

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome

Magnini, Francesca

Settore professionale/ Area d'interesse

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

Istruzione e formazione

Titoli acquisiti

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 dell'istruzione e formazione

Centro di formazione professionale danza classica e moderna contemporanea "Balletto di Roma" diretto da Franca Bartolomei e Walter Zappolini

Altro

Dal 2012: Membro **AIRDanza, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza**

Dal 2017: Membro **CUT, Consulta Universitaria del Teatro**

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 alla Laurea Magistrale del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni e Spettacolo, Sapienza Università di Roma.

Capacità e competenze linguistiche

Madrelingua

Altra lingua
Livello europeo (*)

Italiano

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)

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 riscopre, organizza e cura i materiali dell'**Archivio storico del Balletto di Roma** (documenti personali, scritti, a stampa e fotografie di proprietà dei fondatori) in vista di una pubblicazione per la celebrazione dei 60 anni dalla fondazione della storica struttura romana.

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 in anteprima 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.

Pubblicazioni

Libri/Monografie

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

Voci in Enciclopedie

Con S. DeLahunta, B. Bermúdez, voce *Emio Greco* | Pieter C. Scholten, in J. Butterworth e L. Sanders (a cura di), *Fifty Contemporary 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. Jovčević, A. Sacchi (a cura di), “I modi della regia del nuovo millennio”, «**Biblioteca Teatrale**», Bulzoni, Roma, 2009, voll. 91-92, pp. 327-342.

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);
<https://www.ballettodiroma.com/it/compagnia/produzioni/>

Produzioni e co-produzioni ideate/curate per BdR

Premi

“**Premio Eccellenza Italia**” nell’ambito dei **China Awards (XVIII° edizione) per la tournée in Cina 2023 con la produzione “Giulietta e Romeo**” (Guangzhou, Shenzhen, Jiangmen Beijing, Yiwu, Yangzhou, Hangzhou, Zhoushan, Shanghai).

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, Inside Movement Knowledge LAB#4, Amsterdam, The Netherlands, 17 Aprile 2010