circense da giovanissima con il volteggio equestre, imparando a stare in equilibrio e a eseguire trucchi sul dorso di un cavallo. Nel 2013 ha iniziato a frequentare la scuola di circo Die Etage di Berlino prima di passare alla scuola Codarts di Rotterdam, dove si è diplomata nel 2019. Specializzata in trapezio danza e nella tradizionale disciplina cinese dell'equilibrio con la bocca, ha lavorato a scuola con registi come Lucho Smit e Nicanor de Elia. Dopo il diploma, è stata in tournée con il teatro di varietà tedesco, ha diretto un proprio spettacolo insieme alla socia Júlia Campistany ed è entrata a far parte di un collettivo di sette donne artiste circensi, la 7 Women Company.

annika.hemmerling@yahoo.de
www.annikahemmerling.com

Berna Huidobro

Portogallo

Berna Huidobro ha iniziato la sua vita come performer in Cile, lavorando nella compagnia di teatro di strada La Kanita Callejera. Nel 2013 si è trasferita in Europa, co-fondando la compagnia di teatro di strada Giramundo in Spagna e, successivamente, la compagnia di circo Vaya dopo il trasferimento in Portogallo. Con Vaya ha partecipato a più di 300 festival in tutta Europa, Asia e America Latina, e appare negli spettacoli Atempo, On Time, Vertical Boom e I See You. La sua formazione comprende esperienze di teatro, teatro fisico, marionette e programmi circensi svolti a Santiago

e Barcellona. Lavora anche come manager culturale per festival e compagnie internazionali come Santiago a Mil-Chile, La Fura dels Baus e il Festival FITICH della Patagonia cilena e ultimamente fa parte della direzione del Teatro Sperimentale di Lagos.

bernagarciah@gmail.com

Danka Sekulovic

Serbia

Danka Sekulovic ha iniziato a lavorare principalmente come assistente alla regia e alla drammaturgia in vari teatri di Belgrado e solo pochi anni fa è salita sul palco entrando a far parte della compagnia di circo contemporaneo [Cirkusfera]. Oggi la sua disciplina circense principale è l'acrobazia in coppia, sebbene si esibisca occasionalmente anche come trapezista e abbia un interesse crescente per la giocoleria con i piedi. Il suo spettacolo da solista Not the right leg (2018) è uno spettacolo ibrido che mescola teatro fisico, marionette, danza contemporanea, circo e mimica. In Serbia ha vinto tre premi in diversi festival. Danka vanta una vasta gamma di esperienze di lavoro nella danza contemporanea, nel teatro fisico e nelle marionette.

s.danja@gmail.com

Enrico Mazza

Italia

Enrico Mazza è un artista performativo italiano versatile, la cui passione per il circo è iniziata all'età di 14 anni. Giocoliere autodidatta influenzato dal teatro e dal cabaret, si è gradualmente avvicinato alle arti visive e fisiche e nel 2015 si è diplomato in teatro fisico presso la Performing Arts University di Philip Radice, a Torino, dove si è specializzato in mimo, clown, slapstick e Commedia dell'Arte. Nello stesso anno, From a suitcase, il suo primo spettacolo solista di mimo clown, ha iniziato a girare nei festival di teatro di strada del nord Italia. Dal 2016 partecipa a diversi spettacoli e performance come attore, ballerino, visual comedian, giocoliere e clown, collaborando con compagnie come Action Theatre, Teatro dei Venti e Cirque Bidon.

enricomazza@outlook.it

Francesca K Hyde

Belgio

Francesca K Hyde è il nome di quello spazio di vita e di lavoro in carne e ossa in cui risiedono diverse identità ed entità. Questo spazio è stato concepito per il circo (dopo una formazione al The Circus Space di Londra e, a seguire, una laurea in Pratiche Circensi all'Uniarts di Stoccolma) ma in realtà ospita altri tipi di eventi. Le varie attività che si svolgono sotto il nome di Francesca K Hyde includono la scrittura, le performance (in luoghi come il festival di circo contemporaneo di Rio De Janeiro, il The Barbican di Londra, il Circo Mlejn di Praga, o con la collega di hairhang Laura Stokes), le

installazioni, il sognare a occhi aperti (IT) lo scarabocchiare, la lettura, lo studio e la scrittura di lettere, tra le varie. Recentemente hanno completato il corso di formazione in Magie Nouvelle presso il CNAC e attualmente stanno realizzando una performance che lavora con il circo e la nouvelle magie chiamata Tank & Me.

francesca.hyde@gmail.com

Hazel Lam

Belgio

Hazel Lam è un'artista multidisciplinare con un grande interesse per le collaborazioni. Formatasi in danza (a Manchester), in circo contemporaneo (Sheffield, Torino e Londra) e in musica (Hong Kong), Hazel crea performance visivamente e concettualmente avvincenti a teatro, nei film e lavori all'aperto con artisti che utilizzano strumenti diversi. Attualmente è in tournée internazionale con Lighthouse, un lavoro integralmente da solista, e con varie compagnie in Belgio. Hazel si dedica a scambi e progetti che riguardano l'equa rappresentazione di artisti provenienti da contesti diversi nel Regno Unito attraverso il dialogo con artisti della scena teatrale e della danza, e attualmente studia filosofia presso l'Istituto di Filosofia della KU Leuven, con particolare attenzione all'estetica e alla filosofia politica.

info@hazel-lam.com
www.hazel-lam.com

Luuk Brantjes è un artista circense di Oosterbeek, nei Paesi Bassi. Dopo aver studiato al Codarts di Rotterdam, ha proseguito al DOCH di Stoccolma, dove ha incontrato i suoi attuali compagni di circo con cui ha costituito 4onboard, una compagnia circense specializzata in teeterboard. Lavorando anche come creatore indipendente, Luuk si interessa all'esplorazione dei confini della sua disciplina e a come la si può ampliare ed elevare a nuovi livelli. I temi comuni del suo lavoro sono la giocosità, l'equilibrio, la leggerezza, la tranquillità e la fragilità. In uno dei suoi primi lavori, una performance breve intitolata U P, ha combinato la proiezione di video con la performance dal vivo per trasmettere agli spettatori sensazioni di calma e assenza di gravità. Nel 2020 ha iniziato la creazione di L O N E, uno spettacolo di teeterboard in solitaria che utilizza una struttura innovativa per poter saltare da un teeterboard senza l'aiuto di un partner.

luukbrantjes@gmail.com
www.luukbrantjes.com

Maxime Weinmann
Croazia

Dopo alcuni periodi trascorsi lavorando come musicista, attore e metalmeccanico, Maxime Weinmann è arrivato a Zagabria dove si è immerso nella scena del circo contemporaneo della città. Artista visivo ma anche video artist, creatore di oggetti di scena, musicista e attore, la sua caratteristica distintiva è quella di fondere i ruoli di tecnico e performer. Oggi è membro del

collettivo Tricycle Trauma e collabora con Cirkorama alla loro trilogia Horror House come tecnico, costruttore, scenografo e performer. Con un'altra compagnia, il gruppo di teatro-musica sperimentale estremo House, lavora regolarmente a progetti come tecnico video e costruttore di installazioni metalliche. Attualmente sta sviluppando uno spettacolo che combina la lavorazione del metallo dal vivo, marionette, il video mapping e l'estetica ispirata al cinema e al lavoro del drammaturgo francese Armand Gatti.

max.weinmann@gmail.com

Robin Beer
Grecia

Robin Beer si è laureato alla Queen Mary University of London e alla London International School of Performing Arts. Come attore e burattinaio ha lavorato con molte compagnie affermate nel Regno Unito, come Complicite, Blind Summit e Theatre-Rites. Ora vive ad Atene e realizza i suoi lavori con la moglie Katerina Damvoglou, sotto il nome della loro compagnia Fly Theatre. Il loro lavoro è stato portato in tournée in tutta la Grecia e a Cipro, oltre che in altri Paesi. Al Théâtre Marigny di Parigi hanno messo in scena ben 20 repliche del loro spettacolo Frida Ki Allo e sono stati selezionati per recitare al Festival

Internazionale di Teatro di Sibiu, in Romania, al Modern Drama Valley Festival di Shanghai e al Gothenburg Dance and Theatre Festival. Il Fly Theatre ha anche diretto la propria versione de La Strada di Federico Fellini al Teatro Nazionale Greco.

rcrbeer@gmail.com
www.flytheatre.gr

Salla Hakanpää
Finlandia

Salla Hakanpää è un'artista versatile di circo contemporaneo. Senza dimenticare il suo background nell'acrobazia aerea, negli ultimi anni Salla si è dedicata all'acqua e alle immersioni come parte della sua pratica artistica. Diplomata alla Turku Arts Academy, Salla è diventata uno dei cinque membri fondatori del gruppo finlandese di circo contemporaneo Zero Gravity Company e ha collaborato con WHS, uno dei pionieri del circo contemporaneo e del teatro visivo in Finlandia. Salla ha studiato canto e drammaturgia, tra le altre cose, per ampliare la sua gamma di pratiche artistiche oltre al circo. Salla è anche istruttrice di apnea nonché atleta della squadra nazionale finlandese.

salla@sallahakanpaa.com
www.sallahakanpaa.com

Tom Cassani
Regno Unito

Tom Cassani è un artista britannico che realizza performance per il teatro, il cabaret, l'arte dal vivo e il circo. La sua continua esplorazione artistica ha un approccio ampio alla magia. Utilizza le strategie della live art, le tecniche del circo contemporaneo e i metodi dell'illusione per creare immagini quasi impossibili. Utilizzando il suo corpo come luogo di inganno, Tom si appende ai capelli, ingoia spade, striscia tra vetri rotti e fa quasi dei miracoli con oggetti di uso quotidiano. I suoi testi illusori, le sue immagini e le sue abilità fisiche mettono in luce il corpo come misura inaffidabile della verità. Premiato con il primo premio del Birmingham European Festival nel 2018, nel 2019 ha portato in tournée il suo spettacolo personale Someone Loves You Drive With Care nel Regno Unito, in Spagna e nei Paesi Baschi. Tom lavora anche a livello internazionale come consulente e drammaturgo specializzato in pratiche interdisciplinari di inganno.

tomcassani@hotmail.co.uk

**‘L’aspetto
interessante
è che tutto è
possibile. Si
possono aprire
nuove realtà.’**

— Berna Huidobro

IL FUTURO

Uno degli obiettivi principali di Beta Circus era quello di sostenere lo sviluppo della carriera e l'internazionalizzazione degli artisti partecipanti.

Ci è riuscito? Alla domanda se la formazione abbia creato nuove opportunità creative o professionali per loro, la maggior parte degli artisti ritiene che ci vorrà del tempo prima di interiorizzare ciò che hanno imparato e trasmetterlo nel lavoro, ma anche che si tratta di un processo normale.

In molti hanno in programma di lavorare assieme o hanno già iniziato a farlo. Maxime, il tecnico scrupoloso, ha forse sperimentato l'impatto più immediato sulla propria carriera, calandosi facilmente nel ruolo di mago itinerante nei mesi successivi alla formazione di Beta Circus, lavorando con l'artista britannica Francesca K Hyde sul loro spettacolo in fase di sviluppo, Tank and Me, e con la compagnia di Robin, Fly Theatre, per costruire un montacarichi per la levitazione sul palco. Diversi artisti sottolineano i vantaggi di aver sviluppato un linguaggio comune o una base di conoscenze condivise in questo il progetto, nonché

una dinamica di gruppo e un rapporto da coltivare. Tom Cassani, che sta pianificando una collaborazione con Francesca e Salla: “Se sto cercando di capire qualcosa, so che, alla fine, sul mio telefono ci sono altre 11 persone che hanno ricevuto la stessa lezione”.

Questa dinamica è, in miniatura, la stessa degli artisti che si diplomano nella stessa scuola e formano compagnie o progetti creativi insieme. Le carriere degli artisti di circo esistono in un mosaico di collaborazioni, e la formazione condivisa è un importante catalizzatore. Annika Hemmerling, che lavora nel varietà tedesco, ha trovato un'altra porta aperta quando la sua esperienza nel Beta Circus le ha fornito un terreno comune con un collega prestigiatore: “Ora si fida di me, si fida nel condividere i suoi segreti, o nel raccogliere ricerche e pensare a idee e immagini”

Danka ha ripreso un breve pezzo di magia nei mesi dei workshop di Beta Circus (sempre con Maxime), mentre Berna Huidobro ha preso una tecnica dal workshop di mentalismo di Kurt per realizzare in uno spettacolo all'aperto degli alberi che misteriosamente parlavano a qualsiasi spettatore che si fosse stretto contro la loro corteccia.

