

Zirkusnotes

DAS KREATIONS-
BÜNDNIS FÜR
ZIRKUSKUNST
IN UND AUS
DEUTSCHLAND

5 Jahre

ZIRKUS ON

VORWORTE
PREFACE

- 4 Programme team *Zirkus ON Programmteam*
5 Board *Zirkus ON e.V. Vorstand*
6 Federal Association of Contemporary Circus
Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e.V.
...

ENTSTEHUNG
GENESIS

- 10 On the bus
12 Zirkus is ON!
...

DAS KREATIONSPROGRAMM
THE CREATION PROGRAMME

- 20 At a glance *Auf einen Blick*
22 Selection process *Auswahlverfahren*
26 Mentoring programme *Mentoringprogramm*
28 Residency programme *Residenzprogramm*
36 Opening presentations *Auftaktpräsentationen*
38 Stage presentations & feedback *Bühnenpräsentationen & Feedback*
40 Final presentations ‚Zirkus ONstage‘ *Abschlusspräsentationen*
42 Knowledge transfer *Wissenstransfer*
...

ZIRKUSKUNST-PROJEKTE
CIRCUS ARTS PROJECTS

- 50 1st edition *1. Edition 2019-20*
52 2nd edition *2. Edition 2020-21*
54 3rd edition *3. Edition 2021-22*
56 4th edition *4. Edition 2022-23*
58 5th edition *5. Edition 2023-24*
60 Preview 6th edition *Vorschau 6. Edition 2024-25*
...

DAS BÜNDNIS
THE ALLIANCE

- 64 The alliance partners *Die Bündnispartner*innen*
67 Team & contributors *Team & Mitwirkende*

INHALT CONTENT

...
DISKURS
DISCOURSE

- 70 Confounded dreams. Author: Andree Wenzel
Verflichte Träume. Autor: Andree Wenzel
72 Communicating transformative perspectives
Author: Ueli Hirzel in collaboration with Su Tiqqun
Vermittlung Transformativer Perspektiven
Autor: Ueli Hirzel in Zusammenarbeit mit Su Tiqqun
74 Some Thoughts on German Contemporary Circography.
Author: Cyrille Roussial
76 Zirkus ON: How the German creation programme
has nourished the national circus sector?
Author: Valentina Barone
...
63 Impressum

PREFACE

ZIRKUS ON IS CELEBRATING ITS 5TH ANNIVERSARY!

5 years of creation and 15 supported circus productions in and from Germany!

On our 5th anniversary, we want to commemorate the strength of the collective and this continuously evolving creative programme. It's the involvement of all our partners that makes Zirkus ON strong and so we cheer: Great! Thank you!

With Zirkus ON, we have created a model instrument to professionalise creative working conditions in Germany. Each year, three selected projects receive exemplary support for a two-year period in order to bring their projects to life. The Zirkus ON programme deliberately concentrates on the artists' creation process, from the start of rehearsals to the final presentation. The main focus lies on getting to know the circus performers, connecting them to professional structures at an early stage and sharing knowledge and expertise during this process.

Following five years of development, Zirkus ON creation has undertaken material research, residencies, presentations, mentoring etc. ... and yet Zirkus ON remains a creation programme in creation!

With this magazine, we offer an insight into the Zirkus ON programme, its evolution and the questions we face. We will highlight the work done by the network and the projects we support. Guest articles contributing questions, analyses and discourse surrounding the Zirkus ON programme complete the magazine.

We hope you enjoy reading and immersing yourself!

The Programme Team –
Alice, Andree and Raphaëlle

▲ Alice Greenhill –
Geschäftsführung |
Managing Director

▲ Andree Wenzel –
Künstlerischer
Entwickler |
Artistic Developer

▲ Raphaëlle Polidor –
Produktionsleitung |
Production Manager

ZIRKUS ON FEIERT DAS 5-JÄHRIGE BESTEHEN!

5 Jahre Kreativeprogramm und 15 begleitete Zirkusproduktionen in und aus Deutschland!

Zirkus ON feiert das 5-jährige Bestehen! 5 Jahre Kreativeprogramm und 15 begleitete Zirkusproduktionen in und aus Deutschland!

Mit unserem 5. Jubiläum zelebrieren wir die Stärke des Kollektivs und das sich stets entwickelnde Kreativeprogramm. Die Mitwirkung aller Bündnispartner*innen ist die große Stärke von Zirkus ON und dafür rufen wir laut: Toll! Danke!

Mit Zirkus ON ist ein modellhaftes Instrument geschaffen worden, um die Schaffensbedingungen in Deutschland zu professionalisieren. Drei ausgewählte Projekte werden jährlich beispielhaft für zwei Jahre begleitet, um neue Kreationen zu verwirklichen. Das Zirkus ON Programm konzentriert sich bewusst auf den Kreativezeitraum von Probenbeginn bis Abschlusspräsentation. Vor allem geht es um das Kennenlernen der Zirkusakteure, die frühzeitige Anbindung an professionellen Strukturen sowie das Teilen von Wissen und Expertisen in diesem Prozess.

Nach fünf Jahren Aufbau haben wir selbst als Zirkus ON Kreation, Material-Recherche, Residenzen, Präsentationen, Mentorings usw. erlebt ... und doch bleibt Zirkus ON ein Kreativeprogramm in Kreation!

Mit diesem Magazin geben wir einen Einblick in das Zirkus ON Programm, seine Entwicklung und die Fragestellungen, die uns stets begleiten. Wir stellen die Bündnisarbeit und die begleiteten Projekte vor. Gastartikel, Fragestellungen, Analysen und Diskurse, die zum Zirkus ON Programm beisteuern, runden das Magazin ab.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Eintauchen!

Das Programmteam –
Alice, Andree und Raphaëlle

Chris Ritter

Stefan Schönfeld

Johannes Frisch

PREFACE BY THE BOARD

We are delighted to be celebrating five years of Zirkus ON and that the sixth edition is already on the horizon. The variety of themes and ideas in the projects submitted impresses us and proves how rapidly a wonderfully dazzling, diverse art form is developing and unfolding in Germany, one that is often accessible across all cultural boundaries and connects generations.

Even if we, as a spin-off of the Federal Association of Contemporary Circus – called BUZZ –, are certainly not the only plant in the bed of circus arts, and have instead sprouted in the midst of an increasingly flourishing field of festivals, venues, artists and formations, we can nevertheless be proud of what we have achieved over the past five years, thanks to the commitment of the numerous alliance partners and a highly industrious and creative core team, which constantly strives to learn from the experience gained in previous editions and to further develop the creative alliance.

In this sense too, this magazine is a further step towards greater transparency and clarity regarding the possibilities and limits of Zirkus ON's work. Our commitment is inspired by our love of circus arts. Our common goal is to strengthen contemporary circus in Germany and to convince theatres (in Germany and abroad) of the artistry, quality, aesthetics and audience appeal of circus productions from Germany.

We are certainly a long way from reaching our goal, but the scene as a whole has reached a few milestones in recent years. Other goals, such as raising the standards of quality in the training programmes at the few circus schools in Germany and the professional expansion of training in circus arts, are in clear view.

With this in mind, we are keen to reach new milestones with Zirkus ON and the numerous other circus initiatives and organizations over the next five years and to make our contribution.

Chris Ritter Stefan Schönfeld Johannes Frisch
Zirkus ON e.V. Board

VORWORT VORSTAND

Wir freuen uns riesig, dass wir mit Zirkus ON nun schon fünf Jahre feiern konnten und die sechste Edition bereits in den Startlöchern steht. Die Themen- und Ideenvielfalt der eingereichten Projekte ist für uns beeindruckend und belegt, wie rasant sich nun auch in Deutschland eine wunderbar schillernde, vielfältige, vielfach über alle kulturellen Grenzen verständliche und die Generationen verbindende Kunstform entwickelt und entfaltet.

Auch wenn wir als Ausgründung des Bundesverbandes zeitgenössischer Zirkus sicherlich nicht das einzige Gewächs im Beet der Zirkuskunst sind, sondern inmitten eines zunehmend blühenden Felds von Festivals, Veranstaltungsorten, KünstlerInnen und Formationen gesprossen sind, können wir doch stolz auf das in den vergangenen fünf Jahren erreichte sein, das dank des Engagements der zahlreichen BündnispartnerInnen und eines eminent fleißigen und kreativen Kernteams geschaffen werden konnte, welches sich stets bemüht, aus den in den vorangegangenen Editionen gewonnenen Erfahrungen zu lernen und das Kreativebündnis weiterzuentwickeln.

Auch in diesem Sinne ist das vorliegende Magazin ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz und inhaltlicher Klarheit bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit von Zirkus ON. Unser Engagement ist inspiriert von der Liebe zur Zirkuskunst. Unser gemeinsames Ziel ist es, den zeitgenössischen Zirkus in Deutschland zu stärken und die Bühnen in Deutschland und (im Ausland) von der artistischen und künstlerischen Qualität, der Ästhetik und der Publikumswirksamkeit von zirkusischen Inszenierungen aus Deutschland zu überzeugen.

Dabei sind wir sicherlich noch lange nicht am Ziel angekommen, aber die eine oder andere Wegmarke wurde von der gesamten Szene in den vergangenen Jahren doch erreicht. Andere Wünsche wie die Steigerung von Qualitätsstandards der Ausbildungsinhalte der wenigen Artistenschulen in Deutschland, beziehungsweise den professionellen Ausbau der Ausbildung für die Zirkuskunst, stehen klar vor Augen.

In diesem Sinne brennen wir dafür, mit Zirkus ON und den zahlreichen anderen Zirkusinitiativen und -organisationen in den kommenden 5 Jahren neue Stationen zu erreichen und hierfür unseren Beitrag zu leisten.

Chris Ritter Stefan Schönfeld Johannes Frisch
Der Vorstand von Zirkus ON e.V.

ON BEHALF OF THE ENTIRE BUZZ¹, CONGRATULATIONS ON YOUR 5TH ANNIVERSARY!

We could easily dedicate this entire message solely to the importance of the freedom of artistic discourse in these difficult times, how crucial this art form is to society, with its magical ability to take on any form, to be performed in any place, to be able to speak any language and still communicate, to reach and respect everyone and thus build bridges and close divides. All of us at BUZZ and in the Zirkus ON community love contemporary circus and have found our inspiration and drive here. The great strength of Zirkus ON lies precisely in this intrinsic motivation. Starting as a passion project and working group at BUZZ, the idea of the supportive network, the funded residency, the associated structures and mentors quickly grew into a larger project and ultimately into today's subsidized creative partnership under the umbrella of *Verbindungen fördern*².

This rapid development owes much to the people who have been tirelessly committed to the cause for many years, mostly on a voluntary basis or without compensation. Zirkus ON is truly unique because it brings together a wide variety of participants, structures, operational methods and locations to support artistic creation at its most fragile and essential. With residencies, Zirkus ON provides the safe space for a strong idea to become a piece, for access on an equal footing, for representations to emerge and for discourses on subject matter not to be limited by commercial constraints. Zirkus ON doesn't merely pay lip service to these goals, but lives the process openly, critically examining and tirelessly learning. A big thank you to the core team and all our colleagues for this important work.

But as always, the greatest success of course lies in artistic development. Thank you to all Zirkus ON artists, thank you for your creativity and your courage to be open and develop your ideas in dialogue, without shying away from feedback or change.

When we think back to the circus landscape 10-15 years ago, it bears no comparison to today's scene, the diversity of performers, pieces, residencies, stages, festivals, public spaces... Contemporary circus can no longer be overlooked and enjoys great recognition and support in many places. But: many places is not everywhere and support does not equal funding. Despite all of this, it's evident that together we can achieve magical things – whether in the Federal Association or in the Creative Alliance – so full speed ahead for Zirkus ON and the entire circus scene.

Jenny Patschovsky & Anke Politz
Board of Directors Federal Association
of Contemporary Circus

¹ German Federal Association of Contemporary Circus

² Zirkus ON is being funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media as part of the German Federal Association of the Independent Performing Arts' programme "Verbindungen fördern"

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH IM NAMEN DES GESAMTEN BUZZ ZUM FÜNFJÄHRIGEN BESTEHEN!

Wir könnten dieses Grußwort allein damit füllen, wie wichtig in diesen schweren Zeiten die freie Entwicklung künstlerischer Diskurse ist, wie gesellschaftlich essentiell eine Kunstform ist, die über die magische Fähigkeit verfügt, jegliche Form annehmen zu können, jeden Ort bespielen zu können, jede Sprache nicht sprechen zu müssen und sich trotzdem verständigen zu können, jeden Menschen erreichen und respektieren zu können und dadurch Brücken zu bauen und Gräben zu schließen. Wir alle, im BUZZ sowie im Kreativeationsbündnis Zirkus ON, sind in Liebe mit dem Zeitgenössischen Zirkus verbunden, finden hier unsere Inspiration und unseren Antrieb. Genau in dieser intrinsischen Motivation liegt die große Kraft von Zirkus ON. Angefangen als Herzensprojekt und Arbeitsgruppe im BUZZ wuchs der Gedanke des unterstützenden Netzwerkes, der geförderten Residenz, der begleitenden Strukturen und Mentor*innen schnell zu einem großen Projekt und schlussendlich zum heute geförderten Kreativeationsbündnis unter dem Dach von *Verbindungen fördern*.

Die rasante Entwicklung ist all den Menschen zu verdanken, die sich bereits seit vielen Jahren, ohne Wenn und Aber leidenschaftlich für die Sache engagieren, meist im Ehrenamt oder ohne Gegenleistung. Zirkus ON ist wirklich einzigartig, denn hier kommen unterschiedlichste Akteur*innen, Strukturen, Betriebsformen und Orte zusammen, um künstlerische Kreation dort zu unterstützen, wo sie am fragilsten und wichtigsten ist. Mit Residenzen liefert Zirkus ON den geschützten Raum, damit aus einer starken Idee ein Stück werden kann, damit Zugänge gleichberechtigter gestaltet werden, Repräsentanzen entstehen und inhaltliche Diskurse nicht von kommerziellen Zwängen limitiert werden. All das schreibt sich Zirkus ON nicht als Lippenbekenntnis auf die Fahnen, sondern lebt den Prozess offen, kritisch hinterfragend und unermüdlich lernend. Chapeau und Danke an das Kernteam und alle Kolleg*innen für diese wichtige Arbeit.

Aber wie immer: Der größte Erfolg liegt natürlich in der künstlerischen Entwicklung. Danke allen Zirkus ON Künstler*innen, Danke für Eure Kreativität und Euren Mut, Euch zu öffnen und Eure Ideen im Austausch zu entwickeln, ohne Scheu vor Feedback oder Veränderung.

Wenn wir an die Zirkuslandschaft vor 10-15 Jahren zurückdenken, dann ist das kein Vergleich zur heutigen Szene, zur Vielfalt an Akteur*innen, Stücken, Residenzorten, Bühnen, Festivals, bespielten öffentlichen Räumen... Der Zeitgenössische Zirkus ist nicht mehr zu übersehen und genießt vielerorts große Anerkennung und Unterstützung. Aber: Vielerorts ist nicht überall und Unterstützung heißt nicht Finanzierung. Trotz allem: gemeinsam können wir – ob im Bundesverband oder im Kreativeationsbündnis – offensichtlich Magisches erreichen, daher Volle Kraft voraus für Zirkus ON und die gesamte Zirkusszene.

Jenny Patschovsky & Anke Politz
Vorstand Bundesverband
Zeitgenössischer Zirkus

◀ Jenny Patschovsky,
Anke Politz

© F. Jacobson

ENTSTEHUNG
GENESIS

ON THE BUS

It was a cold winter day in December 2018 at the Circostrada General Meeting in Rouen/Elbeuf. Only a few members had come from Germany — Valérie Marsac from Munich and Hamburg-based Andree Wenzel for the network Initiative Neuer Zirkus (INZ), the circus promoter Ute Claasen, and then circus producer Stefan Schönfeld and myself, coming to a meeting for the first time to represent Tollhaus in Karlsruhe, a new Circostrada member. This day marks the very beginning of a push towards self-organising within the contemporary circus scene in Germany.

At that time there was almost no professional education, a lack of possibilities to rehearse and to create, to work or to perform for circus artists outside the traditional variety theatres and circus companies. But there was a small growing scene of experimental artists, most of whom had come back after training at foreign circus schools, and who now lacked funding and support for their work. This was a central topic of conversation when the German Circostrada crew happened to sit together in the shuttle bus for an excursion to the outskirts of Rouen to visit Atelier 231.

Inspired by an earlier meeting with representatives from the European programme circusnext, we had an intense desire to create a smaller version of this kind of support scheme to help German artists to gain more recognition. A spark was lit in the minds of this small group, and at the general meeting's final event, marked by the performance of Alexander Vantournhout in the huge glass foyer of the Pôle Régional Des Savoires, Andree, Stefan and I agreed to stay in contact about our new idea. After that, it needed only a few weeks for the German circus network now named BUZZ to found Zirkus ON, an alliance to support and present mainly young artists, each year helping

three new circus pieces with residencies, mentoring, performance opportunities, and other support.

Within only a few years Zirkus ON, which was mainly designed by the circus artists Andree Wenzel and Kolja Huneck, and was driven by their enthusiasm, grew into an immense instrument to strengthen the German scene — widely recognised, passionately discussed, and delivered by more than a dozen partners. Andree is still the artistic force behind Zirkus ON. Stefan and I support as board members, but there is now an extremely active team and major support through the programme #verbindungfoerdern, funded by the Federal Government Commissioner for Culture and Media. ATOLL Festival in Karlsruhe has been one of the most important platforms for artists coming out of the Zirkus ON programme, which in 2024 is onto its sixth edition. At the end of 2023, Zirkus ON hopes to become an official member of Circostrada.

Without the shuttle bus at the general meeting in 2018, Zirkus ON wouldn't have found its way. A little bus ride, a big step for circus in Germany.

Johannes Frisch TOLLHAUS KARLSRUHE

EINE KLEINE BUSFAHRT, EIN GROSSER SCHRITT FÜR DEN ZIRKUS IN DEUTSCHLAND

Es war ein kalter Wintertag im Dezember 2018 in Rouen/Elbeuf, wo sich die europäische Zirkusszene zur Circostrada-Generalversammlung versammelt hatte. Aus Deutschland waren nur ganz wenige Mitglieder nach Nordfrankreich gereist, Valérie Marsac aus München und der Hamburger Andree Wenzel für das Netzwerk Initiative Neuer Zirkus (INZ) sowie Stefan Schönfeld und Johannes Frisch vom neu aufgenommenen Mitglied Tollhaus in

Karlsruhe. Auch die Kulturmanagerin und Zirkusaktivistin Ute Claasen hatte am Treffen teilgenommen. Die feuchtkalte, unwirtliche Szenerie markierte die Geburtsstunde einer Art Selbsthilfeorganisation der zeitgenössischen Zirkusszene in Deutschland.

Zu jener Zeit gab es hierzulande so gut wie keine Ausbildungsmöglichkeit und kaum eine Berufsperspektive für zeitgenössische Zirkusartistinnen und -artisten, da außerhalb der traditionellen Variété- und Zirkusbetriebe keine geeigneten Orte zum Proben und Entwickeln, aufzutreten und zu performen existierten. Aber es gab bereits eine kleine, ganz allmählich wachsende Szene experimentierlustiger Künstlerinnen und Künstler, die meist von ihrer Ausbildung an ausländischen Zirkusschulen zurückkehrten, aber auf keinerlei Finanzierung und Unterstützung für ihre Arbeit bauen konnten. Diese wenig beglückende Situation war Gesprächsthema der deutschen Circostrada-Crew im Shuttlebus zu einem Ausflug in die Umgebung von Rouen, wo das Atelier 231 besucht werden sollte.

Inspiziert durch das Treffen mit den Vertretern der europäischen Förderplattform circusnext wuchs bei der kleinen Gruppe der Wunsch, eine kleinere Version dieses umfassenden Programms auf die Beine zu stellen, um den deutschen Künstlerinnen und Künstlern zu mehr Anerkennung und Sichtbarkeit zu verhelfen. Der Funke war gesetzt und arbeitete in den Köpfen weiter. Noch bei der Abschlussperformance des Circostrada-Meetings verabredeten sich Andree, Stefan und Johannes, über diese Idee in Kontakt zu bleiben. Es brauchte nur wenige Wochen, bis das mittlerweile BUZZ benannte deutsche Zirkusnetzwerk Zirkus ON ins Leben rief, ein Kreativebündnis, das jedes Jahr drei neuen Zirkusstücke vorwiegend junger KünstlerInnen auswählt und

mit Residenzen, Mentoring, Aufführungsmöglichkeiten und anderem unterstützt, das die angeschlossenen Zirkus ON-Partner bieten können. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich Zirkus ON, das hauptsächlich von den Zirkusartisten Andree Wenzel und Kolja Huneck vorangetrieben und in den ersten vier Jahren ausschließlich von der Begeisterung der Beteiligten getragen wurde, zu einem immensen Instrument zur Stärkung der deutschen Szene.

Mehr als ein Dutzend Partner, darunter große, umfassende Festivals wie die Ruhrfestspiele in Recklinghausen oder Perspectives in Saarbrücken aber auch reine Zirkusinitiativen und Festivals sowie Spielstätten und Residenzorte hatten sich als Bündnispartner für die Idee von Zirkus ON entflammen lassen, leidenschaftlich mitdiskutiert und an dem Programm weiterentwickelt. Andree ist nach wie vor der künstlerische Impulsgeber von Zirkus ON und Stefan und Johannes unterstützen ihn im Vereinsvorsitz, doch an ihrer Seite gibt es ein kleines aktives Team, allen voran Alice Greenhill, sowie die große Unterstützung durch das Programm #verbindungfoerdern, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien von Deutschland aufgesetzt wurde. Das ATOLL-Festival in Karlsruhe ist von Beginn an eine der wichtigsten Plattformen für die Zirkus ON-Künstler, die 2024 in der sechsten Auflage unterstützt werden. Ende 2023 wurde Zirkus ON offizielles Mitglied von Circostrada. Ohne den Bus-Shuttle der Circostrada-Hauptversammlung 2018 wäre Zirkus ON vermutlich so nicht auf die Straße gekommen – eine kleine Fahrt mit dem Bus, ein großer Schritt für den Zirkus in Deutschland.

