

COLLETTIVO CINETICO è fondato nel 2007 dalla coreografa Francesca Pennini e coinvolge oltre 50 artisti provenienti da discipline diverse. La ricerca del collettivo indaga la natura dell'evento performativo con formati al contempo ludici e rigorosi che si muovono negli interstizi tra danza, teatro e arti visive. Uno dei caratteri salienti è l'ideazione di metodi di composizione e organizzazione del movimento in grado di incontrare corpi estremamente differenziati e dispositivi che discutono il rapporto con lo spettatore e la visione muovendosi dal palcoscenico ai luoghi urbani, dalle missioni mimetiche nella vita quotidiana a piattaforme virtuali. CollettivO CINETICo ha prodotto 60 creazioni ricevendo numerosi premi tra cui: Jurislav Korenić Award Best Young Theatre Director; Premio Rete Critica 2014 come miglior artista 2014; Premio Danza & Danza 2015 a Francesca Pennini come miglior coreografa e interprete, nomination premi UBU miglior performer under 35; Premio Hystrio Iceberg 2016; Premio MESS al BE Festival di Birmingham 2016; Premio Nazionale dei Critici di Teatro per il Teatro Danza 2016; Premio UBU 2017 come Miglior Spettacolo di Danza e il Grand-Prix Golden Laurel Wreath Award for Best Performance al 58° Festival MESS di Sarajevo per *Sylphidarium Maria Taglioni on the Ground*, anche in nomination UBU come miglior progetto sonoro.

Dal 2013 la compagnia è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal 2015 dalla Regione Emilia-Romagna e attualmente parte del progetto internazionale Crossing the Sea. I lavori sono stati presentati in: Austria, Belgio, Bosnia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Taiwan e via live streaming negli USA ed in Corea.

FRANCESCA PENNINI (Ferrara, 1984) Coreografa, regista e danzatrice, si forma in un percorso articolato e selvaggio tra discipline eterogenee: dal balletto alla ginnastica ritmica, dalla danza butoh alle arti marziali, dall'apnea alla disco dance agonistica. Successivamente studia al Balletto di Toscana e al Laban Centre di Londra. Lavora come danzatrice freelance per Sasha Waltz & Guests. Cura la direzione artistica di CollettivO CINETICo dal

2007, anno in cui ha fondato la compagnia firmandone tutte le creazioni. Nel 2017 crea *Bolero - The head down tribe* per la Compagnia del Balletto di Roma. Collabora, tra gli altri, con l'artista visivo Mustafa Sabbagh, il cantautore Vasco Brondi e la regista Quentin Jones. Da sempre interessata alla formazione si dedica in particolare a percorsi didattici per adolescenti e alla formazione di professionisti collaborando come docente per numerose realtà nazionali ed internazionali tra cui: Biennale College Danza; Accademia di Belle Arti di Roma; Accademia di Belle Arti di Brera; Hochschule Hannover University of Applied Science and Arts; DAMS Bologna e, nel 2019, docente del corso di Teatro e Arti Performative dell'Università IUAV di Venezia.

"Il suo percorso si distingue sin dall'inizio per la capacità di portare sulla scena spettacoli in equilibrio tra matematica e poesia del gesto, nei quali la danza e il teatro sconfinano in occasioni – per l'artista e per il pubblico – di ripensamento dello spettacolo dal vivo. Aperta alla contaminazione con altre forme performative, dal contest alla parata ai linguaggi e alle manipolazioni dei videogame, la compagnia diretta da Francesca Pennini e Angelo Pedroni ha inoltre saputo valorizzare la feconda incrinatura dell'adolescenza, costruendo attraverso il progetto una sorta di "scuola" trascinate, in grado di lavorare a fondo e costruttivamente con i ragazzi incontrati."

Premio Rete Critica - Artista / Compagnia 2014

"Alla guida con Angelo Pedroni di CollettivO CINETICO, una realtà sospesa tra l'azione performativa e lo spettacolo vero e proprio, aperta al dialogo con la comunità e le incrinature del vivere di oggi con predilezione per le giovani generazioni, Francesca Pennini sta dimostrando sempre più di aggiungere alla ricerca poesia. Che si tratti di 10 miniballetti, il solo di cui è anche interprete, scaturito dai ricordi d'infanzia e dalla trasposizione ironica della sua passione per la danza, o che si occupi da 'regista' di condurre il gioco di Amleto, spettacolo collettivo, sorta di talent show ludico intorno all'icona del teatro shakespeariano, o di stimolare reazioni nel gruppo di danzatori scelti per l'occasione di Le variazioni posturali degli abitanti...visto all'ultima Biennale Danza di Venezia, Pennini conquista per originalità e convinzione dei propositi, coerenza compositiva e abilità interpretativa."