Berna ha in programma anche un altro progetto che costituirà un punto di riferimento nella ricerca della famosa illusione del fantasma di Pepper, mentre Danka sta sfruttando il classico trucco della “palla zombie” in uno

spettacolo in fase di sviluppo con tre giocolieri. Salla invece ha un progetto imminente che prevede una ricerca sui riflessi, mentre Luuk sta sviluppando uno spettacolo in solitaria di teeterboard, il quale avrà bisogno di qualche meccanismo scenico intelligente. Fran continua a lavorare sul loro spettacolo Tank and Me, ancora in costruzione dopo circa cinque anni (“Con il circo, hai già bisogno di tanto tempo per la ricerca e lo sviluppo della drammaturgia... e poi per la magia c'è un altro strato da aggiungere”). Hazel Lam vede alcune possibilità di ripetere prossimamente il suo spettacolo da solista Lighthouse e nel frattempo riconosce una maggiore apertura sul suo modo di pensare alla performance: “Il modo in cui vedo le dinamiche di potere e le relazioni di potere tra chi sa e chi non sa è consapevole”.

In generale, quindi, per questi artisti la magia si adatta, quantomeno ogni tanto. Gli ostacoli alla realizzazione di lavori che la coinvolgano non riguardano tanto le competenze e le conoscenze, che possono essere approfondite lentamente nel tempo e con la sperimentazione, quanto piuttosto il reperimento delle risorse per la ricerca e la creazione. Non tutti, ma la maggior parte degli artisti del programma ha sentito la necessità di poter prolungare il sostegno e avrebbero voluto che Beta Circus lo offrisse, per esempio, tramite residenze di creazione da fare in seguito o l'opportunità

‘Perché non si dovrebbe pensare a ciò che il pubblico crede e a ciò che compra?’

— Tom Cassani

di presentare il lavoro nelle sedi partner, o mettendoli in contatto con altri presentatori che potrebbero vedere e interessarsi al loro lavoro.

Da una certa prospettiva, si tratta di un problema condiviso dalla maggior parte dei progetti di cooperazione europea su scala ridotta: si concentrano su un aspetto di quella che a volte viene chiamata “catena del valore”, presupponendo che il resto della catena funzioni bene: se si dà la formazione, la creazione avrà luogo di seguito; se le creazioni vengono realizzate, i presentatori le vedranno e le prenoteranno. Molti artisti sostengono che, nemmeno prima della pandemia, funzionasse così. Anche le disuguaglianze regionali possono fare la differenza tra un’attività di formazione che conduce un artista su una nuova strada di successo e un altro in un vicolo cieco. Una sfida ulteriore per la nuova magia è il fatto di non essere diffusa in molti Paesi, il che limita ulteriormente le possibilità costringendo gli artisti a lottare per ottenere spazio per la disciplina stessa e per i propri progetti.

La portata internazionale di Beta Circus ha contribuito in qualche modo a mitigare questo aspetto mettendo in contatto gli artisti con altri Paesi, magari con quelli al di fuori della propria sfera lavorativa abituale, dal momento che gli artisti circensi spesso lavorano a livello internazionale, ma tendono anche a operare in piccoli gruppi di Paesi o in una regione linguistica. La maggior

parte degli artisti di Beta Circus ha ritenuto che il programma fosse un po' troppo impegnativo per trovare il tempo di creare connessioni al di fuori della formazione stessa, esprimendo poi qualche dubbio sull'impatto ambientale di tutti i viaggi effettuati per il programma, ma ha trovato molto valore nella composizione internazionale del gruppo stesso.

Complessivamente, gli artisti di Beta Circus si sono detti entusiasti delle possibilità rappresentate dalla nuova magia e grati per le opportunità offerte dal programma. I loro principali consigli per le edizioni future sono stati che i programmi di formazione finanziati come Beta Circus forniscano uno stipendio per coprire il tempo dell'artista e che gli artisti stessi possano essere coinvolti più da vicino nella pianificazione del progetto, per garantire che il sostegno mirato si accompagni alla realtà più ampia della realizzazione del lavoro.

Per Beta Circus c'è anche una questione di continuità. Come piattaforma di sostegno alle nuove tendenze del circo contemporaneo, i partner sperano ora di approfondire la loro collaborazione in future ripetizioni dedicate alla partecipazione, dove si possano esplorare i processi artistici che coinvolgono il pubblico stesso nella creazione di uno spettacolo.

©
BETA CIRCUS
2022

Edizione
John Ellingsworth

Grafica
Oscar Maia

Coordinatore
della pubblicazione
Daniel Vilar
(Bússola)

Coordinatore
del progetto
Bruno Costa
(Bússola)

Squadra
del progetto
Daisy Vanicelli
(Teatro Necessario),
Giulia Guiducci
(Teatro Necessario),
leva Ozolina
(Riga Cirks),
Jacopo Bianchini
(Teatro Necessario),
Leonardo Adorni
(Teatro Necessario),
Mara Pavula
(Riga Cirks),
Mira Dobrkovic
(Ludifico)

il sostegno della
Commissione europea
alla realizzazione di
questa pubblicazione
non costituisce
un'approvazione dei
contenuti, i quali riflettono
esclusivamente il punto
di vista degli autori.
La Commissione inoltre
non può essere ritenuta
responsabile per l'uso
che può essere fatto
delle informazioni
in essa contenute.

Mentori
Antoine Terrieux,
Kalle Nio,
Kurt Demey,
Rémi Lasvènes,
Thierry Collet,
Valentine Losseau

Partecipazioni
internazionali
Aleš Hrdlička,
Annika Hemmerling,
Berna Huidobro,
Danka Sekulovic,
Enrico Mazza,
Francesca Hyde,
Hazel Lam,
Luuk Brantjes,
Maxime Weinmann,
Robin Beer,
Salla Hakanpää,
Tom Cassani

FINANZIATORI

PARTNER

PARTNER ASSOCIATI

SOSTEGNO

BETA CIRCUS

**Eiropas cirka mākslas
tendenču un
mākslinieku veicināšana**

(LV)

**“Mani vienmēr
ir fascinējusi
vai apsēstība
ar objektu
atdzīvināšanu.
Tas palīdz analizēt
savu auditoriju
un domāt par
to, ko tu izvieto
uz skatuves un
kādu realitāti
tu ar to radīji.”**

— Annika Hemmerling

PROJEKTS

Projektu “Beta cirks” izveidoja četras partnerorganizācijas – Bússola Portugālē, Teatro Necessario Itālijā, Ludifico Serbijā un Rīgas cirks Latvijā – ar diviem galvenajiem mērķiem: risināt mūsdienu cirka profesionālās apmācības trūkumu savās valstīs un vienlaikus atbalstīt mākslinieku un skatītāju piekļuvi jaunām estētiskām tendencēm cirka jomā. Kā sākumpunktu viņi izvēlējās magie nouvelle.

Kā jau pats nosaukums liecina, magie nouvelle ir mākslas virziens, kura epicentrs pēdējās desmitgadēs meklējams Francijā. Vienkāršāk sakot, tā izmanto maģijas paņēmienus ne tikai iespaidīgu efektu radīšanai, bet arī kā valodu un dramaturģiju, kas pārskata to, kā un kāda realitāte tiek radīta uz skatuves, kā arī sociālo un ētisko līgumu, ko maģijas darbības noslēdz starp mākslinieku un skatītāju. Šajā ziņā šī forma iet līdzīgu ceļu kā laikmetīgais cirks plašākā nozīmē, kas ir pārveidojis klasiskos prakses kodus.

Lai gan magie nouvelle balstās uz tradīcijām no visas pasaules, un, lai gan arī citās valstīs ir mākslinieki, kas strādā ar mūsdienu maģijas formām, lielākā daļa praktizētāju atrodas Francijā, un galvenais

pastāvīgās apmācības nodrošinātājs ir Nacionālais cirka mākslas centrs Šampanas pilsētā Šaļonā, kas katru gadu rīko īsus kursus, kas sadalīti divos blokos (teorija un radīšana), no kuriem katrs aptver četras mācību nedēļas četru mēnešu garumā. Mūsdienās tas ir vismodernākais maģie nouvelle kurss, taču tas joprojām ir pamatstudiju kurss, kas iepazīstina ar galvenajiem principiem, tehnikām un analīzes veidiem un paver durvis studentiem, kuri pēc tam var turpināt praktizēt, pilnveidot, sadarboties un eksperimentēt.

Tomēr mācības CNAC notiek franču valodā, un plašākā nozīmē franču valoda ir atslēga, lai piekļūtu maģie nouvelle valodas un teorijas materiāliem: grāmatām, konferenču un simpoziju dokumentācijai, pat vienam vai diviem manifestiem. Ņemot to visu vērā, Beta Circus mērķis bija izmantot Eiropas sadarbības iespēju, lai atvērtu praksi plašākam potenciālo dalībnieku lokam un ar viņu starpniecību veicinātu jaunās maģijas izplatību visā Eiropā, mākslinieku un skatītāju vidū.

Pēc atklāta konkursa tika atlasīti 12 mākslinieki no 11 valstīm. Daži no viņiem jau iepriekš bija izmantojuši maģiju savos priekšnesumos. Alešs Hrdlička no Čehijas un Toms Kasani no Apvienotās Karalistes abi jau agri sāka nodarboties ar “moderno maģiju” (tradicionālākas prasmes), bet nebija ieinteresēti kļūt par burvjiem, bet gan tiecās izmantot maģiju kā

“Cirkā mēs meklējam robežu tam, kas ir iespējams. Un burvju līdzekļi it kā sniedzas pāri iespējamajam. Lai balansētu starp iespējamo un neiespējamo... tas ir vesels lauks, kuru, manuprāt, ir ļoti interesanti pētīt.”

— Luuk Brantjes

daļu no plašākas uzstāšanās valodas. Alešs, iedvesmojoties no Jāna Friša (Yann Frisch) apmeklējuma 2011.

gadā Blackpool Magic Convention, sāka mēģināt integrēt maģiju savā žonglēšanas praksē, taču, mācoties Roterdamas Codarts cirka skolā, bija spiests to atlikt malā. Toms tikmēr mācījās Londonas Centrālajā runas un drāmas skolā (Central School of Speech and Drama), apgūstot teātra prakses kursa skatuves mākslas virzienu, kur viņš atrada brīvību eksperimentēt, saistot savu “maģijas, maldināšanas un ilūzijas praksi” ar skatuves mākslas praksi, taču viņam nebija mācību par pašu maģiju.

“Apmācība un prakse bija ļoti vienuļa.

Citi Beta cirka mākslinieki pirmo reizi bija ieraudzījuši magie nouvelle YouTube (jo īpaši Cie 14:20 darbu video), noskatījušies ceļojošās izrādes vai nejaušu sakaru rezultātā. Holandiešu māksliniekam Lūkam Brantjesam tā bija kāda viņa studiju biedra diplomdarba lasīšana Zviedrijas skolā DOCH – viņš aizrāvās ar šo praksi, bet neatrada daudz iespēju, kā turpināt darbu.

Citi dalībnieki ieradās uz Beta cirka projektu diezgan svaigi – domājot, ka tas būs viņu ieiešana magie nouvelle – un aizgāja ar sajūtu, ka viņi jau visu laiku ir strādājuši ar maģiju, paši to nezinot: Salla Hakanpää, kura izrādē “Pinta” izrādījās karājoties gaisā uz krītoša ūdens straumes; Danka Sekuloviča, kura izkrita cauri cietajam

slimnīcas gultas rāmim un nonāca citā pasaulē, nevis labajā kājā; Robins Bērs, kurš savā fiziskā un vizuālā teātra darbā bieži spēlējās ar parādīšanās un izzušanas valodu, un daudzi citi.

Šāda realizācija liecina par jaunās maģijas kā skatuves mākslas fundamentālo raksturu un par Beta cirka projekta mērķiem, kas saistīti ar šīs valodas izplatīšanu. Kā jautāja jaunās burvju burvju mākslas praktiķe Valentīna Kortēze (Valentina Cortese), kas uzstājās Beta cirka konferencē par jaunajām cirka tendencēm Parmā, atskatoties uz savas apmācības sākumu: “Kāpēc viņi to nemāca visiem?”

**“Tā ir tā šķautne,
kas tai piemīt.
Tā ir ideja, ar ko
mēs saskārāmies
ar Valentīnu, ka
maģija sākas
tur, kur beidzas
cirks, un otrādi –
tā ir tieši šī mala,
realitātes un
maģijas beigas,
jautājums par
to, kas vispār
ir realitāte.**

— Aleš Hrdlička

#train

#feel

#talk

#try

LAIKA GRAFIKS

OCT → DEC 2020

Atklāts konkurss un atlase

Pēc publiskām informācijas sesijām partnervalstīs un tiešsaistē Beta Circus saņem vairāk nekā 150 pieteikumus no 28 Eiropas valstīm. 27 no tiem tiek atlasīti un piedalās grupu intervijās, pēc kurām tiek izvēlēti 12 Beta Circus mākslinieki.