Johannes Frisch TOLLHAUS KARLSRUHE

What's going Zirkus ON?

WHAT'S GOING ON? WHAT'S ON? ZIRKUS IS GOING ON!

This article was published in the 10th issue of tadaa magazine in March 2023. The independent German-language tadaa magazine explores the representation of contemporary circus on paper and is published three times a year. A column by Zirkus ON with contributions by Andree Wenzel, Alice Greenhill, Yala Pierenkemper and Lily Schlinker recorded by Marina Rieger in collaboration with tadaa.

At its inception, Zirkus ON was formed as a working group of the Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e.V. with a Call for Proposals for circus productions. For this purpose, the Zirkus ON coordination team developed a model with various elements that the selected circus art projects would undergo during their creation phase. These included mentoring, residencies, presentations, pitches to a specialist audience, networking and knowledge exchange formats and networking with the circus scene. From the perspective of the Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus, the creation of Zirkus ON highlighted the funding gap in the arts and cultural landscape, which lacked a nationwide public funding structure for circus arts in Germany. Establishing the working group was also driven by the impulse of committed organizers to create more visibility and prospects for circus art productions created in Germany.

The collaboration between circus rehearsal spaces, venues and festivals has already allowed twelve circus arts projects in four editions to benefit from the Zirkus ON Program since 2019. As part of the program, each edition's three selected circus arts projects receive close mentoring in the first year. Early access to various venues creates opportunities to root intense artistic research, versatility of form and aesthetic practice of circus performances in Germany at a regional level. Thus, cross-regional organizers and actors have been working collectively for five years. Since 2021, Zirkus ON has been its own creative alliance, separate from the working groups in the federal association.

Creation alliance – it's a category that didn't exist in the circus scene before Zirkus ON. Yet for the alliance, this term creates visibility for exactly what it is: a collective for art in the making. In line with artistic practice, we as a model for decentralized creation in the circus do not assume that all structures are fixed and complete. In Zirkus ON's program, we understand needs-oriented support and guidance as intertwined with the projects' daily artistic practice. The focus lies not on product but on process, and this working practice of shared resources continues to evolve as we experience and live it.

WHAT'S GOING ON? WHAT'S ON? ZIRKUS IS GOING ON!

Dieser Artikel ist in der 10. Ausgabe des tadaa Magazin im März 2023 veröffentlicht worden. Das unabhängige deutschsprachige tadaa Magazin erforscht die Darstellung von zeitgenössischem Zirkus auf Papier und erscheint dreimal im Jahr. Eine Kolumne von Zirkus ON mit Beiträgen von Andree Wenzel, Alice Greenhill, Yala Pierenkemper und Lily Schlinker protokolliert von Marina Rieger in Zusammenarbeit mit tadaa.

▼
"Dear Doubts"
Revue Regret
© Tina Peißker

Zirkus ON formierte sich in seinen Anfängen als eine Arbeitsgruppe des Bundesverbandes Zeitgenössischer Zirkus e.V. mit einer Ausschreibung zur Förderung von Zirkusproduktionen. Dazu entwickelte das Koordinationsteam von Zirkus ON ein Modell mit verschiedenen Elementen, welche die ausgewählten Zirkuskunstprojekte in ihrer Kreativephase durchlaufen konnten. Etwa: Mentoring, Residenzen, Präsentationen, Pitchings für Fachpublikum, Netzwerk- & Wissenstransferformate sowie Austausch mit der Zirkusszene. Aus der Perspektive des Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus war der Zusammenschluss zu ZirkusON ein Hinweis auf die Förderlücke in der Kunst- und Kulturlandschaft, die keine bundesweite, öffentliche Förderstruktur für Zirkuskunst in Deutschland bot. Zur Bildung der Arbeitsgruppe trug auch der Impuls engagierter Veranstalter*innen bei, mehr Sichtbarkeit und Perspektiven für in Deutschland entstandene Zirkuskunstproduktionen zu schaffen.

Durch die Kooperationen mit Probenorten, Spielstätten und Festivals für Zirkus konnten so seit 2019 bereits zwölf Zirkuskunstprojekte in vier Editionen vom Zirkus ON Kreativeprogramm profitieren. Im Kreativeprogramm werden die drei ausgewählten Zirkuskunstprojekte pro Edition durch ein Mentoring im ersten Jahr eng begleitet. Der frühe Kontakt zu verschiedenen Veranstaltungsorten schafft Möglichkeiten, die Intensität der künstlerischen Recherche, die Vielfalt der Form und die ästhetische Praxis in der Umsetzung von Zirkuskunstpräsentationen in Deutschland regional zu verankern. Seit fünf Jahren agieren so überregionale Veranstalter*innen und Akteur*innen im Kollektiv. Seit 2021 ist Zirkus ON ein eigenes Kreativebündnis, losgelöst von den Arbeitsgruppen im Bundesverband.

Kreativebündnis, das ist so eine Kategorie, die es vor Zirkus ON in der Zirkusszene nicht gab. Für das Bündnis schafft dieser Begriff aber Sichtbarkeit für das, was es ist – eben ein Kollektiv für Kunst, das im Entstehen ist. Wie in der künstlerischen Praxis, gehen wir als Modell für dezentrales Kreieren im Zirkus auch nicht davon aus, dass alle Strukturen fest und fertig sind. Im Kreativeprogramm von Zirkus ON begreifen wir die bedarfsorientierte Koordination und Begleitung als eine Verschränkung mit der täglichen künstlerischen Praxis der Projekte. Da steht nicht das Produkt, sondern der Prozess im Zentrum und im Erleben und Durchleben entwickelt sich diese Arbeitspraxis des Ressourcenteilens auch immer noch weiter.

Through the creation alliance, Zirkus ON contributes to the circus landscape as a creative space for circus artists. As a pilot program, it demonstrates that the co-production model is not the only way to establish oneself in the circus arts; as a creation collective, a different model for developing pieces is possible – a network of the many on and behind the stage. With its annual calls for proposals to participate in the two-year creation program, Zirkus ON continues not only to generate growing interest among circus professionals in Germany, but also to raise many questions. Because the Zirkus ON program does not follow a traditional project funding and stipend structure familiar from the cultural sector. For contemporary circus in Germany, the creative alliance for circus arts – Zirkus ON proves that autonomous use of collective resources can succeed in a cross-state pilot model.

Thanks to a process-oriented approach to artistic and cultural work, at Zirkus ON circus artists receive needs-based support without the pressure of having to deliver results. Rather, the aim is to create a protected space from the very beginning of the project in which the residency and guest performance network enables the alliance partners to work closely with the projects and offers them the freedom to develop their own artistic languages.

As a cross-regional network of collaborating partners operating on a local and international level, the collective support for artists and companies has resulted in a network of exchange and cooperation between alliance members. It has become more than just a pooling of resources. It has also become a platform: Collaborations have turned into independent co-productions and cooperation has led to coordinated and networked scheduling of circus guest performances. This experience unleashes an artistic energy that goes beyond the formal framework of a creation program. In order to transform this artistic energy into a sustainable structure, Zirkus ON, as a cross-regional alliance, will receive funding from the Federal Association of Independent Performing Arts' "Verbindungen Fördern" program in 2022/23, financed by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media. The inclusion

of Zirkus ON in this program itself carries a great symbolic value: as a creation alliance, we hope it will encourage this young art form and networking within the performing arts, as well as recognition for the volunteer work that has gone into developing a structure for the program. All alliance partners share a strong commitment to circus arts and the integration of circus into venues and festivals.

Mit dem Kreativebündnis kann Zirkus ON der Zirkuslandschaft etwas hinzufügen, als Gestaltungsraum für die Zirkustätigen. Es ist ein Pilotprogramm zeigt sich, dass sich in der Zirkuskunst nicht nur das Modell einer Ko-Produktion etablieren kann, sondern als Kollektiv für Kreationen auch ein anderes Modell für Stückentwicklung möglich ist – ein Netzwerk der Vielen auf und hinter der Bühne. Bei Zirkustätigen in Deutschland trifft Zirkus ON mit seinen jährlichen Ausschreibungen für das zweijährige Kreativebündnis auf wachsendes Interesse, aber nach wie vor auch auf viele Fragen, weil das Zirkus ON Kreativebündnis keiner klassischen Projektförder- und Stipendienstruktur aus dem Kulturbereich entspricht. Für den Zeitgenössischen Zirkus in Deutschland zeigt das Kreativebündnis für Zirkuskunst – Zirkus ON, dass diese Form der selbstorganisierten Nutzung von kollektiven Ressourcen in einem bundeslandübergreifenden Pilotmodell tatsächlich gelingen kann.

Durch die prozessorientierte Herangehensweise an Kunst- & Kulturkreationen bekommen Zirkuskünstler*innen bei Zirkus ON bedarfsorientiert Unterstützung, ohne den Druck, Ergebnisse liefern zu müssen. Vielmehr soll hier ein geschützter Raum mit Veranstalter*innen von Projektbeginn gelebt werden, indem das Residenz- und Gastspielnetzwerk den Bündnispartnern eine enge Zusammenarbeit mit den Projekten ermöglicht und diesen den Freiraum bietet, eigene künstlerische Formsprachen zu entwickeln.

Als ein überregionales Netzwerk von miteinander kooperierenden Partner*innen, die auf lokaler und internationaler Ebene agieren, entstand aus der kollektiven Unterstützung von Künstler*innen und Kompanien eine Struktur für den Austausch und die Vernetzung des Bündnisses untereinander. Das ist mittlerweile mehr

◀ "Absurd Hero"
Roman Škadra
© Frantisek Ortmann

als das Zusammenlegen von Ressourcen. Es ist auch eine Plattform geworden: Aus Kooperationen wurden eigenständige Ko-produktionen und aus der Zusammenarbeit wurde eine koordinierte und vernetzte Veranstaltungsplanung von Zirkusgastspielen möglich. Das mitzerleben entfaltet eine künstlerische Energie, die über den formalen Rahmen als Kreativebündnis hinausgeht. Um diese künstlerische Energie in eine nachhaltige Struktur zu überführen, erhält Zirkus ON als überregionales Bündnis 2022/23 eine Förderung durch das Programm „Verbindungen Fördern“ des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste, finanziert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Dass Zirkus ON Teil dieses Programmes ist, ist bereits symbolträchtig: Als Kreativebündnis erhoffen wir uns dadurch Auftrieb für die noch junge Kunstform und Vernetzung innerhalb der Darstellenden Künste, sowie die Anerkennung für die bisherige ehrenamtliche Entwicklungsarbeit einer Struktur für das Kreativebündnis. Alle Bündnispartner vereint das große Engagement für Zirkuskunst und die Partizipation von Zirkus im Spielstätten- und Festivalbetrieb.

© Bernadette Fink

YEAR BY YEAR

Zirkus ON grows!

2018 – ZIRKUS IS ON!

During an event organized by Circostrada – European Network for Contemporary Circus and Outdoor Arts, members of the Initiative Neuer Zirkus e.V. (now: BUZZ – Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e.V.) repeatedly talk to event organizers about the lack of a network to promote young creations in Germany. The idea is developed for the following at the BUZZ general meeting with the cooperation partners: ATOLL Festival, Perspectives Festival and Lurupina Festival Hamburg.

2019 – A PILOT MODEL FOR CIRCUS CREATION

As part of the restructuring and renaming of the umbrella organization for new circus in Germany from INZ to BUZZ, a BUZZ working group called Zirkus ON is established. In March 2019, the first Zirkus ON Edition of the creation program, a pilot model for the development of new circus creations in Germany, is announced.

2020 – ZIRKUS STAYS ON!

Faced with the pandemic situation, many venues without a performance space are able to offer residencies. The BUZZ working group Zirkus ON continues to work despite the shutdown in the cultural sector, connects circus art projects with cooperation partners and expands in the digital space. The Zirkus ON kick-off presentations of the chosen projects take place via live stream due to the pandemic.

2021 – AN INDEPENDENT CREATIVE ALLIANCE FOR CIRCUS ARTS

Zirkus ON creates a comprehensive program overview of the elements, projects and activities of its partners for the first time. At the BUZZ General Meeting, it is decided to set up Zirkus ON as an independent program from now on and the cooperation partners form an alliance with this intention. At the end of the year, the association Zirkus ON e.V. is founded.

2022 – ZIRKUS ON BECOMES A CROSS-REGIONAL ALLIANCE WITH #VERBINDUNGENFÖRDERN

Zirkus ON – the creative alliance for circus arts in & from Germany is one of 9 funded cross-regional alliances in the #verbindungenfördern program of the BFDK – Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V., financed by funds from the Federal Government Commissioner for Culture and the Media. This funding enables structural development and strengthens professionalization as the creative alliance Zirkus ON.

2023 – FIVE EDITIONS OF THE CREATION PROGRAM!

The Creation Alliance for Circus Arts – Zirkus ON launches the creation program for circus arts productions for the fifth time. In addition to the elements of the creation program, other components of the alliance's joint activities will continue in 2023, such as #Labs, media by and about circus arts and workshop formats for the transfer of knowledge.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

ZIRKUS ON

JAHRES RINGE

Zirkus ON wächst!

2018 – ZIRKUS IST ON!

Am Rande einer Veranstaltung von Circostrada – European Network for Contemporary Circus and Outdoor Arts kommen Mitglieder der Initiative Neuer Zirkus e.V. (jetzt: BUZZ – Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e.V.) mit Veranstaltenden im Gespräch immer wieder darauf zu sprechen, dass ein Netzwerk zur Förderung von jungen Kreationen in Deutschland fehlt. Aus dieser Idee wird der Impuls auf der Mitgliederversammlung des BUZZ als Initiator mit den Kooperationspartnern: ATOLL Festival, das Festival Perspectives und Zirkusfestival Lurupina Hamburg für das folgende Jahr umgesetzt.

2019 – EIN PILOTMODELL FÜR ZIRKUSKREATION

Im Zuge der Neuausrichtung und Umbenennung des Dachverbandes für Neuen Zirkus in Deutschland von INZ zu BUZZ wird eine BUZZ-Arbeitsgruppe Zirkus ON gegründet. Im März 2019 wird die 1. Zirkus ON Edition des Kurationsprogrammes ausgeschrieben, ein Pilotmodell zur Förderung von Zirkusneukreationen in Deutschland.

2020 – ZIRKUS BLEIBT ON!

Angesichts der pandemischen Lage finden sich viele Häuser ohne Spielstättenbetrieb in der Lage, Residenzen anzubieten. Die BUZZ-Arbeitsgruppe Zirkus ON arbeitet trotz Stillstand im Kulturbetrieb weiter, vermittelt Zirkuskunstprojekte an die Kooperationspartner*innen und erweitert sich im digitalen Raum. Die Zirkus ON Auftaktpräsentationen der ausgewählten Projekte finden pandemiebedingt im eigenen Live-stream statt.

2021 – EIN EIGENSTÄNDIGES KREATIONS-BÜNDNIS FÜR ZIRKUSKUNST

Erstmals erstellt Zirkus ON eine umfangreiche Programmübersicht zu den Elementen, Projekten und Aktivitäten der Partner. Auf dem BUZZ- General Meeting wird beschlossen, Zirkus ON fortan als ein eigenständiges Programm aufzustellen und die Kooperationspartner schließen sich mit dieser Absicht zu einem Bündnis zusammen. Ende des Jahres erfolgt die Vereinsgründung des Zirkus ON e.V.

2022 – ZIRKUS ON WIRD ÜBERREGIONALES BÜNDNIS BEI #VERBINDUNGENFÖRDERN

Zirkus ON – das Kurationsbündnis für Zirkuskunst in & aus Deutschland ist eines von 9 geförderten überregionalen Bündnissen im Programm #verbindungenfördern des BFDK – Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V., finanziert durch Mittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Durch diese Förderung wird eine Strukturentwicklung möglich und stärkt die Professionalisierung als Kurationsbündnis Zirkus ON.

2023 – FÜNF EDITIONEN KREATIONSPROGRAMM!

Das Kurationsbündnis für Zirkuskunst- Zirkus ON schreibt zum fünften Mal das Kurationsprogramm für Zirkuskunstproduktionen aus. Über die Elemente des Kurationsprogrammes hinaus, setzen sich in 2023 weitere Komponenten der gemeinsamen Tätigkeit im Bündnis fort, wie #Labore, Medien von und über Zirkuskunst und Workshopformate zur Wissensvermittlung.

Liebe zum Zirkus

mal d; kann mal, ich; will;

um aktiv mitzugestalten

Zirkuskunst kennen. zulegen

Antrieb Vision

WARUM

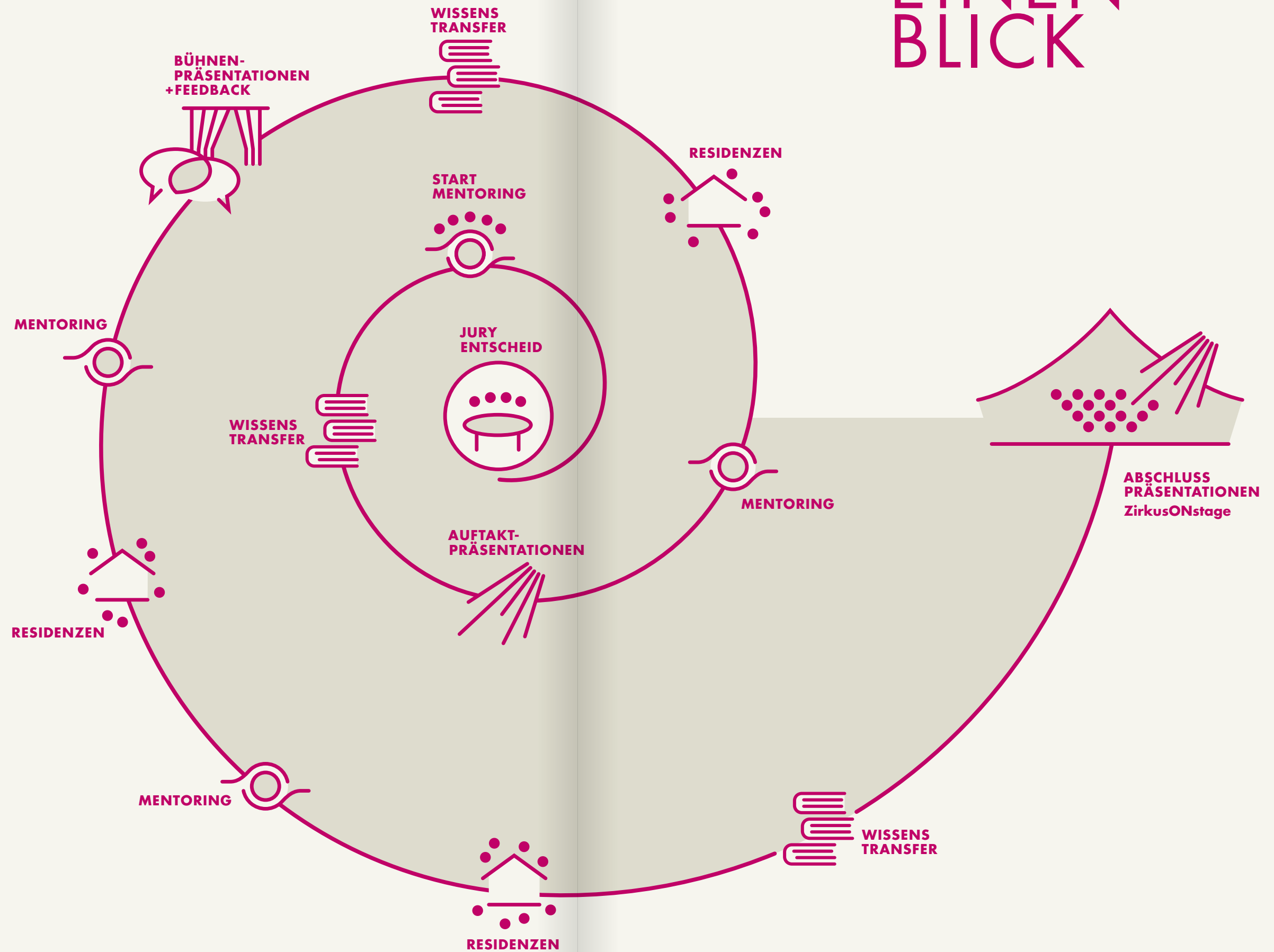
Antrieb Vision

Antrieb Vision

Antrieb Vision

DAS KREATIONS-PROGRAMM THE CREATION PROGRAMME

AUF EINEN BLICK

SELECTION PROCESS

SELECTION PROCESS AND JURY WORK

Every project that applies for the circus arts creation programme is unique. With each edition, the jury and the programme team face new situations that raise questions, stimulate debate within the alliance and give the creation programme the opportunity to develop further. These new situations are actively discussed and voted on at the alliance meetings. Decisions are made by consensus with at least 10 of the 17 alliance partners present (as of early 2024). As a result, the Call for Proposals, the application documents, the list of criteria and the Zirkus ON profile become more defined year by year.

In 2022, a think tank was established to encourage dialogue and best practices with experts. The think tank discussed criticism, reviewed examples from other processes, developed new approaches to project selection and decision-making and presented them to the partners at the Alliance Conference. The think tank laid the groundwork for drafting a mission and an optimized selection process.

THE JURY

For each edition, new individuals who represent specific expertise in their professional activity/artistic practice are proposed by a work group and commissioned by the Creative Alliance. These perspectives as defined by the Alliance are:

- perspective of Zirkus ON alliance partner as a venue
- perspective of Zirkus ON alliance partner as a festival
- perspective of artist / Zirkus ON alumni
- perspective dramaturgy, research, theory
- perspective outside the circus, art and society

By rotating the jury members, varying (social/political) insights, priorities and artistic expertise is integrated into the selection process.

To this end, the jury is invited to a discrimination sensitization workshop prior to the jury conference in order to identify potential blind spots and lacking awareness and to develop a code of conduct.

SELECTION PROCESS

The application documents are checked for formal correctness by the team. Complete applications are made available to the jury.

In a first jury conference, all applications are discussed, statements for the subsequent feedback for applicants are documented and a shortlist is selected. In the second jury conference, shortlisted applications are discussed by the jury and the final 3 projects for the 6th Zirkus ON edition 2024-25 are selected. The list of criteria is public, part of the open call and the basis for the jury selection.

