

ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI Curriculum

aggiornamento: gennaio 2020

Nella primavera del 2006 un gruppo di ragazzi alla soglia dei vent'anni varca per la prima volta i cancelli che da quasi trent'anni chiudono le porte del Teatro Sociale di Gualtieri: è una folgorazione. Il Teatro nonostante la mancanza del palcoscenico è uno spazio magnifico con infinite potenzialità e immediatamente si inizia a sognare di riaprirlo al pubblico: di fare del teatrino storico di inizio Novecento un luogo di teatro contemporaneo, uno spazio flessibile ed innovativo.

Trasformare il sogno in realtà è un lavoro durissimo disseminato di enormi difficoltà, ciononostante il 6 giugno del 2009 il teatro finalmente riapre i battenti con una rassegna di quasi venti serate. Da quel momento e per i successivi tre anni, nel periodo estivo, viene portata avanti una programmazione teatrale e concertistica d'avanguardia, che ospita artisti, compagnie e musicisti di calibro nazionale ed internazionale, mentre d'inverno l'Associazione intraprende lavori di ristrutturazione.

Nell'autunno del 2011 viene il momento di ristrutturare e restaurare la platea in legno, e la necessità di manodopera spinge l'Associazione a coinvolgere la cittadinanza nei lavori: nasce "Cantiere aperto". Le serate di "Cantiere aperto", per la ristrutturazione della platea in legno del Teatro Sociale di Gualtieri, rappresentano un appuntamento settimanale fisso per 8 mesi, sino a quando non vengono drasticamente interrotte nel maggio del 2012 per le scosse di terremoto che sconvolgono le province di Modena, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia. Il Teatro Sociale viene chiuso a data da destinarsi e si affaccia l'ipotesi che tutto il lavoro fatto possa rivelarsi inutile. Nonostante questo l'Associazione non si dà per vinta, riorganizza una rassegna di emergenza sulla piazza (stagione 2012) per non abbandonare il teatro sofferente per il sisma: la rassegna porta fortuna, tanto che ad ottobre il teatro torna parzialmente agibile e il "Cantiere aperto" può ripartire. I lavori proseguono per tutto l'autunno e la primavera con numeri da record: decine di lavoratori volontari da tutta la provincia di Reggio Emilia, 250 tonnellate di terra e calcinacci rimossi con badili e carriole, 120 metri quadri di assito storico restaurati centimetro per centimetro. Esperienza unica in Italia di recupero collettivo di un bene comune, dopo quasi 50 serate di lavoro, il 1 maggio 2013 in occasione della Festa dei Lavoratori, "Cantiere aperto" porta alla riapertura del primo teatro ristrutturato da quello stesso pubblico che si reca abitualmente a vedere gli spettacoli.

Dal 2014 l'esperienza dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri inizia lentamente a consolidarsi, divenendo man mano punto di riferimento, per la sua offerta culturale e per le progettualità portati avanti per il teatro, prima a livello provinciale, poi regionale e infine a livello nazionale.

A partire dal 2015 Associazione Teatro Sociale di Gualtieri è finanziata e sostenuta dal Ministero per i Beni Artistici e Culturali, attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo, come Festival Nazionale di teatro contemporaneo (D.M. 27 luglio 2017 – art.17). Sempre a partire dal 2015 l'Associazione è finanziata e sostenuta dalla Regione Emilia Romagna attraverso la Legge 13/99.

Oggi, il Teatro Sociale di Gualtieri, per le possibilità offerte dalla sua struttura e grazie ai lavori portati avanti dall'Associazione che l'ha riaperto, è uno spazio unico, sperimentale e flessibile, dedicato alle arti performative contemporanee, nel guscio di un teatro all'italiana d'inizio '900.

La lenta ripresa degli spazi dell'ala nord di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, dove sta il teatro, non si è ancora interrotta e prosegue verso l'obiettivo finale di un pieno recupero di tutte le stanze e di tutte le funzioni, per farne un luogo di produzione, ospitalità e residenza per le arti performative contemporanee.

DIREZIONE ARTISTICA

L'Associazione, al gennaio 2020, è composta da 14 soci, di cui 9 fanno parte del Consiglio Direttivo.

