



DESCRIZIONE

Sono una designer- performer- regista e formatrice. Mi concepisco come una ricercatrice di metodologie sensoriali applicate al teatro, all'arte, al design, all'educazione e ai progetti di partecipazione cittadina. Lavoro in teatro dal 1983. Le mie opere e il mio lavoro di ricerca si muovono in varie direzioni: ricerca dei valori teatrali della maschera e del costume, creazione di percorsi e installazioni sensoriali attraverso una proposta poetica e drammaturgica, progetti di formazione attraverso l'applicazione di linguaggi e poetiche sensoriali in altri ambiti professionali.

Il mio sito web www.arsinteatro.it

ESPERIENZA

Marzo 1983 - Attuale

Costumista - Scenografa

varie compagnie di teatro di prosa, lirica e balletto

COSTUME

Ho sempre espresso la mia ricerca sul costume e sulla maschera, in una forma e un linguaggio forte, non subordinato, dando risalto al lato espressivo e significativo del costume in scena.

Fin dagli esordi ho collaborato con importanti compagnie di prosa e di ricerca del panorama teatrale italiano: Teatro Popolare di Roma, Dramma Italiano di Fiume, la Comunità Teatrale di Sepe, Compagnia Glauco Mauri- Sturno, Associazione Teatro Firenze, Gruppo MIM, Occupazioni Farsesche ecc...Dal 1996 mi dedico alla drammaturgia dell'abitare lo spazio immaginario, un lavoro speciale sull'attore e sul costume come seconda pelle. Creo i costumi e le maschere privilegiando uno stile immediato e autentico, per gli attori - abitanti del Teatro de los Sentidos.

INSTALLAZIONI

Il mio interesse per la rivisitazione dello spazio emerge a partire dal 1985 attraverso l'ideazione d'installazioni per alcune gallerie; inizio perciò a ricercare un rapporto dialettico intenso tra arte contemporanea e il teatro. Ho concepito lavori a metà tra la scultura e la performance teatrale. Successivamente l'arte delle installazioni è diventata parte della mia ricerca sullo spazio scenico, come scena penetrabile.

Firenze

Gennaio 1993 - Attuale

Direzione artistica

Associazione Arcadia Ars In

Come Direttore Artistico creo e coordino progetti formativi e performativi con la partecipazione di altri collaboratori, cercando il sostegno di altri Enti, Associazioni, Collettivi di artisti sia in Italia che all'estero.

Mi occupo anche di promuovere e divulgare i linguaggi e le poetiche sensoriali in sintonia con le linee dell'associazione, creando laboratori e incontri di conoscenza.

Per Arcadia Ars In dal 2003 mi occupo di applicare la metodologia poetica-sensoriale in altri ambiti, educativi e di partecipazione cittadina. Negli anni abbiamo collaborato con: Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Museo Rospigliosi di Pistoia, Provincia di Pistoia, i Servizi Educativi del Comune di Pistoia, Ente Camposampiero Pistoia, Associazione Arteinerba, Associazione Seminarte e Utopias di Prato, Istituti Comprensivi di Vaiano e Montemurlo (PO); Museo Marino Marini di Pistoia, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Il Funaro di Pistoia.

Barcellona- Spagna
Settembre 1996 - Attuale

Designer- Performer -Insegnante

Teatro de los Sentidos

Dal 1996 mi dedico in maniera permanente alla poetica del teatro dei sensi, approfondendo la mia ricerca artistica e personale nei percorsi/spettacolo di **Enrique Vargas e del Teatro de los Sentidos di Barcellona**. Faccio parte del nucleo storico di artisti ricercatori della compagnia, seguo i progetti di ricerca e la tournée internazionale del gruppo partecipando alle produzioni come attrice, designer di costumi, costruttrice di installazioni e talvolta come coordinatrice artistica.

In alcune produzioni sono stata anche aiuto regia, come il progetto **Habitantes**, dal 2007 al 2011. Ho firmato i costumi per le seguenti opere della compagnia: **Oracoli, Eco de la Sombra, Mundo a Reves, La Memoria del Vino, Progetto Habitantes, La Trastienda, Pequeños Ejercicios, Corazón de las Tinieblas, Fermentación, Renacer**. Come insegnante collaboro con E. Vargas al Master di primo livello dell'Università di Girona "**Poética del Juego y Lenguaje Sensorial**" e al Master di secondo livello "**Sincronicidad y Búsqueda de Sentido**".

Giugno 2003 - Attuale

Regista

Concepisco la regia come un tutt'uno con la creazione, come se si trattasse di un'opera d'arte visiva.