The alliance partners will be allowed to read submitted applications if permission was given in the application form. This allows projects that have not been selected by the jury to receive support from individual alliance partners should they be interested.

▼ The application documents are checked for formal correctness by the Zirkus ON team
© Kolja Huneck

AUSWAHLVERFAHREN UND JURYARBEIT

Jedes Projekt, das sich für das Kreative Programm für Zirkuskunst bewirbt, ist einzigartig. Bei jeder Ausgabe werden die Jury und das Programmteam mit neuen Fällen konfrontiert, die Fragen aufwerfen, Debatten im Bündnis anregen und dem Kreative Programm für Zirkuskunst die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Diese neuen Fälle werden aktiv im Bündnistreffen diskutiert und abgestimmt. Entscheidungen trifft das Bündnis im Konsens in Anwesenheit von mindestens zehn von (Anfang 2024) 17 Bündnispartner*innen. Somit schärfen sich Jahr für Jahr die Ausschreibung, die Bewerbungsunterlagen, der Kriterienkatalog und das Zirkus ON Profil.

2022 wurde ein Think Tank ins Leben gerufen, um Austausch und Best Practices mit Expert*innen zu ermöglichen. Im Think Tank wurde Kritik erörtert, Beispiele aus anderen Verfahren besprochen, neue Ansätze von Auswahl und Entscheidung entworfen und in der Bündnisklausur den Partner*innen vorgestellt. Im Think Tank wurde Vorarbeit zum Entwurf einer Mission und eines optimierten Auswahlverfahrens geleistet.

DIE JURY

Bei jeder Ausgabe werden neue Personen, die jeweils durch ihre berufliche Tätigkeit/künstlerische Praxis eine bestimmte Perspektive in der Jury vertreten, von der AG Jury vorgeschlagen und durch das Kreative Bündnis beauftragt. Die vom Bündnis festgelegte Perspektiven sind:

- Zirkus ON Bündnispartner*in, feste Spielstätte, Residenzzentrum
- Zirkus ON Bündnispartner*in, Veranstalter*in Festival
- Künstler*in / Zirkus ON Alumni
- Wissenschaft/ Zirkus ON Mentor*in
- Zirkusszene-externe/Expertise aus Kultur/Gesellschaft

Die Rotation der Jurybesetzung ermöglicht die Anbindung von wechselnden (gesellschaftliche/politische) Erkenntnissen, Prioritäten und künstlerischen Expertisen.

Dazu ist die Jury vor der Konferenz zu einem Diskriminierungssensibilisierungs-Workshop eingeladen, in dem blinde Flecke und mangelnde Perspektiven identifiziert und ein Code of Conduct erarbeitet werden.

AUSWAHLVERFAHREN

Die Bewerbungsunterlagen werden vom Team formal gesichtet. Vollständige, den Bewerbungsbedingungen entsprechende Bewerbungen werden der Jury zur Verfügung gestellt.

In einer ersten Jurykonferenz werden alle Bewerbungen besprochen, Stellungnahmen für das spätere Feedbackgespräch mit Bewerber*innen dokumentiert und eine engere Auswahl ausgewählt.

In der zweiten Jurykonferenz werden die Bewerbungen der engeren Auswahl besprochen und anschließend die Auswahl von 3 Projekten durch die Jury getroffen. Der Kriterienkatalog ist öffentlich, Teil der Ausschreibung und Grundlage für die Juryauswahl.

Bündnispartner*innen des Kreative Bündnis erhalten bei Zustimmung durch die Bewerber*innen Leseinsicht in die eingereichten Bewerbungen. So können Projekte, die von der Jury nicht ausgewählt worden sind, bei Interesse von einzelnen Bündnispartner*innen, unterstützt werden.

EXAMPLES OF QUESTIONS THAT (HAVE) COME UP DURING THE DEVELOPMENT OF THIS ELEMENT:

- What connection to Germany should the applying project team have in order to be eligible for funding?
- How can the balance between the international circus world and the mission to promote circus arts in Germany be resolved?
- What should the balance between art and inclusion be?
- Is it fair if an artist works with the Alliance or the programme team and continues to apply to Zirkus ON?

WHO CAN APPLY?

Individual artists and companies can apply with the plan to implement a pioneering contemporary circus art creation in Germany in 2024-2025.

The creative alliance for circus arts – Zirkus ON is looking for new, open-format circus creations that strengthen and inspire the existing and future repertoire of contemporary circus art productions in and from Germany.

The following are excluded from applying: Graduation pieces, revival and project plans of apprentices/students or of artists and authors who have already been supported by Zirkus ON, as well as projects involving which participation of Zirkus ON employees.

APPLICATION CONDITIONS

- Professional, freelance solo artists, companies and groups with a billing address or registered office in Germany
- The project deals with circus arts (open format)
- Creation has already begun
- Creation is primarily taking place in Germany in 2024-25
- Availability on the dates of the opening and stage presentations

BEISPIELE VON FRAGEN, DIE DAS KREATIONSBÜNDNIS BEI DER ENTWICKLUNG DES ELEMENTS BEGLEITEN (HABEN):

- Welchen Bezug zu Deutschland sollte das sich bewerbende Projektteam haben, um förderfähig zu sein?
- Wie kann die Gleichung zwischen einer internationalen Zirkuswelt und dem Auftrag, die Zirkuskunst in Deutschland voranzubringen, gelöst werden?
- Wie soll die Gewichtung zwischen Kunst und Zugang sein?
- Ist es fair, wenn ein*e Künstler*in im Bündnis oder mit dem Programmteam arbeitet und sich weiterhin bei Zirkus ON bewirbt?

WER KANN SICH BEWERBEN?

Diese Ausschreibung richtet sich an Einzelkünstler*innen und Kompanien mit dem Vorhaben, eine wegberbereitende Kreation der zeitgenössischen Zirkuskunst in Deutschland umzusetzen.

Das Kreative Bündnis für Zirkuskunst – Zirkus ON sucht neue, formatoffene Zirkuskreationen, die das bestehende und zukünftige Repertoire an Zeitgenössischen Zirkuskunstproduktionen in und aus Deutschland stärken und inspirieren.

Ausgenommen von der Ausschreibung sind Abschlussstücke, Wiederaufnahmen sowie Projektvorhaben von Personen in Ausbildung/Studierende oder von bereits durch Zirkus ON begleitete Künstler*innen und Autor*innen, sowie Projektvorhaben, an denen sich Zirkus ON Mitarbeitende beteiligen.

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

- Professionell, frei produzierende Einzelkünstler*innen, Kompanien und Gruppen mit einer Rechnungsadresse oder Geschäftssitz in Deutschland
- Das Projektvorhaben setzt sich mit Zirkuskunst auseinander (formatoffen)
- Die Kreation hat bereits begonnen
- Kreative Mittelpunkt für das Projekt ist Deutschland
- Verfügbar zu den Terminen für die Auftaktpräsentationen und die Bühnenpräsentationen

MENTORING PROGRAMME

In the first year of the programme, the artists receive individual support from two experts from the fields of production and performing arts. These mentors have at least 10 years of professional experience and can usually cover both areas (administrative and artistic), depending on their expertise and background. Sharing of knowledge and experience takes place both between the supported projects and the mentors as well as between the mentors.

“As an artistic mentor, I learn a lot from this process. It reflects back to my own artistic process. And it gives distance and allows me to see my own challenges in a new light.”

LIZ WILLIAMS, Mentor for the collective Less Kuerdas

In addition to the elements and measures defined in the programme, which apply to all projects, such as presentations and feedback formats, the mentors provide personal and tailored support to the projects. The mentoring duos serve as the preferred contacts for production questions and the artistic outside perspective.

“During the creation process, building a relationship of trust with our mentors [...] has been very important. Having two experienced professionals by our side who believe in us and in our project gives us the impetus and support we need to move forward with our first creation. We are full of energy and enthusiasm, but we also have doubts and fears.”

LESS KUERDAS, 5th edition project

Depending on needs, the mentoring focuses on the steps required to realize an idea, the production process in creation and the professionalization of the artistic position, including professional profile. The mentors help the projects to develop and refine their own style and to develop the appropriate vocabulary for their artistic work. They help the projects make decisions about residencies, presentations and the use of financial resources in order to get the most out of the creation programme.

“Most importantly, I look for what they need and help them find what they are wanting from their own work. I do this by asking questions, proposing research actions and encouraging them to have the courage to dive into unknown and uncomfortable territories, regardless if it ends up on stage or not. Every experiment, every part of the process, informs their end work.”

LIZ WILLIAMS, Mentor for the collective Less Kuerdas

The topics addressed during mentoring vary as much as the experience and expertise of the mentors: Public presentation, communication (incl. dossier, internet presence, tech, green and access rider), marketing the show, taxes, legal structure, negotiation, funding, ... The same goes for the artistic side:

“So far, mentors have supported me by listening to my ideas and helping me find solutions, such as light creation or scene development.” DIANA SALLES, 5th edition project

Personal topics about circumstances and life as an artist also find a place:

“I encourage and answer all my mentees questions with complete transparency. Our discussions have not only been specifically about the work, but also discussions around how it is to be a female artist in today's society. How can we deal with insecurities, inside the studio, on stage, and in the world.”

LIZ WILLIAMS, Mentor for the collective Less Kuerdas

EXAMPLES OF QUESTIONS THAT (HAVE) COME UP DURING THE DEVELOPMENT OF THIS ELEMENT:

- What is the role of a mentor?
- What is the mentor's task?
- Which production topics should be covered?
- Should workshops be offered for production topics?
- What are the criteria for selecting mentors?
- How does the matching of mentees and mentors work?
- How should the mentoring programme be designed so that it does not overburden the projects?

© Kolja Huneck

MENTORINGPROGRAMM

Im ersten Jahr des Kurationsprogramms werden die Künstler*innen individuell von jeweils zwei Expert*innen aus dem Bereich Produktion und darstellende Künste begleitet. Die Mentor*innen haben mindestens zehn Jahre Berufserfahrung und können meistens beide Bereiche (sowohl den administrativen als auch den künstlerischen) abdecken, entsprechend den Expertisen und Erfahrungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ein Wissens- und Erfahrungsaustausch findet sowohl zwischen den begleiteten Projekten und den Mentor*innen als auch zwischen den Mentor*innen statt.

„Als künstlerische Mentorin lerne ich sehr viel von diesem Prozess. Er reflektiert meinen eigenen künstlerischen Prozess. Und gibt mir Abstand und erlaubt mir, meine eigenen Herausforderungen in einem neuen Licht zu sehen.“

LIZ WILLIAMS – Mentorin des Kollektivs Less Kuerdas

Neben den im Programm festgelegten Elementen und Maßnahmen, die für alle Projekte gleich sind, wie die Präsentationen und Feedback-Formate, ermöglichen die Mentor*innen eine persönliche und maßgeschneiderte Begleitung der Projekte. Die Mentoring-Duos sind die bevorzugten Ansprechpartner*innen für Produktionsfragen und dem künstlerischen Blick von außen.

*„Während des Kurationsprozesses war der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu unseren Mentor*innen [...] sehr wichtig. Zwei erfahrene Fachleute an unserer Seite zu haben, die an uns und unser Projekt glauben, gibt uns den Anstoß und die Unterstützung, die wir brauchen, um mit unserer ersten Kuration voranzukommen. Wir sind voller Energie und Enthusiasmus, aber wir haben auch Zweifel und Ängste.“*

LESS KUERDAS, Projekt der 5. Edition

Das Mentoring konzentriert sich je nach Bedarf auf die nötigen Maßnahmen zur Realisierung einer Idee, den Produktionsprozess in der Kuration und auf die Professionalisierung der künstlerischen Position inkl. Berufsbild. Die Mentor*innen helfen den Projekten, ihren eigenen Stil zu entwickeln, zu verfeinern und das entsprechende Vokabular für ihre künstlerische Arbeit zu durchdringen. Sie helfen den Projekten, Entscheidungen für Residenzen, Präsentationen und zur Verwendung von finanziellen Ressourcen zu treffen, um das Beste aus dem Kurationsprogramm zu machen.

„Vor allem aber schaue ich, was sie brauchen, und helfe ihnen, das zu finden, was sie sich von ihrer eigenen Arbeit erhoffen. Das tue ich, indem ich Fragen stelle, Recherchen vorschlage und sie ermutige, den Mut zu haben, in unbekannte und unbequeme Gebiete einzutauchen, unabhängig davon, ob es auf der Bühne landet oder nicht. Jedes Experiment, jeder Teil des Prozesses, fließt in das Endprodukt ein.“

LIZ WILLIAMS, Mentorin des Kollektivs Less Kuerdas

Die Themen, die im Rahmen des Mentorings angesprochen werden, sind so vielfältig, wie die Erfahrung und das Fachwissen der Begleitpersonen: Selbstdarstellung, Kommunikation (inkl. Dossier, Internetauftritt, Tech-, Green- und Access Rider), Showvermarktung, Steuern, Rechtsform, Verhandlungsführung, Förderung, usw. Das gleiche gilt für den künstlerischen Bereich:

*„Bisher haben mich die Mentor*innen unterstützt, indem sie sich meine Ideen angehört und mir geholfen haben, Lösungen zu finden, z. B. beim Licht oder der Entwicklung von Szenen.“*

DIANA SALLES, Projekt der 5. Edition

Auch persönliche Themen über Situation und Leben als Künstler*innen haben ihren Platz:

„Ich ermutige meine Mentees und beantworte alle ihre Fragen mit völliger Transparenz. In unseren Diskussionen ging es nicht nur um die Arbeit, sondern auch darum, wie es ist, in der heutigen Gesellschaft eine Künstlerin zu sein. Wie können wir mit Unsicherheiten umgehen, im Studio, auf der Bühne und in der Welt.“

LIZ WILLIAMS, Mentorin des Kollektivs Less Kuerdas

BEISPIELE VON FRAGEN, DIE UNS BEI DER ENTWICKLUNG DES ELEMENTS BEGLEITEN:

- Was ist die Rolle eines*r Mentors*in?
- Was ist der Auftrag der Mentor*innen?
- Welche Produktionsthemen sollen abgedeckt werden?
- Sollen Workshops für Produktionsthemen angeboten werden?
- Was sind die Kriterien für die Mentor*innen-Auswahl?
- Wie funktioniert das Matching Mentees-Mentor*innen?
- Wie soll das Mentoring-Programm gestaltet werden, so dass es nicht zur Überforderung der Projekte führt?

R.E.S.I.D.E.N.Z. O.R.T.E.

ZIRKUS ON RESIDENCY PROGRAMME

- The selected projects receive 3 residencies with our residency partners in the first year of the creation programme.
- The artistic core team is paid for the residency period – usually 7 days. In addition, the team receives a research allowance to enable selective collaboration with an extended team, e.g. with a lighting technician or an outside eye.
- The personal aspect of the creation programme is an important element of Zirkus ON. The residencies provide a good opportunity for the alliance partners and artists to build lasting relationships. In addition to good working conditions, Zirkus ON places great importance on the personal contact between the accompanied artists and the partner host.

RESIDENCY VENUES

Six years ago, there were virtually no residency opportunities for circus projects in Germany. Addressing this issue was one of the main motivations behind initiating Zirkus ON. Zirkus ON has created a network of residencies in Germany that continues to expand and professionalize step by step.

The residencies within the creation programme are as unique and varied as the people behind them. Each venue has a unique expertise. On request, the residency partners are happy to share their knowledge with the Zirkus ON artists over a cup of coffee. Let us show you what makes these places so special:

Zirkus ON asked the artists of the 5th Edition how they view residencies and how they prepare for them

“For us, a residency means an intimate space – private – where we can try without fear and, on the other hand, an open space – public – where we can show our process.”

KOLLEKTIV LESS KUERDAS

“My preparation usually takes several weeks, on the one hand actively, on the other passively reflecting, feeling and weighing things up. I actively draw and write down the piece in various forms and check which next steps I want to take in the next residency.”

ANNA-KATHARINA ANDREES

“Personally, I need to mentally prepare at least a week before, as it requires stepping out of my comfort zone. It can be an intense experience, physically and mentally, leaving me exhausted.”

DIANA SALLES

*Zirkus ON hat die Künstler*innen der 5. Editionen gefragt, wie sie Residenzen sehen und wie sie sich darauf vorbereiten*

„Für uns bedeutet eine Residenz einerseits einen intimen – privaten – Raum, in dem wir uns ohne Angst ausprobieren können, und andererseits einen offenen – öffentlichen – Raum, in dem wir unseren Prozess zeigen können.“

KOLLEKTIV LESS KUERDAS

„Meine Vorbereitung dauert meist über mehrere Wochen, einerseits aktiv, andererseits passiv nachdenkend, hinein spürend und abwägend. Aktiv zeichne und schreibe ich das Stück in unterschiedlichen Formen auf, und überprüfe dabei, welche nächsten Schritte ich in der nächsten Residency gehen möchte.“

ANNA-KATHARINA ANDREES

„Ich persönlich muss mich mindestens eine Woche vorher mental darauf vorbereiten, denn ich muss aus meiner Komfortzone hinaustreten. Es kann eine intensive Erfahrung sein, körperlich und geistig, die mich erschöpft zurücklässt.“

DIANA SALLES

ZIRKUS ON RESIDENZPROGRAMM

- Die ausgewählten Projekte werden im ersten Jahr im Rahmen des Kurationsprogramms für 3 Residenzen bei unseren Residencypartner*innen aufgenommen.
- Für die Residenzzeit – meistens 7 Tage – wird das künstlerische Kernteam bezahlt. Dazu bekommt das Team einen Recherchezuschuss, um die punktuelle Zusammenarbeit mit einem erweiterten Team z.B. mit einem*r Lichttechniker*in oder einem*r Outside Eye zu ermöglichen.
- Der persönliche Aspekt im Kurationsprogramm ist ein wichtiges Element von Zirkus ON. Die Residenzen sind eine gute Gelegenheit für die Bündnispartner*innen und die Künstler*innen sich anzunähern und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Neben guten Arbeitsbedingungen legt Zirkus ON darauf Wert, dass ein persönlicher Austausch zwischen den begleiteten Künstler*innen und dem Partner-Host stattfindet.

RESIDENZORTE

Vor sechs Jahren gab es so gut wie keine Residenzmöglichkeiten für Zirkusprojekte in Deutschland. Dies zu ändern, war eine der Hauptmotivationen der Initiatoren von Zirkus ON. Mit Zirkus ON ist ein Netzwerk an Residenzorten in Deutschland entstanden, welches sich Schritt für Schritt erweitert und professionalisiert.

Die Residenzorte im Kurationsprogramm sind so einzigartig und verschieden, wie die Menschen, die dahinterstecken. Jeder Aufenthaltsort hat sein eigenes Wissen. Bei Nachfrage tauschen sich die Residencypartner*innen gerne darüber bei einer Tasse Kaffee mit den Zirkus ON-Künstler*innen aus. Wir stellen Euch vor, was diese Orte so besonders macht:

R.E.S.

BLUE BALLOON FESTIVAL NORDHAUSEN

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Steffi (she/her). The residency venue is the circus tent at the Blue Balloon Festival in Nordhausen.

What Makes Our Venue Special: The Blue Balloon Festival takes place in the idyllic town of Nordhausen on the edge of the Harz Mountains. We are a small team and offer a fully equipped circus tent with 200 seats and overnight accommodation in the vicinity.

Available Expertise: Audience development, ecological touring, new formats for audience engagement, Outside Eye, cultural exchange, creation/production planning for stages and circus tents.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Steffi (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist das Zirkuszelt vom Blue Balloon Festival in Nordhausen.

Was macht unseren Residenzort besonders:

Das Blue Balloon Festival findet im idyllischen Nordhausen am Rande des Harzes statt. Wir sind ein kleines Team und bieten ein vollausgestattetes Zirkuszelt mit 200 Sitzplätzen und Übernachtungsmöglichkeiten in direkter Nähe.

Vorhandene Expertise: Publikumsgewinnung, ökologisches Touring, neue Formate im Publikumsaustausch, Outside Eye, Kultur-Austausch, Kreative/Produktionsplanung für Bühnen und Zirkuszelte.

© Residenz Chamäleon Theater

CHAMÄLEON BERLIN

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Elena (she/her). The residency location is the rehearsal studio The Cave in the heart of Berlin.

What Makes Our Venue Special: The affiliation with a permanent venue that exclusively presents contemporary circus productions and the associated expertise.

Available Expertise: Dramaturgical support, advice on the implementation of feedback formats in the creation process and strategic advice on markets and target audiences.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Elena (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist das Probestudio The Cave im Herzen Berlin.

Was macht unseren Residenzort besonders: Die Anbindung an ein festes Haus, in dem ausschließlich Produktionen des zeitgenössischen Zirkus präsentiert werden und die damit verbundene Expertise.

Vorhandene Expertise: Dramaturgische Beratung, Beratung zur Umsetzung von Feedbackformaten im Kreativeprozess sowie strategische Beratung hinsichtlich Märkten und Zielgruppen.

© Lucia Gerhardt

© Christian Fleischer

COMPOSÉ FESTIVAL/CIRCUS MOMOLO JENA

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Nele (she/her). The residency location is the tent of the MoMoLo Children and Youth Circus in Jena. The residency period takes place during summer break.

What Makes Our Venue Special: Idyllic setting with a circus tent and meadow right by the river Saale. Ideal place to refresh oneself. Overnight stay possible directly at the circus tent in a trailer or mobile home with simple infrastructure on site. A work-in-progress showing at the Composé Festival possible.

Available Expertise: Audience development, fundraising, public relations, possible connections to the children and youth circus.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Nele (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist das Zelt vom Kinder- und Jugendzirkus MoMoLo in Jena. Residenzzeit ist in den Sommerferien.

Was macht unseren Residenzort besonders:

Idyllisches Gelände mit Zirkuszelt und Wiese direkt am Fluss – der Saale – gelegen. Lädt zur Erfrischung ein. Übernachtung direkt am Zirkuszelt im Bauwagen oder Wohnmobil möglich mit einfacher Infrastruktur vor Ort. Ein Work-in-Progress Showing auf dem Composé Festival ist möglich.