I 9 soci parte del Consiglio Direttivo si riuniscono con cadenza bisettimanale durante tutto l'anno: da tali riunioni escono le scelte di direzione artistica e di progettazione culturale. Programmaticamente, infatti, Associazione Teatro Sociale di Gualtieri porta avanti da sempre una direzione artistica condivisa e collettiva, senza una figura unica di direttore artistico. Ogni socio, oltre ad arricchire il dibattito con il suo personale sguardo, costituisce inoltre una sorta di antenna, attiva all'interno del panorama dell'offerta teatrale nazionale e internazionale, nel recepire e portare proposte innovative all'interno delle riunioni dedicate alla programmazione delle attività e degli spettacoli. Il processo di elaborazione delle progettualità e della programmazione costituisce un percorso di reciproca formazione in continua evoluzione.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, in ordine alfabetico: Andrea Acerbi, Lorenzo Chiesi, Rita Conti, Davide Davoli, Adele Galli, Giovanni Giacomelli, Anna Grazzi, Riccardo Paterlini, Silvia Tirelli.

Solo per il progetto Direction Under 30, nato in seno all'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri nel 2014, la Direzione Artistica non è di competenza dell'Associazione. Sono infatti i partecipanti stessi del progetto, giovani spettatori under 30, a selezionare gli spettacoli finalisti, in numero di 6, fra le candidature che il progetto catalizza sul bando nazionale. I 6 spettacoli selezionati rientrano a tutti gli effetti nella programmazione del Teatro Sociale di Gualtieri.

PROGETTI E ATTIVITÀ

Stagioni – dal 2009

Le stagioni, che ogni anno si sviluppano da metà aprile a fine ottobre, quindi durante la stagione estiva, rappresentano il contenitore complessivo di tutte le attività promosse da Associazione Teatro Sociale di Gualtieri. La prima stagione è stata organizzata nel 2009.

- Terreni fertili festival – dal 2015

A partire dal 2015 Associazione Teatro Sociale di Gualtieri organizza e inserisce all'interno della stagione in corso il Festival nazionale Terreni fertili (dal 2015 al 2017 il festival si chiamava *Politeama festival*), dedicato strettamente al teatro contemporaneo. Con il sostegno del Mibac.

o Gulp! Un teatro da ragazzi – dal 2015

All'interno di *Terreni fertili festival* ci sono attualmente 3 cornici di spettacolo. Gulp! è la cornice dedicata al teatro ragazzi, con una programmazione internazionale di spettacoli per le scuole e per le famiglie, con spettacoli in matinée e tout public.

- **Direction Under 30 – dal 2014**
All'interno di *Terreni fertili festival* ci sono attualmente 3 cornici di spettacolo. Direction Under 30 è il progetto e la cornice di spettacolo dedicata al sostegno e alla promozione delle giovani compagnie e alla partecipazione attiva nei processi di direzione artistica del giovane pubblico.
- **Teatro / Nuove produzioni – dal 2015**
All'interno di *Terreni fertili festival* ci sono attualmente 3 cornici di spettacolo. Teatro / Nuove produzioni è la cornice di spettacolo dal vivo che presenta spettacoli di teatro contemporaneo di nuova e recente produzione, le forme performative d'innovazione, le nuove drammaturgie, con compagnie e artisti di rilevanza internazionale.
- **Teatro / Repertori – dal 2009**
La programmazione di spettacoli di teatro contemporaneo dedicata più nello specifico ai repertori degli artisti, agli spettacoli di lungo corso, alle produzioni non necessariamente recenti. Questa programmazione caratterizzava le prime stagioni del Teatro Sociale Gualtieri; oggi si articola nella seconda parte di stagione fra settembre e ottobre.
- **Concerti dal mondo – dal 2009**
La programmazione di concerti del Teatro Sociale di Gualtieri. Questa programmazione è sempre stata parte delle prime stagioni del Teatro Sociale Gualtieri; dal 2017 Associazione Teatro Sociale di Gualtieri ha varato una direzione artistica che guarda alle sonorità del mondo, alla contaminazione delle culture attraverso la musica, ospitando formazioni spesso dall'estero.
- **Fuoriuscite! – dal 2015**
La programmazione di appuntamenti gratuiti fuori dal teatro. Fuoriuscite intende riscoprire angoli magici e luoghi monumentali del territorio di Gualtieri, per farli rivivere con concerti e spettacoli principalmente rivolti al pubblico locale. Il progetto è portato avanti con Pro Loco Gualtieri.
- **Teatro Social Club – solo nel 2016**
Programmazione di concerti dalla scena della musica alternativa, per trasformare il Teatro Sociale di Gualtieri in un club. Il progetto è stato sospeso, ma si prevede di riprenderlo in futuro.

