

blucinQue

in

VERTIGINE DI GIULIETTA

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Oscillazione, volo, perdita di equilibrio, tensione, per un lavoro di ricerca sul movimento e la composizione tra **teatrodanza, musica dal vivo, testo e discipline circensi**, in uno spazio concettuale e fluido.

Nel perimetro tracciato da una danza sul tema della "vertigine amorosa", che indaga un'anima incline al vacillare e al perdersi dei giovani amanti, trova spazio la composizione coreografica e sonora del lavoro di blucinQue: corpi, luce e musica live diventano voce di un medesimo canto, scandito in sequenze come brevi atti. L'uso della voce riporta, in inglese e italiano, parti del testo di Shakespeare, in forma musicale e ritmica. Pochi ed emblematici oggetti di scena e linee geometriche emergono quali elementi concreti e plastici, che si stagliano a contrappunto di questa atmosfera, dove i veri protagonisti sono il tempo e la distanza, la lotta e il dubbio.

A scandire il ritmo delle scene, l'alternanza dei brani tratti dal balletto di Prokofiev, per riscoprirne una nuova scrittura e un finale sospeso. La musica eseguita dal violoncello classico, processato dal vivo da Bea Zanin, coinvolge nella composizione fisica e sonora anche i performer. Accanto alla musicista, gli artisti Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti, Ivan Ieri, sotto la direzione della coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi.

**What man art thou that thus bescreen'd in night
So stumblest on my counsel?**

(Giulietta, atto II, scena II)

NOTA DI REGIA

Mi sono formata come danzatrice e coreografa, specializzandomi nel teatrodanza. In un percorso di ricerca personale, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, teatro di parola e movimento, ho esplorato diversi settori della creatività contemporanea, guidata da un disegno in cui teatro, danza, musica, letteratura e arti visive si potessero fondere in una profonda e ricca risorsa espressiva. Dai Deplacé, lavori di teorizzazione e pratica del "fuori luogo" e dello "spostamento", in cui approfondivo la tematica dello spiazzamento e del disequilibrio, sono scaturite le radici di Studio sulla Vertigine (ora divenuto Vertigine di Giulietta), per me luogo di riflessione anche sul valore dei generi e dei ruoli. Con questa ricerca sono approdata a una sorta di "ironia del non sapere dove stare", formula che sintetizza tanto la mia cifra stilistica, quanto una personale riflessione politica sulla figura dell'artista oggi, sempre in bilico e instabile. È diventato cruciale per me legittimare la contaminazione tra discipline, ossia la capacità di guardare oltre l'etichettamento di stile e di genere, per conquistare una dimensione espressiva ibrida e fluida: ho voluto così assimilare il nouveau cirque e le sue risorse espressive al mio lavoro, come arricchimento ed emblema di questo intento. Nella messa in scena il corpo spiazzato, spezzato e imbarazzato, in bilico, fuori asse e fuori tempo resta il cuore della ricerca su voce e movimento. Parimenti la costruzione drammaturgica segue un percorso di frammentazione: il testo, musicato dal vivo, viene così contraffatto, reso partitura sonora, ritmo, poesia. Ricorro a una sonorità a partire dal corpo in scena, per questo esploro le possibilità di un'amplificazione che veicoli e restituisca i suoni prodotti dal movimento, come se fossero quelli di una composizione musicale.

Caterina Mochi Sismondi

Il lavoro è stato presentato e in residenza alla Lavanderia a Vapore di Collegno, la Corte Ospitale di Rubiera, il Centre Regional des Arts du Cirque de Lomme in Francia, il Café Müller di Torino ed è stato selezionato dal network in situ presentando lo spettacolo dal 2014 in festival e teatri per un processo sempre in divenire.

CREDITI

Direzione

Caterina Mochi Sismondi

Creazione e Performance

**Alexandre Duarte, Elisa Mutto, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić,
Beatrice Zanin, Ivan Ieri, Michelangelo Merlanti**