Vorhandene Expertise: Publikumsgewinnung, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, mögliche Anknüpfungspunkte zum Kinder- und Jugendzirkus.

FLOTTMANN-HALLEN HERNE

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Janina (she/her). The venue is one of the stages at the Flottmann-Hallen in Herne.

What Makes Our Venue Special: Historic industrial building in Art Nouveau style, own pub with a cozy atmosphere, plenty of parking spaces right outside the door, a beautiful sculpture park.

Available Expertise: Co-production, cooperation, cross-genre networks

What We Offer (Specifically) for the Zirkus ON Residencies: Two stages, equipped for aerial acrobatics, different heights. The foyer can also be used as a stage for aerial acrobatics. Rehearsals/residencies of one to a maximum of two weeks. In-house technicians and stagehands are available.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Janina (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist eine der Bühnen der Flottmann-Hallen in Herne.

Was macht unseren Residenzort besonders:

Historisches Industriegebäude im Jugendstil, eigene Kneipe in gemütlicher Atmosphäre, genügend Parkplätze vor der Tür, ein schöner Skulpturenpark. Vorhandene Expertise: Koproduktion, Kooperation, genreübergreifende Netzwerke

Was bieten wir (extra) für die Zirkus ON Residenzen an: Zwei Bühnen, ausgestattet für Luftakrobatik, unterschiedliche Höhen. Das Foyer ausweichend auch als Bühne für Luftakrobatik nutzbar. Proben/Residenzen von einer bis maximal zwei Wochen. Hauseigene Techniker sind vorhanden sowie Bühnenhelfer.

© Benjamin Brefeld

© Le Palc

KATAPULT BERLIN

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Kerstin (she/her) or Luana (she/her). The residency location is Katapult in Berlin Schöneweide. A studio for contemporary performing arts, run by artists for artists, agile and flexible with a do-it-yourself mentality.

What Makes Our Venue Special: Plenty of space for creative ideas. The group is surrounded by a setting where one can meet other artists, if desired. 24-hour residency possible. Work-in-Progress Showing possible at the end of the residency.

Available Expertise: Touring, funding opportunities, dramaturgy, work-in-progress showing, trade fairs

What We Offer (Specifically) for the Zirkus ON Residencies: Studio 1: 5m high, ideal for juggling, dance, acrobatics, etc. Studio 2: 6.4m high, ideal for Cyr wheel, hand balancing, aerial, etc.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Kerstin (sie/ihr) oder Luana (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist Katapult in Berlin Schöneweide. Ein Studio für zeitgenössische darstellende Kunst, geführt von Künstler*innen für Künstler*innen, agil und flexibel mit einer Do-it-yourself-Mentalität.

Was macht unseren Residenzort besonders: Viel Platz für kreative Ideen. Die Gruppe ist umgeben von einem Setting, in dem man andere Artist*innen treffen kann, sofern gewünscht. 24-h Residenz möglich. Work-in-Progress Showing am Ende der Residenz möglich.

Vorhandene Expertise: Touring, Fördermöglichkeiten, Dramaturgie, Work-in-Progress Showing, Messen

Was bieten wir (extra) für die Zirkus ON Residenzen an: Studio 1: 5m hoch, optimal für Jonglage, Tanz, Akrobatik, etc. Studio 2: 6.4m höchster Punkt, gut geeignet für Cyr, Handbalancing, Aerial, etc.

LE PALC CHALONS-EN-CHAMPAGNE

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Loubna (she/her).

What Makes Our Venue Special: The diversity of spaces for creation (big top, hall), the emphasis on supporting projects in public spaces (non-dedicated venues) and the proximity of the Centre National des Arts du Cirque (CNAC) providing links with young creation.

Available Expertise: Technical (feasibility study, advice), Administrative (contractual, financial and organisational issues), Communication (strategy, media, digital), Mediation and artistic and cultural education (setting up projects, running workshops)

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Kerstin (sie/ihr) oder Luana (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist ... in Chalons-en-Champagne, Frankreich.

Was macht unseren Residenzort besonders: Viel Platz für kreative Ideen. Die Gruppe ist umgeben von einem Setting, in dem man andere Artist*innen treffen kann, sofern gewünscht. 24-h Residenz möglich. Work-in-Progress Showing am Ende der Residenz möglich.

Vorhandene Expertise: Technik (Machbarkeitsstudie, Beratung), Administration (vertragliche, finanzielle und organisatorische Fragen), Kommunikation (Strategie, Medien, digital), Vermittlung sowie Kunst- und Kulturvermittlung (Aufbau von Projekten, Workshops)

© Le Palc

LURUPINA ZIRKUSFESTIVAL HAMBURG

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Andree (he/him). The residency location is the Wiese rehearsal and theater centre in Hamburg, an industrial complex with 12 renovated rehearsal rooms of all sizes and fittings.

What Makes Our Venue Special: Opportunity to exchange ideas with other artists. A work-in-progress showing at the LURUPINA Circus Festival is welcome.

Available Expertise: Project development

What We Offer (Specifically) for the Zirkus ON Residencies: As an artist, I am available to attend rehearsals at an agreed time and provide space for feedback/reflection.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Andree (er/ihn) empfangen. Residenzort ist das Proben- und Theaterzentrum Wiese in Hamburg, ein Industriehallenkomplex mit 12 renovierten Proberäumen aller Größen und Ausstattung.

Was macht unseren Residenzort besonders:

Möglichkeit mit anderen Künstler*innen in Austausch zu kommen. Ein Work-in-Progress Showing auf dem LURUPINA Zirkusfestival ist erwünscht.

Vorhandene Expertise: Kreationentwicklung

Was bieten wir (extra) für die Zirkus ON Residenzen an: Ich biete als Künstler an, zu einem vereinbarten Zeitraum zu den Proben anwesend zu sein und Feedback/Reflektionsraum zu bieten.

N.

PFEFFERBERG THEATER BERLIN

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Christine (she/her). The venue is the stage at the Pfefferberg Theater in Berlin Prenzlauerberg.

What Makes Our Venue Special: The venue is a professional stage with lighting and sound. Suspension point trapeze 6,50m. Optimal stage height for approx. 6 artists.

Available Expertise: Technical equipment and more

What We Offer (Specifically) for the Zirkus ON Residencies: Previews can be scheduled on request, unless the premiere is planned at the Pfefferberg Theater.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Christine (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist die Bühne vom Pfefferberg Theater in Berlin Prenzlauerberg.

Was macht unseren Residenzort besonders:

Residenzort ist professionelle Bühne mit Licht und Ton. Hängepunkt Trapez 6,50 m. Bühne für ca. sechs Künstler*innen optimal.

Vorhandene Expertise: Technik u.v.m.

Was bieten wir (extra) für die Zirkus ON Residenzen an: Es können auf Wunsch Previews gemacht werden, außer eine Premiere ist im Pfefferberg Theater geplant.

© Ute Mang

© Less Kuerdas

Q SPACE BERLIN

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Liz (she/her). The residency location is the rehearsal space Q Space in Berlin Pankow, a contemporary circus space for professionals, adults and children.

What Makes Our Venue Special: Space offers 2 studios, as well as an outdoor garden area, located in an industrial complex in the heart of Berlin. We offer a height of 5, 80 m and countless aerial hanging points, perfect for any company with a focus on aerial work.

Available Expertise: Artistic, choreographic and dramaturgical structures. Life as an artist and artistic positioning.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Liz (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist den Probenraum Q Space in Berlin Pankow, einen zeitgenössischer Zirkusraum für Profis, Erwachsene und Kinder.

Was macht unseren Residenzort besonders:

Space bietet 2 Studios sowie einen Gartenbereich im Freien in einem Industriekomplex im Zentrum von Berlin. Wir bieten eine Höhe von 5, 80 m und unzählige Hängepunkte, perfekt für jede Kompanie, die sich auf Aerial spezialisiert.

Vorhandene Expertise: Künstlerische, choreographische und dramaturgische Strukturen. Das Leben als Künstler*in und die künstlerische Positionierung.

© Peter van Heesen

SCHLOSS BRÖLLIN

The artists accompanied by Zirkus ON are welcomed by Yogi (he/him). The residency location is an international production centre for performative arts. Bröllin Castle is located about 40 km west of Szczecin and 130 km north of Berlin.

What Makes Our Venue Special: Many different rooms and spaces that are particularly suitable for circus productions. The theatre auditorium, the 14-meter-high circus silo, the circus meadow with space for circus tents and caravans, but also smaller studios. Great freedom and personal responsibility.

Available Expertise: Cross-genre art work, German-Polish cultural work, social influence through art and culture in rural areas, contemporary circus in Germany since the 1990s.

What We Offer (Specifically) for the Zirkus ON Residencies: Support with rigging and stage design

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Yogi (er/ihn) empfangen. Residenzort ist ein internationales Produktionszentrum für performative Künste. Schloss Bröllin liegt etwa 40 km westlich von Stettin und 130 km nördlich von Berlin.

Was macht unseren Residenzort besonders: Viele unterschiedliche Räume und Flächen, die für Zirkusproduktionen besonders geeignet sind. Die Theaterhalle, das 14 Meter hohe Zirkussilo, die Zirkuswiese mit Platz für Zirkuszelte und Wohnwägen, aber auch kleinere Studios. Große Freiheit und Selbstverantwortung.

Vorhandene Expertise: Genreübergreifende Kunst- arbeit, deutsch-polnische Kulturarbeit, gesellschaftliche Einflussnahme durch Kunst und Kultur im ländlichen Raum, zeitgenössischer Zirkus in Deutschland seit den 90er Jahren.

Was bieten wir (extra) für die Zirkus ON Residenzen an: Unterstützung bei Rigging und Bühnenkonzeption

TATENDRANG BREMEN

The artists accompanied by Zirkus ON are usually received by Susan (she / her). The residency is the Schaulust in Bremen.

What Makes Our Venue Special: You have the room all to yourself day and night and can spread out and make as much noise as you like. Work-in-progress showing possible at the end of the residency.

Available Expertise: International touring, drama- tury, touring framework, production organization

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen in der Regel von Susan (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist die Schaulust in Bremen.

Was macht unseren Residenzort besonders: Man hat den Raum Tag und Nacht ganz für sich allein und kann sich dort total ausbreiten und so viel Lärm machen, wie man möchte. Work-in-Progress Showing am Ende der Residenz möglich.

Vorhandene Expertise: Grenzüberschreitendes Touring, Dramaturgie, Touring Rahmenbedingungen, Produktionsorganisation

© Winfried Reinhardt

TOLLHAUS KARLSRUHE

The artists accompanied by Zirkus ON will be welcomed by Britta (she/her). The residency location is the residency space at the Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.

What Makes Our Venue Special: Residency for initial creations and further development of the idea. Room for 4 to 8 people to live and work – quiet space, suitable for concentrated work. Equipment available: Sound system, mobile trapeze, spotlights – no stage.

Available Expertise: Technical support at the Toll- haus (2 minutes away), organizational support, tips from the festival organizer, networks

What We Offer (Specifically) for the Zirkus ON Resi- dencies: Organization of showings and dialogue with selected circus audiences.

Bei uns werden die von Zirkus ON begleiteten Künstler*innen von Britta (sie/ihr) empfangen. Residenzort ist den Residenzraum vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.

Was macht unseren Residenzort besonders:

Residenzort für Anfangskreationen und Weiter- arbeiten an der Idee. Mit 4 Schlafräumen für 4 bis 8 Personen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten – ruhiger Space, eignet sich für konzentriertes Arbeiten. Ausstat- tung vorhanden: Tonanlage, mobiles Trapez, Schein- werfer – keine Bühne.

Vorhandene Expertise: Technische Unterstützung im Mutterhaus Tollhaus (Entfernung 2 Minuten), organisatorische Unterstützung, Tipps vom Festival- veranstalter, Netzwerke.

Was bieten wir (extra) für die Zirkus ON Residenzen an: Organisation von Showings und Austausch mit einem geladenen, zirkuskundigen Publikum.

READING TIP The project groups of the 5th Zirkus ON edition share their work processes in the column “What’s going [Zirkus] ON?” in tadaa Magazine 11. The article can be found here:

OPENING PRESENTATIONS

Welcome to the Zirkus ON Community!

Shortly after the jury decision, Zirkus ON, in cooperation with an alliance partner, invites the Alliance and its network to the opening presentations.

The opening presentations provide an opportunity for the newly selected artists and the Zirkus ON network to get acquainted, a process that will continue for two years as part of the creation programme. The aim is to establish personal connections which can provide support during the creation process. The newly selected projects present their idea, their artistic approach, their research and their plans within a maximum of 10 minutes to a select audience of experts comprised of the alliance partners, cooperation partners and the other chosen artists. In a further moderated 10 minutes, the artists have the opportunity to answer questions from the expert audience about their creation in a safe setting. The format of the opening presentations may be freely adapted and is intended to encourage the artists to present their artistic project in a communicative, relatable and inviting “language”.

Following the opening presentations, the professional audience is invited to continue the dialog with the artists at eye level and to get to know each other personally through activities led by Zirkus ON.

The format has to date been developed and implemented by Zirkus ON in close cooperation with the following alliance partners:

Festival Perspectives (2019, 2020?), Ruhrfestspiele (2022, 2023), CircusDanceFestival Köln (2020?, 2021, 2024).

THE ROLE OF MENTORS

The mentors play an essential role in preparing the artistic teams for the opening presentations. They encourage the artist groups to find their own style and unique characteristics and to develop the appropriate vocabulary to talk to professionals about their artistic work and often fledgling ideas. The opening presentations are usually a challenging experience for the artists, who are only at the beginning of their creative process, to create clarity about their concept and goals and force them to take on the perspective of the (professional) audience. The support of the mentor creates a learning effect.

PRESENTATION VS. PITCHING SESSION?

The opening presentations differ from pitching sessions in that the focus lies on personal encounters and the learning effect rather than the commercial aspect.

Even if the presentations facilitate additional resource, the presentations primarily help the project team take further conceptual steps and create lasting bonds and support over a longer period of time. The early access to the professional scene enables experts to follow the development of an artistic project from the initial idea to the

premiere of the performance – this is what is special about the creation programme. From this point on, the projects are not only accompanied by the Zirkus ON programme team and the mentors, but also by the creation alliance. They become part of the community.

THE QUESTION ALWAYS WITH US:

How big can the audience be in order to bind as many professionals to the project as possible and still ensure a protected setting and enable personal encounters?

AUFTAKTPRÄSENTATIONEN

Willkommen in der Zirkus ON-Gemeinschaft!

Kurz nach dem Juryentscheid lädt Zirkus ON in Kooperation mit einem*r Bündnispartner*in das Bündnis und sein Netzwerk zu den Auftaktpräsentationen ein.

Die Auftaktpräsentationen dienen dem ersten Kennenlernen zwischen den neu ausgewählten Künstler*innen und dem Zirkus ON-Netzwerk, welches sie im Rahmen des Kurationsprogramms über einen Zeitraum von zwei Jahren begleiten wird. Es geht darum, persönliche Verbindungen aufzubauen, die im Prozess der Kuration Unterstützung bieten können. Die frisch ausgewählten Projekte stellen in maximal 10 Minuten ihre Idee, ihren künstlerischen Ansatz, ihre Recherche und ihre Planungen einem geladenen Fachpublikum vor, bestehend aus den Bündnispartner*innen, Kooperationspartner*innen und den anderen ausgewählten Künstler*innen. In weiteren moderierten 10 Minuten können die Künstler*innen im geschützten Rahmen Fragen des Fachpublikums zu ihrer Kuration beantworten. Das Format der Darstellung für die Auftaktpräsentationen ist frei gestaltbar und soll die Künstler*innen anregen, ihr künstlerisches Vorhaben in einer vermittelnden, übertragenden und einladenden „Sprache“ zu präsentieren.

Im Anschluss an die Auftaktpräsentationen ist das Fachpublikum eingeladen, den Austausch mit den Künstler*innen auf Augenhöhe fortzusetzen und sich durch Zirkus ON angeleitete Aktivitäten persönlich kennenzulernen.

Das Format wurde bis jetzt von ZirkusON in enger Zusammenarbeit mit den folgenden Bündnispartner*innen entwickelt und umgesetzt: das Festival Perspectives, die Ruhrfestspiele, das CircusDanceFestival Köln.

DIE ROLLE DER MENTOR*INNEN

Die Mentor*innen spielen eine wesentliche Rolle in der Vorbereitung der künstlerischen Teams auf die Auftaktpräsentationen. Sie fördern die Künstler*innen-Gruppen ihren eigenen Stil und ihr Alleinstellungsmerkmal zu finden und das entsprechende Vokabular zu entwickeln, um mit Fachleuten über ihre künstlerische Arbeit und teilweise noch unreife Ideen zu sprechen. Die Auftaktpräsentationen sind für die Künstler*innen, die erst am Anfang der Kuration stehen, meistens eine herausfordernde Übung, die Klarheit über ihr Konzept und ihre Ziele schaffen soll und sie dazu zwingt, die Perspektive des (Fach)Publikums einzunehmen. Durch die Unterstützung der Mentor*innen wird ein Lerneffekt erzeugt.

PRÄSENTATIONEN VS. PITCHING SESSIONS?

Die Auftaktpräsentationen unterscheiden sich von Pitching Sessions, da hier die persönliche Begegnung und der Lerneffekt anstatt des kommerziellen Aspekts im Vordergrund stehen.

Auch wenn die Präsentationen die Akquise von weiteren Ressourcen fördert, ermöglichen die Präsentationen für das Projektteam vor allem konzeptuell einen Schritt weiterzukommen sowie dauerhafte Bindungen und eine Begleitung über einen längeren Zeitraum hinweg zu schaffen. Die frühzeitige Anbindung an die professionelle Szene ermöglicht es Fachleuten, die Entwicklung eines künstlerischen Projekts von der ersten Idee bis zur Premiere zu verfolgen – das ist das Besondere am Kurationsprogramm. Von diesem Zeitpunkt an werden die Projekte nicht nur vom Zirkus ON-Programmteam und den Mentor*innen begleitet, sondern vom Kurationsbündnis. Sie werden Teil der Gemeinschaft.

DIE FRAGE, DIE UNS STETS DABEI BEGLEITET:

Wie groß darf eingeladen werden, um so viele Fachleute an das Projekt zu binden und trotz dessen den geschützten Rahmen zu sichern und die persönliche Begegnung zu ermöglichen?

© Kolja Huneck

© Lily Schlinker

FEEDBACK

STAGE PRESENTATIONS AND FEEDBACK

From the outset, the ATOLL Festival in Karlsruhe was keen to present the Zirkus ON projects to its experienced audience. The Zirkus ON stage presentations are of particular importance as a result of the early presentation format within the creation process, following on from the opening presentations and the mentoring and residency programme. The presentation format at the ATOLL Festival corresponds to the creative progress of the projects and takes place as a work-in-progress presentation on the festival stages. Of course, it's a great challenge for the artists as well as for the professional and local audience. The focus for the stage presentations therefore lies on feedback.

The artists have the opportunity to explore certain developments of their creations in a specific setting, for example testing the impact on the audience, coherently presenting processes, trying out important set-ups with technicians, involving the audience, communicating content and much more.

In order to create and protect this feedback space, Zirkus ON uses formats that support both the audience and the artists before and after the performance. The needs and requirements of the artists are assessed by the Artistic Director of the ATOLL Festival at length and integrated into the festival programme. The mentors too play an important role in the preparation phase, discussing the objectives and challenges of the respective creations and developing suitable formats for the performances which can be developed in the preceding residencies. The audience is made aware of the special nature of the presentations and is briefed before the performances. As part of the purpose is targeted feedback, the interaction between artists and audience is guided and moderated. After the stage presentations, a methodical feedback format takes place the following day attended by an expert audience and artists. Based on the DasArts feedback workshop and other tools from dramaturgy and feedback methodology, the projects are discussed individually by experts and constructive suggestions for further creation are collected. The stage presentations are therefore not only a unique opportunity to show a creation within a festival format, but also represent a methodical tool within the Zirkus ON creation programme.

© Kolja Huneck

© Kolja Huneck

© Bernadette Fink

© Bernadette Fink

© Kolja Huneck

BÜHNENPRÄSENTATIONEN UND FEEDBACK

Das ATOLL Festival in Karlsruhe war von Beginn an daran interessiert, die Zirkus ON Projekte ihrem erfahrenen Publikum vorzustellen. Die Zirkus ON Bühnenpräsentationen bekommen durch das frühe Präsentationsformat im Prozess der Kreation, chronologisch den Auftaktpräsentationen und dem begonnenen Mentoring- und Residenzprogramm folgend, eine besondere Bedeutung. Das Präsentationsformat auf dem ATOLL Festival wird dem Kreativefortschritt der Projekte entsprechend gestaltet und findet als work-in-progress Präsentation auf den Bühnen des laufenden Festivalprogramms statt. Das ist eine große Herausforderung für die Künstler*innen und natürlich auch für das Fachpublikum und lokale Publikum. Deshalb steht das Feedback für die Bühnenpräsentationen im Fokus.

Die Künstler*innen erhalten die Gelegenheit, in einem jeweils spezifischen Setting, bestimmte Entwicklungen ihrer Kreationen auszuprobieren, wie die Wirkungen auf das Publikum zu testen, Prozesse zusammenhängend darzustellen, wichtige Set ups zusammen mit Techniker*innen zu erproben, das Publikum einzubeziehen, die Vermittlung von Inhalten zu resonieren u.v.m.

