Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome	**Magnini, Francesca**

Settore professionale/ Area d'interesse

Direzione Artistica, Ricerca scientifica, docenza universitaria, archiviazione, organizzazione, progettazione e produzione dello Spettacolo. Area di specializzazione: Teatro, Danza e Arti performative.

Istruzione e formazione

Titoli acquisiti

Data	05-11-2024
	Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI.
Data	04-06-2013
	Dottorato di Ricerca in Tecnologie Digitali e Metodologie per la Ricerca sullo Spettacolo. Tesi: "*Danza e repertorio. Tradizione e trasmissione nella coreografia contemporanea*". Progetto di ricerca sostenuto dall'International Choreographic Arts Centre di Amsterdam (NL)
Data	14-7-2009
Titolo della qualifica rilasciata	**Laurea di II Livello** in Saperi e Tecniche dello Spettacolo Teatrale, Cinematografico e Digitale. *Curriculum in Teatro e Arti Performative*. Tesi in Storia del Teatro e dello Spettacolo: "*Pantalone nella drammaturgia romana del Seicento*" Relatore Prof. Roberto Ciancarelli, correlatore Prof. Luciano Mariti Votazione **110 e lode**
Data	15-12-2006
Titolo della qualifica rilasciata	**Laurea di I Livello** in Arti e Scienze dello Spettacolo. *Curriculum in Teatro e Arti Performative* Tesi in Storia della Danza e del Mimo: "*Percorsi di ricerca della scena contemporanea: Kinkaleri*" Relatore Prof. Roberto Ciancarelli Votazione **110 e lode**
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli studi di Roma "La Sapienza". Facoltà di Scienze Umanistiche
Data	A. A. 1997-1998 / 2001-2002
Titolo della qualifica rilasciata	Licenza classica (Metodo Sperimentale Brocca) Votazione **100/100**
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo Ginnasio Statale Virgilio, Roma
Data	Giugno 2004
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di danza: Tecnica Classica Accademica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione	*Centro di formazione professionale danza classica e moderna contemporanea "Balletto di Roma"* diretto da Franca Bartolomei e Walter Zappolini

Incarichi accademici

Dall'A.A. 2017/2018 al 2020/2021: Docente a contratto di Archivi e Musei Digitali per lo Spettacolo dal vivo. Per l'A.A. 2021/2022 è Docente di Organizzazione e Produzione dello Spettacolo e per l'A.A. 2023/2024 e 2024/2025 di Progettazione e Produzione dello Spettacolo dal vivo alla Laurea Magistrale del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni e Spettacolo, Sapienza Università di Roma.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Capacità e competenze linguistiche

Madrelingua: **Italiano**

Altra lingua Livello europeo (*): **Inglese. Comprensione (ascolto/lettura), parlato (interazione orale/produzione orale) e scritto: Livello Avanzato**

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Informatiche

Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point)
Conoscenza base delle applicazioni grafiche (PhotoShop)

Altro

Dal 2012: Membro **AIRDanza, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza**
Dal 2017: Membro **CUT, Consulta Universitaria del Teatro**

Capacità e competenze Editoriali, archivistiche e accademiche

Dal 2010 al 2015 svolge attività di ricerca presso **l'Archivio dell'International Choreographic Arts Center di Amsterdam**, con focus sull'analisi del "Multimodal Glossary", il linguaggio di lavoro della compagnia diretta da Emio Greco e Pieter C. Scholten, e sistemazione documenti.

Dal 2011 al 2013 collabora come assistente alle cattedre di *Storia della Danza e del Mimo, Storia del Teatro e dello Spettacolo*, *Teoria e Pedagogia dell'Attore*, *Teorie e Tecniche dell'Attore* del Professor Roberto Ciancarelli ("Sapienza", Università di Roma).
Nel maggio **2018**, in collaborazione con l'archivista Lucia Petese, **cura un laboratorio per gli studenti di Laurea Magistrale (LM-65) della Sapienza presso l'Archivio della Fondazione Romaeuropa**, articolato in tre fasi: presentazione dell'archivio (storia e composizione), illustrazione dei sistemi e delle tecniche di archiviazione con possibilità di sperimentazione; lezione sulle modalità di fruizione e interrogazione dell'archivio; creazione di percorsi tematici all'interno dell'archivio.
Nel **2020** organizza, cura, edita materiali dell'**Archivio storico del Balletto di Roma** (documenti, scritti, stampe, fotografie di proprietà del fondatori) per la pubblicazione celebrativa del sessantennale dalla nascita del Bdr "1960 Passi di Danza" a cura di Carmela Piccione.

