

La compagnia **CENTRALE dell'ARTE** è stata fondata a Firenze nel 1994 dalla drammaturga **Laura Forti**, e del regista e compositore **Teo Paoli**, a cui si sono aggiunte, nel 2004, le attrici **Lavinia Rosso** e **Silvia Baccianti**.

Fin dall'inizio il lavoro della compagnia si è incentrato su una **ricerca teatrale** mirata al **rapporto con la realtà circostante**, affrontando temi inerenti la memoria collettiva, la storia italiana, fino agli aspetti più controversi del vivere civile.

È questo ciò che noi chiamiamo **"teatro vivente"**: non necessariamente un teatro di denuncia, ma piuttosto un ritorno alle origini del teatro come "agorà", come luogo principe e al tempo stesso limite della critica sociale, della riflessione collettiva e del confronto.

La composizione del gruppo di lavoro, nel quale si uniscono differenti competenze, dalla grafica all'editing video, dalla scenotecnica al light design, ci consentono l'utilizzo di un **linguaggio teatrale contaminato** e un controllo attento di ogni componente dello spettacolo, per un prodotto artistico accurato in ogni suo dettaglio.

Alla sua originaria vocazione per il teatro civile e di ricerca, si è affiancato sempre un intenso **lavoro didattico e di formazione** dedicato al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Questo percorso si è manifestato non solo attraverso la produzione teatrale, ma anche in una **progettualità** che cercasse sempre occasioni di scambio, di contaminazione con le **strutture della società civile**, con la **scuola**, con i giovani.

Oggi la compagnia, che ha residenza teatrale al **Teatro Puccini di Firenze**, presenta i suoi spettacoli ad una platea di circa 7.000 studenti ogni anno (dalla scuola d'infanzia alla scuola superiore) a Firenze, e alcune migliaia di spettatori adulti, in un trend, dal 2008 ad oggi, in costante crescita.

Dal 2009 inoltre gli spettacoli di Centrale dell'Arte sono inseriti nel progetto del **Comune di Firenze** di sostegno all'istruzione, **Le chiavi della città**.

La compagnia è sostenuta dalla **Regione Toscana**, distribuita stabilmente dalla **Fondazione Toscana Spettacolo** rappresentando i suoi spettacoli in molti teatri della Toscana.

Gli spettacoli di Centrale dell'Arte sono presenti nei cartelloni di teatro ragazzi di molti teatri sul **territorio nazionale**.

L'ATTIVITÀ di PRODUZIONE

PROGETTI DI TEATRO CIVILE

Fare teatro civile significa, per noi, cercare i canali, gli strumenti e i linguaggi per entrare in contatto con la società. Un teatro, quindi, che sfugga dai canoni, dai luoghi e dai cliché del teatro tradizionale, per contaminarsi con il video, la danza, la musica, ma anche con il reading, con il reportage, con il talk-show; da un lato con spettacoli-evento legati ad un luogo o ad uno specifico tema, dall'altro con spettacoli costruiti per la circuitazione, che nascono da percorsi di ricerca su temi importanti della nostra memoria e dell'attualità.

Di seguito le produzioni dell'ultimo decennio.