2021. GADA 20. → 21. MAIJS

Laipni lūdzam tikšanās

@ Tiešsaistē

Mākslinieki tiešsaistē iepazīstas viens ar otru un partneriem, kā arī apmeklē digitālo darbnīcu, kurā somu mākslinieks Kalle Nio (Kalle Nio) sniedz pārskatu par jauno maģijas lauku. Atsevišķā tiešsaistes diskusijā tiek aplūkota Eiropas projektu finansējuma ietekme uz cirka jomu, piedaloties trīs sadarbības projektu kolēģiem: Circus Without Circus, The Sphere un ClowNexus.

2021. GADA 23. → 26. SEPTEMBRIS

Treņu nedēļa #1

@ Novi Sad, Serbija

Pirmajā mācību nedēļā mākslinieki strādā kopā ar mentālistu Kurtu Demeiju, lai izpētītu metodes, kā uz skatuves un skatītāju prātos veidot realitāti. Vakarā viņi noskatās Rode Boom "We are possible(s)" – Demeij un dzejnieces Maud Vanhauwaert skatuves tikšanos. Vienas dienas seminārs veltīts arī laikmetīgajam cirkam un teritoriālajai attīstībai, kurā tiek gaidīta Novi Sadas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gaidāmā uzņemšana 2022. gadā.

2021. GADA 21. → 26. NOVEMBRIS

2. treniņu nedēļa

@ Parma, Itālija

Otrajā mācību nedēļā franču mākslinieks Antuāns Terjē (Antoine Terrieux) kopā ar māksliniekiem pēta diegu izmantošanu skatuves ilūziju radīšanai. Vakaros Blizzard Concept izrādē Opéra pour sèche cheveux maģija tiek demonstrēta kā jautrības un anarhijas avots. Noslēdzošajā dienā konferencē par jaunajām tendencēm cirka mākslā tiks aplūkota maģija un iluzionisms kā jaunas tendences cirka mākslā.

#talk

#try

Beta Circus
121

2021. GADA 1. → 6. DECEMBRIS

Treņu nedēļa #3

@ Ílhavo, Portugāle

Trešajā mācību nedēļā mākslinieki kopā ar Thierry Collet apgūst mentālisma psiholoģiju un ētiku un noslēpumu atklāšanu, kā arī veido publisku prezentāciju, lai iepazīstinātu ar savu plānoto pieeju magie nouvelle izmantošanai savā darbā. Nodarbības notiek vienlaikus ar izrādēm un profesionālām tikšanās reizēm LEME festivālā. Šajā laikā plānotā darbnīca ar Remī Lasvēnesu (Rémi Lasvènes) tiek pārcelta tiešsaistē un Covid dēļ pārcelta uz vēlāku mēneša laiku, bet mākslinieki – virtuāli klātesošie – tiek aizvesti uz aizkulisēm, lai redzētu, kā notiek viena Remī izrāde.

2 → 9 MAR 2022

Treņu nedēļa #4

@ Rīga, Latvija

Noslēdzošajā darbnīcā mākslinieki strādā kopā ar antropologu Valentīnu Losso, lai izpētītu plašu maģijas teoriju un pieeju klāstu un pēc tam sagatavotu galīgo izstādi. Nedēļas pavadošā izrāde Cie. 32 Novembre's A Vue, ir ilūziju un eskapoloģiju apmetums.

#train

#feel

#train

#feel

9 MAR 2022

Mācību noslēguma prezentācija

@ Rīga, Latvija

12 MAR 2022

Mācību noslēguma prezentācija

@ Novi Sad, Serbija

Noslēdzošais vingrinājums, ko koordinē un režisē Valentīns Losso (Valentine Losseau), ir iespēja Beta cirka māksliniekiem izmēģināt savus treniņus publikas priekšā Rīgā un Novi Sādā – pirmais mēģinājums īsā laika posmā.

2022. GADA 7. JŪLIJS

Beta Circus noslēguma konference

@ Ílhavo, Portugāle

Beta Circus noslēdzas ar noslēdzošo konferenci, kurā tiks atspoguļots projekts, tostarp ar Olhar de Ulisses filmas “Eiropas cirka mākslas tendenču un mākslinieku veicināšana” (Boosting European Trends and Artists in Circus Arts) dokumentālās filmas pirmizrādi.

#talk

#try

APMĀCĪBA

Beta cirka projekts tika veidots nevis kā precīzi definēta mācību programma, bet gan kā atvērta iepazīšanās ar šo formu. Tas norisinājās virknē īsu intensīvu nodarbību, kas ilga gandrīz gadu, un ietvēra lielu skaitu pasākumu, taču to centrālo asi veidoja seši semināri ar sešiem skolotājiem. Šie pasniedzēji iemiesoja ne tikai dažādus mākslinieciskos stilus, bet arī pilnīgi atšķirīgas tehnikas un apakšžanus magie nouvelle. Vairumā gadījumu viņi mācību nedēļas laikā sniedza arī publiskas izrādes, demonstrējot savus darbus vietējai publikai un dodot māksliniekiem iespēju redzēt nodarbībās apgūtās tehnikas uz skatuves. Šajā ziņā projekts pats par sevi bija kā pamatkurss – ievads magie nouvelle, kas māksliniekiem sniedza vairākas perspektīvas un vairākas iespējas atrast saskares punktus starp tehnikām un viņu pašu darba veidiem.

Pirmais seminārs ar Kalle Nio pandēmijas ierobežojumu dēļ bija jāpārceļ tiešsaistē, un tas tika pārveidots par īsu vispārēju ievadu maģijas vēsturē un tās mūsdienu attīstībā. Tomēr 2021. gada septembrī bija pienācis laiks pirmajai dzīvai sesijai Novi Sādā ar beļģu mākslinieku

Vai maģijai jūsu visumā ir likums? Piemēram, vai maģija notiek katru dienu vienā un tajā pašā laikā? Vai kādā ļoti īpašā gadījumā? Vai tas varbūt ir iespējams, bet ļoti maz ticams (*hasard merveilleux*)?

Kurtu Demeiju, kurš aptvēra mentālisma disciplīnu kā tehniku kopumu, lai konstruētu realitāti uz skatuves un skatītāju prātos. Droši vien var teikt, ka neviens no Beta cirka dalībniekiem neatklāja, ka ir dzimis mentalists. Patiesībā viena no galvenajām reakcijām, šķiet, bija viegls satraukums par disciplīnu, kas uz mākslinieku kā “kontrolieri” vai “meistaru”, kuram jānovirza uzmanība un jākonstruē realitāte reālajā laikā uz skatuves, rada tik lielu spiedienu. Kurts mācībās pievērsās arī tam, cik ētiski ir “apmānīt” auditoriju un likt tai noticēt kaut kam, kas nav patiesība, kā arī attiecībām starp “meliem” un iztēli – tā aizsākās Beta cirka mākslinieku diskusija par šādas prakses ētiku, kas turpinājās visa projekta laikā un vēlāk tika turpināta un attīstīta Thierry Collet darbnīcā. Pat ja mentālisms nebija dabiski piemērots, mākslinieki tomēr novērtēja dažus no pamatprincipiem un tehnikām, kas ir šīs prakses pamatā, un jo īpaši to, kā tas liek cieši izprast skatītāju perspektīvu. Annika Hemmerlinga: “Es daudz uzzināju par to, ko nozīmē dubultā realitāte tevī – radīt realitāti skatītājiem un veidot savu realitāti.

Šķita, ka nākamajā sesijā ar Antuānu Terjē Parmā novembrī tiks atrasts īpaši stimulējošs līdzsvars starp tehniskajām instrukcijām un praktiskiem eksperimentiem, kad māksliniekiem tika atvēlēta visa Korredžo galvenā teātra telpa, lai

izpētītu, kā dažādi neredzamie diegi tiek izmantoti fantastisku tēlu un neizskaidrojamu kustību radīšanā uz skatuves. Robins Bīrs (Robin Beer) piekrīt visai grupai kopumā: “Tā ir vienkārši apbrīnojama valoda, ar kuras palīdzību uz skatuves var radīt lietas, par kurām cilvēki nezina, kā tās notiek. Ar diegu, ar kuru var kaut ko vilkt vai kustināt, ko nevar redzēt, var izdarīt daudz vairāk, nekā šķiet, ka var izdarīt. Tā ir Dieva dāvana ikvienam, kurš vēlas uz skatuves radīt interesantus tēlus.

Šī sesija ar Antuānu izgaismo arī interesantu dinamiku Beta cirka apmācībā. Lielākajai daļai projekta dalībnieku nebija pieredzes maģijā, un dažas no tās tehnikām, piemēram, tuvplāna maģija, ir disciplīnas, kuru izpildei augstā līmenī un izpildei pēc pieprasījuma uzstāšanās vidē ir nepieciešama gadiem ilga apmācība. Mentālisms var prasīt ievērojamu sagatavošanos, bet, iespējams, arī tas pieder pie šīs kategorijas kā prakse, kas prasa ciešu balss kontroli un izcilu plūdumu, lai orientētos sociālajā dinamikā. Smalku diegu izmantošana maģisko efektu veidošanai, protams, ir sava māksla, taču tā ļauj rūpīgi sagatavoties un atbildību par maģiju novirza uz skatuves tehniku – un uz

tehniķa figūru. Kā norāda Beta cirka māksliniece Danka Sekuloviča: Šos iestudējumus nevar uztaisīt viens pats. Tehniķa loma ir tikpat svarīga kā mākslinieka loma.

Beta cirkā bija viens uzticams mākslinieks-tehniķis – Maksims Veinmans, kura prasmju kopums labi un precīzi saskanēja ar Beta cirka apmācību. Vai viņš atrada tehniku, ko integrēt? Jaunas idejas? “Jā, protams. Dažas no tām bija kā uzlabota versija tam, kas man jau bija. Bija tā, it kā es pats būtu spēris vienu soli, un tad tas bija vēl viens solis uz augšu. Tas atkal atkārti vienu no galvenajām Beta Circus apmācību iezīmēm: pieredzi atrast valodu un detaļas prasmēm, kas jau iepriekš bija intuitīvi apgūtas, un apgūt jaunus veidus, kā apvienot dramaturģijas pamatelementus.

Pēc darba ar Antuānu sākotnēji tika plānota dubulta sesija Īlhavo 2021. gada decembrī, kurā darbnīcas vadīs gan Tjerī Kolē, gan Remī Lasvēns. Sesijā ar Tjerī tika padziļināti aplūkotas mentālistu tehnikas un ētika, noskaidrojot “noslēpumus” par auditorijas locekļiem, bet Remi darbnīcu nācās pārcelt tiešsaistē Kovida dēļ. Sākotnējais plāns paredzēja Beta cirka māksliniekus iesaistīt kā aizkulišu tehniķus Remi kompānijas Cie Sans Gravité šova Deluge izrādēs, kur viņi divus vakarus darbosies ar tehniku, bet pēc tam vienu dienu to sīki iztirzās. Visbeidzot, tas notika virtuālā veidā, kad Beta cirka

**Vai maģija ir maģija,
vai arī tā ir tikai
normāla parādība
pasaulē, kas atšķiras
no mūsējās?**

(LV)

**Vai tā ir precīza,
noteikta vai neskaidra/
neprecizēta atrašanās
vieta? reāli pastāvoša
vieta vai iedomāta vieta,
vai simboliska telpa?**

māksliniekiem tika piedāvāta video ekskursija pa izrādes aizkulisēm un iespēja uzdot jautājumus par to, kā viss tika salikts kopā.

Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma mākslinieki 2022. gada martā atkal pulcējās Rīgā, lai kopā ar mākslinieku un antropologu Valentīnu Losso (Valentine Losseau) piedalītos pēdējā mācību sesijā, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta magie nouvelle kontekstam un valodai, trīs dienu garumā lasot lekcijas un analizējot dažādus maģijas teorijas jautājumus. Vairāki mākslinieki arī šeit atzīmēja, ka viņi novērtē, ka pasniedzēja ir sieviete – gan viņas perspektīvas dēļ, gan tāpēc, ka sievietes maģijas jomā ir nepietiekami pārstāvētas.

Atskatoties uz savu pieredzi, Beta cirka mākslinieki nav vienisprātis par to, vai šis teorētiskais bloks bija labi novietots programmas beigās (palīdzot savākt pavedienus kopā), vai arī tas būtu bijis noderīgāks sākumā (iezīmējot turpmāko ceļu). Neatkarīgi no nostājas, Valentīns tomēr nodrošināja kopsakarības, kas palīdzēja sasaistīt programmu. Luuks

Brantjess: “Valentīne bija patiesais savienojošais faktors, kas savienoja visus punktus... viņa būtiski mainīja manu skatījumu uz skatuves darbu.

Atšķirīgie viedokļi par grafiku un saturu liecina par to, cik liela nozīme apmācības pieejā ir personīgajām vēlmēm un neizbēgamajiem kompromisiem, kas tiek panākti, izstrādājot kursu, kurā var piedalīties 12 mākslinieki ar dažādām prasmēm un pieredzi. Viens no tiem ir tas, ka lielākā daļa mākslinieku nevarēja paņemt līdzi savu aprīkojumu – ne trapečus, ne teeterbordus – nemaz nerunājot par scenogrāfijām vai sadarbības partneriem. Līdz ar to viņi varēja izmēģināt kaut ko darbnīcās, bet radīšanai bija ierobežota telpa.