La mia prima creazione in questo senso è stata presentata a Contemporanea Festival di Prato nel 2003: "**Alba delle Acque**" con Giovanna, Pezzullo, Natascia Curci, Clare Buttler e Umberto Franchini. Nel 2006 inserendo altri collaboratori, come Angela Trentanovi e Eva Perez, ho dato vita al progetto "**Da Capo: i giorni del cielo**", che ha debuttato a Villa Vogel, Comune di Firenze nel 2007 e successivamente a Barcellona con una serie di Laboratori e performance dal 2007 al 2012. "**Immaginando Prezzemolina**", è stata una creazione in miniatura come un piccolo teatro da tavolo, che ha debuttato nel 2010 all'interno di un evento legato alla presentazione dell'opera dell'artista Sandra Tomboloni, prodotto da Stefania Gori. Un anno dopo è stato rivisitato in seguito all'ingresso del musicista Stephane Laidet ed è nata una seconda versione presentata al Funaro di Pistoia nel 2011, nel 2013 a Firenze alla Limonaia di Villa Strozzi, a Cesena alla Rocca e a Barcellona al Polvorin del Teatro de los Sentidos nel 2015. Nel dicembre 2016 nasce l'esperienza "**The Poetic Dinner**" con Claudia Guarducci, una ricerca tra cibo, teatro e intimità, presentato per circa due anni alla Villa di Maiano (Fiesole- Firenze). Poi nel 2019 vede la Luce "**Amalia: ricette senza ingredienti**".

Nel 2017 vengo chiamata al Museo Marino Marini di Pistoia per la creazione di una performance **"Il Sogno di Marino"**, presentata durante Pistoia Capitale della Cultura Italiana, in collaborazione con il Funaro e Artemisia. Nel 2018 il mio progetto **"Cosa Lasci di te agli altri?"** vince una residenza artistica per il bando della Morte e del Morire promosso dallo Scompiglio di Lucca; il primo studio viene presentato nel settembre 2018, poi a maggio nel 2019 un secondo studio, negli spazi della Certosa di Firenze durante il convegno della Verso. Fanno parte del progetto Giovanna Pezzullo, Angela Trentanovi, Arianna Marano, Alessandra Bedino, Eva Perez. Ultimo work and progress il progetto Ritratti Immaginari.

Barcellona- Spagna
Febbraio 2008 - Dicembre 2015

Coordinatrice artistica

Teatro de los Sentidos

La compagnia **Teatro de los Sentidos** ha un'impronta molto speciale, è una compagnia di ricerca dove la formazione permanente gioca un ruolo fondamentale ed è formata da un gruppo di artisti- artigiani.

Io ho coordinato il processo artistico durante le creazioni degli spettacoli a partire dalle riunioni con il regista, con la produzione e con gli artisti della compagnia. Ho accompagnato i vari artisti nelle loro aree di ricerca, recitazione, musica, installazioni, paesaggi olfattivi e sonori, ecc. Ho facilitato la comunicazione tra le parti e cercato sempre di armonizzare i tempi di creazione e produzione.

Barcellona- Spagna
Febbraio 2013 - Giugno 2018

Coordinatrice de la Escuela de los Sentidos

Teatro de los Sentidos

Sono stata coordinatrice della nostra **Scuola di Barcellona**, che ha anche una base in Italia presso il **Funaro di Pistoia**. Mi sono occupata di tradurre i contenuti filosofici della ricerca di **Enrique Vargas e del Teatro de los Sentidos** in moduli di laboratorio con contenuti pedagogici e formativi. Inoltre ho approfondito vari modelli di progettazione della Scuola stessa, attuando cambiamenti e verifiche.

Ho collaborato all'elaborazione dei contenuti dei vari laboratori per altri territori, durante Festival internazionali in Francia, Belgio, Danimarca, Australia- Melbourne, Spagna, Svezia, Italia, Messico- Monterrey, Singapore, Giappone- Shizuoka.

Ho coordinato gruppi di artisti - insegnanti, organizzato incontri e giornate a porte aperte per educatori e insegnanti, partecipato a conferenze in ambito universitario: **Università di Lleida (Spagna)**, **Università di Firenze Polo di Prato in Italia**, **Università di Lille 3 (Francia)** e **Naba a Milano**.

Milano
Febbraio 1998 - Luglio 2002

Co- direzione

Lis Laboratorio Immagine Sensoriale

Ho coadiuvato Antonella Cirigliano nella creazione dei progetti performativi e formativi. Ho creato i costumi e le installazioni per le prime creazioni del gruppo, partecipando a Festival come Oltre 90 a Milano, Festival delle Culture ad Arcidosso (GR).