- 2025 **DEI PATRIE E FAMIGLIE** - tre serate di riflessione filosofico-teatrale su temi di eterna attualità. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana nell'ambito delle celebrazioni per Pietro Leopoldo.
- 2025 **ROSSO COME L'AMORE** - performance contro la violenza sulle donne realizzata in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne in collaborazione con SPI-CGIL.
- 2024 **I SUPERSFIGATI DI NIGHT-CITY** - spettacolo realizzato dal "gruppo Giovani" di Centrale dell'Arte, che ha debuttato al Teatro di Icaro.
- 2022 **DI RAZZA - il film** traduzione video dell'omonimo spettacolo realizzato da Centrale dell'Arte nel 2009, realizzato in collaborazione con la Comunità Ebraica di Pisa e finanziato con il contributo del Comune di Pisa. Replicato a Pisa anche in occasione della Giornata della Memoria 2023.
- 2020/21 **PERCORSI CONNESSI** progetto di indagine e sensibilizzazione artistica sull'area delle Cure, in collaborazione con le associazioni Noi Insieme e Batucada Agogo, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
- 2019 **YOUinEU** 30 Flash-Mob di sensibilizzazione al voto per le Elezioni Europee realizzati nelle 10 province toscane; progetto finanziato dal Parlamento Europeo; **capofila Fondazione Sistema Toscana**, in **partnership** con **Controradio**, **Europe Direct** e **Sharing Europe**.
- 2019 **PAGINE ITALIANE** letture e racconti animati delle "Fiabe Italiane", la celebre raccolta di Italo Calvino, per esplorare le sfumature culturali e sociali che colorano e rendono ricco e variegato il nostro territorio. Progetto realizzato **in collaborazione con la Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino**.
- 2018 **LA RAZZA UMANA** lezione spettacolo per il progetto **finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con la Comunità Ebraica di Firenze**
- 2018/19 **DRIVE IN THEATRE** spettacolo itinerante per automobilisti, sul tema dell'emarginazione sociale per il progetto in collaborazione con **Sharing Europe** per **Estate Fiorentina**
- 2017 **IL SOLDATO** dall'omonimo testo di Franco Fortini, **coproduzione con La Nottola di Minerva con Marion D'Amburgo**
- 2017 **FIRST PLAY** lezione spettacolo e progetto di percorsi laboratoriali per la promozione della sensibilità europea, realizzato **in collaborazione con FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA e Controradio**.
- 2016 **SPICCHIO D'AGLIO** spettacolo scritto da Laura Forti realizzato in **residenza artistica presso LA CITTA' DEL TEATRO di CASCINA**
- 2016/20 Circuitazione degli spettacoli: **I soldato – spicchio d'aglio - vuoti a perdere** distribuiti dalla **Fondazione Toscana Spettacolo** in vari teatri della Toscana
- 2016/20 Matinée e recite scolastiche degli spettacoli: **Il soldato – vuoti a perdere – La razza umana** - Aladino all'interno del cartellone LE CHIAVI DELLA CITTÀ;
- 2015 **PONTE CHE UNISCE - PONTE CHE DIVIDE** performances "Flash Mob" su Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita a Firenze per la Giornata della Cultura Ebraica 2015 sul tema dell'integrazione tra culture.
- 2015 **N 43° 46' - E 11° 15' VIAGGIO AL CENTRO del CUORE ERRANTE** spettacolo conclusivo del progetto annuale Firenze siamo Noi, realizzato con il sostegno di Open Society Foundation, dedicato al tema del rapporto tra la città e l'immigrazione.

- 2014 **MACROSTORIE 2 – IO È STATO** secondo ciclo di performance-show sulle origini e sulle diverse componenti culturali che nel corso dei secoli e dei millenni hanno dato vita all'EUROPA di oggi, realizzato in coll. con Europe Direct Firenze.
- 2014 **TALK EUROPE** ciclo di readings e performance presentate in diversi Istituti Superiori in Toscana sul tema della cittadinanza europea, realizzati in collaborazione con Europe Direct e Controradio.

TEATRO BAMBINI E RAGAZZI

L'attività di teatro ragazzi inizia nel 2007, con spettacoli dedicati ai bambini, alle famiglie e al mondo della scuola. Il terreno di ricerca su cui ci siamo mossi fino ad ora è quello della **fiaba tradizionale**, quel mondo che, con i suoi **archetipi**, con il suo immaginario, con i suoi forti **contenuti simbolici** accompagna da secoli lo sviluppo e la crescita di ogni bambina e bambino; e che fa quindi parte – in profondità – del bagaglio culturale di ognuno di noi.

Gli spettacoli di CENTRALE dell'ARTE parlano ai bambini senza “bambineggiare”; piuttosto aprendo con essi un livello di comunicazione empatico, incentrato sulla **condivisione dell'immaginario**. Per questo risultano fruibili anche dal pubblico più adulto: fiabe celebri e meno note, raccontate con un linguaggio moderno, con grande attenzione ai risvolti psicologici ed emotivi dei personaggi, con una forte interazione con le **musiche originali**, di Teo Paoli -, con l'utilizzo del **video**, con una scenografia semplice e di forte impatto visivo, sempre interattiva con l'azione scenica.

- 2026 **PINOCCHIO - storia di un pezzo di legno** da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Debutto nel febbraio 2026 al Teatro Puccini di Firenze.
- 2025 **ODISSEA - il viaggio** riscrittura del racconto di Ulisse alla Reggia di Alcinoo nell'Odissea omerica. Debutto al Nuovo Teatro Lippi di Firenze nell'ottobre 2025.
- 2025 **LA CASA DEI PENSIERI DI PACE** - progetto di racconti dedicati ai temi della pace ispirati ai “racconti di Pace” di Mario Lodi. Progetto realizzato in collaborazione con il Circolo Arci Andreoni, con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2025
- 2024 **ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE** - nuova versione dello spettacolo omonimo prodotto nel 2018, con modifiche al testo, cambio parziale di cast e completa revisione dell'apparato scenico e dei contributi video. Debutto nel dicembre 2024 al Teatro Puccini.
- 2024 **LO ZAR SALTAN** da una fiaba di Puskin - debutto febbraio 2024 Teatro Puccini.
- 2022 **SULLE ALI DELL'IPPOGRIFO** spettacolo di teatro ragazzi liberamente ispirato alle vicende di Bradamante e Ruggiero nell'Orlando Furioso. Debutto nel novembre '22 al Teatro Puccini
- 2021 **FIABE ALLA FINESTRA** ciclo di racconti on line di fiabe per le scuole cittadine attraverso piattaforme di video-conference per mantenere l'interattività con i gruppi classe coinvolti, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
- 2020/21 **OFF-ON - ALADINO - il video racconto** video racconto interattivo dello spettacolo omonimo, presentato online nell'ambito della rassegna INVERNO FIORENTINO
- 2020 **ALADINO E LA LAMPADA MAGICA** spettacolo di teatro ragazzi liberamente ispirato all'omonima fiaba contenuta nelle Mille e Una Notte.