No viena viedokļa raugoties, vakara izrādes, ko sniedza mācībspēki un citas kompānijas, palīdzēja aizpildīt plaisu, pētot praktisko pielietojumu. Toms Kasani: “Dažreiz ir pārsteidzoši redzēt, ko cilvēki dara ar visām šīm zināšanām. Katram ir atšķirīga estētika, atšķirīgs skatījums, atšķirīgs vizuālais priekšstats par to, kas ir maģisks jēdziens, kā tas izskatās uz skatuves, kā tas jūtas uz skatuves”. Tas arī palīdzēja māksliniekiem saprast, kas viņiem patīk un kas nepatīk attiecībā uz iestudējumiem un veidiem, kā strādāt ar maģiju, – dažas lietas izslēdzot, bet citas atstājot redzeslokā, lai tām pievērstu papildu uzmanību.

Vēl viens solis šajā virzienā bija noslēguma prezentācija, ko grupa

“Es domāju, ka tās pamatā ir skatījums uz to, kas tiek pasniegts kā realitāte, – attiecības starp reprezentāciju, realitāti un patiesību, kā arī ar to saistītā ētika.”

— Frančeska K. Haidis

Vai skatītāji eksistē jūsu visumā? Vai jūs ar viņiem runājat vai mijiedarbojaties? Vai tas notiek visu laiku, vai tikai mirklī?

sagatavoja Rīgā kopā ar Valentīnu un ar kuru 2022. gada martā Rīgā un Novī Sādā tika noslēgtas mācības. Atskatoties uz šo pieredzi, lielākā daļa Beta cirka mākslinieku atzīst (nedaudz negribīgi), ka priekšnesuma radītais spiediens ir vērtīgs, taču jutās ierobežoti arī laika un ierasto resursu trūkuma dēļ. Tāpēc nākamais solis joprojām ir viņu apmācības pielietošana radīšanā.

DALĪBNIEMI

Aleš Hrdlička
Čehija

Alešs Hrdlička ir topošais čehu mākslinieks, profesionāls žonglieris, burvju mākslinieks, mākslinieks un mūsdienu cirka mākslinieks. Apvienojot sarežģītas žonglēšanas un burvju tehnikas, viņš rada unikālus trikus un izdomas bagātus rekvizītus, kurus atdzīvina uz skatuves. Alešs ir Čehijas čempions maģijā, laikmetīgā cirka universitātes Codarts Rotterdam absolvents un viens no 2012. gadā dibinātās Čehijas cirka kompānijas Cink Cirk sākotnējiem dalībniekiem. Kā Francijas labdarības organizācijas Magiciens du Monde biedrs Alešs ir pateicīgs par to, ka var izplatīt prieku un iedvesmu bērnumos, slimnīcās un valstīs visā pasaulē.

info@aleshrdlicka.cz
www.aleshrdlicka.cz

Berlīnē dzimusī Annika agrā bērnībā uzsāka cirka karjeru ar jātnieku lēkšanu, mācoties balansēt un izpildīt trikus zirga mugurā. 2013. gadā viņa sāka mācīties Berlīnes cirka skolā Die Etage, bet pēc tam devās uz Codarts skolu Roterdamā, kuru viņa absolvēja 2019. gadā. Specializējoties deju trapeces un tradicionālajā ķīniešu disciplīnā – balansēšanā ar muti, viņa skolā strādāja ar tādiem režisoriem kā Lucho Smit un Nicanor de Elia. Kopš studiju beigšanas viņa ir piedalījies turnejās ar Vācijas variācijas teātri, kopā ar partneri Jūliju Kampistani (Júlia Campistany) režisējusi savu izrādi un kļuvusi par daļu no septiņu sieviešu cirka mākslinieču kolektīva 7 Woman Company.

annika.hemmerling@yahoo.de
www.annikahemmerling.com

Berna Huidobro Portugāle

Berna Huidobro sāka savu dzīvi kā māksliniece Čīlē, strādājot ielu teātra kompānijā La Kanita Callejera. 2013. gadā viņa pārcēlās uz Eiropu, līdzdibinot ielu teātra trupu Giramundo Spānijā, bet vēlāk, pārceļoties uz Portugāli, – cirka trupu Vaya. Kopā ar Vaya viņa ir piedalījies vairāk nekā 300 festivālos Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, kā arī uzstājusies izrādēs Atempo, On Time, Vertical Boom un I See You. Bernas izglītība aptver pieredzi teātra, fiziskā teātra, leļļu teātra un cirka programmās, ko viņa apguvusi Santjago un Barselonā. Viņa strādā arī kā kultūras

menedžere starptautiskos festivālos un kompānijās, piemēram, Santiago a Mil-Chile, La Fura dels Baus un Festival FITICH Chilean Patagonia, un pēdējā laikā ir iesaistīta Teatro Experimental de Lagos vadībā.

bernagarciah@gmail.com

Danka Sekuloviča Serbija

Danka Sekuloviča sāka strādāt galvenokārt kā režisora asistente un dramaturģe dažādos Belgradas teātros, un tikai pirms dažiem gadiem viņa pati kāpa uz skatuves, pievienojoties laikmetīgā cirka kompānijai [Cirkusfera]. Šodien viņas galvenā cirka disciplīna ir partnerakrobātika, taču viņa reizēm uzstājas arī kā gaisa akrobāte un aizvien vairāk interesējas par antipodu žonglēšanu (žonglēšanu ar kājām). Viņas [2018] solo izrāde “Not the right leg” ir hibrīdizrāde, kurā apvienots fiziskais teātris, leļļu teātris, laikmetīgā deja, cirks un pantomīma. Tā ieguva trīs balvas dažādos festivālos Serbijā un ļāva Dankai gūt plašu pieredzi, strādājot laikmetīgās dejas, fiziskā teātra un leļļu teātra jomā.

s.danja@gmail.com

Enrico Mazza ir daudzpusīgs mākslinieks no Itālijas, kura aizraušanās ar cirku aizsākās 14 gadu vecumā. Būdams pašmācības žonglieris, kuru ietekmēja teātris un komēdija, viņš pamazām pievērsās vizuālajai un fiziskajai mākslai un 2015. gadā pabeidza fiziskā teātra studijas Performatīvās mākslas universitātē Philip Radice Turīnā, kur specializējās pantomīmas, klaunādes, šlāgermākslas un Commedia dell'Arte jomā. Tajā pašā gadā viņa pirmā mīmijas-klauna soloizrāde "No čemodāna" (From a suitcase) sāka ceļot pa ielu teātra festivāliem Itālijas ziemeļos. Kopš 2016. gada viņš piedalās vairākās izrādēs un šovos kā aktieris, dejojotājs, vizuālais komiķis, žonglieris un klauns, sadarbojoties ar tādām kompānijām kā Action Theatre, Teatro dei Venti un Cirque Bidon.

enricomazza@outlook.it

Francesca K Hyde

Beļģija

Frančeska K Haidis (Francesca K Hyde) ir nosaukums miesīgajai dzīves/darba telpai, kurā mīt dažādas (id)būtnes. Telpa tika radīta cirka vajadzībām (pēc mācībām The Circus Space London un vēlāk pēc maģistrantūras studijām cirka praksē Stokholmas Uniarts), bet tajā var rīkot dažādus pasākumus. Dažādās aktivitātes, kas notiek ar vārdu Francesca K Hyde, cita starpā ietver rakstīšanu, performances (tādās vietās kā laikmetīgā cirka festivāls Riodežaneiro, The Barbican Londonā vai Circus Mlejn

Prāgā, vai kopā ar frizētājas partner(LV) Lauru Stokes), instalāciju veidošanu, sapņošanu, zīmēšanu, lasīšanu, mācīšanos un vēstuļu rakstīšanu. Nesen viņi pabeidza "Formāciju jaunajā maģijā" CNAC un pašlaik veido izrādi, kas strādā ar cirku un jauno maģiju, ar nosaukumu Tank & Me.

francesca.hyde@gmail.com

Hazel Lam

Beļģija

Hazel Lam ir starpdisciplināra māksliniece, kurai ir svarīga sadarbība. Apmācījusies dejā (Mančestrā), laikmetīgajā cirkā (Šefildā, Turīnā un Londonā) un mūzikā (Honkongā), Hazel rada vizuāli un konceptuāli saistošas izrādes teātrī, kino un brīvdabas darbus kopā ar māksliniekiem, kas izmanto dažādus medijus. Pašlaik viņa ar savu pilnmetrāžas solo izrādi Lighthouse un ar dažādiem Beļģijas kolektīviem dodas starptautiskajās turnejās. Hazel pievēršas sarunām un projektiem, kas saistīti ar vienlīdzīgu pārstāvniecību Apvienotajā Karalistē, diskutējot ar dejas un teātra skatuves māksliniekiem, un pašlaik lasa filozofiju LU Lēvenes Filozofijas institūtā, pievērsoties estētikai un politiskajai filozofijai.

info@hazel-lam.com

www.hazel-lam.com

Luuks Brantjess ir cirka mākslinieks no Oosterbēkas, Nīderlandē. Pēc studijām Codarts Roterdamā viņš turpināja mācības DOCH Stokholmā, kur iepazinās ar saviem pašreizējiem cirka partneriem un izveidoja 4onboard – cirka kompāniju, kas specializējas teeterboardā. Strādājot arī kā neatkarīgs mākslinieks, Lūka intereses ir izpētīt savas disciplīnas robežas un to, kā viņš var paplašināt tās robežas un pacelt to jaunā līmenī. Viņa darbos bieži sastopamās tēmas ir rotaļīgums, līdzsvars, bezsvara stāvoklis, mierīgums un trauslums. Vienā no saviem agrākajiem darbiem, īsā performancē “U P”, viņš apvienoja video projekciju ar dzīvo performanci, lai skatītājiem nodotu miera un bezsvara sajūtu. 2020. gadā viņš sāka veidot L O N E – solo teeterboard priekšnesumu, kurā izmanto inovatīvu struktūru, lai varētu lēkt no teeterboard bez partnera palīdzības.

luukbrantjes@gmail.com
www.luukbrantjes.com

Maxime Weinmann
Horvātija

Pēc darba mūziķa, aktiera un metālapstrādes meistara amatā Maksims Veinmans ieradās Zagrebā, kur ienāca pilsētas laikmetīgā cirka vidē. Viņš ir vizuālais un video mākslinieks, rekvizītu veidotājs, mūziķis un aktieris, un viņa raksturīgā pieeja ir sapludināt tehniķa un izpildītāja lomas. Šodien viņš ir Tricycle Trauma kolektīva dalībnieks, kā arī sadarbojas ar Cirkorama

triloģijā “Šausmu nams” kā tehniķis, konstruktors, scenogrāfs un izpildītājs. Kopā ar citu kompāniju, eksperimentālā ekstrēmās mūzikas teātra apvienību House, viņš regulāri strādā pie projektiem kā video tehniķis un metāla instalāciju veidotājs. Pašlaik viņš izstrādā izrādi, kurā apvieno dzīvā metāla apstrādi, leļļu teātri, videomāpēšanu un estētiku, iedvesmojoties no kino un franču dramaturga Armanda Gati darbiem.

max.weinmann@gmail.com

Robins Alus
Grieķija

Robins Bērs ir beidzis Londonas Karalienes Marijas Universitāti un Londonas Starptautisko skatuves mākslas skolu. Kā aktieris un leļļu mākslinieks viņš ir sadarbojies ar daudzām atzītām Apvienotās Karalistes kompānijām, piemēram, Complicite, Blind Summit un Theatre-Rites. Pašlaik viņš dzīvo Atēnās un kopā ar sievu Katerinu Damvoglou veido savus darbus ar kompānijas Fly Theatre nosaukumu. Viņu darbi ir viesojušies visā Grieķijā un Kiprā, kā arī citur pasaulē. Viņi ir nospēlējuši 20 izrādes “Frida Ki Allo” teātrī Théâtre Marigny Parīzē, kā arī ir bijuši izraudzīti izrādēm Starptautiskajā teātra festivālā Sibiu, Rumānijā, Modernās drāmas ielejas festivālā Šanhajā un

Gēteborgas dejas un teātra festivālā. Fly Theatre ir arī iestudējuši savu versiju par Federiko Fellīni “La Strada” Grieķijas Nacionālajā teātrī.

rcrbeer@gmail.com
www.flytheatre.gr

Salla Hakanpää
Somija

Salla Hakanpää ir daudzpusīga laikmetīgā cirka māksliniece. Neaizmirstot savu pieredzi gaisa akrobātikā, pēdējos gados Salla savā mākslinieciskajā praksē pievērsusies arī ūdens un niršanas mākslai. Absolvējusi Turku Mākslas akadēmiju, Salla kļuva par vienu no Somijas laikmetīgā cirka grupas Zero Gravity Company pieciem dibinātājiem un sadarbojas ar WHS, kas ir viens no laikmetīgā cirka un vizuālā teātra pionieriem Somijā. Salla cita starpā ir studējusi dziedāšanu un dramaturģiju, lai papildus cirkam paplašinātu savu māksliniecisko praksi. Salla ir arī brīvās niršanas instruktore un sportiste Somijas nacionālajā brīvās niršanas izlasē.