© Kolja Huneck

Um diesen Feedbackraum zu gestalten und zu schützen, arbeitet Zirkus ON mit Formaten, die sowohl das Publikum, als auch die Künstler*innen in ihrer Vor- und Nachbereitung unterstützen. Die Bedürfnisse und Erfordernisse der Künstler*innen werden von der Künstlerischen Leitung des ATOLL Festivals langfristig abgefragt und in das Festivalprogramm integriert. Die Mentor*innen sind in der Vorbereitung ein wichtiger Gesprächspartner, um die Zielsetzungen und Herausforderungen der jeweiligen Kreationen zu besprechen und stimmige Formate für die Aufführungen zu entwickeln, die in den vorhergehenden Residenzen erarbeitet werden können. Das Publikum wird auf die Besonderheit ihrer Begegnungen mit den Projekten hingewiesen und erhält eine Einweisung vor den Aufführungen. Da es über Resonanz auch um gezieltes Feedback geht, werden die Begegnungen zwischen Künstler*innen und Publikum angeleitet und moderiert. Im Anschluss an die Bühnenpräsentationen am nachfolgenden Tag findet ein methodisches Feedbackformat in Anwesenheit von Fachpublikum und Künstler*innen statt. In Anlehnung an den DasArts Feedbackworkshop und anderen Tools aus Dramaturgie und Feedbackmethodik werden die Projekte, durchgeführt von Fachleuten, einzeln besprochen und konstruktive Hinweise für die weitere Kreation werden gesammelt. Die Bühnenpräsentationen sind somit nicht nur einmalige Gelegenheit eine Kreation im großen Festivalformat zu zeigen, sondern darüber hinaus stellen methodisches Tool innerhalb des Zirkus ON Kreativefortschritts dar.

A B S C H L U S S

FINAL PRESENTATIONS

Zirkus ONstage

Zirkus ONstage is the new final format of the Zirkus ON creation programme. It appears that we are following the seasons, over the course of two years. At the turn of the year in the depths of winter, we publish the Call for Proposals and the selection process begins. The projects start to prepare for production. The opening presentations usher in spring, the projects become visible and blossom. The Zirkus ON mentoring, residency and knowledge transfer programme acts as a nutrient for the projects. The stage presentations with valuable feedback formats take place in late summer/early fall. Thus enriched, the projects enter into winter and the coming year. They mature, develop and take shape. Back in winter, the projects reach their culmination with the final presentations of the creation programme.

The final format, Zirkus ONstage, is as yet young and inexperienced, but fits perfectly into the cycle of the programme. Zirkus ONstage focuses on the transition from creation to distribution and addresses the question of what comes after the production phase. The projects must emerge and they must perform! The final presentations once again focus the Zirkus ON actors, just as the opening and stage presentations do. The organizers, the representatives, the artists and the audience meet and share their expertise and experiences.

The first attempts at final presentations began in cooperation with the International Cultural Exchange in Freiburg, but with the Zirkus ONstage pro-festival from November 2 – 4, 2023, this element of the creation programme became an independent event for the first time in close cooperation with the Pfefferberg Theater in Berlin. The projects from 4 years of Zirkus ON presented their productions over three days on two stages to an international specialist audience, as well as the Berlin viewing public. Nine productions were presented in eleven full-length shows. The carefully selected programme gave a curated overview of the German circus scene of recent years and provided an opportunity to learn, exchange ideas and grow. The pro programme for German and international visitors offered opportunities for dialogue, discussions and insights into the Berlin circus scene. The festival was supplemented with a programme booklet that presented and described the creative programme and the statements of many Zirkus ON companions.

The Zirkus ONstage pro-festival demonstrated a promising approach to bringing a professional audience into contact with touring productions. The challenges of specifically reaching organizers who do not otherwise programme circus art or to suitably represent the international nature of the circus scene will be future objectives for the ongoing development of the Zirkus ONstage final presentations. Valuable feedback is used to document and analyse the significance and impact of Zirkus ONstage.

The discourse on circus arts in and from Germany that was initiated with many actors, including some from other fields, and further planning will continue throughout the year!

© Kolja Huneck

► Das Rahmenprogramm für Fachbesucher*innen im Rahmen des Zirkus ONstage – Pro Festival.

Supporting programme for specialist visitors as part of the Zirkus ONstage – Pro Festival.

© Kolja Huneck

ABSCHLUSSPRÄSENTATIONEN

Zirkus ONstage

Zirkus ONstage ist das neue Abschlussformat des Kurationsprogramms. Es scheint, als würden wir den Jahreszeiten folgen, über den Zeitraum von 2 Jahren verteilt. Zum Jahreswechsel im tiefen Winter veröffentlichen wir die Ausschreibungen und das Auswahlverfahren beginnt. Die Projekte befinden sich in der Vorbereitung zur Produktion. Die Auftaktpräsentationen leiten den Frühling ein: die Projekte werden sichtbar und entfalten sich. Das Zirkus ON Mentoring-, Residenz- und Wissenstransferprogramm ist wie Nährstoff für die Projekte. Im Spätsommer/Frühherbst finden die Bühnenpräsentationen mit wertvollen Feedbackformaten statt. Damit ausgestattet gehen die Projekte in den Winter und das kommende Jahr. Sie reifen, entwickeln sich und nehmen ihre Form an. Wieder im Winter angelangt, finden die Projekte in den Abschlusspräsentationen ihre Vollendung im Kurationsprogramm.

Das Abschlussformat Zirkus ONstage ist noch jung und unerfahren, reiht sich aber passend in den Zyklus des Programms ein. Zirkus ONstage steht der Übergang von Kreation zur Distribution im Fokus, und die Frage „was kommt nach der Produktion?“ Die Projekte müssen sichtbar werden und sie müssen performen! Die Abschlusspräsentationen konzentrieren die Akteure von Zirkus ON ein weiteres Mal, so wie die Auftakt- und Bühnenpräsentationen es schon getan haben. Die Veranstalter*innen, Agent*innen, Künstler*innen und das Publikum treffen einander und teilen ihre Expertisen und Aktivitäten.

Erste Versuche von Abschlusspräsentationen wurden bereits in Kooperation mit der Internationalen Kulturbörse in Freiburg gestartet, doch mit dem Zirkus ONstage Pro Festival vom 2. – 4. November 2023 wurde dieses Element des Kurationsprogramms erstmalig in Eigenregie in enger Kooperation mit dem Pfefferberg Theater in Berlin realisiert. Die Projekte aus 4 Jahren Zirkus ON zeigten ihre Produktionen an 3 Tagen auf 2 Bühnen einem internationalen Fachpublikum, ergänzt durch das Berliner Publikum. 9 Produktionen konnten in 11 Shows bei voller Länge erlebt werden. Das konzentrierte Programm mit

© Kolja Huneck

kuratiertem Überblick über die deutsche Zirkusszene der letzten Jahre gab Anlass zum Lernen, Austauschen und Weiterentwickeln. Das Pro-Programm für die deutschen und internationalen Besucher*innen eröffnete Austauschformate, Gesprächsrunden, sowie Einblicke in die Berliner Zirkusszene. Ergänzt wurde das Festival durch ein Programmheft, das das Kurationsprogramm und die Statements von vielen Begleiter*innen von Zirkus ON umfasst.

Das Zirkus ONstage Pro Festival war ein vielversprechender Ansatz ein professionelles Fachpublikum in Austausch mit tourfähigen Produktionen zu bringen. Die Herausforderungen, gezielt Veranstalter*innen zu erreichen, die sonst keine Zirkuskunst programmieren oder die Internationalität der Zirkusszene relevant abzubilden, sind Aufgaben für die zukünftige Weiterentwicklung der Zirkus ONstage Abschlusspräsentationen. Durch wertvolles Feedback wird die Bedeutung und Wirkung von Zirkus ONstage dokumentiert und analysiert.

Der begonnene Diskurs über Zirkuskunst in und aus Deutschland mit vielen, auch fachfremden Akteuren, und die weiteren Planungen tragen über das ganze Jahr!

▲ Knot on Hands
 "Brace for Impact"
 © Kolja Huneck

◀ Erfahrungsaustausch
 mit 3 Generationen
 von Zirkusschaffenden.
 Es sprechen: Ueli Hirzel,
 Tim Behren und Xenia
 Bannuscher zusammen
 mit Andree Wenzel.
 © Kolja Huneck

◀ Videobeitrag
 Compagnie bolbol
 © Kolja Huneck

▼ Bakshisch Brass Band
 © Kolja Huneck

◀ Theresa Kuhn
 "UN FIL QUI DÉFILE"
 © Kolja Huneck

▶
Revue Regret
"Dear Doubts"
© Kolja Huneck

◀
Foyer Pfefferwerk
Theater
© Kolja Huneck

▼
Lemon Press Collective
"The Trace of the Snail"
© Kolja Huneck

▼
Lily & Janick
"Kaleiding"
© Kolja Huneck

W!SSENS TRANSFER!

ZIRKUS ON KNOWLEDGE TRANSFER

The knowledge transfer element of Zirkus ON is a growing toolbox openly accessible to projects, alliance partners and the circus scene. Included since 2022:

Zirkus ON#labs – multi-day basic knowledge workshops on the fundamentals of production methods at the cooperation partners' venues.

Zirkus ONcamera – a moving image & media archive published on the Zirkus ON website. The available Zirkus ONcamera video clips contain German spoken language, without subtitles. The programme trailer is subtitled in English.

Zirkus ONsite – a day of events for circus enthusiasts and professionals on site at partner venues in Germany.

Zirkus ONair – a podcast series with interviews in German, available via the Zirkus ON website. A podcast episode in English was produced for the 5th Anniversary.

Zirkus ONpaper – a stationary library at the Tollhaus Karlsruhe residency venue, accessible to all artists in residence. Zirkus ONpaper is a curated collection of specialist literature, magazines and creation manuals on circus arts, performing arts, culture and society in German, French and English.

Zirkus ONnote – recurring publications on the creation programme, as well as guest articles and discourses in bilingual magazines. The first publication was the programme booklet for Zirkus ONstage-Pro Festival. The second publication is the magazine for the 5th Anniversary.

Listen to Zirkus ONair:

© Lily Schlinker

ZIRKUS ON WISSENSTRANSFER

Das Element Wissenstransfer bei Zirkus ON ist eine wachsende Werkzeugkiste, die offen zugänglich für Projekte, Bündnispartner*innen und die Zirkusszene ist. Seit 2022 sind darin enthalten:

Zirkus ON#labs – mehrtägige Basiswissen-Workshops rund um produktionstechnische Arbeitsgrundlagen an den Standorten der Kooperationspartner*innen.

Zirkus ONcamera – ein Bewegtbild- & Medienarchiv gelistet auf der Zirkus ON Website. Die vorhandenen Zirkus ONcamera Videoclips enthalten deutsche Lautsprache, ohne Untertitelung. Der Programmtrailer ist englisch untertitelt.

Zirkus ONsite – ein Veranstaltungstag für Zirkus-interessierte und Fachpublikum vor Ort bei Kooperationspartner*innen in Deutschland.

Zirkus ONair – eine Podcast-Reihe mit Interviewgesprächen in deutscher Sprache, abrufbar über die Zirkus ON Website. Zum 5. Jubiläum wurde dazu eine Podcast-Folge in englischer Lautsprache produziert.

Zirkus ONpaper – eine stationäre Bibliothek in der Residenz des Tollhaus Karlsruhe, zugänglich für alle Künstler*innen in Residenz. Zirkus ONpaper ist eine kuratierte Sammlung von Fachliteratur, Magazinen und Kreationshandbüchern rund um Zirkuskunst, Darstellende Kunst, Kultur und Gesellschaft auf Deutsch, Französisch und Englisch.

Zirkus ONnote – wiederkehrende Veröffentlichungen zum Kurationsprogramm, sowie Gastbeiträge und Diskurse in zweisprachigen Magazinen. Die erste Veröffentlichung kam als Programmheft zum Zirkus ONstage-Pro Festival heraus. Die zweite Veröffentlichung ist das Magazin zum 5-jährigem Jubiläum.

© Lily Schlinker

© Lily Schlinker

◀ Zirkus ONpaper war 2023 mit einer mobilen Bibliothek auf Festival Tournee in Deutschland.

In summer of 2023, Zirkus ONpaper took a mobile library on a first festival tour in Germany.

© Marina Rieger

**ZIRKUSKUNST-
PROJEKTE
CIRCUS ARTS
PROJECTS**

KNOT ON HANDS "BRACE FOR IMPACT"

In Brace for Impact the artists search for the limits of balance. In their quest for equilibrium, they find new ways of moving forward and travelling through space. On their journey they explore each other's (im)possibilities and discover what it means to put all their weight in someone else's hands. Brace for Impact presents a physical conversation between three people who keep moving. Throughout the performance, the wordless conversation progresses, and slowly, a pathway is created across the stage. The balance between the three circus artists is constantly being challenged and restored, creating tension and con- striction within their communication.

"A beautiful dynamic." BNG PRICE JURY

In „Brace for Impact“, ihrer ersten Kreation, erforschen Britt Timmermans, Mario Kunzi und Tijs Bastians die Grenzen des Gleichgewichts. Auf ihrer performativen Reise erkunden die Akrobat*innen dabei die (Un)möglichkeiten des Gegenübers. Sie finden heraus, was es bedeutet, sein ganzes Gewicht vertrauensvoll in

die Hände eines anderen zu legen. Mit ihrer nonverbalen Körpersprache erschließen sie neue Wege, sich vorwärtszubewegen und durch den Raum zu reisen. Durch harmonische, natürlich und gelassene Bewegungen, prägen Knot on Hands eine unvergleichliche Form der Partnerakrobatik und hinterfragen berührend das Gleichgewicht im Miteinander dreier Menschen.

„Eine wunderschöne Dynamik.“ BNG PRICE JURY

30 MINUTES | MINUTEN
12+ YEARS | AB 12 JAHRE
NO SPOKEN LANGUAGE | OHNE LAUTSPRACHE
INDOOR OUTDOOR

WWW.KNOTONHANDS.COM/

KLUB GIRKO "RESPONSIVE ROUND"

In an intimate circle, a performer moves with balancing and falling bamboo sticks. Who catches the sticks, however, remains an open question. The performer plays with the natural reactions and reflexes of each spectator. He manipulates not only the bamboo sticks but also the audience's focus and attention. Responsive Round dissolves the boundaries between audience and performers and creates a piece that does not work without spectators and in which each spectator – in one way or another – becomes a performer themselves.

"It's about keeping things moving and not getting stuck in a certain style or comfort zone. We consider ourselves a framework for artistic exploration, collaborations, and creations of many kinds." KLUB GIRKO

In einem intimen Kreis bewegt sich ein Performer mit balancierenden und fallenden Bambusstäben. Wer jedoch die Stäbe fängt, bleibt eine offene Frage. Der Darsteller spielt mit den natürlichen Reaktionen und Reflexen der einzelnen Zuschauenden. Er manipuliert nicht nur die Bambusstöcke, sondern auch den Fokus und die Aufmerksamkeit der Anwesenden. „Responsive Round“ löst die Grenzen zwischen Publikum und Darstellenden auf. Es entsteht ein Stück, das ohne Zuschauende nicht funktioniert und in dem alle auf die eine oder andere Weise Mitspielende werden.

„Es gilt, Dinge in Bewegung zu halten und nicht in einem bestimmten Stil oder einer Komfortzone hängen zu bleiben. Daher verstehen wir uns als Rahmen für künstlerische Erkundungen, Kollaborationen und Kreationen vielerlei Art.“ KLUB GIRKO

35 MINUTES | MINUTEN 12+ YEARS | AB 12 JAHRE
NO SPOKEN LANGUAGE | OHNE LAUTSPRACHE
INDOOR OUTDOOR

WWW.KLUBGIRKO.COM/

RITA & RITA "R I T A"

Rita & Rita consists of Júlia Campistany and Annika Hemmerling. Inspired by surrealism, the duo uses circus vocabulary to narrate the eternal inner dialogue of different personalities, through a young woman named "R I T A", a fascinating character who searches her solace in the elixir of tea.

Within the confined walls of a 25-square meter room, the unique fusion of mouth balance, trapeze, and a love for tea unfolds in front of the audience. With magie nouvelle, object manipulation, circus prowess and theatrical finesse, "RITA" whisks you away on a delightful journey where teacups dance on air and teabags magically transform on the trapeze. A world where tea becomes a metaphor for life's delicate balance and the boundaries between reality and imagination are beautifully blurred.

Hinter Rita & Rita stecken Júlia Campistany und Annika Hemmerling. Inspiriert vom Surrealismus benutzt das Duo Zirkusvokabular um den ewigen inneren Dialog unterschiedlicher Persönlichkeiten, durch eine junge Frau namens „RITA“, zu erzählen. Eine faszinierende Figur, die ihren Trost im Elixier des Tees sucht.

In den engen Wänden eines 25 Quadratmeter großen Raums entfaltet sich vor den Augen des Publikums die einzigartige Verschmelzung von Mundbalance, Trapez und der Liebe zum Tee. Mit Magie Nouvelle, Objektmanipulation, Zirkuskunst und theatralischer Finesse entführt Sie „RITA“ auf eine wunderbare Reise, auf der Teetassen in der Luft tanzen und Teebeutel sich auf dem Trapez magisch verwandeln. Eine Welt, in der Tee zu einer Metapher für das empfindliche Gleichgewicht des Lebens wird und die Grenzen zwischen Realität und Fantasie auf wunderbare Weise verwischt werden.

50 MINUTES | MINUTEN 5+ YEARS | AB 5 JAHRE
NO SPOKEN LANGUAGE | OHNE LAUTSPRACHE INDOOR
WWW.ANNIKAHEMMERLING.COM/RITAANDRITA

◀ Knot on Hands
"Brace for Impact"
© Jona
Harnischmacher

▲ Rita & Rita
"RITA"
© jonas.photography

▼ Klub Girko
"Responsive Round"
© Kolja Huneck

2. ZirkusON EDITION 2020 · 2021

ROMAN ŠKADRA "ABSURD HERO"

How long can I carry the ball?

What is success? Is failure a state of mind? Can I find joy and happiness in my struggle? If the object doesn't care if I beat it, am I really beating it? Absurd Hero reveals a dead-pan, delirious drama between an artist and a large 25 kg heavy red walking globe. The hero is confronted with different situations, which he can only overcome with perseverance. Inspired by the Myth of Sisyphus by Albert Camus, circus is presented as a potentially joyful, yet endlessly futile endeavor.

"An all-encompassing and original research with the walking globe, which is not only used as traditional circus equipment but itself becomes a storyteller in the show."

PREMIO EMILIO VASSALLI / IT

Was ist Erfolg? Ist das Scheitern ein Geisteszustand? Kann ich Freude und Glück in meinem Kampf finden?

Wenn es dem Objekt egal ist, ob ich es besiege, schlage ich es dann wirklich? „Absurd Hero“ zeigt ein zielloses, irrwitziges Drama zwischen Mensch und Objekt, einem Performer und einer großen, roten 25 kg schweren Laufkugel. Der Held sieht sich mit unterschiedlichen Spielsituationen konfrontiert, die er nur dank seiner Beharrlichkeit überwinden kann. Inspiriert vom Mythos von Sisyphos nach Albert Camus wird der Zirkus als potenziell freudige, doch endlose Anstrengung gezeigt.

„Eine allumfassende und originelle Recherche mit der Laufkugel, die nicht nur als traditionelles Zirkusgerät eingesetzt wird, sondern in der Show selbst zur Geschichtenerzählerin wird.“ PREMIO EMILIO VASSALLI / IT

55 MINUTES (BLACK BOX) | 40 MINUTES (OPEN AIR)
9+ YEARS | AB 9 JAHRE
NO SPOKEN LANGUAGE | OHNE LAUTSPRACHE
BLACK BOX | OPEN AIR

REVUE REGRET "DEAR DOUBTS"

From the smallest banality to the big question of life, every day we make decisions. Each of them has a consequence, leaves a trace, a memory, occasionally a scar. Sometimes regret follows. Revue Regret captures precisely this moment of doubt with atmospheric and symbolic images. A Cyr wheel circles the urgent "what if" in the strobe light, a persistent "maybe" tumbles from the vertical rope. The crash could be as deep as the regret. Sword swallowing and live tattooing become drastic images of decision and finality. A fox keeps watch over it all. Prepared for eternity, he holds together the protagonists' strands of fate as a narrator. Poetic visuals, ever-present intensity, and a captivating topic, enriched with fascinating circus disciplines, make Dear Doubts a powerful circus piece.

Von der kleinsten Banalität bis zur großen Lebensfrage treffen wir jeden Tag Entscheidungen. Jede von ihnen hat eine Konsequenz, hinterlässt eine Spur, eine Erinnerung, gelegentlich eine Narbe. Manchmal folgt Bereuen. „Revue Regret“ fängt genau diesen Moment des Zweifels mit stimmungsvollen und symbolischen Bildern ein. Ein Cyr Wheel umkreist im Stroboskoplicht das drängende „Was wäre, wenn“, am Vertikalseil taumelt ein beharrliches „Vielleicht“. Der Absturz könnte jederzeit so tief sein wie das Bereuen. Schwertschlucken und Live-Tätowierungen werden zu drastischen Bildern für Entscheidungen und Endgültigkeit. Über all dem wacht ein Fuchs. Präpariert für die Ewigkeit hält er als Erzähler die Schicksalsstränge der Protagonist*innen zusammen. Poetische Bilder und allgegenwärtige Intensität!

55 MINUTES | MINUTEN 10+ YEARS | AB 10 JAHRE
AUFGEZEICHNETES GESPROCHENES MATERIAL IN
GEWÜNSCHTER SPRACHE VERFÜGBAR | PRE-RECORDED
SPOKEN MATERIAL AVAILABLE IN SUITABLE
LANGUAGE INDOOR
WWW.JAKOBJACOBSSON.COM/REVUE-REGRET

◀ Roman Škadra
"Absurd Hero"
© Bernadette Fink

◀ Revue Regret
"Dear Doubts"
© Tina Peißker

▼ The Optimists
"Lost Instars"
© Bernadette Fink

'LOST INSTARS' THE OPTIMISTS

Inspired by science fiction films and the life cycles of invertebrate life forms, this production tells a non-verbal story full of absurd states and revealing metamorphoses that consistently negotiates the hybrid relationship between humans and alien environments.

'Lost Instars' takes place in an unknown border area filled with strangely organic-looking structures.

As soon as the protagonist enters this space, unrest and transgressions occur. A tension arises between utility and self-protection.

What 'normality' will remain?

"The evening feels like a decelerated express train with a view of completely new landscapes. This can definitely be addictive." KATJA KOLLMANN, Die aktuelle Kritik, Fidena, 20.09.2022

THE OPTIMISTS ARE NO LONGER PERFORMING
THE PRODUCTION | THE OPTIMISTS SPIELN
DIE PRODUKTION NICHT MEHR.