- Debutto – Teatro dei Servi di Massa Carrara, repliche nei teatri del circuito di Fondazione Toscana Spettacolo e al Teatro Puccini
- 2019 **PAGINE ITALIANE** letture e racconti animati delle “Fiabe Italiane”, la celebre raccolta di Italo Calvino, per esplorare le sfumature culturali e sociali che colorano e rendono ricco e variegato il nostro territorio. Progetto realizzato in collaborazione con la Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino.
- 2018 **ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE** spettacolo tratto dal racconto di L. Carroll
- 2017/21 **RACCONTI SOTTO LA TENDA** storie di viaggio per raccontare il mondo ai bambini, realizzazioni: Balagan Cafè (Comunità Ebraica di Firenze), Biblioteca delle Oblate di Firenze, Circolo Andreoni e Circolo Vie Nuove di Firenze, Ex Manifattura Tabacchi, Firenze dei Bambini, Estate Fiorentina, Biblioteca Ernesto Ragionieri (Sesto Fiorentino) e molte altre.
- 2014 **LA REGINA DELLA NEVE** dall’omonima fiaba di H. C. Andersen
- 2013 **LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO** dalla fiaba di Perrault
- 2012 **IL PIFFERAIO MAGICO** Spettacolo tratto dall’omonima saga germanica dei Fratelli Grimm, con musica dal vivo e testo in rima.
- 2011 **STORIA DI UNA SIRENA** da una fiaba tradizionale tarantina
- 2010 **CANTO DI NATALE** dall’omonimo racconto di Charles Dickens
LA SCATOLA MAGICA spettacolo sulla magia della “macchina teatrale”
- 2009 **ALI’ BABA’ e i 40 LADRONI** dall’omonima fiaba presente nelle Mille e una Notte

ATTIVITÀ DIDATTICA E LABORATORIALE

All’attività di produzione, Centrale dell’Arte ha sempre affiancato un’intensa attività di laboratori, formazione e didattica, nell’idea di una teatralità che oltre a spettacolo sia anche esperienza, accrescimento, occasione di scambio e di maturazione individuale e collettiva.

Lo strumento teatrale rappresenta per noi, infatti, una possibilità per i partecipanti di scoprire e sperimentare nuovi percorsi e modalità di comunicazione, relazione, dialogo emotivo; un’occasione per conoscere se stessi in relazione agli altri.

Fra le molteplici attività svolte in questo campo segnaliamo:

- Rapporto pluridecennale con il **Comune di Prato** e con le scuole di quel territorio che ha portato alla realizzazione di centinaia di laboratori dedicati principalmente alla scuola d’infanzia e primaria;
- Laboratorio teatrale pluridecennale presso la scuola paritaria **MERLO BIANCO** di Firenze;
- Progetto **CRESCENDO BAMBINE E BAMBINI**, sviluppato nel **Comune di Prato** nel quinquennio 2008/12, e dedicato alla condivisione della cura e alla conciliazione, su finanziamento del Ministero della **Pubblica Istruzione**.
- attualmente siamo parte dell’ATS del progetto **LUOGHI NON COMUNI** con capofila **Mestieri Toscana**, e partner Comune di Firenze, Coop. Girasole, Coop. Nosotras, nell’ambito del bando Talenti in azione
- Progetto **LABORATORI PER IL CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE** sviluppato nel Comune di Prato nel biennio 2014/15e finanziato dall’Assessorato alle Pari Opportunità.
- Laboratori in molte scuole d’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado nel territorio e nell’interland fiorentino (Boccaccio, Calvino, Collodi, Garibaldi, Pascoli, Carducci, Villani, Liceo Virgilio di Empoli, etc.)

- Progetto **PAGINE SOTTO LA TENDA**, inserito in più edizioni de La Valigia delle Idee promosso dal Comune di Sesto Fiorentino, realizzato nei locali della Biblioteca Ragionieri nell'ambito della promozione alla lettura.
- Progetto di **FORMAZIONE AL RACCONTO ANIMATO**, aperto ad operatori didattici e del terzo settore, organizzato dalla Comunità Ebraica di Firenze nel 2015.
- Da più di due decenni sono attivi i **LABORATORI TEATRALI** per adulti e ragazzi attivi presso varie sedi a Firenze (attualmente presso Centro Giovani Gavinupia, Circolo ARCI Andreoni, Centro Giovani Cure) attivi da oltre 15 anni.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sulla nostra attività sul sito

www.centraledellarte.it