salla@sallahakanpaa.com
www.sallahakanpaa.com

Tom Cassani
Apvienotā Karaliste

Toms Kasani (Tom Cassani) ir mākslinieks no Apvienotās Karalistes, kurš veido performances teātrim, kabare, dzīvās mākslas un cirka skatuvēm. Viņa nepārtrauktie mākslinieciskie meklējumi balstās uz paplašinātu pieeju maģijai. Viņš izmanto dzīvās mākslas stratēģijas, laikmetīgā cirka un šova paņēmienus un ilūzijas metodes, lai radītu gandrīz neiespējamus tēlus. Izmantojot savu ķermeni kā maldināšanas vietu, Toms karājas matos, norij zobenus, rāpo cauri saplēstam stiklam un ar ikdienas priekšmetiem veido gandrīz vai brīnumus. Viņa iluzoriskie teksti, tēli un fiziskās prasmes atklāj ķermeni kā neuzticamu patiesības mērauklu. 2018. gadā saņēmis Birmingemas Eiropas festivāla pirmo balvu, 2019. gadā viņš ar savu soloizrādi Someone Loves You Drive With Care apceļoja Apvienoto Karalisti, Spāniju un Basku zemi. Toms strādā arī starptautiski kā konsultants un dramaturgs, specializējoties starpdisciplinārās maldinošās praksēs.

tomcassani@hotmail.co.uk

**“Interesanti
ir tas, ka viss
ir iespējams.
Jūs varat
atvērt jaunas
realitātes.”**

— Berna Huidobro

131
Beta Circus

NĀKOTNE

Beta Circus galvenais mērķis bija atbalstīt mākslinieku karjeras attīstību un internacionalizāciju. Vai tas izdevās? Vaicāti, vai mācības viņiem ir radījušas jaunas radošas vai profesionālas iespējas, vairums mākslinieku uzskata, ka būs nepieciešams zināms laiks, lai apgūtais nostiprinātos un iekļautos viņu darbos, taču tas ir arī normāls process.

Vairāki plāno sadarboties vai jau ir sākuši sadarbību. Iespējams, ka vislielāko ietekmi uz karjeru uzreiz izjuta Maxime, uzticīgais tehniķis, kurš mēnešiem ilgi pēc Beta cirka apmācībām ir viegli iejuties ceļojošā burvju veidotāja lomā, strādājot kopā ar Apvienotās Karalistes mākslinieci Francesca K Hyde pie topošās izrādes Tank and Me un kopā ar Robina kompāniju Fly Theatre, lai uzbūvētu pacēlāju skatuves levitāciju radīšanai. Vairāki mākslinieki uzsver priekšrocības, ko dod kopīgas valodas vai zināšanu bāzes izveide Beta Circus projektā, kā arī grupas dinamika un kontakti, uz kuriem var balstīties. Toms Kasani, kurš šobrīd plāno sadarbību ar Frančesku un Sallu: “Ja es mēģinu kaut ko izdomāt, es zinu, ka manā telefona galā ir vēl 11 cilvēki, kuriem bija tāda pati mācība kā man”.

Miniatūrā tā ir tāda pati dinamika kā māksliniekiem, kas absolvē vienu skolu un kopā veido uzņēmumus vai vismaz radošus projektus. Cirka mākslinieku karjeras ir sadarbības mozaīka, un kopīga apmācība ir svarīgs katalizators. Annika Hemmerlinga, kas strādā vācu varietē, atklāja vēl vienas durvis, kad viņas pieredze Beta cirkā sniedza kopsaucēju ar kolēģi burvju mākslinieku: “Tagad viņš uzticas man dalīties ar saviem noslēpumiem vai vākt pētījumus un domāt par idejām un tēliem.

Mēnešu starplaikā starp Beta cirka darbnīcām Danka uzņēma īsu kameras burvju priekšnesumu žurnālam (atkal kopā ar Maksimu), bet Berna Huidobro izmantoja Kurta mentālistu darbnīcā apgūto tehniku, lai brīvdabas izrādē radītu kokus, kas noslēpumaini runāja ar jebkuru skatītāju, kurš pieskārs to mizai. Berna ir sagatavojusi vēl vienu projektu, kas ļaus izpētīt slaveno “Peppera spoku” ilūziju, savukārt Danka gatavojas izmantot klasisko “zombiju bumbas” triku izrādē, kurā piedalīsies trīs žonglieri. Vēl Salla ir sagatavojusi projektu, kurā pētīs atspulgus, bet Luuks ir izstrādājis viena cilvēka teeterboard solo, kuram ir nepieciešami daži atjautīgi skatuves mehānismi. Fran turpina strādāt pie savas izrādes “Tank and Me”, kas pēc pieciem gadiem joprojām tiek izstrādāta (“Ar cirku jau tā vajag daudz laika, lai izpētītu un izstrādātu dramaturģiju, un tad ar maģiju tas ir vēl viens slānis.”). Hazel Lam saskata

dažas iespējas nākamajā savas soloizrādes Lighthouse atkārtojumā, bet tikmēr atzīst, ka šī izrāde ir ietekmējusi viņas domāšanu par izrādi: “Tā ir ietekmējusi to, kā es redzu varas dinamiku, varas attiecības starp zinošajiem un nezinošajiem.

Tāpēc, vispārīgi runājot, šiem māksliniekiem maģija der – vismaz dažkārt. Šķēršļi, kas traucē radīt ar to saistītus darbus, ir saistīti ne tik daudz ar prasmēm un zināšanām, kuras laika gaitā un eksperimentējot var lēnām nostiprināt, bet vairāk ar resursu atrašanu pētniecībai un radīšanai. Ne visi, bet lielākā daļa programmas mākslinieku uzskatīja, ka ir nepieciešams ilgtermiņa atbalsts, un viņi būtu vēlējušies, lai Beta Circus to piedāvātu, piemēram, nodrošinot turpmākas radošās rezidences vai iespējas prezentēt darbus partneru vietās, vai savienojot viņus ar citiem prezentētājiem, kuri varētu redzēt un ieinteresēties viņu darbos.

“Kāpēc jūs nedomājat par to, kam auditorija tic un ko tā pārķ?”

— Toms Kasani
(Tom Cassani)

133
Beta Circus

No zināma viedokļa raugoties, tā ir problēma, ar ko saskaras lielākā daļa mazāka mēroga Eiropas sadarbības projektu: tie koncentrējas uz vienu no tā sauktās “vērtības ķēdes” aspektiem, bet ar pieņēmumu, ka pārējā ķēdes daļa darbojas labi: ja tiek nodrošināta apmācība, tad var sekot radīšana; ja tiek radīti darbi, tad tos redzēs un pasūtīs arī pasniedzēji. Daudzi mākslinieki apgalvo, ka tas tā nav – un tā nebija pat pirms pandēmijas. Reģionālā nevienlīdzība var arī radīt atšķirību starp to, vai apmācības pasākums kādu mākslinieku ievirza uz jaunu, atalgojošu ceļu, un to, kas citu noved strupceļā. Papildu izaicinājums jaunajai maģijai ir tas, ka daudzās valstīs šī forma nav attīstīta, kas vēl vairāk ierobežo iespējas un nostāda māksliniekus situācijā, kad jācīnās par vietu gan pašai disciplīnai, gan saviem projektiem.

Beta cirka starptautiskais vēriens palīdzēja mazināt šo problēmu, saistot māksliniekus ar citām valstīm – un, iespējams, arī ar valstīm ārpus viņu ierastās darbības “sfēras”, jo, lai gan cirka mākslinieki bieži strādā starptautiskā mērogā, viņi parasti darbojas arī nelielās valstu grupās vai kādā lingvistiskā reģionā. Lielākā daļa Beta cirka mākslinieku uzskatīja, ka programma bija pārāk prasīga, lai atrastu laiku kontaktu veidošanai ārpus apmācības, un izteica bažas par visu to ceļojumu ietekmi uz vidi, kurus viņi veica programmas ietvaros, taču saskatīja lielu vērtību pašā grupas starptautiskajā sastāvā.

Kopumā Beta cirka mākslinieki bija ļoti sajūsmināti par jaunās maģijas iespējām un pateicīgi par programmas sniegtajām iespējām. Attiecībā uz nākamajām programmām viņu galvenie ieteikumi bija šādi: finansētās mācību programmas, piemēram, Beta Circus, varētu nodrošināt stipendiju, lai segtu mākslinieka laiku, un pašus mākslniekus varētu vairāk iesaistīt projektu plānošanā, lai nodrošinātu, ka mērķtiecīgs atbalsts tiek savienots ar plašāku darba radīšanas realitāti.

Beta cirkam ir arī turpinājuma jautājums. Kā platforma, kas atbalsta jaunas laikmetīgā cirka tendences, partneri tagad cer padziļināt sadarbību, nākotnē veidojot līdzdalībai veltītu atkārtojumu – izpētīt mākslinieciskos procesus, kas iesaista skatītājus darba radīšanā.

©
BETA CIRCUS
2022

Izdevums
John Ellingsworth

Grafiskais dizains
Oskars Maija
(Oscar Maia)

Publikāciju koordinēšana
Daniel Vilar
(Bússola)

Projekta koordinēšana
Bruno Costa
(Bússola)

Projekta komanda
Daisy Vanicelli
(Teatro Necessario),
Giulia Guiducci
(Teatro Necessario),
Ieva Ozoliņa
(Rīgas cirks),
Jacopo Bianchini
(Teatro Necessario),
Leonardo Adorni
(Teatro Necessario),
Mara Pavula
(Rīgas cirks),
Mira Dobrkovic
(Ludifico)

Mentori
Antuāns Terjē,
Kalle Nio,
Kurts Demejs,
Remi Lasvēns,
Tjerī Kolē,
Valentīns Losso
(Valentine Losseau).

Starptautiskie
dalībnieki

Aleš Hrdlička,
Annika Hemmerling,
Berna Huidobro,
Danka Sekulovic,
Enrico Mazza,
Francesca Hyde,
Hazel Lam,
Luuk Brantjes,
Maxime Weinmann,
Robin Beer,
Salla Hakanpää,
Tom Cassani

Eiropas Komisijas atbalsts
šīs publikācijas izdošanai
nav uzskatāms par tās
satura apstiprinājumu,
kas atspoguļo tikai autoru
viedokli, un Komisija nav
atbildīga par tajā ietvertās
informācijas iespējamo
izmantošanu.

FINANSĒTĀJI

PARTNERI

ASOCIĒTIE PARTNERI

ATBALSTS

BEZA CIRCUS

Podsticanje evropskih trendova
i umetnika u
cirkuskoj umetnosti

(RS)

„Uvek sam bila fascinirana ili opsednuta animacijom predmeta. Pomaže vam da analizirate svoju publiku i razmislite o tome šta postavljate na scenu i kakvu stvarnost time stvarate.“

— Annika Hemmerling

PROJEKAT

Projekat Beta Circus su sastavile četiri partnerske organizacije – Bússola u Portugalu, Teatro Necessario u Italiji, Ludifico u Srbiji i Rigas Cirks u Letoniji – sa dva glavna cilja: da se pozabave nedostatkom napredne stručne obuke za savremeni cirkus u svojim zemljama, a u isto vreme da se podrži pristup novim estetskim trendovima u cirkuskoj delatnosti, za umetnike i publiku. Kao polaznu tačku, odlučili su da se fokusiraju na novu magiju (magie nouvelle).

Kao što samo ime sugeriše, nova magija je umetnički pokret koji je poslednjih nekoliko decenija imao svoj epicentar u Francuskoj. Jednostavnije rečeno, koristi tehnike magije ne samo za stvaranje spektakularnih efekata, već i kao jezik i dramaturgiju koja preispituje kako i kakva stvarnost se stvara na sceni, kao i društveni i etički kontakt koji dela magije stvaraju između umetnika i publike. U tom smislu, ova forma sledi sličan put onom savremenog cirkusa, u širem smislu, koji je ponovo stvorio pojam klasičnih kodeksa prakse.

Dok se nova magija oslanja na tradicije iz celog sveta, i iako postoje umetnici koji rade sa savremenim oblicima magije u drugim zemljama,

većina praktičara nalazi se u Francuskoj, a Centar National des Arts du Cirkue u Chalons-en-Champagne je glavni za sprovođenje kontinuirane obuke, vodeći godišnji kratki kurs koji se deli na dva bloka (teorija i stvaranje), od kojih svaki obuhvata četiri nedelje nastave raspoređene na četiri meseca. Ovo je danas najnapredniji kurs nove magije, ali je i dalje osnovna studija koja prolazi kroz glavne principe, tehnike i načine analize – i otvara vrata studentima koji onda mogu da nastave da vežbaju, usavršavaju, saraduju i dalje eksperimentišu.