WWW.THEOPTIMISTS.DE/

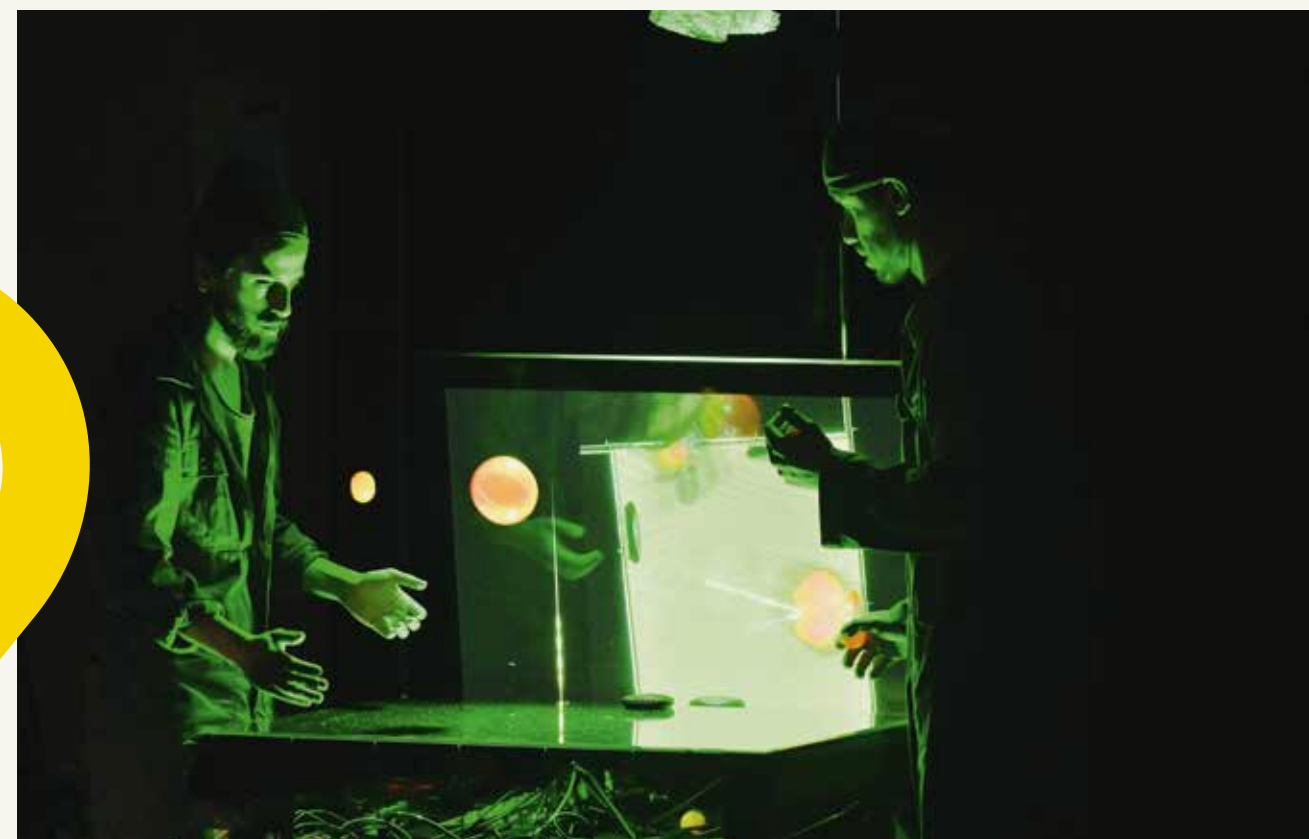
Inspiziert von Science-Fiction-Filmen und den Lebenszyklen wirbelloser Lebensformen erzählt diese Produktion eine nonverbale Geschichte voll absurder Zustände und entlarvender Metamorphosen, die konsequent das hybride Verhältnis zwischen Mensch und fremdartiger Umgebung verhandelt.

'Lost Instars' (instar engl. für Larve) spielt in einem unbekanntem Grenzbereich, der mit seltsam organisch anmutenden Gebilden gefüllt ist.

Sobald der Protagonist diesen Raum betritt, kommt es zu Unruhe und Grenzüberschreitungen. Zwischen Nutzbarmachung und Selbstschutz entsteht ein Spannungsfeld.

Welche 'Normalität' wird bestehen bleiben?

„Der Abend wirkt wie ein entschleunigter Schnellzug mit Aussicht auf völlig neue Landschaften. Das kann definitiv süchtig machen.“ KATJA KOLLMANN, Die aktuelle Kritik, Fidena, 20.09.2022

3.
ZirkusON
EDITION
2021 · 2022

KATHRIN WAGNER "I WAS TOLD."

In *I Was Told.*, the artist Kathrin Wagner plays with, manipulates, and questions how both she and the audience perceive her as a woman and performer on stage. Do we believe in external voices, our inner desire for unattainable perfection evolving from the ideals we're constantly exposed to, or do we trust our own intuition and judgment? Through ring juggling and original texts, as well as plenty of interaction, they share witty moments and with a tad of feminism and a big portion of honesty, Kathrin encourages reflection and empowers the audience.

"Both humorous and audience-engaging, but also thought-provoking. Kathrin Wagner delves into the discrimination she has experienced as a female juggler, while showcasing why she is a juggler in the first place." KATHRINE ROSE, fyens.dk

In „*I Was Told.*“ wird hinterfragt, manipuliert und damit gespielt, wie die Künstlerin selbst und das Publikum sie als Performerin und Frau auf der Bühne wahrnehmen. Glauben wir den externen Stimmen, dem Streben nach scheinbar unerreichbarem Perfektionismus oder unserer Intuition und unserem Urteilsvermögen? Mit eigenen Texten, Ringjonglage und viel Interaktion lädt Kathrin Wagner das Publikum zu gemeinsamen Momenten ein und begeistert dabei auf eine authentische, bestärkende und humorvolle Art und Weise.

„Bis zu sieben Ringe jongliert sie mit stiller Grandezza. Dabei jongliert sie auch noch mit wohlgesetzten Worten und straft alle jene Lügen, die ihr wohl einmal gesagt haben, Frauen hätten 'nicht den Körperbau' um viele Objekte zu jonglieren.“ THOMAS ZIMMER, Badische Neueste Nachrichten

55 MINUTES | MINUTEN 12+ YEARS | AB 12 JAHRE
SPOKEN LANGUAGE (GERMAN, ENGLISH OR FRENCH
DEPENDING ON THE AUDIENCE) | LAUTSPRACHE
(DEUTSCH, ENGLISH ODER FRANZÖSISCH JE NACH
PUBLIKUM) INDOOR

WWW.KATHRINGS.COM/I-WAS-TOLD/

HIPPANA.MALETA "RUNNERS"

Two jugglers on treadmills, they run and run and can't get off, while a musician urges them on. What motivates them? What moves them? In *Runners*, Jonas Schiffauer and Alex Allison (Hippana.Maleta), alongside musician Moises Más Garcia, explore the evolution of the human walk as well as the ability to throw. The two characters Alex and Jonas find themselves bound to the rules of these objects and are guided through a series of games and experiments orchestrated by the third character Moises. A vivid circus performance celebrating juggling and running and dealing with the real and perceived speed of time. A circus show combining excellent juggling, stunning objects and incredible sounds.

"RUNNERS is a successful example of the narrative qualities of contemporary circus." TOM MUSTROPH, TAZ

Zwei Jongleure auf dem Laufband, sie laufen und laufen und können nicht runter, während ein Musiker sie durch eine Reihe von Spielen und Experimenten treibt. Was motiviert sie? Was bewegt sie? In *Runners* setzen sich der Zirkusperformer und Jongleur Jonas Schiffauer und sein Kollege Alex Allison gemeinsam mit dem Multi-instrumentalisten Moisés Mas García mit der realen und der gefühlten Geschwindigkeit der Zeit auseinander. Die abendfüllende Performance beschäftigt sich mit der Evolution des menschlichen Ganges sowie der Fähigkeit zum Wurf in einer zunehmend unbewegten Kultur. Eine Stunde voller Spaß und Rhythmus und jeder Menge Bewegung.

„RUNNERS ist ein gelungenes Beispiel für die narrativen Qualitäten des zeitgenössischen Zirkus.“ TOM MUSTROPH, TAZ

60 MINUTES | MINUTEN
5+ YEARS | AB 5 JAHRE
NO SPOKEN LANGUAGE |
KEINE LAUTSPRACHE
INDOOR OUTDOOR

WWW.HIPPANAMALETA.COM/

SINKING SIDEWAYS "RENÉ"

René is common ground – dance acrobats Xenia Bannuscher and Dries Vanwalle explore the concept of rebounding in a rectangular space. They delve into the essence of movement, emphasizing the joy of discovering variation and diversity within apparent sameness. This meticulously choreographed piece showcases the human aspects of collaboration, highlighting the shared experience of success and failure. *René* transcends virtuosity, inviting the audience to the depths of collaboration and the power of togetherness. *René* is the first piece by the company and premiered in 2021 at the PERPLX Festival in Belgium.

"The work is all about repetition. René is minimalism versus virtuosity. Together with the composition, it has an intense, meditative quality that we know from minimal music." ZIRKUSPLUS

In ihrer Kreation „*René*“ erkunden die Tanzakrobatinnen Xenia Bannuscher und Dries Vanwalle das Momentum der Rolle und die Wiederholung. In einer rechteckigen Manege erforschen sie akrobatisch das immerwährende Bewegungsprinzip, auf der Suche nach Entwicklung, Variation und Überraschung. Die engmaschig gewobene Bewegungspartitur beleuchtet spielerisch den Schulterschluss zweier Performer*innen im Angesicht von Minimalismus und Virtuosität. „*René*“ ist das Debut des Kollektivs. Die Premiere fand im Oktober 2021 in Kortrijk (BE) beim PERPLX Festival statt.

„Die Arbeit steht ganz im Zeichen der Wiederholung. René ist Minimalismus versus Virtuosität. In Verbindung mit der Komposition entwickelt sich eine intensive, meditative Qualität, die man sonst von Minimal Music kennt.“ ZIRKUSPLUS

◀ Kathrin Wagner
"I Was Told."
© Matthias Ziemer

▼ Hippana.Maleta
"Runners"
© Alex Allison

▼ Sinking Sideways
"René"
© Jostijn Ligtvoet

45 MINUTES | MINUTEN 10+ YEARS | AB 10 JAHRE
NO SPOKEN LANGUAGE | KEINE LAUTSPRACHE
INDOOR SITE SPECIFIC

WWW.SINKINGSIDEWAYS.DE/

LILY & JANICK "KALEIDING"

2 performers – 4 bodies. Kaleiding is a meditative spectacle between hypnotizing shapes and new perspectives on contemporary partner acrobatics. With a big mirror as the stage, the audience is invited on a journey into a seemingly perfectly balanced world, which feels like a long look into a kaleidoscope. But what happens, when everything is not as perfect as it seems? If you bring light into darkness and something shifts? How do we cope with changes in our environment and how long can we hold onto something irreparable?

"Kaleiding depicts reflecting and rearranging an image in unforeseen shapes. The phonetic similarity to the word 'colliding' refers to the movement quality of the two performers towards each other as well as the potential to clash with the mirror." LILY & JANICK

2 Performende – 4 Körper. Kaleiding ist ein meditatives Spektakel zwischen hypnotisierenden Formen und neuen Perspektiven auf zeitgenössische Partnerakrobatik. Mit einem Spiegel als Bühne nehmen Lily & Janick das Publikum auf eine Reise. Eine scheinbar perfekt ausbalancierte Welt, die sich anfühlt, wie ein Blick in ein Kaleidoskop. Was passiert jedoch, wenn nicht alles so ist wie es scheint? Wenn man Licht ins Dunkel bringt und sich etwas verändert? Wie reagieren wir auf Veränderungen unseres Umfelds, wie lange kann man Vergangenenem festhalten?

„Kaleiding beschreibt Reflektion und Neuordnung eines Bildes in unvorhergesehenen Formen. Die Ähnlichkeit mit 'colliding' nimmt Bezug auf die Bewegungsqualität des Duos aufeinander zu und auf den möglichen Spiegel-Zusammenprall.“ LILY & JANICK

50 MINUTES | MINUTEN 5+ YEARS | AB 5 JAHRE
NO SPOKEN LANGUAGE | KEINE LAUTSPRACHE INDOOR
WWW.LILYANDJANICK.COM/

CIE بلبول BOLBOL "OMÂ"

OMÂ is an auto-fictional circus solo by the juggler and performer Roxana Küwen Arsalan. It is a both abstract and personal piece about the randomness of our origins, their impact on our lives, and on our privileges. Starting from her background being German and Iranian, the artist aims to unmask the absurdity of categorisations, sometimes in serious ways, sometimes funny or ironic. Juggling, movement, and words complement each other through the beauty of complexity.

OMÂ ist ein One-Woman-Circus-Stück. Vielsprachig und vielschichtig, persönlich und politisch. Es erzählt vom imaginären Treffen zweier Großmütter, einer iranischen und einer ostfriesischen. Anlass für ihre Enkelin sich mit dem Zufall ihrer Herkunft und ihren Privilegien auseinanderzusetzen. Beim Versuch mit Kategorien zu jonglieren und Klischees zu verdrehen jongliert und verdreht sie sich selbst, mal absurd und komisch, mal ernst und poetisch, aber immer mit einer ordentlichen Portion Selbstironie und Ehrlichkeit.

OMÂ ist eine subtile Autofiktion, feinfühlig und doch vom Weltgeschehen durchdrungen, im hier und jetzt stattfindend von der unterschiedlichen Präsenz jedes Publikums geprägt.

INDOOR 55 MINUTES | MINUTEN 8+ YEARS | AB 8 JAHRE
OUTDOOR 45 MINUTES | MINUTEN 6+ YEARS | AB 6 JAHRE
FRENCH OR GERMAN SPOKEN LANGUAGE DEPENDING ON THE AUDIENCE | AUF DEUTSCHE ODER FRANZÖSISCHE LAUTSPRACHE JE NACH PUBLIKUM

WWW.ROXANACIRCUSARTIST.COM/BOLBOL/

LEMON PRESS COLLECTIVE "THE TRACE OF THE SNAIL"

Can you remember a moment when your heart was as soft as floating feathers? Breathe in, breathe out. Get ready for The Trace of the Snail. With a mix of hand balancing, juggling, acrobatics, and spoken word, the debut show by Lemon Press Collective, which premiered in September 2023, brings to the stage the small, the fragile, the soft, and the weak. Too often we hide those qualities behind a facade of strength – but what would happen if we let down our guard and gave room to vulnerability? With fluidity, detail, and honesty the contemporary circus piece has one mission: To remind us of all the beauty in softness.

"We want to open all the windows wide and let the wind in, even though we might get blown over. And not least of all, we want to share this experience."

LEMON PRESS COLLECTIVE

Erinnerst du dich an Momente als dein Herz so weich war wie schwebende Federn? Mit einem Mix aus Jonglage, Handstand und Spoken Word bringt das Lemon Press Collective in seinem ersten Stück (das im September 2023 Premiere feierte) das Kleine, das Zerbrechliche, das Weiche und Schwache auf die Bühne. Zu oft verstecken wir diese Qualitäten hinter einer Fassade der Stärke – doch was passiert, wenn wir unserer Schutzmauern einmal fallen lassen? Mit seiner flüssigen Bewegungsqualität, Detailreichtum und Ehrlichkeit verfolgt dieses zeitgenössische Zirkusstück eine Mission: Uns alle an die Stärke der Weichheit zu erinnern.

„Wir wollen alle Fenster öffnen und den Wind hereinlassen, auch wenn wir umgeweht werden könnten. Und nicht zuletzt wollen wir diese Erfahrung teilen.“
Lemon Press Collective

60 MINUTES | MINUTEN 13+ YEARS | AB 13 JAHRE
SPOKEN LANGUAGE (ENGLISH, GERMAN, DUTCH OR FRENCH) | AUF DEUTSCHE, ENGLISCHE, NIEDERLÄNDISCHE ODER FRANZÖSISCHE LAUTSPRACHE INDOOR
WWW.LEMONPRESSCOLLECTIVE.COM/

◀ Lemon Press Collective
"The Trace of the Snail"
© Mateo Matiz

▼ Cie بلبول bolbol "OMÂ"
© Martela Malucas

◀ Lily & Janick
"Kaleiding"
© Kolja Huneck

DIANA SALLES
“DELUSIONAL – I KILLED A MAN”

DELUSIONAL “I Killed a Man” is a contemporary circus solo show that embarks on a trans woman’s journey. The show explores the haunting feeling of having murdered one’s former self, a common experience for many trans women when leaving their assigned gender behind. Through a multidisciplinary repertoire such as aerials, dance, singing, and physical theatre, Diana Salles invites us to reflect on the physical and emotional strength it takes to honour one’s deepest truth.

“A heart-stopping circus show unravels the profound beauty of self-discovery” Winner Best of Fringe – DELUSIONAL “I killed a man” INTERNATIONAL BURSARY AWARD – Amsterdam Fringe Festival 2023

DELUSIONAL „I Killed a Man“ ist eine zeitgenössische Zirkus-Soloshow, die sich auf die Reise einer Transfrau begibt. Die Show erforscht das quälende Gefühl, sein früheres Selbst ermordet zu haben, eine häufige Erfahrung für viele Transfrauen, wenn sie ihr zugewiesenes Geschlecht hinter sich lassen. Durch ein multidisziplinäres Repertoire von Luftakrobatik, Tanz, Gesang und Bewegungstheater lädt Diana Salles uns ein, über die körperliche und emotionale Stärke nachzudenken, die es erfordert, die eigene tiefste Wahrheit zu ehren.

„Eine herzzerreißende Zirkus-Show enthüllt die tiefe Schönheit der Selbstfindung“ Gewinner Best of Fringe – DELUSIONAL „I killed a man“ INTERNATIONAL BURSARY AWARD – Amsterdam Fringe Festival 2023

60 MINUTES | MINUTEN 14+ YEARS | AB 14 JAHRE
 SPOKEN LANGUAGE (ENGLISH) | ENGLISCHE LAUTSPRACHE
 INDOOR CIRCUS TENT

[HTTPS://WWW.DIANASALLES.COM/DELUSIONALSHOW](https://www.dianasalles.com/delusionalshow)

7 WOMEN COMPANY “NORA”

We all know the process of decision-making: the inner dialogues, the fear of taking the leap, the courage to face nothing, the pleasure in uncertainty, the rediscovery, the new joy of life. And when we have made it and have struggled through it, then we finally know that we know nothing and will never know anything. 5 circus artists and a musician show us moments from NORA – the woman we all could be. A dialogue between effort, tension and emotional states.

Wir kennen alle den Prozess der Entscheidung, die inneren Dialoge, die Angst vor dem Sprung, den Mut vor dem Nichts, die Lust an der Unsicherheit, das Wiederentdecken und die neue Lebensfreude. Und wenn wir es dann geschafft haben und uns durchgerungen haben, dann endlich wissen wir, dass wir nichts wissen und jemals wissen werden. Die Kreation NORA befasst sich mit unterschiedlichen Zuständen eines langwierigen Entscheidungsprozesses, durch welchen sich das Leben konsequent ändert. 5 Zirkusartistinnen und eine Musikerin zeigen uns Momente von NORA – der Frau, die wir alle sein könnten. NORA ist Emotionen, Bewegung und Live-Musik.

70 MINUTES | MINUTEN 12+ YEARS | AB 12 JAHRE
 NO SPOKEN LANGUAGE | KEINE LAUTSPRACHE
 INDOOR BLACKBOX CIRCUS TENT PREMIERE NOV 2024
 PFEFFERBERG THEATER BERLIN

[WWW.ANNA-KATHARINA-ANDREES.COM/NORA-BY-7WOMEN-COMPANY](http://www.anna-katharina-andrees.com/nora-by-7women-company)

◀ Diana Salles
 “DELUSIONAL –
 I Killed a Man”
 © Ana Grancho

◀ 7 women
 company
 “Nora”
 © StLeBreton

▼ Less Kuerdas
 “Drift”
 © Bernadette Fink

LESS KUERDAS “DRIFT”

Drift is a contemporary circus project by the Less Kuerdas collective. It explores what collectivity means on and off stage. It is the connection between four women, three aerial ropes, a musician, the stage and the audience. Playing with alternative audience perspectives, the performance questions how care, risk and connection influences movement.

Drift ist ein zeitgenössisches Zirkusprojekt des Kollektivs Less Kuerdas. Es erkundet auf und hinter der Bühne, was Kollektivität bedeutet. Es ist die Verbindung zwischen vier Frauen, drei Aerialseilen, einer Musikerin, der Bühne und dem Publikum. Drift spielt mit alternativen Publikumperspektiven und hinterfragt die Verantwortung die mensch sowohl während einer Performance als auch innerhalb eines Kollektivs trägt.

40 MINUTES | MINUTEN
 NO AGE RESTRICTION | KEINE ALTERSEMPFEHLUNG
 NO SPOKEN LANGUAGE | KEINE LAUTSPRACHE
 INDOOR OUTDOORPREMIERE IN 2025

[HTTPS://LESSKUERDAS.MYPIXISET.COM/DRIFT-COPY/](https://lesskuerdas.mypixieset.com/drift-copy/)

PREVIEW

ICEDANCETHEATER-FUSION "HYBRID" (WORKING TITLE)

Localisation movements in times of upheaval: Elisa Siegmund uses skates and ice flooring to explore emotional imbalances in a gliding game with gravitational forces. In an autobiographical solo, the artist tells on plastic, as an alternative to ice, of physical challenges, intermediate worlds and the "dream of flying".

Verortungsbewegungen in Umbruchzeiten: Mit Kufen und Eisboden untersucht Elisa Siegmund im gleitenden Spiel mit Gravitationskräften emotionale Disbalancen. In einem autobiografischen Solo erzählt die Künstlerin auf Kunststoff, als Eis-Alternative, von physischen Herausforderungen, Zwischenwelten und dem „Traum vom Fliegen“.

PROJECT INITIATOR, AUTHOR, PERFORMER |
PROJEKTINITIATORIN, AUTORIN UND INTERPRETIN:
ELISA SIEGMUND

LA TANIK "LASTERHAFT"

A large chariot on short routes, on the one hand following a centuries-old tradition, on the other a contemporary reference to travelling circus life. Lasterhaft is a one-woman travelling stage that writes its own history.