VOLT. Laboratori di teatro per le scuole – dal 2017

Volt – laboratori di teatro ad alto potenziale è un progetto che ha sviluppo indipendente dalle stagioni, sebbene l'appuntamento conclusivo rientra nel programma annuale di spettacoli. Volt sono laboratori di teatro gratuiti organizzati in collaborazione con le Scuole e gli Istituti del territorio e con il Comune di Gualtieri e di Boretto. Una serie di laboratori per gli studenti dall'infanzia alle scuole medie, che lavorano su uno stesso tema e il cui esito confluisce in un unico grande spettacolo collettivo.

Eventi speciali e altre attività – dal 2009

Sia inseriti nella stagione, che extra stagione, gli eventi speciali sono occasioni differenti per vivere il teatro (come la cena del Primo maggio in platea, le visite guidate, gli open day con allestimenti site-specific), oppure sono appuntamenti unici per un pubblico vasto (come i concerti del Maestro Ezio Bosso o gli spettacoli organizzati per Piazza Bentivoglio. Le altre attività possono essere collaborazioni alla realizzazione di progetti, sia pensati per il Teatro Sociale di Gualtieri (come la registrazione del disco *The 12th room* di Ezio Bosso) che pensati per il territorio (come le progettualità portate avanti con altre istituzioni e associazioni del Comune di Gualtieri)

Cantiere Aperto! – dal 2011

Il progetto *Cantiere Aperto!* nasce direttamente dall'esperienza stessa dell'Associazione, portata avanti già dal 2006, per il recupero tenace e continuo degli spazi del Teatro Sociale Gualtieri. Il progetto, a partire dal 2011,

ingaggia tutti gli spettatori e la cittadinanza nei lavori di riqualificazione del teatro messi in campo dall'Associazione. Oggi è un'esperienza di riferimento per il recupero collettivo di un bene comune.

RICONOSCIMENTI

2018 - Finalista al Premio Rete Critica

Direction Under 30, progetto di Associazione Teatro Sociale di Gualtieri, è fra i 3 finalisti del Premio Rete Critica 2018 per la categoria miglior progetto/organizzazione.

2016 - Disco d'oro per *The 12th Room* di Ezio Bosso

The 12th room, il disco di Ezio Bosso, è stato registrato presso il Teatro Sociale di Gualtieri all'inizio di settembre 2015 ed è uscito a novembre dello stesso anno per Egea Music. Già alla fine di marzo 2016 si è aggiudicato il titolo di disco d'oro, con più di 25.000 copie vendute.

2015 - Premio Ubu al *Progetto Ligabue* di Mario Perrotta

Miglior progetto artistico e organizzativo per il progetto teatrale di Mario Perrotta, nato a Gualtieri con la collaborazione dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri

2014 - Premio Internazionale "Domus - Restauro e Conservazione"

Medaglia d'argento per la Tesi di Laurea: *Un progetto di restauro e recupero per il Teatro Sociale di Gualtieri*. Relatore: prof. Mario Piana; studentesse: Rita Conti e Giorgia Maria Liguori, dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri. Motivazione della giuria: *La tesi si distingue, oltre che per l'approfondimento progettuale, affrontato con minuziosa attenzione, con cura dei dettagli e dei requisiti normativi, anche per la non comune qualità della presentazione grafica che ben rappresenta le soluzioni adottate nelle proposte di intervento per la platea e la macchina scenica.*

2013 - Premio Ubu a Mario Perrotta

Miglior attore dell'anno con lo spettacolo *Un bès - Antonio Ligabue*.

Lo spettacolo è nato a Gualtieri con la collaborazione dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri

2013 - Premio Hystrio Twister a Mario Perrotta

Miglior spettacolo della stagione con *Un bès - Antonio Ligabue*

Lo spettacolo è nato a Gualtieri con la collaborazione dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri

2014 - Premio Nazionale della Critica (A.N.C.T.)

Il 23 luglio 2014, all'interno del carcere di Volterra, nel contesto di Volterra Teatro, il Teatro Sociale di Gualtieri ha vinto il Premio Nazionale della Critica consegnato dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro con la seguente motivazione: *Un'avventura culturale straordinaria, di tanti. Un impegno collettivo fatto di tenacia, intelligenza, studio, consapevolezza. Bisogna andare sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, per conoscere la storia secolare di Palazzo Bentivoglio, la realizzazione del teatro, 1775, fra degradi, incendi, alluvioni... Inizia nel 1905 la ristrutturazione e l'ampliamento con il fondamentale contributo della Società Teatrale: seguiranno ricche stagioni, specie d'opera, divenendo anche il fulcro dell'attività cinematografica, che alla fine prevarrà sul teatro. Nel 1979 la chiusura per seri problemi strutturali. Uno spazio destinato ad essere dimenticato? Nel 2005 un gruppo di ragazzi "alla soglia dei vent'anni" visiterà quel luogo magico: una vera folgorazione. E inizieranno i lavori: un'attività faticosa ma insieme entusiasmante, da parte di molti. Un'occupazione clandestina con il tacito consenso dell'Amministrazione comunale. "Si lavora anche di notte, si fanno prove, si scrive e soprattutto si discute della riapertura del teatro". Con la certezza che si deve conservare – come per il Théâtre des Bouffes du Nord di Peter Brook – quel carattere di non-finito che regala meravigliosa*