Međutim, nastava u CNAC-u se izvodi na francuskom, a u širem smislu francuski jezik je ključ za ulazak u materijal o jeziku i teoriji nove magije: knjige, dokumentacija konferencija i simpozijuma, čak i jedan ili dva manifesta. U svetlu svega navedenog, Beta Circus je želeo da iskoristi priliku evropske saradnje da otvori praksu za širi krug potencijalnih učesnika i da kroz njih doprinese da se nova magija bude još više rasprostranjena širom Evrope, među umetnicima i publikom.

„U cirkusu tražimo granicu mogućeg. A oruđa magije na neki način prevazilaze ono što je moguće. Hodati tom linijom – balansirati između mogućeg i nemogućeg... to je čitava oblast i mislim da je veoma interesantna za istraživanje.“

— Luuk Brantjes

Nakon javnog poziva, izabrano je 12 umetnika iz 11 zemalja. Neki od njih su već imali iskustvo u korišćenju magije u svojim nastupima. Aleš Hrdlička iz Češke Republike i Tom Cassani iz UK-a su rano započeli sa „modernom magijom“ (tradicionalnije veštine), ali nisu bili zainteresovani da postanu mađioničari, već su želeli da koriste magiju kao deo šireg jezika izvođenja. Aleš, inspirisan Yann Frisch-om koga je gledao 2011. godine na konvenciji Blackpool Magic Convention, počeo je da pokušava da integriše magiju sa svojim metodama žongliranja, ali je to morao da ostavi po strani kada je studirao u cirkuskoj školi Codarts u Roterdamu. Tom je u međuvremenu studirao u Centralnoj školi govora i drame u Londonu, nakon Umetnosti izvođenja na kursu Theatre practice, gde je našao slobodu da eksperimentiše sa povezivanjem svoje „prakse magije, obmane i iluzije“ sa praksom scenske umetnosti, ali nije imao obuku iz same magije. „Obuka i praksa su bili veoma izolovani“

Ostali umetnici Beta Circus-a su prvi put videli novu magiju na You Tube-u (naročito video snimke dela Cie 14:20), gledajući nastupe na turneji, ili kroz slučajna poznanstva. Za holandskog umetnika Luuka Brantjes-a to je bilo čitanje rada kolege studenta dok je bio u švedskoj školi DOCH – postao je fasciniran praksom, ali je otkrio nekoliko puteva kojima će krenuti dalje.

Ostali učesnici su pristupili projektu Beta Circus prilično neupućeno – misleći da će to biti njihov ulazak u novu magiju – i otišli s osećajem da su radili sa magijom sve vreme, a da to nisu znali: Salla Hakanpää, koja je u svom nastupu Pinta izgledala kao da visi u vazduhu na mlazu vodopada; Danka Sekulović, koja je propala kroz čvrsti okvir svog bolničkog kreveta u drugi svet u Dve desne noge (Not the right leg); Robin Beer, čiji se rad u fizičkom i vizuelnom pozorištu često igrao sa tačkama pojavljivanja i nestajanja; i mnogi drugi.

Ovakvo izvođenje ide u prilog fundamentalnoj prirodi nove magije kao scenske umetnosti, kao i o ciljevima projekta Beta Circus u širenju takvog načina rada. Kao što se praktičarka nove magije Valentina Cortese, govornica na konferenciji za projekat Beta Circus o novim trendovima u cirkusu u Parmi, zapitala kada se prisećala početka sopstvene obuke: „Zašto ovome ne nauče svakoga?“

„To je ta granica na kojoj ona stoji. To je ideja sa kojom smo se susreli kod Valentine, da magija počinje tamo gde se cirkus završava i obrnuto – to je upravo ova granica, kraj stvarnosti i magije, preispitivanje šta je stvarnost uopšte.“

— Aleš Hrdlička

#obučiti
#osetiti

#govoriti
#pokušati

RASPORED

OKT → DEC 2020.

Javni poziv i izbor

Nakon javnih informativnih sesija u partnerskim zemljama i putem interneta, projekat Beta Circus primio je više od 150 prijava iz 28 zemalja širom Evrope. 27 je ušlo u uži izbor i ide na grupne intervjuje – što dovodi do konačnog izbora 12 umetnika za Beta Circus.

20. → 21. MAJ 2021.

Sastanci dobrodošlice

@ putem interneta

Umetnici se upoznaju jedni sa drugima i sa partnerima putem interneta, i prisustvuju digitalnoj radionici sa finskim umetnikom Kalle Niom koji predstavlja oblast nove magije. Posebna diskusija putem interneta bavi se efektom finansiranja evropskih projekata u oblasti cirkusa uz doprinose tri partnerska projekta saradnje: Circus Without Circus, The Sphere i ClowNexus.

23. → 26. SEP 2021.

1. sedmica obuke

@ Novi Sad, Srbija

Tokom prve sedmice obuke, umetnici rade sa mentalistom Kurt Demey-em kako bi istražili tehnike za konstruisanje stvarnosti na sceni i u umovima publike. Uveče gledaju Rode Bumov *We are possible(s)* – scenski susret između Demey-a i pesnikinje Maud Vanhauwaert. Održan je i jednodnevni seminar o savremenom cirkusu i teritorijalnom razvoju na kojem je iskazano zadovoljstvo s kojim se očekuje da Novi Sad postane evropska prestonica kulture 2022. godine.

21. → 26. NOV 2021.

2. sedmica obuke

@ Parma, Italija

Tom drugu sedmice obuke, francuski umetnik Antoine Terrieux radi sa umetnicima na istraživanju upotrebe niti za stvaranje scenskih iluzija. Tokom večernjih termina, *Opéra pour sèche cheveux* u izvođenju Blizzard Concept-a prikazuje magiju kao izvor zabave i anarhije. Poslednjeg dana, konferencija o novim trendovima u cirkuskoj umetnosti uranja u magiju i iluzionizam kao nove struje u ovoj oblasti.

#govoriti

#pokušati

Beta Circus
141

1. → 6. DEC 2021.

3. sedmica obuke

@ Ílhavo, Portugal

Tokom njihove treće sedmice obuke, umetnici rade sa Thierry Collet-om na psihologiji i etici mentalizma i otkrivanju tajni, i stvaraju javnu prezentaciju kako bi predstavili svoj planirani pristup upotrebi nove magije u svom radu. Aktivnosti se odvijaju paralelno sa nastupima i stručnim sastancima na festivalu LEME. Planirana radionica sa Rémi Lasvènes-om tokom ovog perioda je premeštena online i preraspoređena za kasnije u toku meseca zbog Covida, ali odvodi umetnike – virtuelno prisutne – u bekstejdž da vide mehaniku jednog od Rémi-jevih nastupa.

2. → 9. MAR 2022.

4. sedmica obuke

@ Riga, Letonija

Tokom svoje završne radionice, umetnici rade sa antropologom Valentine Losseau-om na proučavanju širokog spektra teorije magije i pristupa, a zatim na pripremi završnog predstavljanja. Performans koji je upotpunio nedelju, *Cie. 32 Novembre's A Vue*, zaobilazi iluziju i eskapologiju.

#obučiti

#osetiti

#obučiti #osetiti

9. MAR 2022.

Predstavljanje završne vežbe
@ Riga, Letonija

12. MAR 2022.

Predstavljanje završne vežbe
@ Novi Sad, Srbija

U koordinaciji i režiji Valentine Losseau, poslednja vežba je prilika da umetnici Beta Circusa znanja usvojena tokom obuke testiraju pred publikom u Rigi i Novom Sadu – prvi pokušaj u kratkom roku.

7. JUL 2022.

Završna konferencija za Beta Circus
@ Ilhavo, Portugal

Beta Circus se zaključuje završnom konferencijom koja se osvrće na projekat, uključujući premijeru dokumentarnog filma Olhar de Ulisses-a „Podsticanje evropskih trendova i umetnika u cirkuskoj umetnosti“.

#govoriti #pokušati

OBUKA

Projekat Beta Circus nije bio strukturiran kao detaljno definisan nastavni program, već kao otvoreni uvod u formu. Odvijajući se kroz niz kratkih intenzivnih aktivnosti tokom skoro godinu dana, uključivao je veliki broj aktivnosti, ali je bio skoncentrisan oko centralne osovine od šest radionica sa šest predavača. Ovi predavači su otelotvorili ne samo različite umetničke stilove već i potpuno različite tehnike i podžanrove u novoj magiji. U većini slučajeva, oni bi takođe imali javne nastupe tokom sedmice obuke, predstavljajući svoj rad lokalnoj publici i dajući umetnicima priliku da vide tehnike koje su naučili na času u radu na sceni. U tom smislu, sam projekat je bio kao osnovni kurs – uvod u novu magiju koji je umetnicima dao više perspektiva i veće šanse da pronađu dodirne tačke između tehnika i sopstvenih načina rada.

Prva radionica sa Kalle Niom morala je da bude premeštena online zbog ograničenja usled pandemije i bila je rekonceptualizovana kao kratak opšti uvod u istoriju magije i njene moderne razvoje. Međutim, u septembru 2021., došlo je vreme za prvu sesiju uživo u Novom Sadu sa belgijskim umetnikom Kurtom Demey-em, koji je pokrio

**Da li magija ima pravilo
u vašem univerzumu?
Na primer, da li se
magija dešava svakog
dana u isto vreme? U
veoma posebnoj prilici?
Da li je moguća, ali
malo verovatna (hasard
merveilleux – čudesna
slučajnost)?**

disciplinu mentalizama kao skup tehnika za konstruisanje stvarnosti na sceni i u umovima publike. Verovatno je pravedno reći da niko od učesnika u projektu Beta Circus nije otkrio da su rođeni mentalisti. U stvari, čini se da je jedna od glavnih reakcija bila blaga anksioznost u disciplini koja vrši toliki pritisak na umetnika kao na „kontrolora“ ili „glavnog uma“ koji mora da usmeri pažnju i konstruiše stvarnost u realnom vremenu na sceni. Kurtovo predavanje se takođe odnosilo na etiku „varanja“ publike i navođenja da se veruje u nešto što je neistinito, kao i na odnos između „laži“ i mašte – i pokrenulo debatu među umetnicima u projektu Beta Circus o etičnosti takvih praksi koja se nastavila tokom projekta a kasnije ju je preuzeo i dalje razvijao na radionici Thierry Collet. Čak iako mentalizam nije bio pun pogodak, umetnici su i dalje cenili neke od osnovnih principa i tehnika koje su u osnovi ove prakse, a posebno način na koji forsira blisko razumevanje perspektive publike. Annika Hemmerling: „Naučila sam mnogo o tome šta znači imati ovu dvostruku realnost u sebi – stvarati realnost za publiku i imati sopstvenu realnost.“

Činilo se da je naredna sesija uz Antoine Terrieux u novembru u Parmi pronašla posebno stimulativnu ravnotežu između tehničkog podučavanja i praktičnog eksperimentisanja, sa umetnicima

koji su se predali u potpunosti Correggio-vom glavnom pozorištu, da istraže mnoge upotrebe nevidljivih niti u stvaranju fantastičnih slika i neobjašnjivih pokreta na sceni. Robin Beer ističe grupu kao celinu: „To je samo neverovatan jezik za stvaranje stvari na sceni, a da ljudi ne znaju kako se to dešava. Možete učiniti mnogo više nego što mislite da možete da uradite sa niti koja može nešto da povuče, ili pomeri nešto što ne možete da vidite. To je Božji dar za svakog ko želi da napravi zanimljive slike na sceni.“

Ova sesija sa Antoanom takođe ističe interesantnu dinamiku u obuci u okviru projekta Beta Circus. Većina učesnika projekta nije imala iskustvo u magiji, a neke od njenih tehnika – poput magije izbliza – su discipline za koje su potrebne godine obuke da bi se mogle izvesti na visokom nivou i izvršiti na zahtev u sredini u kojoj se izvodi. Mentalizam može uključivati značajnu pripremu, ali možda takođe spada u ovu kategoriju kao praksa koja zahteva blisku kontrolu glasa i izuzetnu lakoću upravljanja društvenom dinamikom. Upotreba finih niti za postavljanje magičnih efekata je, naravno, umetnost sama po sebi, ali ona koja omogućava

pažljivu pripremu i prebacuje odgovornost sa magije na scensku mašineriju – i na ulogu tehničara. Kako ističe umetnica Beta Circus-a, Danka Sekulović: „Ovo su predstave koje ne možete sami da uradite. Uloga tehničara je od istog značaja kao i uloga umetnika.“

Beta Circus je imao jednog posvećenog umetnika-tehničara, Maxime Weinmann-a, čiji je set veština jasno i precizno uklopio sa obukom Beta Circus-a. Da li je pronašao tehnike za integraciju? Nove ideje? „Da, svakako. Nešto od toga je bilo kao nadograđena verzija nečega što sam već imao. Bilo je kao da sam napravio jedan korak sam, a onda je ovo bio još jedan korak dalje.“ Opet, ovo je odjek jednog od glavnih opažanja obuke Beta Circus-a: iskustvo pronalaženja jezika i detalja za veštine koje su ranije bile intuitivne, i učenje novih načina za kombinovanje osnovnih dramaturških gradivnih blokova.