Altre competenze

Dall'A.A. 2016/2017 è *Academic Advisor* del **Balletto di Roma**, con un ruolo di supporto ai **processi culturali** (lezioni di **Storia e Teoria della danza**) e di **comunicazione** legati all'attività della Scuola diretta da Paola Jorio, del Corso professionale di contemporaneo e della Compagnia, entrambi sotto la direzione artistica di Roberto Casarotto.

Incarichi

Dal 2018 al 2024 è Direttore Artistico del Balletto di Roma.

In rappresentanza di BDR è Curatore Artistico capofila del progetto di cooperazione ***CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge*** **(2018-2020)**, approvato e cofinanziato da Europa Creativa (su 84 progetti cofinanziati per la piccola scala, di cui 13 italiani), del progetto di partenariato strategico ***UP2DANCE | Updating professional profiles towards contemporary dance*** **(2019-2021)** finanziato da Erasmus+ e di sei edizioni (2017-2018-2019-2020-2021-2022) di ***Inside Out Contemporary Dance***, progetto sostenuto da Roma Capitale Ass.to alla Crescita Culturale e in collaborazione con SIAE. Cura anche due edizioni del progetto ***Periferica*** (realizzato con il sostegno del MIC - Direzione Generale Spettacolo e vincitore dell'Avviso Pubblico "*Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro"* – 2022 e 2023 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali) e di ***Planetarium Danza*** (promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso Pubblico biennale *"Culture in Movimento"* 2023-2024 curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE).

Capacità e competenze artistiche

Dal **1987** al **1997** pratica ginnastica artistica e gareggia a livello agonistico per la società U.I.S.P. ottenendo un titolo di campionessa regionale (Lazio) e partecipando a diversi campionati italiani. Dal **2001** è ammessa a frequentare i corsi giornalieri di formazione professionale di danza classica e contemporanea nella scuola del ***Balletto di Roma,*** diretto da **Franca Bartolomei e Walter Zappolini**: qui conseguirà il diploma in tecnica classica accademica nel **2004**. Dal **2005** ad **oggi** studia assiduamente danza classica e sbarra a terra presso la *Maison de la Danse* di Roma con il Maestro Denys Ganio. Ha svolto attività formativa con Maestri di fama nazionale e internazionale.

Dal **2007** al **2010** è nella compagnia **Metis** diretta da Gloria Pomardi, progetto danza contemporanea e movimento scenico "*La Sapienza… danza*", ideato da Marta de Ioanna, con cui porta in scena diversi spettacoli tra cui "*Carpe Diem: Danzando sui versi di Orazio e di Rafael Alberti*" (Teatro Palladium, Roma), "*Filastrocche in cielo e in terra*" (Teatro del Sogno, Roma), "*Magnificat*" (Treia, Macerata), "*Cinque minuti per la Birmania*" e "*Such sweet tender*" (con l'orchestra jazz del progetto MuSa Sapienza). Con Metis realizza anche "*Il pavone danzante*" (Italia, 2007, 16') cortometraggio proiettato al Roma Film Festival 2007, regia Marco Mattolini.

Nel luglio **2017** consegue a Parigi la prima certificazione per l'insegnamento della **tecnica Floor-Barre® della Zena Rommett Floor-Barre Foundation (NY). Nel 2018 e nel 2019 consegue a Roma il secondo e terzo livello.**

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Pubblicazioni

Libri/Monografie

Inspiration Emio Greco | Pieter C. Scholten. The Multiplicity of Dance, Artegrafica, Roma, 2015

Voci in Enciclopedie

Con S. DeLahunta, B. Bermùdez, voce *Emio Greco | Pieter C. Scholten*, in J. Butterworth e L. Sanders (a cura di), *Fifty Contemporay Choreographers*, London, Routledge 2021, pp. 108-116.

Saggi in monografie, articoli in periodici, atti di convegni

"Giulietta e Romeo", il long seller *di Fabrizio Monteverde. Storia produttiva e vicende artistiche di un classico* contemporaneo, «Danza e ricerca. Laboratorio di studi, scritture, visioni», anno XIV, n. 14, 2022, pp. 123-141

Nuove prospettive del Balletto di Roma tra tradizione e innovazione, in E. Cervellati, Giulia Taddeo (a cura di), *La danza in Italia nel Novecento e oltre: teorie, pratiche, identità*, Ed. Ephemeria, Macerata, 2020, pp. 270-275.

Il corpo come laboratorio alchemico. Aporie del contemporaneo tra fisso *e* volatile, in V. Di Bernardi (a cura di), "L'opera coreografica e i suoi processi creativi", «**Biblioteca Teatrale**», Bulzoni, Roma, luglio-dicembre 2020, vol. 134, pp. 183-207 (Vol. pubblicato con il contributo del progetto di ricerca finanziato da Sapienza Università di Roma, anno 2018: *Per un archivio digitale della danza*. Proponente: Vito Di Bernardi)

Voce "Kinkaleri", in **nuovoteatromadeinitaly.sciami.com**, Focus (*I Cenci*, *West*, *Everyone Gets Lighter | All!*) allegati al n. 3, 2018. Con riferimento all'apparato multimediale selezionato appositamente per il sito in formati video, recensioni, interviste e altro materiale archivistico.