Prato
Gennaio 1993 - Febbraio 2005

Artista formatrice

Teatro di Piazza e d'Occasione - Tpo

Tpo è una compagnia di teatro per l'infanzia. Negli anni contribuito ad approfondire e ad ampliare i progetti artistici per le scuole di diversi ordini e grado, ho collaborato con la direzione artistica della compagnia progettando grandi interventi spettacolari dentro alle scuole, scritto un libro sulla metodologia usata in un progetto multiculturale e progettato/allestito diverse mostre; ho elaborato progetti di aggiornamento per gli insegnanti.

Dal 2002 ho applicato le mie competenze di Teatro Sensoriale sviluppando il concept delle dinamiche d'interazione alle produzioni della compagnia e ho partecipato dal 2003 al 2005, sia come performer che come esperta, alla tournée italiana e internazionale della nuova ricerca multimediale del Children Cheering Carpet.

varie città
Settembre 1993 - Attuale

Insegnante di Arte del Costume Teatrale

Scuola ArteModa Firenze, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Università di Firenze Polo di Prato, Icmoda e LCI a Barcellona

Fin dagli anni '90 ho approfondito l'insegnamento del Costume come linguaggio visivo complesso, non solo per giovani designers, ma anche per gli attori e i performers. Infatti considero il mestiere della Costumista come un "fare artigiano" ricco di stimoli che facilita la creazione del personaggio e del suo "carattere", la ricerca nel campo del linguaggio non verbale e dell'estetica e la l'approfondimento nel campo degli archetipi e dei simboli.

varie città
Febbraio 1999 - Attuale

Esperta di Linguaggi e Poetiche Sensoriali applicate in altri ambiti

IGF di Firenze, Scuola Azioni e Contaminazioni, Cooperativa Pantagruel di Pistoia, CSCP Centro Scuole Counseling di Firenze, Cooperativa Gialtri di Pistoia, Sovrintendenza Scolastica Toscana, Università di Girona UdG

Appassionata di arte e teatro ho sempre cercato di individuare strade per intrecciare i due ambiti. A metà degli anni '80 conosco gli insegnamenti di **Bruno Munari** e sperimento il suo metodo per il costume e la maschera nei laboratori. In seguito, dal 2000 circa, inizio a progettare moduli esperienziali attraverso un **elaborazione del metodo di Bruno Munari, riguardo al gioco con l'arte, e l'integrazione con la Poetica dei Sensi e dell'Immagine Sensoriale (secondo la ricerca di E. Vargas)**. Negli anni applico la mia ricerca a prassi d'insegnamento rivolti a varie fasce di età: adulti, adolescenti e bambini chiamando questa ricerca **Educazione al Sentire**.

Nel 2017 nasce Educaciòn al Sentir, un corso breve di specializzazione universitario, per insegnanti ed educatori, della UdG di Girona (Spagna,) dove sono coordinatrice. Collaboro con diverse realtà italiane come esperta di linguaggi e poetiche sensoriali applicate nel campo educativo, sociale, delle disabilità e delle arti tearapie.

ISTRUZIONE

1980 e 1982

Maestro d'Arte e Diploma di Magistero d'Arte
Istituto Statale d'Arte di Porta Romana

1980-1982

Attestato

Festival dell'Attore di Montalcino, seminario con Elena Mannini sulla maschera

1980-81

Attestato

Centro Maschere e Strutture Gestuali di Donato Sartori in collaborazione con Istituto Statale d'Arte di Firenze,, corso sulla maschera e il mascheramento urbano

Partecipazione al famoso mascheramento di Piazza Signoria a Firenze

1983

Attestato di Qualifica Professionale come Costumista Teatrale

Teatro Regionale Toscano

1994-97

Attestato

Corso di formazione di Scultura Intuitiva con Franca Basevi a Firenze

1996

Attestato corso pratico e teorico

Drammaturgia dei Sensi con Enrique Vargas, presso Ert Emilia Romagna Teatro

1996 -2009

Formazione Continua

Formazione personale in Psicosintesi

Come formazione continua, come conduttrice di gruppi, ho intrapreso un cammino alla luce della Psicosintesi. La Psicosintesi ideata da Roberto Assagioli (psichiatra fiorentino 1888-1974),contempla come unitario l'Essere umano e gli offre una vasta metodica atta a favorirne la crescita armonica nelle varie direzioni: delle relazioni sociali, dell'espressione artistica e della ricerca scientifica e spirituale e ciò rispettando e sviluppando le potenzialità di ogni individuo. Ho seguito la Dottoressa Chiara Uderzo.

2001

Attestato

A.S.P.I.C Scuola di Arteterapia di Roma, pre training per il corso di formazione di Counseling orientato all'espressione e Arteterapia

2002-2016

Corsi di Contact Dance

Company Blu

LINGUE

spagnolo scritto e parlato fluente
Livello avanzato

inglese
Livello intermedio