Nakon rada sa Antoine-om, prvobitno je planirana dvostruka sesija u Ilhavu u decembru 2021. sa radionicama Thierry Collet-a i Rémi Lasvènes-a. Sesija sa Thierry-jem išla je dublje u mentalističke tehnike i etiku otkrivanja „tajni“ o članovima publike, ali je Remijeva radionica morala da bude premeštena online zbog Covida. Prvobitni plan je bio da se umetnici Beta Circus-a angažuju kao tehničari u bekstejdžu za nastupe emisije Deluge Remi-jeve kompanije

**Da li je magija magija
ili je to normalno u
svetu koji je drugačiji
od našeg?**

(RS)

**Da li je ovo precizna,
definisana lokacija ili
nejasna/nedefinisana?
Stvarno postojeće
mesto ili imaginarno,
ili simbolički prostor?**

Cie Sans Gravite, gde bi upravljali mašinerijom dve noći pre nego što bi dan proveli razlažući je do detalja. Na kraju, to se odigralo u virtualnoj formi, a umetnici Beta Circus-a su imali video obilazak performansa u bekstejdžu i priliku da postave pitanja o načinu na koji je sve to organizovano.

Posle pauze od nekoliko meseci, umetnici su se ponovo sastali u Rigi u martu 2022. godine na poslednjoj sesiji obuke sa umetnicom i antropologom Valentine Losseau koja se fokusirala na kontekst i jezik nove magije – sa trodnevnim predavanjima i analizama koje su se dotakle širokog spektra teorije magije. Nekoliko umetnika je takođe napomenulo da im je drago što imaju ženu za predavača – kako zbog njene perspektive, tako i zbog toga što su žene nedovoljno zastupljene u oblasti magije.

Osvrćući se na svoje iskustvo, umetnici Beta Circus-a nisu saglasni oko toga da li je ovaj teorijski blok bio dobro postavljen na kraju programa (gde je pružena pomoć da se konci povežu) ili bi bio korisniji na početku

(gde bi postavio osnovu za nastavak). Međutim, bez obzira na poziciju, Valentine je obezbedila zajedničku nit koja je pomogla da se program poveže. Luuk Brantjes: „Valentina je zaista bila povezujući faktor – povezala je sve tačke... ona je suštinski promenila moj pogled na scenski nastup.“

Različita mišljenja o rasporedu i sadržaju naglašavaju ulogu koju lične preferencije igraju u pristupima obuci, kao i neizbežne kompromise koji se prave prilikom dizajniranja kursa koji može da pohađa 12 umetnika sa različitim veštinama i iskustvom. Jedna od njih je da većina umetnika nije mogla sa sobom da ponese svoju opremu – ni trapeze, ni klackalice – a kamoli svoje scenografije ili da povedu saradnike. Kao takvi, mogli su da isprobaju stvari tokom radionica, ali je prostor za kreaciju bio graničen.

S jedne tačke gledišta, večernji nastupi koje su izvodili umetnici predavači i druge kompanije pomogli su da se popuni praznina kroz istraživanje praktičnih primena. Tom Cassani: „Ponekad je iznenađujuće videti šta ljudi rade sa svim tim znanjem. Svako ima drugačiju estetiku, drugačije shvatanje, drugačiju vrstu vizuelne ideje o tome šta je koncept magije, kako izgleda na sceni, kako se oseća na sceni.“ To je takođe pomoglo umetnicima da shvate šta su radili i šta im se nije svidelo u smislu inscenacije i načina rada sa magijom – isključivanje nekih, a isticanje drugih stvari.

„Mislim da je ono što je suština za mene, gledanje na ono što je predstavljeno kao stvarnost – odnos između predstavljanja, stvarnosti i istine, i etike koja je dio njih.“

— Francesca K Hyde

**Da li gledaoci postoje u vašem univerzumu?
Da li razgovarate ili uzajamno delujete?
Da li je to stalno, ili samo trenutni prizor?**

Još jedan korak u tom pravcu je bila završna prezentacija koju je grupa pripremila sa Valentine-om u Rigi, a koja je izvedena u Rigi i Novom Sadu u martu 2022. godine kako bi se zaokružila njihova obuka. Osvrćući se na ovo iskustvo, većina umetnika Beta Circus-a prepoznaje (pomalo nevoljno) značaj pritiska koji izaziva nastup, ali se takođe oseća ograničeno nedostatkom vremena i pristupa svojim uobičajenim resursima. Kao takva, primena njihove obuke u stvaranju ostaje sledeći korak.

UČESNICI

Aleš Hrdlička

Češka Republika

Aleš Hrdlička je češki umetnik u nastajanju, profesionalni žongler, mađioničar, kreator i savremeni cirkuski izvođač. Kombinujući kompleksne tehnike žongliranja i magije, on stvara jedinstvene trikove i maštovite rekvizite koje oživljava na sceni. Aleš je češki šampion magije, diplomac na savremenom cirkuskom univerzitetu Codarts Rotterdam i jedan od prvobitnih članova Cink Cink Cirk, češke cirkuske kompanije osnovane 2012. godine. Kao član francuske dobrotvorne organizacije Magiciens du Monde, Aleš sa zadovoljstvom širi radost i inspiraciju u sirotištima, bolnicama i zemljama širom sveta.

info@aleshrdlicka.cz

www.aleshrdlicka.cz

Rođena u Berlinu, Anika je započela svoju cirkusku karijeru u ranom detinjstvu sa voltižovanjem (gimnastikom na konju), naučivši da balansira i izvodi trikove na leđima konja. Počela je u cirkuskoj školi Die Etage u Berlinu 2013. godine, pre nego što je krenula u školu Codarts u Roterdamu, gde je diplomirala 2019. godine. Specijalizovana za ples na trapezu i tradicionalnu kinesku disciplinu balansiranja ustima, radila je u školi sa režiserima kao što su Lucho Smit i Nicanor de Elia. Nakon diplomiranja, bila je na turneji sa nemačkim teatrom raznovstnosti, režirala je sopstvenu predstavu zajedno sa partnerkom Júlia Campistany i postala deo kolektiva od sedam žena cirkuskih umetnica, 7 Woman Company.

annika.hemmerling@yahoo.de
www.annikahemmerling.com

Berna Huidobro
Portugal

Berna Huidobro je započela svoj život kao izvođačica u Čileu, radeći u uličnom pozorištu La Kanita Callejera. Godine 2013. preselila se u Evropu, gde je suosnovala kompaniju uličnog pozorišta Giramundo u Španiji, a kasnije i cirkusku kompaniju Vaya nakon što se preselila u Portugal. Sa Vaya-om je učestvovala na više od 300 festivala širom Evrope, Azije i Latinske Amerike, a pojavljuje se u emisijama Atempo, On Time, Vertical Boom i I See You. Bernaino obrazovanje obuhvata iskustva

u pozorištu, fizičkom pozorištu, lutkarstvu i cirkuskim programima koji se održavaju u Santjagu i Barseloni. Takođe radi kao menadžerka kulture za međunarodne festivale i kompanije kao što su Santiago a Mil-Chile, La Fura dels Baus i Festival FITICH Chilean Patagonia, a u poslednje vreme je deo direktive Teatro Experimental de Lagos.

bernagarciah@gmail.com

Danka Sekulović
Srbija

Danka Sekulović je počela da radi uglavnom kao asistent reditelja i dramaturg u raznim beogradskim pozorištima, a tek pre nekoliko godina i sama je stupila na scenu kada je došla u savremenu cirkusku kompaniju [Cirkusfera]. Danas je njena glavna cirkuska disciplina partnerska akrobacija, mada povremeno nastupa i kao aerialista i ima sve veće interesovanje za žongliranje na antipodu (žongliranje nogama). Njeno solo izvođenje [2018. godine] Dve desne noge (Not the right leg) hibridna je predstava koja kombinuje fizičko pozorište, lutkarstvo, savremeni ples, cirkus i pantomimu. Predstava je osvojila tri nagrade na različitim festivalima u Srbiji i uvela Danku u širok spektar iskustava u savremenom plesu, fizičkom pozorištu i lutkarstvu.

s.danja@gmail.com

Enrico Mazza je svestrani izvođač iz Italije čija je strast za cirkusom počela sa 14 godina. Samouki žongler je, pod uticajem pozorišta i komedije, postepeno prešao u vizuelne i fizičke umetnosti da bi 2015. godine diplomirao na fizičkom pozorištu na Univerzitetu scenskih umetnosti Philip Radice u Torinu, gde se specijalizovao za mimiku, ulogu klovna, burlesku i komediju dell'Arte. Iste godine, *From a suitcase*, njegova prva solo mimičarska predstava, počinje da gostuje na festivalima uličnih pozorišta na severu Italije. Od 2016. godine učestvuje u nekoliko predstava i emisija kao glumac, plesač, vizuelni komičar, žongler i klovna, saradujući sa kompanijama kao što su Action Theatre, Teatro dei Venti i Cirque Bidon.

enricomazza@outlook.it

Francesca K Hyde

Belgija

Frančeska K Hyde je ime za otelotvoreni životni/radni prostor u kome borave različiti (id)entiteti. Prostor je izgrađen za cirkus (nakon obuke u The Circus Space London, a kasnije i magistarskog studija cirkuskih praksi u Uniarts Stockholm), ali može da ugosti mnogo različitih vrsta događaja. Različite aktivnosti koje se odvijaju pod imenom Francesca K Hyde uključuju pisanje, performans (na mestima kao što su savremeni cirkuski festival u Rio De Žaneiru, The Barbican u Londonu ili Circus Mlejn u Pragu, ili sa hairhang partnerkom Laurom Stokes), rad na instaliranju, maštanje, crtanje,

čitanje, učenje i pisanje pisama između ostalog. Nedavno su završili formaciju u novoj magiji u CNAC-u i trenutno pripremaju nastup koji radi sa cirkusom i novom magijom pod nazivom Tank & Me.

francesca.hyde@gmail.com

Hazel Lam

Belgija

Hazel Lam je multidisciplinarna umetnica sa velikim interesovanjem za zajednički rad. Obučena u plesu (Manchester), savremenom cirkusu (Šefild, Torino i London) i muzici (Hong Kong), Hazel stvara vizuelno i konceptualno ubedljive predstave u pozorištu, filmu i radu na otvorenom sa umetnicima koji koriste različite medije. Trenutno je na međunarodnoj turneji sa svojim solom Lighthouse i sa raznim kompanijama u Belgiji. Hazel se posvetila razgovorima i projektima koji se tiču ravnopravne zastupljenosti umetnika iz različitih sredina u Ujedinjenom Kraljevstvu kroz predavanja sa umetnicima na plesnoj i pozorišnoj sceni, a trenutno čita filozofiju na Institutu za filozofiju, KU Leuven sa fokusom na estetiku i političku filozofiju.

info@hazel-lam.com

www.hazel-lam.com

Luuk Brantjes

Holandija

Luuk Brantjes je cirkuski umetnik iz Osterbeka, Holandija. Nakon studija na Codarts-u u Rotterdamu, nastavio je obuku na DOCH-u u Stokholmu, gde je upoznao svoje sadašnje cirkuske partnere i osnovao 4onboard, cirkusku kompaniju specijalizovanu za klackalice. Takođe, radeći kao nezavisni stvaralac, Luukova interesovanja leže u istraživanju granica njegove discipline i kako može da proširi njene granice i da je podigne na nove nivoe. Uobičajene teme u njegovom radu su razigranost, ravnoteža, bestežinsko stanje, mir i krhkost. U jednom od svojih ranijih dela, kratkom performansu pod nazivom U P, kombinovao je video projekciju sa nastupom uživo kako bi publici preneo osećaj smirenosti i bestežinskog stanja. Godine 2020. započeo je kreiranje L O N E, solo performansa na klackalici koji koristi inovativnu konstrukciju da bi mogao da skače sa klackalice bez pomoći partnera.

luukbrantjes@gmail.com
www.luukbrantjes.com

Maxime Weinmann

Hrvatska

Nakon što je određeno vreme radio kao muzičar, glumac i bravar, Maxime Weinmann je stigao u Zagreb gde je uplovio u savremenu cirkusku scenu grada. Vizuelni i video umetnik, rekviziter, muzičar i glumac, njegov prepoznatljiv pristup je spajanje uloga tehničara i izvođača. Danas je član kolektiva Tricycle Trauma, a takođe je saradivao sa Cirkorama na njihovoj

trilogiji „Horror House“ kao tehničar, graditelj, scenograf i izvođač. Sa eksperimentalnom kompanijom House of extreme music theatre, redovno radi na projektima kao video tehničar i na izradi metalnih instalacija. Trenutno razvija predstavu koja kombinuje obradu metala uživo, lutkarstvo, video mapiranje i estetiku inspirisanu kinematografijom i delom francuskog dramskog pisca Armana Gatija.