Light design

Massimo Vesco

Violoncello e Sound design

Bea Zanin

Costumi

Carla Carucci

Foto

Andrea Macchia

Produzione

Centro di produzione blucinQue Nice

In collaborazione con **Fondazione Cirko Vertigo**

Testo d'ispirazione

Romeo e Giulietta di William Shakespeare

DURATA DELLO SPETTACOLO

50 minuti senza intervallo

Video Trailer

<https://vimeo.com/736172509/807e0280dd>

CHI SIAMO

CATERINA MOCHI SISMONDI

REGISTA E COREOGRAFA

Regista, coreografa e performer. Studia al Dams di Torino e si diploma alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Insegnante riconosciuta del Metodo Feldenkrais, lavora in teatro con attori, danzatori e circensi, sviluppando una ricerca autoriale e un proprio percorso di approfondimento su creazione e movimento e guardando in modo trasversale alle arti, in un processo di ricerca continua. Il lavoro è svolto attraverso residenze e workshop del proprio metodo in relazione alle diverse realtà e agli artisti coinvolti come, tra gli altri, Marigia Maggipinto, Peter James, Jérôme Thomas. Da sempre interessata alla ricerca coreografica e teatrale, collabora con molti professionisti, presentando progetti e spettacoli in Italia e all'estero, dopo le esperienze con l'Atelier di Teatrodanza di Milano, dove studia e lavora anche con Nina Watt, Cesc Gelabert e Susanne Linke. Vince Rigenerazione con il primo progetto di compagnia e a seguire altri premi e date con il progetto dei Deplacé e con il lavoro Vertigine di Giulietta, ispirato a Shakespeare e alle note del balletto di Prokofiev, avendo il focus sempre acceso sul partire dalle origini e dai classici. Con il suo Studio sulla Vertigine vince il bando Next nel 2015, che porta la compagnia in creazione al Piccolo Teatro di Milano per la personale ricerca tra teatrodanza e circo contemporaneo con lo spettacolo #VertigoSuite, recentemente vince il bando Boarding Pass Plus, per cui crea lo spettacolo Off Ballad nel 2019, sempre attraverso un'attenta idea di commistione tra le arti. Oggi con la compagnia blucinQue è residente al Teatro Café Muller di Torino di cui è direttrice artistica, in collaborazione con Paolo Stratta e la Fondazione Cirko Vertigo, di cui è cofondatrice.

ALEXANDRE DUARTE

PERFORMER

Artista circense, contorsionista e ballerino di origini portoghesi, amante di tutti gli attrezzi aerei, è specializzato nei tessuti aerei. Dotato di una naturale flessibilità, si dedica da sempre all'esplorazione dei propri limiti, partendo dalla ginnastica fino alla danza, che studia alla Ginasio Dance School di Porto. Il suo personale percorso lo porta al circo, cui si appassiona alla Codarts, scuola di Circo nazionale olandese, dove inizia a coniugare danza, circo e ginnastica. La ricerca lo porta a studiare anche la danza Butoh giapponese. Ad oggi continua a creare spettacoli e a calcare le scene in Italia, Portogallo e nel resto dell'Europa. Dal 2019 fa parte della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, con la quale ha preso parte allo show "Off Ballad".

ELISA MUTTO

PERFORMER

Figlia d'arte, i genitori sono musicisti, Elisa studia fin da piccola danza classica, canto e recitazione. A 17 anni iniziò gli studi presso 'L'Accademia d'arte Circense' di Verona, specializzandosi in tessuto aereo, verticalismo, contorsionismo e cerchio aereo. Negli anni 2012-2013 frequenta l'accademia Katakò di Milano e nel 2013 approda al corso professionale di Cirko Vertigo, dove si diploma due anni dopo con il voto 100/100. Dal 2016 fino ad oggi lavora come insegnante di discipline aeree presso il corso professionale della Fondazione Cirko Vertigo e attualmente è attiva come acrobata e danzatrice nella compagnia blucinQue, diretta da Caterina Mochi Sismondi, negli spettacoli "Off Ballad" e "Vertigine di Giulietta". Si è esibita negli anni in numerosi arene, festival e teatri prestigiosi fra cui il teatro Regio di Torino e ha partecipato a svariati programmi televisivi fra cui Tu sì que vales.

VLADIMIR JEŽIĆ
PERFORMER

Vladimir Ježić, circense, danzatore e artista visivo croato, nato nel 1989 a Fiume (Croazia), si laurea in pedagogia dell'arte nel 2012 preso l'Accademia di Arti Applicate a Fiume. Si trasferisce successivamente in Italia, diplomandosi presso la Scuola professionale per artista di circo di Cirko Vertigo nel 2015, dove si specializza in trapezio fisso. Come artista, ha partecipato a numerosi spettacoli, progetti, festival, eventi e programmi televisivi. Al momento lavora come artista nel mondo dello spettacolo e come docente per la Fondazione Cirko Vertigo.