flessibilità all'uso: indispensabile per le esperienze della scena contemporanea. Una corsa contro il tempo. Ma "il 6 giugno 2009 il Teatro Sociale di Gualtieri riapre i battenti con una mostra fotografica e un concerto. La rassegna estiva porta in teatro quasi venti appuntamenti con artisti di livello internazionale. Il sogno si è realizzato". Ma ci saranno nuovi ostacoli. E il terremoto. Nuova chiusura – e riapertura! Ora questo "teatro rovesciato" può essere usato anche con il pubblico seduto dove una volta c'era il palcoscenico. Stagioni di suprema cura, di grande valore. E il progetto pluriennale su Ligabue con Mario Perrotta vince subito i premi più prestigiosi. Ora l'invito è proprio di andare a Gualtieri: magnifico questo teatro e le persone che gli danno anima.

INCONTRI E PRESENTAZIONI

2019 – NABA Nuova Accademia di Belle Arti – Milano

Il 13 marzo Riccardo Paterlini e Andrea Acerbi sono ospiti dell'incontro dedicato alle "Culture in movimento", con tema "Teatri e Architettura". Presentano l'esperienza del Teatro Sociale di Gualtieri. Incontro a cura di Matteo Schubert e Francesca Serrazanetti.

2018 – Cultural Heritage Agency – Amersfoort (Olanda)

Il 3 e 4 ottobre Andrea Acerbi e Riccardo Paterlini intervengono al convegno internazionale "Citizens involved: participatory governance of built heritage", organizzato dalla Cultural Heritage Agency del Ministero dell'Educazione, della Cultura e delle Scienze dell'Olanda.

2017 – Teatro Dimora – Mondaino

Il 10 novembre Andrea Acerbi partecipa e interviene all'incontro organizzato da Fabio Biondi e Elena Di Gioia al Teatro Dimora di Mondaino. Doppio titolo dell'incontro: "La manutenzione dei teatri. mettere in vita e in sicurezza le funzioni progettuali dei teatri" e "Piccoli teatri e grandi pubblici?"

2016 – Biennale Architettura – Venezia

Associazione Teatro Sociale di Gualtieri, con "Cantiere Aperto", è fra i 20 progetti selezionati e esposti all'interno del Padiglione Italia della XV Biennale di Architettura di Venezia. Titolo del Padiglione Italia, a cura di TAMassociati, è "Takin care. Progettare per il bene comune / Designing for the common good".

2015 – Casa Bossi – Novara

Il 10 ottobre Riccardo Paterlini e Rita Conti di Teatro Sociale Gualtieri sono invitati al convegno "Il cantiere di bellezza e i modelli italiani di rigenerazione urbana". Intervento dal titolo "Il teatro come generatore di bellezza, un valore sociale e culturale".

2015 – Artlab – Lecce

Dal 23 al 26 settembre Riccardo Paterlini e Andrea Acerbi sono invitati a intervenire nel contesto di "Artlab 2015 - Territori Cultura Innovazione", organizzato da Fondazione Fitzcarraldo.

2014 - Fatti di Cultura - Mantova

Il 10 ottobre Andrea Acerbi e Rita Conti di Teatro Sociale di Gualtieri vengono invitati a parlare all'interno di Fatti di Cultura 2014, organizzato da Pantacon a Mantova. L'esperienza del Teatro Sociale viene presa ad esempio per poter innescare altri interventi di recupero di Beni Comuni da parte della cittadinanza.

2014 - Le Buone Pratiche del Teatro - Milano

L'8 marzo Rita Conti parla dei progetti del Teatro Sociale di Gualtieri a Milano, alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi, dove si tiene il convegno nazionale delle Buone Pratiche del Teatro.

2013 - Festival di Narrazione di Arzo - Svizzera

Il 31 agosto Riccardo Paterlini viene invitato a "narrare" la storia del Teatro Sociale di Gualtieri.