Ein großer Wagen auf kurzen Wegen, einerseits in einer jahrhunderte-alten Tradition stehend, andererseits eine zeitgenössische Anlehnung an das umherziehende Zirkusleben. Lasterhaft ist eine one woman Wanderbühne, die ihre eigene Geschichte schreibt.

PROJECT INITIATOR, AUTHOR, PERFORMER |
PROJEKTINITIATORIN, AUTORIN UND INTERPRETIN:
CARMEN LA TANIK

HANSCHITZ & BEIERER "STILL.DEPENDENT"

How can we humans finally meet the "inanimate objects" of this world at eye level? 3 performers embark on a detailed investigation into human-object relationships, freeing the Cyr Wheel from its artistic limitations as a solo instrument.

Wie können wir Menschen den „unbelebten Objekten“ dieser Welt endlich auf Augenhöhe begegnen? 3 Performer*innen begeben sich in eine detailreiche Recherche über Mensch-Objekt Beziehungen und befreien dabei das Cyr Wheel aus seiner artistischen Beschränkung als Soloinstrument.

PROJECT INITIATOR, AUTHOR |
PROJEKTINITIATOR*INNEN, AUTOR*INNEN:
JOËL BEIERER, SANDRA HANSCHITZ
(ALSO ONE OF THE THREE PERFORMERS |
AUCH EINE DER DREI INTERPRETINNEN)

▲
La Tanik
"Lasterhaft"
© Steffen Melch

◀
IceDanceTheater-
Fusion "Hybrid"
© Elisa Siegmund

▶
Hanschitz & Beierer
"still.dependent"
© Jean Pierre Estournet

DAS BÜNDNIS
THE ALLIANCE

BÜNDNIS PARTNER

Zirkus ON programme is supported by an alliance consisting of 17 partners, as of early 2024. The creative alliance meets twice a year to collectively design and further develop the Zirkus ON programme. The alliance partners share their motivation for being active in the creation alliance:

*Das Zirkus ON Programm wird von einem Bündnis, bestehend aus 17 Partner*innen (Stand Anfang 2024) getragen. Das Kreativebündnis trifft sich zwei Mal im Jahr, um das Zirkus ON Programm kollektiv zu gestalten und weiterzuentwickeln. Die Bündnispartner*innen teilen mit uns ihre Motivation, im Kreativebündnis aktiv zu sein:*

BERLIN CIRCUS FESTIVAL

The work of Zirkus ON in the field of professionalisation and nationwide support of contemporary circus creations is of utmost relevance for the Berlin Circus Festival. The alliance supports the quality of the productions and enables us as a festival to present a higher number of German pieces.

Die Arbeit von Zirkus ON im Bereich der Professionalisierung und bundesweiten Unterstützung von Kreationen des zeitgenössischen Circus ist von höchster Relevanz auch für das Berlin Circus Festival. Das Bündnis fördert die Qualität der Produktionen und ermöglicht es uns als Festival so eine höhere Anzahl an deutschen Stücken zu präsentieren.

BUNDESVERBAND ZEITGENÖSSISCHER ZIRKUS E.V. – KÖLN

Zirkus ON was founded within BUZZ, based on the simple and ingenious idea of supporting new circus projects with available resources. We find this aspect, along with increased visibility, quality, and strength in the scene to be extremely valuable.

Zirkus ON ist im BUZZ entstanden, aus der einfachen und genialen Idee heraus, neue Zirkusprojekte mit verfügbaren Ressourcen zu unterstützen. Diesen Aspekt, sowie die Sichtbarkeit, Qualitätssteigerung und Stärkung der Szene, finden wir überaus wertvoll.

CHAMÄLEON THEATER – BERLIN

As a house dedicated to contemporary circus, it is important for us to accompany, promote, and support creatives in their processes. As part of Zirkus ON, we also value the in-depth exchange of ideas with the alliance.

Als Haus, das sich zeitgenössischem Zirkus verschrieben hat, ist es für uns bedeutend Kreative in ihren Prozessen zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen. Zudem ist es uns wichtig, als Teil von Zirkus ON im Austausch mit dem Bündnis zu stehen.

CIRCUS DANCE FESTIVAL – COLOGNE

CircusDanceFestival works on sustainable and long-term structures for the production, distribution, and visibility of circus pieces in Germany. We view this as collaborative work in alliances with the aim of creating better artistic conditions.

CircusDanceFestival arbeitet an nachhaltigen und langfristigen Strukturen für Produktion, Verbreitung und Sichtbarkeit von Zirkusstücken in Deutschland, als gemeinschaftliche Arbeit in Bündnissen, um bessere künstlerische Bedingungen zu schaffen.

COMPOSÉ FESTIVAL / CIRCUS MOMOLO – JENA

The Composé Festival and Zirkus ON have been connected by continuous partnership since the first edition. Through the realisation of an annual residency for circus artists, the festival experiences a marked boost as a residency and performance venue.

Das Composé Festival und Zirkus ON verbindet seit der ersten Edition eine kontinuierliche Partnerschaft. Durch die Realisierung einer jährlichen Residenz für Zirkuskünstler*innen, erfährt das Festival eine nachhaltige Stärkung als Residenz- und Spielort.

festival PERSPECTIVES

FESTIVAL PERSPECTIVES – SAARBRÜCKEN

It's great to be part of the circus network in Germany and to get to know new works by young artists. We are happy to help ensure that the new pieces also meet the special audience at the festival.

Es ist toll, Teil des Zirkusnetzwerkes in Deutschland zu sein und neue Arbeiten von jungen Künstler*innen kennenzulernen. Gerne tragen wir dazu bei, dass die neuen Stücke auch auf das besondere Publikum des Festivals treffen.

FLOTTMANN- HALLEN – HERNE

Flottmann-Hallen is pleased to be an official alliance partner from 2023. Given the warmth and openness with which the Zirkus ON family has welcomed us, we anticipate many wonderful experiences with great projects in the future.

Die Flottmann-Hallen freuen sich, seit 2023 auch offiziell Bündnispartnerin zu sein. Mit der Herzlichkeit und Offenheit, mit der die Zirkus ON-Familie uns empfangen hat, sehen wir für die Zukunft viele schöne Erfahrungen mit tollen Projekten.

Katapult

KATAPULT – BERLIN

Katapult wants to participate in Zirkus ON because it plays an essential role in the continued development and maintenance of circus arts.

Katapult möchte beim Zirkus ON mitwirken, weil Zirkus ON eine wesentliche Rolle für die weitere Entwicklung und den Erhalt der Zirkuskunst spielt.

LE PALC – CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE/FR

The cooperation with the German institutions of the Zirkus ON creation alliance enables Le Palc to build lasting relationships with these institutions and to discover German circus creations and the diversity of aesthetics.

Die Zusammenarbeit mit den deutschen Einrichtungen des Kreativebündnis Zirkus ON ermöglicht es Le Palc, dauerhafte Beziehungen zu diesen Institutionen aufzubauen sowie deutsche Zirkuskreationen und die Vielfalt der Ästhetik zu entdecken.

LURUPINA ZIRKUSFESTIVAL – HAMBURG

As a festival for contemporary circus in Hamburg, LURUPINA aims to make circus art visible and accessible, and is committed to demand-oriented support, friendly networks and professional structures.

Als Festival für Zeitgenössischen Zirkus in Hamburg möchte die LURUPINA, Zirkuskunst sichtbar und zugänglich machen, und setzt sich für bedarfsorientierte Förderung, ein freundschaftlich verbundenes Netzwerk und professionelle, aktivistische Strukturen ein.

PFEFFERBERG THEATER – BERLIN

The Pfefferberg Theatre programmes circus arts and is an alliance partner to give this demanding, multi-faceted format a stage. Zirkus ON supports productions from the idea to the stage-ready production, for which we want to offer a space.

Das Pfefferberg Theater programmiert Zirkuskunst und ist Bündnispartner, um diesem anspruchsvollen, facettenreichen Format eine Bühne zu geben. Zirkus ON unterstützt Produktionen von der Idee zur bühnenreifen Inszenierung, welchem wir Raum bieten wollen.

RUHRFESTSPIELE RECKLINGHAUSEN

Ruhrfestspiele has been a Zirkus ON partner since 2020 and has been part of the jury for several editions. For us, Zirkus ON is the opportunity to support and promote the scene in Germany and to expand the Germany-wide circus network.

Die Ruhrfestspiele sind seit 2020 Bündnispartner von Zirkus ON und haben sich bereits mehrfach als Teil der Jury engagiert. Wir sehen in Zirkus ON die Chance die Szene in Deutschland zu fördern und das deutschlandweite Zirkus-Netzwerk auszubauen.

SCHLOSS BRÖLLIN – FAHRENWALDE

As an international residency and production space for performing arts, the development of contemporary circus is particularly important to us. Through Zirkus ON, we connect to its players in Germany, which also strengthens our space.

Als internationaler Residenz- und Produktionsort für darstellende Künste liegt uns die Entwicklung des zeitgenössischen Zirkus besonders am Herzen. Durch Zirkus ON sind wir mit Playern in Deutschland vernetzt, was auch unseren Ort stärkt.

TADAA MAGAZIN – KÖLN

Zirkus ON and tadaa have a common goal: to make contemporary circus visible in German-speaking countries. In this respect, there are many mutual interests.

Zirkus ON und tadaa haben ein gemeinsames Ziel: zeitgenössischen Zirkus im deutschsprachigen Raum sichtbar machen. Insofern gibt es viele Überschneidungspunkte.

TOLLHAUS / ATOLL FESTIVAL – KARLSRUHE

Zirkus ON is a labour of love for us because we want to improve the working conditions of artists in and from Germany and thus promote the quality of their arts. Zirkus ON is a very important and effective building block for this.

Zirkus ON ist für uns eine Herzensangelegenheit, weil wir die Arbeitsbedingungen von ArtistInnen in und aus Deutschland verbessern und damit auch die Qualität ihrer Künste fördern wollen. Zirkus ON ist dabei ein sehr wichtiger und effektiver Baustein.

*The Creative Alliance for Circus Arts – Zirkus ON welcomes additional alliance partners in 2024: Das Kreativbündnis für Zirkuskunst – Zirkus ON begrüßt 2024 weitere Bündnispartner*innen:*

BLUE BALLOON FESTIVAL – NORDHAUSEN

As a festival organizer, the connection to the productions supported by Zirkus ON has existed from the very beginning. All the more reason why joining as an alliance partner and making contemporary circus even more visible was long overdue.

Als Festival-Veranstalter besteht die Verbindung zu den von Zirkus ON geförderten Produktionen seit Anfang an. Umso mehr war es längst überfällig als Bündnispartner beizutreten und den zeitgenössischen Zirkus noch sichtbarer zu machen.

TATENDRANG E.V. – BREMEN

As a programmer and organiser, I'm pleased to contribute to Zirkus ON to create conducive conditions for artistic innovation and production for the next generation. The network offers inspiring exchanges and knowledge transfer on an equal footing.

Als Programmgestalterin und Veranstalterin freue ich mich, Zirkus ON zu unterstützen, um förderliche Bedingungen zur Entwicklung von künstlerischer Innovation und Produktion zu ermöglichen. Die Vernetzung bietet Austausch und Wissenstransfer auf Augenhöhe.

TEAM & CONTRIBUTORS

ZIRKUS ON E.V. BOARD VORSTAND

Christine Ritter, Johannes Frisch, Stefan Schönfeld

STAFF FEST MITARBEITENDE 2024

Alice Greenhill – Managing Director/Geschäftsführung
Raphaëlle Polidor – Production Manager/
Produktionsleitung

FREELANCERS IN 2024 IN FREIER MITARBEIT 2024

Andree Wenzel – Artistic Development/
Künstlerische Entwicklung
Lily Schlinker – Graphic Design/Grafik
Markus Bitter – IT
Johanna Monnerjahn, Valerie Wehrens –
Awareness Team
Corinna Duemler – Translation/Übersetzung
Jenny Patschovsky – Feedback-Format

ZIRKUS ON MENTORS MENTOR*INNEN 2019–2024

Alexandra Henn, Andree Wenzel, Ariane Oechsner,
Cox Ahlers, Elisabeth Williams, Farina Berndt,
Gabriele Koch, Jenny Patschovsky, Josa Kölbl,
Markus Wörl, Robert Sterzik, Ute Classen,
Yolande Sommer

ZIRKUS ON JURY 2019–2024

Anna Fentrop, Benjamin Richter, Christian Strueder,
Christine Ritter, Corinna Duemler, Hannah Ma,
Jana Korb, Johannes Frisch, Josef Stiller, Kaja Jakstat,
Lilja Kopka, Lotte Mueller, Martha Kaiser,
Matthias Romir, Mirjam Hildebrand, Stefan Sing,
Stefan Schönfeld, Roxana Küwen, Xenia Bannuscher,
Yogi Mohr

A BIG THANK YOU TO ALL THE OTHER PIONEERING, INSPIRING, AND COMMITTED COLLABORATORS FROM 5 YEARS OF ZIRKUS ON EINEN HERZLICHEN DANK AN DIE WEIT- REN WEGBEREITENDEN, IMPULSGEBENDEN UND ENGAGIERTEN AKTEUR*INNEN AUS 5 JAHREN ZIRKUS ON

Ana Jordaõ, Anna-Katharina Andrees,
Benjamin Richter, BUZZ-Team, Jenny Patschovsky,
Kolja Huneck, Marina Rieger, Nora Liebetreu,
Paula Nicolau, Yala Pierenkemper, Yolande Sommer,
Martha Kaiser, Bernd Belschner

Stand Januar 2024/as of January 2024

DISKURS
DISCOURSE

CONFUSED DREAMS

— Andree Wenzel

What makes a performance magical? In relation to the performing arts, more specifically in relation to the circus arts, many would say: that it moves, that it enraptures, that it opens up new perspectives, that it entertains and of course so much more. But why does a performance move, seduce, narrate or open up? This is nothing more and nothing less than the core question for an artist, but also for presenters or audience members!

Before we reach a conclusion, let's take a look at the prerequisites and conditions for creating a circus performance. Three aspects in particular are worth taking a closer look at: the living situation of the artist themselves, the artistic discourse and the market. These aspects exist in parallel and yet influence each other immensely.

The artist's living situation will be as individual as the person themselves. Nevertheless, there are categories that can help describe and assess the situation: what age is the artist, a newcomer or established, a soloist or working in a collective, can they devote all their resources to their artistic production or do they have other responsibilities, do they belong to a privileged group or are they marginalized, do they have access to the means of production or are they excluded and so on. The personal situation is also dependent on social norms such as equality, capitalist commercial interests and more.

The artistic discourse is the artist's true sphere, symbolized by the chain of associations: dream space – thought space – free space – action space ... The intuitive chronology of this chain describes the process of relating to something as an artist! The dream space here symbolizes the unfinished, the possibility of creating something in order to create effects. A dream manifests itself not least in what is imaginable. The so-called thought space is a consequence of the experiential space to which the artist exposes themselves. A transformation ensues: the impulse or drive becomes the available conceivable possibilities for realization. Realization requires a free space in which the artist can move and constantly expand. The free space allows for context and reference. This connection or contextualization with a discourse takes place in the action space,

where impulses or ideas, context and artistic work meet. In order to highlight the special nature of this space, the action space might also be described as a cognitive space. In the case of an artist, cognition arises from a technique that brings the artist to the act of creation. The exploration of circus technique and its potential plays an essential role in the creative process: what aesthetics does the technique provide, how can it be adapted, how does it tell a story and how does it connect with the theme? Creation rarely follows a straight line; it also undulates between dream, thought and free space. Researching and experimenting are these essential characteristics of the action space. This also includes understanding what has already been said on the subject. What collective insights have been gained? Where are new, transformative perspectives emerging? Researching, experimenting and sharing is a connective force from which new collective insights emerge. Collective knowledge requires methodical work. An area that is as yet underdeveloped in circus: the development, sharing and protection of practice and methodology. Networks provide one option. A network promotes the exchange and transfer of knowledge about artistic processes, tools and theories. We are not alone in the action space. Many other researchers share this space, in which not only knowledge, but also concrete resources for the action space are identified and created. Resources can take many different forms, but they should all facilitate action space. This is where the decision for a project, an experiment, a reflection or a production is made.

When creation moves on to production, the third aspect is often already in play: the market! The market is either regulated or not regulated by negotiations subject to a stringent logic. The market recognizes the production as an asset and itself as a collection of interests consisting of demand, value and negotiation. Behind these terms lie people such as the audience, the funders and the presenters. It is for these interested parties that a dream is realized and the dream ultimately becomes a market booth. When and how does the dream turn into a market booth? Can the market be sensed in the thinking space, the free space or the action space? How is the market perceived and what influence does it have?

Creation always takes place in the interaction of all of these aspects, in a living situation, in artistic discourse and on a market. The artistic discourse, which is so significant, follows a process of realization that begins with a dream, the confounded dream.

VERFLIXTE TRÄUME

— Andree Wenzel

Was ist das Magische einer Darstellung?

Bezogen auf die Darstellenden Künste, konkreter bezogen auf die Zirkuskünste, würden viele sagen: dass sie berühren, dass sie mitnehmen, dass sie neue Perspektiven eröffnen, dass sie unterhalten und natürlich vieles mehr. Warum aber berührt, verführt, erzählt oder öffnet eine Performance? Dies ist nicht mehr und nicht weniger als die Kernfrage für eine*n Künstler*in, aber auch für Veranstalter*innen oder Zuschauer*innen!

Bis es dazu kommt, darüber zu befinden, sehen wir uns erstmal die Voraussetzungen und Bedingungen an, unter denen eine Zirkusperformance entsteht. Drei Komplexe rücken dabei in den Fokus, die es wert sind, genauer betrachtet zu werden: die Lebenssituation der Künstler*in selbst, der künstlerische Diskurs und der Markt. Diese Komplexe stehen nebeneinander und beeinflussen sich doch immens.

Die Lebenssituation der Künstler*in wird so individuell sein, wie der Mensch selbst. Trotzdem finden wir Kategorien, die die Situationen beschreiben und einschätzen lassen: ist die Künstler*in jünger oder älter, Berufsanfänger*in oder etabliert, Solist*in oder in Zusammenhängen arbeitend, kann alle Ressourcen in die künstlerische Produktion stecken oder hat weitere Verantwortlichkeiten, gehört zu einer privilegierten Gruppe oder ist marginalisiert, hat Zugang zu den Produktionsmitteln oder ist ausgegrenzt, und so weiter. Die persönliche Situation ist zudem abhängig von gesellschaftlichen Normen wie z.B. Gleichberechtigung, kapitalistische Verwertungsinteressen, u.v.m.

Der künstlerische Diskurs ist der eigentliche Aktivitätsraum der Künstler*in, versinnbildlicht durch die Assoziationskette: Traum – Denkraum – Freiraum – Handlungsraum. Die intuitive Chronologie dieser Kette beschreibt den Vorgang, sich als Künstler*in zu Etwas in Beziehung zu begeben! Der Traum steht hier für das Unvollendete, die Möglichkeit Etwas zu erschaffen, um Wirkungen freizusetzen. Ein Traum manifestiert sich nicht zuletzt in dem, was vorstellbar ist. Dieser sogenannte Denkraum ist Folge des Erfahrungsraums, dem sich die Künstler*in aussetzt. Es passiert eine Transformation: vom Impuls oder Antrieb hin zu den vorhandenen Möglichkeiten der Umsetzung, die denkbar sind. Die Umsetzung benötigt einen Freiraum, in dem sich die Künstler*in bewegt und der sich stets ausdehnen kann. Im Freiraum entsteht der Kontext, der Bezug. Diese Anbindung oder Kontextualisierung an einen Diskurs findet im Handlungsraum statt, dort, wo Impulse oder Ideen, Kontext und künstlerische Arbeit aufeinandertreffen. Um die Besonderheit dieses Raumes zu betonen, kann der Handlungsraum auch als Erkenntnisraum bezeichnet werden. Die Erkennt-

nis basiert im Falle der Künstler*in auf einer Technik, die die Künstler*in in die Handlung bringt, etwas zu schaffen. Die Auseinandersetzung mit Zirkustechnik und deren Potential ist essentiell für den kreativen Prozess: welche Ästhetik bringt die Technik mit, wie lässt sie sich adaptieren, wie erzählt sie und wie verbindet sie sich mit dem Thema? Eine Kreation verläuft kaum gradlinig, sie mäandert auch im Handlungsraum zwischen Traum, Denk- und Freiraum. Forschen und experimentieren sind diese wesentlichen Merkmale des Handlungsraums. Dazu gehört auch die Erkenntnis, was alles zum Thema bereits gesagt worden ist. Welche kollektiven Erkenntnisse gibt es? Wo entstehen neue, transformative Perspektiven? Forschen, Experimentieren und Teilen ist eine verbindende Position, aus der heraus neue kollektive Erkenntnisse entstehen. Um sich kollektiver Erkenntnis anzunähern, bedarf es methodisches Arbeiten. Ein Feld, das im Zirkus noch wenig entwickelt ist: das Entwickeln, Teilen und Schützen von Praxis und Methodik. Eine Option ist die Vernetzung. Ein Netzwerk fördert Austausch und Wissenstransfer über künstlerische Prozesse, Werkzeuge und Theorien. Im Handlungsraum sind wir nicht allein. Viele weitere Forscher*innen teilen diesen Raum, in dem nicht nur Wissen, sondern auch konkrete Ressourcen für den Handlungsraum erkannt und geschaffen werden. Ressourcen können vielerlei Gestalt haben, sie alle sollten Handlungsraum ermöglichen. Hier fällt die Entscheidung für ein Projekt, ein Experiment, eine Reflexion oder eine Produktion.

Wenn die Kreation zur Produktion übergeht, ist der dritte Komplex oft schon im Spiel: der Markt! Der Markt ist geregelt oder eben nicht geregelt von Tauschverhandlungen, die einer stringenten Logik unterliegen. Der Markt erkennt die Produktion als Tauschobjekt und sich selbst als Konglomerat von Interessen, die aus Nachfrage, Wert und Verhandlungen bestehen. Hinter diesen Begriffen stehen Personen wie Zuschauer*innen, Geldgeber*innen und Veranstalter*innen. Für diese Interessent*innen wird ein Traum realisiert und aus dem Traum wird schließlich ein Marktstand. Wann und wie verwandelt sich der Traum in einen Marktstand? Ist der Markt schon im Denkraum, im Freiraum oder im Handlungsraum spürbar? Wie wird der Markt wahrgenommen und welchen Einfluss hat er?