max.weinmann@gmail.com

Robin Beer

Grčka

Robin Beer je diplomirao na Queen May, Univerzitetu u Londonu i Londonskoj međunarodnoj školi scenskih umetnosti. Kao glumac i lutkar radio je sa mnogim poznatim kompanijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao što su Complicite, Blind Summit i Theatre-Rites. Sada se nalazi u Atini i sam stvara sa svojom suprugom, Katerinom Damyoglou, pod nazivom zajedničke firme Fly Theatre. Njihovo delo je obišlo celu Grčku i Kipar, kao i dalje. Imali su 20 izvođenja svoje predstave Frida Ki Allo u Théâtre Marigny u Parizu i izabrani su da igraju na Festivalu međunarodnog teatra u Sibiuu, Rumunija, Festivalu moderne drame u Šangaju i Geteborškom plesnom i pozorišnom festivalu. Fly Theatre je takođe režirao sopstvenu verziju La Strade Federica Fellinija u Nacionalnom pozorištu Grčke.

rcrbeer@gmail.com
www.flytheatre.gr

Salla Hakanpää

Finska

Salla Hakanpää je svestrani savremeni cirkuski umetnik. Ne zaboravljajući svoje iskustvo u vazdušnoj akrobaciji, Salla se u poslednjih nekoliko godina bavila vodom i ronjenjem kao delom svoje umetničke prakse. Završivši Umetničku akademiju u Turku, Salla je postala jedna od pet osnivača finske savremene cirkusne grupe Zero Gravity Company, a saraduje sa WHS, jednim od pionira savremenog cirkusa i vizuelnog pozorišta u Finskoj. Salla je studirala pevanje i dramaturgiju, između ostalog, kako bi proširila svoju umetničku praksu pored cirkusa. Salla je takođe instruktor slobodnog ronjenja i takmičar koji učestvuje u finskom nacionalnom timu za slobodno ronjenje.

salla@sallahakanpaa.com

www.sallahakanpaa.com

Tom Cassani

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tom Cassani je umetnik iz Velike Britanije koji izvodi predstave za pozorište, kabare, živu umetnost i cirkuske scene. Njegovo aktuelno umetničko istraživanje oslanja se na prošireni pristup magiji. Koristi strategije žive umetnosti, tehnike savremeng cirkusa – sporedne predstave i metode iluzije da bi stvorio gotovo nemoguće slike. Koristeći svoje telo kao mesto obmane, Tom je okačen za svoju kosu, guta mačeve, puži kroz razbijeno staklo i čini gotovo čuda sa svakodnevnim predmetima. Njegovi iluzorni tekstovi, slike i fizičke veštine razotkrivaju telo kao nepouzdanu meru istine. Dobitnik prve nagrade Evropskog festivala u Birmingemu 2018. godine, on je 2019. godine imao turneju sa svojom solo emisijom Someone Loves You Drive With Care širom Ujedinjenog Kraljevstva, Španije i Baskije. Tom takođe radi na međunarodnom nivou kao konsultant i dramaturg specijalizovan za interdisciplinarnu praksu obmanjivanja.

tomcassani@hotmail.co.uk

**„Zanimljivo
je da je sve
moguće.
Možete
otvoriti nove
realnosti.“**

— Berna Huidobro

Beta Circus 151

BUDUĆNOST

Osnovni cilj Beta Circus-a bio je da podrži razvoj karijere i internacionalizaciju umetnika koji učestvuju. Da li je uspelo? Na pitanje da li su nakon obuke razvili nove kreativne ili profesionalne mogućnosti, većina umetnika smatra da će biti potrebno neko vreme da se ono što su naučili slegne i nađe put u njihovom radu – ali takođe i da je to normalan proces.

Nekoliko od njih planira da radi zajedno ili su već počeli. Maxime, posvećeni tehničar, možda je doživeo najdirektniji uticaj na karijeru i lako je ušao u ulogu putujućeg tvorca magije, u mesecima nakon obuke Beta Circus-a radeći sa umetnicom iz Ujedinjenog Kraljevstva Francesca K Hyde na njihovom performansu u razvoju, Tank and Me i sa Robin-ovom kompanijom FIY Theater da napravi dizalicu za stvaranje scenskih levitacija. Nekoliko umetnika naglašava prednosti razvoja zajedničkog jezika ili baze znanja kroz projekat Beta Circus, kao i grupne dinamike i odnosa na kojima se može graditi. Tom Cassani, koji je u ranoj fazi planiranja saradnje sa Francescom i Sallom: „Ako pokušavam da smislim nešto, znam da je na drugom kraju telefona još 11 ljudi koji su imali istu lekciju kao ja.“

U malom, ovo je ista dinamika kao umetnici koji završavaju istu školu i zajedno osnivaju kompanije, ili barem kreativne projekte. Karijere cirkuskih umetnika postoje u kolažu saradnji, a zajednička obuka je važan katalizator. Annika Hemmerling, koja radi u nemačkoj varijeti, otkrila je da su se još jedna vrata otvorila kada su joj njena iskustva iz Beta Circus-a dala zajedničku osnovu sa kolegom mađioničarem: „Sada mi veruje i deli svoje tajne sa mnom, ili prikupljamo istraživanja i razmišljamo o idejama i slikama.“

Danka je snimila kratak komad o magiji za u mesecima između radionica Beta Circus-a (opet sa Maxime), dok je Berna Huidobro preuzela tehniku iz Kurt-ove mentalističke radionice da, u nastupu na otvorenom, stvori drveće koje misteriozno govori bilo kom članu publike koji se oslonio o koru drveta. Berna je takođe pripremila još jedan projekat koji će dati okvir za istraživanje čuvene iluzije „Pepper's Ghost“, dok će Danka iskoristiti klasični trik „Zombie ball“ u predstojećem nastupu sa tri žonglera. Na drugom mestu, Salla ima predstojeći projekat koji će uključivati istraživanje refleksija, a Luuk razvija solo na klackalici za jednog čoveka kome su potrebni neki pametni scenski mehanizmi. Fran nastavlja da radi na njihovoj predstavi Tank and Me – koja je i dalje, nakon nekih pet godina, u razvoju

(„Sa cirkusom vam već treba dosta vremena da istražite i razvijete dramaturgiju, a onda sa magijom kao da postoji još jedan dodatni sloj toga.“) Hazel Lam vidi neke mogućnosti za sledeće izvođenje svog solo performansa Lighthouse, a u međuvremenu prepoznaje širi uticaj na svoj način razmišljanja o performansu: „To je informacija o načinu na koji ja vidim dinamiku moći, odnose moći znanja i neznanja.“

Dakle, uopšteno govoreći, za ove umetnike, magija se uklapa – barem u nekim slučajevima. Prepreke za obavljanje posla koji to uključuje, su manje vezane za veštine i znanja, koji se mogu polako pojačati tokom vremena i eksperimentisanjem, a više u pronalaženju resursa za istraživanje i stvaranje. Nisu svi, ali većina umetnika iz programa jeste, smatrala da postoji potreba za dugoročnom podrškom, i voleli bi da je to ponudio Beta Circus – na primer, obezbeđenje pratećih rezidencija za rad ili prilike za predstavljanje rada u prostoru partnera, ili povezivanjem sa drugim prezenterima koji bi mogli da vide i zainteresuju se za njihov rad.

Iz određene perspektive, ovo je problem sa većinom manjih projekata evropske saradnje: oni se fokusiraju na jedan aspekt onoga što se ponekad naziva „lanac vrednosti“, ali uz pretpostavku da ostatak lanca funkcioniše dobro: da ako je obuka obezbeđena, stvaranje

„Zašto ne biste razmislili o tome u šta publika veruje i šta podržavaju?“

— Tom Cassani

može da usledi; da ako kreacije budu napravljene, prezenteri će ih videti i rezervisati. Mnogi umetnici bi tvrdili da to nije slučaj - i da nije bilo ni pre pandemije. Regionalne nejednakosti takođe mogu napraviti razliku između aktivnosti obuke koja jednog umetnika postavlja na novi put koji donosi nagradu, a drugog vodi u ćorsokak. Dodatni izazov za novu magiju je to što je forma u mnogim zemljama nerazvijena, što dodatno ograničava mogućnosti, a umetnike dovodi u poziciju da se bore za prostor za samu disciplinu kao i za sopstvene projekte.

Međunarodni obim Beta Circus-a pomogao je da se ovo donekle ublaži povezivanjem umetnika sa drugim zemljama – a možda i sa onima izvan uobičajene „sfere“ njihovog rada, jer iako cirkuski umetnici često rade na međunarodnom nivou, oni takođe imaju tendenciju da deluju u malim grupama zemalja ili širom jezičke regije. Većina umetnika Beta Circus-a smatrala je da je program pomalo previše zahtevan da bi našli vremena za uspostavljanje veza van same obuke, imali su sumnje u uticaj sredine svih putovanja na koja su išli zbog programa, ali su otkrili veliku vrednost u međunarodnom sastavu same grupe.

Uopšteno govoreći, umetnici Beta Circus-a bili su veoma uzbuđeni mogućnostima nove magije i zahvalni na mogućnostima koje im je program pružio. Za buduće iteracije, njihove glavne preporuke su bile da finansirani

programi obuke kao što je Beta Circus mogu da obezbede stipendiju za pokrivanje vremena umetnika, i da bi sami umetnici mogli da budu bliže uključeni u planiranje projekta kako bi se osiguralo da se ciljana podrška spoji sa širom realnošću djelovanja.

Za Beta Circus postoji takođe pitanje nastavka. Kao platforma za podršku novim trendovima u savremenom cirkusu, partneri se sada nadaju da će produbiti svoju saradnju budućom iteracijom posvećenom učešću – istraživanju umetničkih procesa koji uključuju i samu publiku u kreiranje dela.

©
BETA CIRCUS
2022

Izdanje
John Ellingsworth

Grafički dizajn
Oscar Maia

Koordinacija
izdanja
Daniel Vilar
(Bússola)

Koordinacija
projekta
Bruno Costa
(Bússola)

Projektni tim
Daisy Vanicelli
(Teatro Necessario),
Giulia Guiducci
(Teatro Necessario),
Ieva Ozolina
(Riga Cirks),
Jacopo Bianchini
(Teatro Necessario),
Leonardo Adorni
(Teatro Necessario),
Mara Pavula
(Riga Cirks),
Mira Dobrkovic
(Ludifico)

Mentori
Antoine Terrieux,
Kalle Nio,
Kurt Demey,
Rémi Lasvènes,
Thierry Collet,
Valentine Losseau

Međunarodni učesnici
Aleš Hrdlička,
Annika Hemmerling,
Berna Huidobro,
Danka Sekulovic,
Enrico Mazza,
Francesca Hyde,
Hazel Lam,
Luuk Brantjes,
Maxime Weinmann,
Robin Beer,
Salla Hakanpää,
Tom Cassani

Podrška Evropske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

OSNIVAČI

PARTNERI

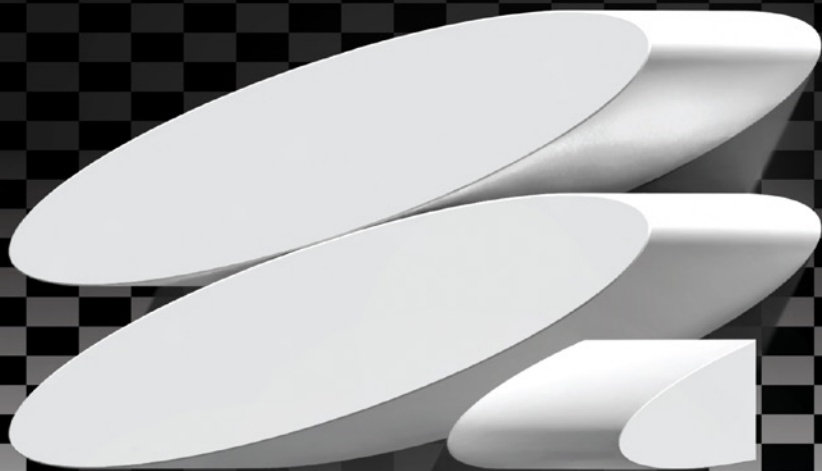

PARTNERI SARADNICI

PODRŠKA

BEVA

CIRCUS

www.betacircus.eu
info@betacircus.eu

FUNDERS

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

REPÚBLICA
PORTUGUESA

ARTES
DIRECÇÃO REGIONAL
DA CULTURA

PARTNERS

ASSOCIATED PARTNERS

SUPPORT

facebook.com/betacircus
instagram.com/betacircus
twitter.com/beta_circus
circustalk.com/profile/beta-circus

©
BETA CIRCUS
2022