

CURRICULUM DIREZIONE ARTISTICA

DAVIDE VENTURINI

Dal 1982 al 1986 ha studiato sociologia all'Università Cesare Alfieri di Firenze e parallelamente ha sviluppato un interesse per la fotografia e per il teatro e l'arte contemporanea. Entra nella compagnia pratese TPO nel 1983, come artista visivo e partecipa alla produzione dello spettacolo "Riflessioni" Premio ETI Stregatto ed al progetto "Arteficio", pubblicato dalla Casa Husher, composto da una trilogia di spettacoli sulla pedagogia dell'arte. Tra il 1986 e il 1998 ha diretto spettacoli di teatro visivo prodotti dal Teatro Metastasio ed ha diretto le stagioni teatrali di teatro ragazzi della provincia di Prato "Nautilus", "Scena Blu" "Metastasio Ragazzi" e altri festival teatrali promossi in collaborazione con partner pubblici (Teatropolis, Multiscena, Festival Contemporanea). A partire dal 1997 si interessa alla computer grafica e alla creazione di ambienti teatrali interattivi basati sulle tecnologie digitali. Da questa ricerca sono nati spettacoli di successo, come "Storie Zip", il "Brutto@ntroccolo" in collaborazione con Crying Out LOud (London). Nel 2002 dalla collaborazione con l'ingegnere svizzero Martin Von Gunten nasce la trilogia CCC (Children Cheering Carpet trilogy) composta da: "Il Giardino Giapponese", "Il Giardino Dipinto", "Il Giardino Italiano". Questo progetto di teatro interattivo basato sull'uso di sensori in grado di interagire con musica ed immagini consacra il TPO come una delle compagnie più prestigiose nel circuito internazionale di teatro ragazzi.

Nel 2000 e nel 2001 partecipa al Festival internazionale di Polverigi e riceve una menzione speciale al "Patalogo del Teatro Italiano" ed il e il Prezzo Eti-Stregatto, per lo spettacolo "Storie Zip".

Tra il 2016 ed il 2021 ha diretto in coproduzione con il Teatro Metastasio 6 allestimenti per adulti legati alla ricerca sul rapporto tra corpo, natura ed arti visive: "Landskin", "Cotone", "Canapa", "Pathos Bathos", "Chronos Kairos", "Anguana-Napee", "Pelle Madre". Questi lavori, tutti ambientati al teatro Fabbrichino durante il festival Ex Fabrica hanno ampliato gli orizzonti teatrali della compagnia affrontando il tema del rapporto tra il mito classico e la transizione verso un'era digitale.

Come insegnante tiene corsi universitari e conferenze sui dispositivi digitali nella danza e nel teatro, collaborando a diversi progetti dedicati al pubblico giovanile promossi dalla rete Assitej e dai musei per bambini di tutta Europa dove effettua lezioni frontali, docenze e dimostrazioni riguardanti le esperienze artistiche e multimediali; nel 2017 ha tenuto lezioni al festival Purple di Berlino, alla sede di Abu Dhabi della New York University ed è stato relatore al convegno China SPAF a Shanghai.

A partire dal 2017 stringe una collaborazione artistica con lo spazio espositivo Sladovna di Pisek (Repubblica Ceca) e con l'artista olandese Sandra Goos per la realizzazione di progetti produttivi da sviluppare presso teatri e musei dedicati ai bambini in Europa.

Nel 2018 in collaborazione con il BAM (Brooklyn Academy of Music) di New York ha diretto lo spettacolo "Colors" destinato successivamente ad una tournée negli Stati Uniti ed in Europa. Nel 2021 ha curato l'installazione "Prato Città Natura" alla biennale di Venezia 2021 sezione Architettura Padiglione Italia.

Nel 2022 ha diretto in collaborazione con la Wheeler Opera House di Aspen (Colorado) lo spettacolo "+Erba", presentato a Berlino durante il festival Purple e a la Maison de la Danse a Lione.

A partire dal 2022 dirige gli spettacoli per adolescenti nella sezione "capolavori dietro le quinte" del Teatro Politeama Pratese: "Sybil Vane", "Frankenstein e la sua creatrice Mary Shelley", "Jane Eyre".

Oltre agli spettacoli di teatro ragazzi, Davide Venturini ha diretto progetti di videoteatro ed installazione urbane, basate su videoproiezioni in grande formato e per mostre di arte contemporanea.

Nel 2023 in collaborazione con il fotografo Stefano Unterthiner realizza lo spettacolo "Un mondo diverso" ispirato al paesaggio artico delle isole Svalbard e avvia una importante collaborazione con il Salon Stolz di

Graz (Austria) per il quale allestisce lo spettacolo-installazione “Melodia” dedicato all’opera del musicista Robert Stolz.

Nel 2024 ha realizzato una versione site-specific dello spettacolo +Erba per il tour americano, inoltre lo spettacolo è stato rappresentato al Sidney Opera House in Australia e al Festival International Ars Carnival di Hong Kong.

A partire dal 2025, la direzione artistica si fa collettiva e annovera, oltre a Davide Venturini, anche Chiara Saponari e Valentina Martini in collaborazione con Francesco Gandi, Elsa Mersi e Rossano Monti, tutte figure professionali qualificate presenti da anni nell’organico della compagnia.