FEDERICO CERAGIOLI
PERFORMER

Avvicinatosi allo sport già in tenera età, Federico Ceragioli pratica, durante il suo sviluppo, svariate discipline sportive e di movimento, e scopre il parkour, che lo apre alla dimensione estrema dell'adattamento dei movimenti del corpo al contesto fisico circostante. Nel 2011 inizia a giocare e impratichirsi con il movimento acrobatico alla scuola Equilibre danza e spettacolo, fino al 2016, in cui si avvicina al circo e viene ammesso alla Scuola professionale per artisti di circo contemporaneo Cirko Vertigo. Nel 2017 prende parte all'evento di apertura del 100° Giro d'Italia ad Alghero e al Vertigo Christmas Show. Nello stesso anno entra nella compagnia blucinQue partecipando in scena a Xstream, Vertigine di Giulietta e Frames, come artista di roue cyr, acrobata, verticalista, porteur. Nel 2019 collabora con Fondazione Cirko Vertigo negli spettacoli natalizi della Replay ed inizia la sua prima esperienza come insegnante. Attualmente nella compagnia blucinQue, insegna roue cyr all'Accademia Cirko Vertigo.

IVAN IERI
PERFORMER

Ivan Ieri nasce nel 1990. Si forma come attore prevalentemente alla scuola di arti sceniche Orme, e nel 2015 realizza la sua prima regia, rilettura drammaturgica del romanzo d'inchiesta Loro mi cercano ancora di Manuela Mareso, sulla vita della testimone di giustizia Maria Stefanelli. Nel 2016 è autore e interprete dei tre monologhi di Spegnete la luce, e nello stesso anno vince il premio Miglior Attore al Piemonte Movie Glocal Festival per la sua interpretazione nel cortometraggio Le Anatre di Antonio Casto. Nel 2018 interpreta Stephen Dedalus nello spettacolo UlyssesNow, di ConiglioViola, progetto speciale della 23a edizione nella del Festival delle Colline Torinesi. Nel 2019 consegue il diploma presso la scuola O.D.S. (Operatori doppiaggio spettacolo) di Torino e registra alcuni prodotti per audiolibri della Ornimi Edizioni. Dal 2010 ad oggi sviluppa inoltre una ricca esperienza in campo educativo, coniugando il teatro a percorsi formativi nelle scuole: cura la regia di diversi spettacoli con finalità sociali-educative, come Voyage voyage, realizzato con gli studenti migranti di un istituto superiore di Torino, e la direzione artistica dell'evento Il Palazzo di Velluto, museo multidisciplinare. Da qualche anno segue IERI, progetto musicale con cui realizza alcune canzoni, due videoclip (Polpacci, Doni Che Mi Fai) e un concerto-esibizione live presso l'Ateliers di Bologna.

BEA ZANIN
MUSICISTA

Dal violoncello classico, ai palchi del rock, alla musica elettronica. Bea comincia la sua formazione musicale con lo studio classico del violoncello. Successivamente, attratta dai suoni grezzi dell'underground torinese, associa l'electro-pop a strumenti inusuali mutuati dall'industrial. Collabora, soprattutto come violoncellista pop/post-rock, con vari artisti tra cui Daniele Celona, Luca Morino (Mau Mau), Spaccamonti, Bianco, Jack Jaselli. Affianca all'attività di musicista quella di compositrice di colonne sonore. Nel 2014 pubblica online il suo primo lavoro solista autoprodotta, con sonorità che spaziano dall'electro-pop alla musica classica, che le porta una segnalazione su Rolling Stone di marzo 2016 e una intervista su Rumore a maggio 2016. Nel febbraio 2018 presenta al Seeyousound festival il video del suo brano "Ho Nostalgia", con la regia di Luca Morino.

MICHELANGELO MERLANTI
PERFORMER E RIGGER

Nato a Rovereto, in provincia di Trento. Inizia la sua attività artistica come musicista, suonando il basso in un gruppo metal. Lavora con una compagnia di amici giocolieri in qualità di percussionista, esibendosi in svariate città italiane. Nel 2014, a Firenze, presso l'associazione Vola Tutto, inizia a studiare giocoleria e altre discipline circensi fra cui equilibrismo, che approfondisce entrando nell'Accademia di Fondazione Cirko Vertigo. Termina il secondo anno di formazione professionale a luglio 2021, specializzandosi in corda molle. Attualmente collabora con la compagnia blucinQue negli spettacoli Gelsomina Dreams e Vertigine di Giulietta in qualità di artista e rigger.