2013 - Teatro Marinoni - Venezia

Riccardo Paterlini e Rita Conti il 14 aprile parlano dell'intervento di recupero del Teatro Sociale portato avanti assieme alla cittadinanza. L'esperienza del Teatro Sociale viene presa ad esempio per la riqualificazione del Teatro Marinoni.

2013 - Teatro Rossi - Pisa

Riccardo Paterlini il 7 febbraio parla dell'intervento di recupero del Teatro Sociale portato avanti assieme alla cittadinanza. L'esperienza del Teatro Sociale viene presa ad esempio per la riqualificazione del Teatro Rossi.

2012 - Le Buone Pratiche del Teatro – Genova

Il 25 febbraio Rita Conti parla del progetto di Cantiere Aperto, appena nato, per la ristrutturazione collettiva della platea in legno del Teatro di Gualtieri.

MEDIA NAZIONALI

2017 – Rai 3, *I dieci comandamenti* – "La porta aperta", Ezio Bosso

Il 24 luglio viene trasmessa la puntata dal titolo "La porta aperta", che traccia un ritratto di Ezio Bosso che si racconta a Domenico Iannacone, con una breve intervista anche a Riccardo Paterlini e riprese al Teatro Sociale di Gualtieri.

2016 – Sky Arte – *The 12th room*, concerto di Ezio Bosso

Il Teatro Sociale di Gualtieri è la cornice del concerto dell'amico e Maestro Ezio Bosso, trasmesso in prima visione assoluta per Sky Arte il 23 dicembre 2016 alle 21.15.

2014 – Rai Radio Tre, *Tutta la città ne parla*

Il 30 ottobre Andrea Acerbi viene intervistato riguardo all'esperienza del Teatro Sociale di Gualtieri, in particolar modo per ciò che concerne Cantiere Aperto.

2014 – Corriere della Sera

L'11 ottobre sul Corriere della Sera esce un articolo che parla del processo di recupero e restituzione alla cittadinanza del Teatro Sociale di Gualtieri.

2014 - Rai Radio Tre, *Radio Tre Suite*

Il 3 ottobre Rita Conti viene intervistata riguardo al progetto Direction Under 30.

2014 – Rai Radio Tre, *Piazza Verdi*

L'8 marzo Rita Conti viene intervistata relativamente alle buone pratiche messe in atto dal Teatro Sociale di Gualtieri.

2013 – Rai Radio Tre, *Tutta la città ne parla*

Il 31 ottobre Riccardo Paterlini viene intervistato all'interno del dibattito relativo ai "teatri occupati".

2013 – *Theater translation*, Alessandro Rizzi - Fotografia Europea, Mostra e catalogo

Alessandro Rizzi espone presso la Sinagoga di Reggio Emilia una serie di fotografie scattate nel 2011 al Teatro Sociale di Gualtieri. La mostra è nel circuito principale del festival internazionale Fotografia Europea.

2012 - Rai Radio Uno, *Gianvarietà*

Il 13 novembre Rita Conti viene intervistata da Gianluca Guidi, che con la sua trasmissione segue passo passo l'evolversi della ristrutturazione del Teatro Sociale di Gualtieri.

2012 - Rai Radio Uno, *Gianvarietà*

Il 21 febbraio Riccardo Paterlini viene intervistato da Gianluca Guidi, che con la sua trasmissione segue passo passo l'evolversi della ristrutturazione del Teatro Sociale di Gualtieri.

2011 - "D" di Repubblica

Il 15 ottobre esce un articolo a firma di Michele Neri, con le straordinarie fotografie di Alessandro Rizzi, che racconta i primi tre anni di attività del Teatro Sociale di Gualtieri.

2011 - Rai Radio Due, *Caterpillar*

Il 14 ottobre Riccardo Paterlini viene intervistato da Massimo Cirri riguardo ai lavori che si stanno svolgendo all'interno del Teatro Sociale di Gualtieri

2011 - Rai Radio Tre, *Gianvarietà*

Il 14 ottobre Nicolò Cecchella viene intervistato da Gianluca Guidi, che con la sua trasmissione comincia a seguire passo passo l'evolversi della ristrutturazione del Teatro Sociale di Gualtieri.

2010 - Rai Radio Tre, *Pantagruèle*

Il 5 settembre Nicolò Cecchella viene intervistato riguardo la stagione del Teatro Sociale di Gualtieri e alla riapertura effettuata nel 2009.

<http://www.teatrosocialegualtieri.it/>