CHIARA SAPONARI e VALENTINA MARTINI

Chiara Saponari, contemporaneamente agli studi in Produzione teatrale presso l’Università di Firenze, fonda la compagnia teatrale universitaria “Binario di Scambio” e cura la direzione artistica di alcune rassegne teatrali presso lo spazio culturale "Ex Fila" di Firenze. Lavora come organizzatrice presso due dei più interessanti festival toscani: “Fabbrica Europa” e “VolterraTeatro”. In seguito collabora con il Teatro Metastasio e con enti locali quali il Comune di Prato, Archivio di Stato di Firenze per la progettazione di eventi culturali. Collabora con Fonderia Cultart in occasione di eventi musicali e come direttrice artistica della rassegna comedy presso l’Ex Chiesa di San Giovanni di Prato e presso Eataly di Roma, Torino e Milano. Dal 2009 è organizzatrice e tour manager della Compagnia TPO.

Valentina Martini, laureata in Lingue e Letterature Straniere e in PROGEAS (Organizzazione di Eventi), inizia la sua carriera nel settore culturale collaborando con l’Università di Firenze per la creazione di materiali didattici sulla produzione teatrale per la formazione a distanza e tenendo lezioni di marketing dello spettacolo presso la facoltà di Economia di Firenze. Collabora con importanti enti culturali toscani, tra cui il Comune di Prato per la progettazione di eventi culturali e numerose scuole di danza toscane per la segreteria organizzativa. Ha partecipato a progetti internazionali di gestione eventi, ed ha conseguito certificati nazionali sulla critica musicale, teatrale e sulla danza. Dal 2004 è organizzatrice e tour manager della Compagnia TPO.

Per la Compagnia hanno curato la produzione di spettacoli e installazioni interattive sia in Italia che all’estero come: la Trilogia dei giardini in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato, “Ni-Hao” con La Piccionaia di Vicenza, “The Kurdish Garden” con Lyric Hammersmith (London), “The boy, the girl and the river” con Musik Theater Transparant (Anversa), “The Japanese Garden” con Teater Nova (Oslo), “Saltubush” con Insite Art (Adelaide, Australia), “Pop Up Garden” con Theatre National de Chaillot (Paris), “La casa del panda” con TONG Production (Pechino), “Colors” con BAM (New York), “Rudolph” con Korean National Contemporary Dance Company (Seul), “Melodia” con Frida&Fred Museum (Graz), “Lioneheart Brothers” con Sladovna (Pisek), “+Erba” con il supporto dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. Inoltre negli anni consolidano la collaborazione con diversi partner internazionali per la distribuzione degli spettacoli del TPO all’estero: Arktype (New York), Insite Art (Melbourne), Ikebanah (Madrid), Derviche Diffusion (Francia), Tong Production (Pechino) organizzazione e partner cinese per lunghi tour della compagnia in Cina.

Nel 2024-2025 curano il progetto “ConTatto” con il sostegno del Dipartimento delle politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e le produzioni internazionali “Lagaw Mabaigal Island People” in collaborazione con InsiteArt (Melbourne) e con l’artista aborigeno Sonny Towson e l’atelier-spettacolo interattivo per il Museo Robert Stolz di Graz (Austria). Inoltre progettano il teatro della Compagnia Tpo nel Metaverso nell’ambito di VERSE (Piemonte dal Vivo e Fondazione Links).

Dal 2015 supervisionano e coordinano il festival di musica, teatro ed arti visive Ex Fabrica.

Queste esperienze hanno dato modo a Chiara Saponari e Valentina Martini di evolvere naturalmente verso il ruolo di direttrici artistiche, portando con sé competenze pratiche, visione strategica e una profonda comprensione della compagnia. In anni di lavoro, hanno costruito relazioni con artisti, enti culturali e istituzioni internazionali, essenziali per la direzione artistica di una compagnia che opera su scala globale. Lavorando su spettacoli che combinano danza, arte visiva e nuove tecnologie, hanno sviluppato una sensibilità artistica e gestionale utile per guidare la compagnia verso nuove sperimentazioni. Il lungo percorso ha permesso loro di maturare una visione artistica chiara e di affinare le capacità di leadership, necessarie per coordinare un team creativo e mantenere alto il livello artistico della compagnia.

Grazie al lavoro della direzione artistica, la Compagnia TPO ha avuto vari riconoscimenti e premi, ne ricordiamo alcuni:

- *Feten 2019 | Premio al mejor espectáculo de danza a "La casa del panda" | Gijon (ES) | 2019*
- *Selezione bando SIAE e Mibact "Sillumina" | "Panda's Home" | Roma (IT) | 2018*
- *China SPAF - Arts Festival | "Going to the world" Award | 'Panda's Home' | Shanghai (CHINA) | 2017*
- *Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | 'Farfalle' | Włochy (PL) | 2016*
- *XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | 'Il Giardino Dipinto' | Torun (PL) | 2014*
- *World Congress Assitej | Award for Artistic Excellence | Warsaw (PL) | 2014*
- *Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010*
- *New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010*
- *Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi 'Il Giardino Dipinto' | Porto Sant'Elpidio (IT) | 2007*
- *ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004*
- *ETI Stregagatto | 'Storie ZIP' | Roma (IT) | 1999• ETI Stregagatto | 'Riflessioni' | Roma (IT) | 1983*