Pre-Choreographic Elements: alla sorgente delle energie corporee e dei materiali di movimento, in V. Di Bernardi, L.G. Monda, (a cura di), atti del convegno internazionale *Immaginare la danza. Corpi e visioni nell'era digitale*, Sapienza Università di Roma, 3-4 dicembre 2015, Bologna, ed. Piretti, 2018, pp. 131-142.

Seigradi: dancing in a real-virtual environment. Affects and Movement in Santasangre's work – in «**Danza e Ricerca**. Laboratorio di studi, scritture, visioni», Rivista Scientifica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, anno IV, n. 5, 2014, pp. 31-53.

Sistemi di trasmissione delle conoscenze nella danza contemporanea: la relazione coreografo-danzatore, in «**Teatro e Storia**», Bulzoni, Roma, 2013, vol. 34 n.s., pp. 325-357.

Trame di tecniche e stili nelle tradizioni della danza contemporanea. Note su studi e ricerche, in «**Danza e Ricerca**. Laboratorio di studi, scritture, visioni», Rivista Scientifica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, anno IV, n. 3, 2012, pp. 1-34.

Un pensatore del corpo, recensione del libro di Dominique Dupuy, *Danzare Oltre. Scritti per la danza*, a cura di Eugenia Casini Ropa and Cristina Negro, Macerata, Ephemeria Editrice, 2011, in «**L'Indice** dei libri del mese», Anno XXIX, n. 5, Mag. 2012, p. 33.

Inside Movement Knowledge – LAB#4. Un laboratorio di ricerca per la registrazione e la trasmissione della coreografia contemporanea, in A. Jovićević, A. Sacchi (a cura di), "I modi della regia del nuovo millennio", «**Biblioteca Teatrale**», Bulzoni, Roma, 2009, voll. 91-92, pp. 327-342.

Produzioni e co-produzioni ideate/curate per BdR

Arcaico (Davide Bombana); Sogno, Una Notte di Mezza Estate (Davide Valrosso); HU_robot (Ariella Vidach/Claudio Prati); Io, Don Chisciotte (Fabrizio Monteverde); Male Variations (A.C. Martini/Itamar Serussi); L'Albero dei Sogni (Valerio Longo); Première (A.C. Martini); Il Piccolo Re dei Fiori (Valerio Longo), Astor, un Secolo di Tango (Valerio Longo), DiNcAnTo (Massimiliano Volpini), Giulietta e Romeo (Fabrizio Monteverde), Lo Schiaccianoci (Massimiliano Volpini), Il Lago dei Cigni, ovvero il Canto (Fabrizio Monteverde), Anima Explora (Rommelli/Urunden): https://www.ballettodiroma.com/it/compagnia/produzioni/

Premi

"Premio Eccellenza Italia" nell'ambito dei **China Awards (XVIII° edizione) per la tournée in Cina 2023 con la produzione "Giulietta e Romeo"**

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Conferenze non pubblicate

The afterlife of Juliet. Dance as an "aroma" in Fabrizio Monteverde's dramaturgy, EASTAP "Dimensions of Dramaturgy", Aarhus University, 14-18 giugno 2023

Descrivere, narrare, illustrare vs percepire, abitare, riadattare: note per una trasmissione della danza "a fior di pelle", Trasmettere la danza. Sguardi, ascolti, pratiche, visioni, Bologna 2 Novembre 2019

Corpo rituale e corpo tecnologico: quali relazioni possibili?, Inside Out Contemporary Dance, Balletto di Roma, 6 dicembre 2018.

Scritture di danza. Cinque ricerche in Italia, oggi, La Sapienza Università di Roma, 15 maggio 2018.

Incontro con Susanne Linke "*Affetti ed effetti nel Tanztheater",* a cura di Vito di Bernardi e con la partecipazione di Roger Salas, La Sapienza Università di Roma, 22 Febbraio 2017

Réflexions et hypothèses vers une nouvelle idée d'espace, de temps et de répertoire dans la danse contemporaine, Atelier des doctorants en danse, Cycle «Corps et danse», Le corps sur la scène et hors la scène, Université de Nice Sophia Antipolis, Nice, 24 Giugno 2013

Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience, Performance Studies international #17, *Re:Mickery shift* – Roundtable on Mickery Archives**,** Utrecht, The Netherlands, 28 Maggio 2011

From Choreographic Objects to Afterlife of IMK, LAB#4, Netherlands Media Arts Institute (Amsterdam) and Stadsschouwburg Utrecht, 12-18 Aprile 2010

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628