LA COMPAGNIA BLUCINQUE

È stata fondata dalla coreografa **Caterina Mochi Sismondi**, anche autrice e regista di tutti i lavori di creazione e direttrice artistica del **Teatro Café Müller** di Torino, dove ha la sua sede stabile dal 2018. Nel 2009 con un primo collettivo tra cui il performer e musicista Gianluca Pezzino, la danzatrice Elena Cavallo e la drammaturga Marta Pastorino, **vince il concorso Rigenerazione** per il Sistema Teatro Torino e debutta al **Festival delle Colline Torinesi** con lo spettacolo ApeRegina. Dal 2010 si dedica a progetti performativi, con residenze artistiche e tappe di spettacolo dal vivo e laboratori chiamati Déplacés, insieme anche all'attrice e icona di compagnia Maria Rosa Mondiglio, venendo ospitata in rassegne e festival in Italia e all'estero, tra cui Inside/Off; E45 Napoli Fringe Festival, Galleria Toledo; Festival Insoliti; MAD e Approdi Villa5; Festival Hop.e in Reggia di Venaria; Teatro MacOrlan, Festival di Brest in Francia; Pleased to meet you, ad Asti e a Palazzo Ferrero e a Biella; E(c)entrico, Artetransitiva e Il Corpo Urbano al Teatro Stalker; Morenica Festival 2012; la stagione di Teatro Toselli di Cuneo e del Teatro Concordia di Venaria e a eventi in contesto pubblico e all'aperto come Natura in Movimento; Ailleurs en Ville, Amphithéâtre di Pont De Claix in

Francia; Castello del Valentino di Torino. Nel 2014 la coreografa inizia la creazione **Vertigine di Giulietta**, che viene **selezionato dal network In Situ** e collabora con **MTV** per il **progetto Mogeas** di Bruno Zamborlin nella Galleria di Diana della Reggia di Venaria. Con il musicista e collaboratore Davide Tomat fonda a Torino il Superbudda, con un nuovo collettivo di musicisti e performer. Nello stesso anno, attraverso il laboratorio **Studio sulla Vertigine**, inizia a coinvolgere artisti circensi nel lavoro di creazione, grazie alla stretta collaborazione con **Fondazione Cirko Vertigo** insieme a Paolo Stratta, che è anche produttore ed organizzatore della compagnia. Nasce così **#VertigoSuite**, presentato in forma di studio al Festival Mirabilia 2014, al Castello di Rivoli per la Settimana della Cultura in Europa e alle Fonderie Teatrali Limone. Fin dalle prime creazioni si tratta di performance che indagano tematiche dello "spiazzamento", del sentirsi "fuori luogo", anche "fuori dal corpo" o della propria identità, in continuo mutamento, sospensione, spostamento e disequilibrio. **#VertigoSuite vince il bando Next** e debutta al **Piccolo Teatro di Milano** nel 2015, con successive rappresentazioni al Teatro della Tosse di Genova, al Teatro Astra di Torino nella stagione 2016 e al Festival, diretto

in quell'anno da Pippo del Bono, Asti Teatro, e in alcuni teatri del circuito di Fondazione Piemonte dal Vivo. In residenza a La Cascade in Francia realizza e presenta in anteprima, lo spettacolo ispirato al mondo sonoro di John Cage **We273", concerto per corpo voce e attrezzo**, presente al **Festival d'Avignon Off** con 15 repliche e nello stesso anno in Italia debutta al **Festival Civitanova Danza**. Nel 2017 torna al **Festival Asti Teatro**, sotto la nuova direzione di Emiliano Bronzino, con lo spettacolo **Xstream**, che con più di trenta repliche verrà portato in Italia e all'estero, in festival come Kilowatt Festival, Lugano Busker Festival, Circumnavigando di Genova, Tutti Matti per Colorno e nella Stagione dello Spazio Diamante a Roma, per Arteven a Chioggia e all'Odeo Days di Padova e al Teatro delle Ali di Breno per il circuito Claps. Nel 2018 la coreografa continua con la compagnia la ricerca sui classici, proponendo ancora il lavoro **Vertigine di Giulietta/relation1**, sempre ispirato al balletto Romeo e Giulietta, in residenza alla Corte Ospitale di Rubiera e al Crac di Lomme in Francia, dopo una residenza e un'anteprima alla Lavanderia a Vapore di Collegno e il debutto in versione teatrale, anche su testi rivisitati di Shakespeare, tra musica, danza e circo, nella stagione del