Eine Kreation findet stets im Zusammenwirken der Komplexe statt, in einer Lebenssituation, im künstlerischen Diskurs und auf einem Markt. Der so bedeutsame künstlerische Diskurs folgt einem Prozess der Erkenntnis, die mit einem Traum, dem verflixten Traum beginnt.

© Andree Wenzel

WHAT ARE THE CIRCUS ARTISTS' MEANS OF COMMUNICATING TRANSFORMATIVE PERSPECTIVES?

— Ueli Hirzel in collaboration with Su Tiquun

TRANSFORM

Based on the origin of the word, a means refers to that which “stands in the middle, separating and hindering”. In this sense, artists themselves are their means, which appear in the middle, in the circle, in the circus as an agent, which in turn untangles, overcomes, overwhelms, aestheticizes, teases or balances a difficult situation. They act according to their capacities: ability, experience, technique and confidence in themselves and their partners. The artists are thus the transforming agents that make an act ≠ performance ≠ show a special event.

When I stand on the small platform, also known as the “sequence”, from which the tightrope walker steps onto the rope, my communication begins. I feel the wire rope between the big toe and the index toe. The foot glides over it. I breathe in and as I breathe out I shift all my weight onto this foot. I am equally the obstacle entering the centre, causing alarm, panic, uncertainty, but the body knows from experience and practice that it is carried by the rope. I abandon myself to the rope. I am held by the rope. The body faces itself.

This being carried, the balance, the moment of realization of being completely with oneself on a ridge, this forgetting of oneself in a state of wakefulness is the moment that leaves the viewer stunned. The balance is visible to them, but they immediately imagine themselves as an obstacle in the arena, the centre in which I act as the mediator of the miracle, since my balance on the rope is not sustainable. More on this later. The tightrope walker, who masters the difficulty of gliding over the ridge, has become the centre, by means of their skill they become the centre of perception, they change the perspective of the viewer: for a moment or the duration of their act, they have become greater than everyday life. This change ≠ transformation is visible in the walking, jumping and dancing without solid ground – it is more astonishing than any other art.

I was lucky enough to be trained by the unforgettable Carlo Colombaioni. One day, I was again upset about my continued failure to somersault. Listen, he said, approaching me with fierce determination: “Stop this stupid act right now and remember one thing: what you’ve just done is always your best. So accept it. And don’t look for what isn’t, but be where it is.”

This message transformed my life. I don’t strive for what I think it should be, but I discover what is and how it

is. Instead of being driven by not-enough, by the urge for more and more, faster, bigger, further, I stay with what is, “the best you are capable of at this moment”.

The courageous step onto the rope and being held by it, experiencing balance and exploring the world from there, forwards and backwards, turning, jumping, dancing (on the rope), happens out of curiosity, exploring and discovering life on the rope.

The Swiss word for curiosity is “Gwunder, gwundrig sein” – to be in search of wonder. Wonder is not manifested through greed. The work of the artists, as I propose it, manifests itself as an exploration of self-transgression, which instead of delusions of grandeur seeks the deepening of “understanding oneself with distinction” and thereby discovering the unknown. Instead of more – simply and precisely observe. Explore the approach to yourself through guided perception. Create a different kind of “success”. And thereby touch the unthinkable, which is what makes artistry so important. Because authenticity is the hinge that brings artist and audience together.

“Circus is the capacity of the body to express a transcendent force.” Zhao Chuan’s insight disavows being driven, the orgies of growth and the urge to consume. This will not lead us to the “place of fulfilment”. Satisfaction and being inspired by it holds a magical power. Circus performers can convey this power. They change the way we see. I trust the rope that holds me thanks to the trust in myself. This transformative act affirms life even in that which cannot be represented in it: the analogous fulfilment of our unconscious desires. An artist refuses to spiritualize desires, they want to go to the “place of fulfilment”, and they bring us close to them. Those who stand in the centre of their nature are redeemed. The fatality of history is stripped away. That is enough. And this enough should also meet the demands made from the outside, which concentrate on working on creative processes.

I hope that cultural managers will train their eyes not to demand what they consider desirable, but to support the seekers in their search for what will bring them and the audience to the “place of fulfilment”.

WELCHES SIND DIE MITTEL DER ZIRKUSARTIST*INNEN ZUR VERMITTLUNG TRANSFORMATIVER PERSPEKTIVEN?

— Ueli Hirzel in Zusammenarbeit mit Su Tiquun

Ausgehend von der Herkunft des Wortes bezeichnet ein Mittel das, was „trennend und hindernd in der Mitte steht“¹. So gesehen sind Artisten selbst ihr Mittel, das in der Mitte, im Kreis, im Zirkus als Agens auftritt, das wiederum eine schwierige Situation entwirrt, bewältigt, überwältigt, ästhetisiert, foppt oder ausbalanciert. Sie handeln im Sinne ihrer Möglichkeiten: dem Können, der Erfahrung, der Technik und mittels des Vertrauens in das eigene Selbst und das ihrer Partner. Somit sind die Artisten das sich umwandelnd Durchblick gewährende

Agens, das eine Nummer ≠ Performance ≠ Vorstellung zu einem besonderen Ereignis macht.

Wenn ich auf der kleinen Plattform stehe, auch „Ablauf“ genannt, von der aus der Seilläufer das Seil betritt, beginnt meine Vermittlung. Zwischen dem gro- ßem und dem Indexzehe spüre ich das Drahtseil. Der Fuß gleitet darüber. Ich atme ein und mit dem Ausatmen verlagere ich mein ganzes Gewicht auf diesen Fuß. Ich bin gleichermaßen das die Mitte betretende Hindernis, das Alarm, Panik, Unsicherheit auslöst, aber der Körper weiß aus Erfahrung und Übung, dass er vom Seil getragen wird. Ich überlasse mich dem Seil. Ich bin vom Seil gehalten. Der Körper schaut sich selbst in die Augen.

Dieses Getragensein, die Balance, der Augenblick der Vergegenwärtigung des Ganz-bei-sich-Seins auf einem Grat, diese Selbstvergessenheit in hellwachem Zustand ist der Moment, der den Betrachter fassungslos macht. Die Balance ist für ihn zwar sichtbar, aber er imaginiert sofort, da mein Gleichgewicht auf dem Seil nicht haltbar ist, mich selbst als Hindernis in der Arena, jener Mitte, in der ich als Vermittler des Wunders agiere. Dazu später mehr. Der Seiltänzer, der die Schwierigkeit beherrscht, über den Grat zu gleiten, ist die Mitte geworden, mittels seines Könnens wird er zum Mittelpunkt der Wahrnehmung, er wandelt die Perspektive des

Zuschauers: Für einen Augenblick oder die Dauer seiner Nummer ist er grösser als alltäglich geworden. Diese Veränderung ≠ Umwandlung wird sichtbar am Gehen, Hüpfen und Tänzeln ohne festen Grund – sie ist erstaunlicher als jede andere Kunst.

Ich hatte das Glück, vom unvergesslichen Carlo Colombaioni trainiert zu werden. Eines Tages habe ich mich wieder einmal über mein anhaltendes Scheitern beim Salto aufgeregt. Hör mal, sagte er und kommt mit heftiger Bestimmtheit auf mich zu: „Hör sofort auf mit dem blöden Theater und merk dir eins: das, was du gerade gemacht hast, ist immer dein Bestes. Also akzeptiere es. Und suche nicht nach dem, was nicht ist, sondern sei dort, wo es ist.“

Diese Ansage hat mein Leben verwandelt. Ich strebe nicht nach dem, wovon ich meine, dass es so sein sollte, sondern ich entdecke, was ist und wie es ist. Statt vom Nicht-genug getrieben, vom Drang nach immer mehr, dem Schneller, Grösser, Weiter bleibe ich bei dem, was ist, „dem Besten, zu dem Du in diesem Augenblick fähig bist“.

Der beherzte Schritt auf das Seil und von ihm gehalten sein, sich in Balance erfahren und von dort aus die Welt erkunden, vorwärts und rückwärts, drehen, springen, (seil)tanzend, geschieht aus Neugier, das Leben auf dem Seil zu erforschen und zu erkunden.

Im Schweizerischen gibt es für Neugier das Wort „Gwunder, gwundrig sein“ – dem Wunder auf der Spur. Das Wunder offenbart sich nicht durch Gier. Die Arbeit der Artisten, wie ich sie empfehle, manifestiert sich als Erkundung einer Selbst-Überschreitung, die statt des Größenwahns die Vertiefung der „Selbstverständigung mit der Differenz“² sucht und dadurch das Unbekannte

entdeckt. Statt mehr – einfach und genau beobachten. Durch geführte Wahrnehmung die Annäherung an sich selbst erforschen. Eine andere Art von »Erfolg« hervorbringen. Und dadurch das Undenkbare berühren, das das Artistische so **w i r k l i c h** macht. Denn die Echtheit ist das Scharnier, das Artist und Publikum zusammenführt.

„Circus is the capacity of the body to express a transcendent force.“ Zhao Chuans Erkenntnis desavouiert das Getriebensein, die Wachstumorgien und den Konsumdrang. Das bringt uns nicht an den „Erfüllungsort“³. Das Sich-Genügen und davon beseelt werden birgt eine magische Kraft. Zirkusartisten können diese Kraft vermitteln. Sie verändern unser Sehen. Ich vertraue dem Seil, welches mich hält dank des Vertrauens zu mir. Dieser transformative Akt bejaht das Leben sogar in dem, was daran nicht darstellbar ist: der analogen Erfüllung unserer unbewussten Wünsche. Ein Artist lehnt es ab, Wünsche zu vergeistigen, er will an den „Erfüllungsort“, und er bringt uns in seine Nähe. Wer in der Mitte seiner Natur steht, ist erlöst. Die Fatalität der Geschichte wird abgestreift.⁴ Das genügt. Und dieses Genug sollte auch den von Außen gestellten Ansprüchen entsprechen, die auf die Arbeit an kreativen Prozessen fokussieren.

Ich wünschte mir, dass die Kulturbeauftragten ihren Blick darauf trainieren, nicht das zu fordern, was sie für wünschenswert halten, sondern die Suchenden im Suchen nach dem, was sie und das Publikum an den „Erfüllungsort“ bringt, unterstützen.

© Andree Wenzel

© Kolja Huneck

SOME THOUGHTS

I explore in this article a selection of works that are part of the German circus arts landscape. My main purpose is to provide answers to some questions that are raised by more and more people involved in the circus sector in Germany and beyond. Over the last ten years or so, several works have been associated with a so-called “contemporary German circus”. What are these projects? Who are the artists and teams who lead them? What are their approaches and how can we talk about them?

In the following pages, I share a series of thoughts resulting from an analysis of eight shows presented as part of an event in Berlin, Zirkus ONstage-Pro festival, held from 2nd to 4th November 2023. These projects played at Pfefferberg Theater and Pfefferwerk: the first place has a frontal set-up, while the other has a malleable set-up to welcome other scenographic configurations. Among the projects programmed are Responsive Round by Klub Girko (2020), Brace for impact by Knot on Hands (2020), Dear Doubts by Revue Regret (2021), René by Sinking

Sideways (2021), I Was Told. by Kathrin Wagner (2022), The Trace of the Snail by the Lemon Press Collective (2023) and Kaleiding by Lily&Janick (2023). These creations have been selected as part of the Zirkus ON creation programme since 2019. Also the festival began with a work in progress of UN FIL QUI DÉFILE, a project led by Theresa Kuhn and supported by Le Palc and Zirkus ON as part of their residency exchanges.

These shows are mostly directed by artists whose structures and companies were founded between 2017 and 2022. Most of these works are the first opportunity for their authors to work within a subsidised performing arts network. Yet many of these artists have previous artistic experience in one or more segments of the performing arts market, notably through collaborations with companies. Whether or not they have attended a circus school, all of them have already created one or more short forms such as an act.

“Contemporary circus in and from Germany” is the main guideline of this programming and justifies the missions of Zirkus ON. Each year, this creation programme facilitates the production of three selected projects over a period of two years through various forms of support. With this festival, Zirkus ON completes this support for artists and artistic teams by aiming to build another bridge between contemporary circus creation and performing arts distribution network.

To analyse these works, I drew up observations based on my aesthetic experience of each of these works at the festival. I also used several analysis grids developed in the academic field of circus studies and, more broadly, in the performing arts. I also took a comprehensive approach to enrich my analyses by considering different forms of discourse by the programmed artists. Whether these discourses exist in their show or in different types of documentation such as dossiers and websites, I pay attention to the meanings they give to their acts as well as the reasons they give to justify the interest of their staging.

I provide below some information that characterises the programmed projects, their authors, and the teams with whom they work. Then I focus more deeply on the artistic tools they draw on, in order to detail how these authors experiment with and propose circus-specific gestures. In this way, this selection of works of Zirkus ON appears to already provide several answers to the questions raised above about what characterises German contemporary circus.

A STATE OF THE ART OF THE CONTEMPORARY GERMAN CIRCUS

Several observations can be drawn from the backgrounds of the authors and the ways they develop their projects. Firstly, these teams and their productions have both a German and an international dimension. Furthermore, two main trends emerge regarding how the authorship is shared. On the one hand, there is a diversity of positions with regards to the names used to characterise the dramaturgical functions of each team member. On the other hand, many of these creations are collective and the performers combine the functions of author and director; they could therefore be considered “on-stage authors”, to use Marion Cousin’s expression, or even circographers, to borrow that neologism used by Maroussia Diaz Verbèke and Alexander Vantournhout. Moreover, their approaches are singular in terms of the richness of the languages and skills they use; and these skills are not exclusively related to circus. Lastly, it is worth noting that these teams endeavour to make their project accessible to a wide audience, without deviating from their artistic intentions.

GERMAN AND EUROPEAN AUTHORS

One or more members of each circus team on the programme were born in Germany, and often started their circus training in that country. Those who subsequently continued their higher education in this field studied at establishments abroad. Many of them have met during their studies abroad the other members of their artistic team, who come from other countries close to Germany. Former students at Dutch circus schools are particularly well represented. Five of the eight artistic teams completed their studies at Codarts University in Rotterdam (2015-2022), while another team was educated at Fontys, the Tilburg School of Fine and Performing Arts. As for Theresa Kuhn, she trained as a circus artist in England (Circomedia, Bristol) and France (National Center for Circus Arts, Châlons-en-Champagne). Even Kathrin Wagner, a self-taught juggler, has been partly trained abroad.

Many of these artists are based in Germany, where they have also set up their own structures, which are often associations. Almost all of them develop the production and distribution of their works through transnational partnerships with Germany. The foreign partners involved are mainly located in Western Europe. In addition, the mem-

◀
Revue Regret
“Dear Doubts”
© Kolja Huneck

▼
Kathrin Wagner
“I Was Told.”
© Kolja Huneck

bers of these teams have collaborators in common, most of whom are based in, or at least work mainly between Germany and neighbouring countries.

The recognition of these artists can also be measured in several ways at German and European level. The support provided by Zirkus ON through its accompaniment missions is already a major catalyst for the identification of their artistic projects within and beyond Germany. Some of the artists selected in the realm of Zirkus ON’s first editions have already performed at renowned festivals in other countries and even on the European scale. Several artists are also renowned for their involvement in other initiatives. These include initiatives that address issues specific to the circus from a feminist perspective. Some of them are involved in the German organisation Initiative Feministischer Circus. Jakob Jacobsson, co-founder of the company Revue Regret, is also known for his pioneering statistical study “Strength in Numbers: The 34%”, which highlights the lack of representation and parity from a gendered point of view in the circus milieu, mainly in Europe.

Go on reading:

**ZIRKUS ON: HOW THE GERMAN
CREATION PROGRAMME HAS NOURISHED
THE NATIONAL CIRCUS SECTOR**

— Valentina Barone

NOURISH

In November 2023, the German contemporary circus creation programme celebrated its five years of being in full swing with the Zirkus ONstage-Pro Festival, a three-day event in the capital. Showing ten productions from four years of creation accompaniment, the creative alliance gathered national and international guests in Berlin to participate in various activities. With its epicentre at Pfefferberg Theater and visits to partnering venues in Berlin such as ACUD and Q-Space, we dug into the recent artistic proposals of the German circus scene, attending shows and listening to themed roundtables and meetings with the artists. By examining its operations and talking with the protagonists behind the scenes, we uncover Zirkus ON's essence. By revealing its unique history and its past and future goals, we look at its achievements and welcome the German network's next steps and challenges.

THE ORIGIN OF ZIRKUS ON

We all know the emergent sensation accompanying the idea of impossible things happening. The motivation we suddenly find when we want to achieve something, but we are still determining what it will be. Most of the time, we want to talk with someone who listens to our thoughts and gives feedback, extracting the possibilities and ordering them inside our mind, helping us uncover previously hidden potential to make it happen. In the case of Zirkus ON, it all started from a conversation on a bus transfer during a Circostrada meeting. The Artistic Director of the German Creative Alliance for Contemporary Circus, Andree Wenzel, met the English Change Management Consultant and founder of Circus Futures, Verena Cornwall, chatting about ways to engage the national contemporary circus sector.

As an expert in networking activities from being part of the European label circusnext since its beginning, she captivated in the air the potential of realising a dream. To foster the occasions to spot relevant artistic projects of the country and offer them the chance to become fully developed shows. Back in Germany, Andree Wenzel shared the ideas with the active members of the German federation dedicated to the contemporary circus, BUZZ.

Environmental conditions are extremely relevant for ideas to blossom. Zirkus ON would not have been born if not supported by the flourishing growth of the scene during the last ten years. From the Initiative Neuer Zirkus founded in 2014 to its re-organisation as BUZZ in 2019, the German contemporary circus field needed ideas to connect all the festivals and venues by emancipating the genre from traditional contexts. With the 2023 UNESCO Heritage recognition as an art form, there is no comparison between today's German contemporary circus scene and the sector at the beginning of the previous decade.

In 2019, with the help of the circus maker Kolja Huneck and other professionals interested in creating a vital program dedicated to circus creation in Germany, Zirkus ON started as a working group inside of BUZZ, and the idea of creating a supportive network and a subsidised residency program was just around the corner. In 2020, Alice Greenhill joined the group, starting to manage the structure. In 2022, the team was completed, with production manager Raphaëlle Polidor, Yala Pierenkemper as co-director, Paula Nicolau for cultural policy work and, as a freelance project manager, Marina Rieger, for the knowledge transfer formats and the open call proposals for the 2022 and 2023 editions.

By taking inspiration from other European networks, Zirkus ON started fostering relationships between German players and guiding them to create a virtuous circuit of support between professionals. Five years is the production development cycle for any artistic discourse, in and out of difficult times. Each program cycle lasts two years, so the organisation also came through the pandemic period unscathed. As the artistic director Andree Wenzel has underlined, artistic residencies are the most vital and fragile stage in making a creative process blossom. Since its beginning, Zirkus ON found a fundamental modality that provides a safe space to turn a strong idea into a relevant circus project, guaranteeing equal access and sheltering the projects from commercial constraints.

The power of the creative alliance lies in its unique aggregation format: the capacity to find and connect players and locations at the service of circus creations at an early stage of the creation process. From a group of committed cultural workers without funding in 2021, Zirkus ON has accumulated partner structures and mentors, transforming itself into a large project and ultimately into today's well-funded, creative alliance under the umbrella of Verbindungen fördern.

THE IMPORTANCE OF THE SELECTION PROCESS

From the beginning, the working group began shaping the criteria for the selection. Each project must already be active, through exploring in rehearsals or starting the research on the proposed materials with one or two residencies. The programme asks the candidates to provide a video to get a feel for their aesthetics. Even if words are necessary to describe an idea, Zirkus ON wants a tangible sample of what is already baking, a glimpse into what they are interested in working on, where they want to go and importantly, what they want to achieve.

As there is still no circus university degree in the country, the first sensible aim was to attract professionals trained abroad to offer a made-in-Germany residency cluster, thus allowing these creators to grow artistic productions back home. From 2024, Zirkus ON will be stricter on these criteria, favouring the ensembles active inside the country or shows that are partially produced in Germany. Most of the time, the provenance of a circus company is naturally international. However, Zirkus ON's strategy is to be strict on this administrative side, whilst being open to more alternative creative directions.

Authorship is naturally a central mandatory aspect of the open call. The artists who typically apply are performers committed to realising their original ideas and are deeply passionate about developing them to final form. Zirkus ON reviews between 30 and 50 proposals each year.

Go on reading:

Aftermovie
Zirkus ONstage-
Pro Festival:

© Kolja Huneck

© Kolja Huneck

HERAUSGEBER

Zirkus ON e.V. · c/o Tollhaus Karlsruhe
Alter Schlachthof 35 · 76131 Karlsruhe
www.zirkus-on.de · kontakt@zirkus-on.de

VEREINSVORSTAND

Johannes Frisch, Christine Ritter, Stefan Schönfeld

GESCHÄFTSFÜHRUNG Alice Greenhill

REDAKTION Alice Greenhill, Andree Wenzel

AUTOR*INNEN Andree Wenzel, Cyrille Roussial,
Johannes Frisch, Marina Rieger, Ueli Hirzel,
Valentina Barone

FOTOGRAF*INNEN Bilder auf den Seiten:

1, 2, 18, 62 – Kolja Huneck, 48 – Stephane Le Breton,
68 – Andree Wenzel, 80 – Jona Harnischmacher

LEKTORAT UND ÜBERSETZUNG Corinna Duemler

GESTALTUNG Carsten Reitemeyer

REDAKTIONSSCHLUSS Februar 2024

*Einen herzlichen Dank an alle,
die dieses Magazin ermöglicht haben.*

Zirkus ON wird gefördert von der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien über
das Programm »Verbindungen fördern« des
Bundesverbands Freie Darstellende Künste e.V.

 **Bundesverband
Freie Darstellende
Künste**

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

ZIRKUS ON

WWW.ZIRKUS-ON.DE