Teatro Comunale di Adria. Crea per la RassegnainSilenzio di Maura Sesia, il lavoro **Frames**, incentrato sul tema del silenzio (proseguendo la ricerca su J.Cage) e partecipa a Sansepolcro al Festival di Caterina Casini e in seguito alla rassegna di Michela Lucenti, Resistere e Creare, al Teatro della Tosse di Genova, dopo il debutto alla **Lavanderia a Vapore**. Lavora anche sulla prima delle tre sezioni in solo della Trilogia del Limite, insieme al collaboratore e performer Jonnathan Rodriguez Angel. Nasce così **Bird/Osservatorio**, presentato in anteprima al Festival delle Colline Torinesi e poi alla Salle Noire di Grenoble, all'Ateliersi di Bologna e all'Espace Catanstrophe di Bruxelles e subito dopo nasce il secondo solo della trilogia **Look/osservatorio** che **vince il premio Trampolino**, con il danzatore e circense Lukas Vaka Medina e la musicista Bea Zanin, presentando il lavoro al Castello di Colorno, con debutto al **Festival di Avila** in Spagna, al Festival Sul Filo del Circo, al Cupula Festival di Arcozelo in Portogallo, al Festival Natura in Movimento di Venaria e al Todi Festival. Nel 2018 la compagnia **vince il bando Boarding Pass Plus**, finanziato dal **MiBACT**, per la produzione di un progetto internazionale da cui nasce nel 2019 lo spettacolo **Off Ballad**, sempre attraverso

l'idea di commistione tra le arti, con in scena sette interpreti tra musicisti, danzatori, attori e artisti di circo contemporaneo, che portano ad una pittura e visione della scena sospesa e onirica. Off Ballad prende parte al Marchesato Opera Festival di Saluzzo, in collaborazione con Sabina Colonna Preti di Chimera, e debutta nel 2020 alla rassegna diretta da Emanuele Masi, **Gravità Zero di Trento**, per essere poi presentato al Teatro Alfieri per il Festival Asti Teatro. Sempre nell'estate 2020, blucinQue porta in scena **Vertigine di Giulietta - Distance mode**, spettacolo concepito a partire dal primo lavoro teatrale, ma adattandolo alle mutate condizioni di lavoro delle esibizioni dal vivo a distanza e all'aperto. Dopo una tournée estiva tra il Festival Mirabilia di Cuneo, Spazio Combo del Teatro Stabile di Torino e altre piazze del circuito di Fondazione Piemonte dal Vivo, porta il lavoro in live streaming nella **Sala del Maggior Consiglio di Genova** nel dicembre 2020. L'ultimo spettacolo di compagnia blucinQue, Gelsomina Dreams, vince il bando Vivere all'italiana sul Palcoscenico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) e viene portato in tournée nel corso

del 2021 nel nord Italia, mentre Vertigine di Giulietta viaggia per le città della Sardegna e del Piemonte. Nel 2022 la tournée continua con numerose date in tutta Italia, cui si aggiungono per Gelsomina Dreams gli appuntamenti internazionali a Francoforte (Germania), Salonicco (Grecia), Montreal (Canada), Nuova Delhi (India). Da Gelsomina Dreams ha origine un estratto in Solo, tra movimento, musica live e poesia: SoloDue è il nome di questo spettacolo, presentato al Festival SoloCoreografico 2022. Si consolida in questo modo la collaborazione con il performer Alexandre Duarte e con un collettivo tecnico visuale, che accompagna i lavori di creazione di blucinQue, tra cui il light designer Massimo Vesco, il videomaker Stefano Rogliatti e il fotografo Andrea Macchia, oltre alla musicista Beatrice Zanin, che continua il percorso di creazione puntuale su musiche originali per tutti gli spettacoli. Tra il 2020 e il 2022 molti degli artisti e dello staff, partecipano alla nuova Stagione fra residenza e performance, con il progetto Solo in Teatro, ideato da Caterina Mochi Sismondi per il Teatro Café Müller, che dirige dal 2018, e per la nuova piattaforma NicePlatform nata nel 2020.

CONTATTI

REGISTA

CATERINA MOCHI SISMONDI
+39 347 812 54 36
CATEMOCHI@GMAIL.COM

DIREZIONE DI PRODUZIONE

PAOLO STRATTA
+39 320 571 31 87
PRODUZIONE@BLUCINQUE.IT

REFERENTE DISTRIBUZIONE

FEDERICA BONANI
+39 349 46 83 972
DISTRIBUZIONE@BLUCINQUE.IT

PER QUALSISI INFORMAZIONE
TECNICA LUCI/AUDIO POTETE
FARE RIFERIMENTO A:
MASSIMO VESCO
0039-3388187797
MAXVESCO@GMAIL.COM

PER QUALSIASI CHIARIMENTO
RIGGING POTETE FARE
RIFERIMENTO A:
PAOLO STRATTA
+39 320 5713187

blucinQuenice
CENTRO DI PRODUZIONE

blucinQe

blucinQue Teatro Café Müller - Via Paolo Sacchi 18/D - Torino
+39 011 03 71 151 | info@blucinque.it

  blucinque.it cafemuller.it

**CIRKO
VERTIGO**
FONDAZIONE