Premio Danza & Danza - Coreografa e Interprete emergente 2015

"Rigorosi e insubordinati, precisi e imprevedibili, eccentrici e spregiudicati. Sono gli artisti di CollettivO CINETICO, formazione tra le più sorprendenti della nuova scena italiana, nata nel 2007 al crocevia tra danza, teatro e arti visive. In poco meno di dieci anni il gruppo guidato da Francesca Pennini e Angelo Pedroni ha dimostrato che le strade della sperimentazione sono davvero infinite. Coreografie, performance, oggetti scenici fuori formato, dispositivi anomali per interazioni non scontate con il pubblico: [...] il lavoro di CollettivO CINETICO è un prisma dinamico dove convergono indagini sul movimento e sullo spazio, nuove tecnologie e arte contemporanea, matematica, fisica e filosofia, manga e cartoon, social network e antropologia del nuovo millennio. Sistemi complessi, rinascimentali per la vastità delle competenze, molto contemporanei per la rapidità con cui intercettano punti critici e paradossi della nostra epoca. Lo spirito è ludico, lo sguardo acuto, l'intelligenza non allineata. A questi guerriglieri gentili e implacabili, pieni di grazia e di ironia, un meritatissimo Premio Hystrio- Iceberg"

Premio Hystrio Iceberg 2016

"[...] La compagnia ha saputo imporsi nel panorama nazionale con originalità e creatività riformulando e rinnovando il linguaggio del teatro/danza. [...]. Le creazioni di CollettivO CINETICO [...] sanno spiazzare lo spettatore, lo fanno chiamare in causa usando con sfrontata ed esilarante poesia i gesti naturali del corpo così come la grammatica consolidata dell'arte terzocorea. Il termine cinetico nella poesia della compagnia dichiara una relazione con il movimento, non solo in riferimento alla danza ma a qualsiasi altra forma gestuale. Di questo dinamismo è compartecipe lo spettatore, il cui sguardo è parte integrante, elemento di dialogo nel lavoro di Pennini, nell'equilibrio fra corpi e spazio, non necessariamente scenico. Le azioni poetiche di CollettivO CINETICO ben esprimono la fluidità dei linguaggi performativi, la loro permeabilità. Sono un segno di visioni possibili e condivisibili sul presente, visioni affidate ai corpi di ballerini/attori/performer che esistono anche grazie allo sguardo di noi spettatori"

Premio ANCT - Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per il teatro-danza 2016

"Strong presence, honest performance, excellent sense of humour have built this play to be politically and esthetically a strong comment on the midst of our daily life."

GRAND PRIX Laurel Wreath Award for Best show at 58th International Festival MESS of Sarajevo 2018

- Manifesto Cannibale** (2021 - RomaEuropa Festival - Roma)
- Agon** (2021 - Festival Trame Sonore - Mantova)
- Palpebra** (2020 - Teatro Comunale "C. Abbado" di Ferrara)
- Dialogo Terzo: IN A LANDSCAPE** (2020 - Operaestate Festival/Bmotion danza - Bassano del Grappa)
- Dialogo Secondo: Pentesilea Ultras** (2019 - Teatro Comunale "C. Abbado" di Ferrara)
- Spin Off** (2019 - Festival Aperto - Reggio Emilia)
- #Incarcato. 496 years of stillness** (2019 - Pinacoteca Nazionale - Ferrara)
- Pericolare. Primi esercizi di pornografia vegetale** (2019 - Festival Drodeseira / Centrale Fies - Dro)
- Le migliaia che ho corso cadendo** (2019 - Artesella: the mountain museum - Valsugana)
- Bestie Pallide** (2019 - Palazzo dei Diamanti - Ferrara)
- U** (2018 - Palazzo Bonaccossi - Ferrara)
- Everything that will be is already there** (2018 - MEIS Museum - Ferrara)
- Dialogo Primo: Impatiens Noli Tangere** (2018 - Festival Aperto - Reggio Emilia)
- How to destroy your dance** (2018 - Inteatro Festival - Polverigi)
- Shibari** (2018 - Inteatro Festival - Polverigi)
- How to be exactly on time** (2018 - Teatro Comunale "C. Abbado" di Ferrara)
- Chiedi alla pelle di rispondere** (2018 - Punta della Dogana - Venezia)
- QC1C - quando cade un corpo** (2018 - Musei San Domenico di Forlì)
- L'Acqua intrappolata scorre all'indietro** (2017 - Castello Estense di Ferrara)
- Benvenuto Umano** (2017 - Teatro Comunale "C. Abbado" di Ferrara)
- Serie di vuoti** (2017 - Palazzo Schifanoia - Ferrara)
- Bolero / The head down tribe** (2017 - Festival Civitanova Danza)
- Camminare in mezzo ad uno spazio fra linee** (2017 - Festival Inteatro - Polverigi)
- Tre miglia sulle braccia** (2017 - Teatro Comunale "C. Abbado" di Ferrara)
- Piegarsi per piangere** (2017 - Porta degli Angeli - Ferrara)
- Sylphidarium - Maria Taglioni on the ground** (2016 - Festival Torinodanza / MiTo - Torino)
- La casa di pietra del fratello maggiore** (2016 - Festival Drodeseira / Centrale Fies - Dro)
- A different kind of age** (2016 - Arena del Sole - Bologna)
- Orizzontale Grande** (2016 - DOM La cupola del pilastro / Ipercinetica - Bologna)
- Undernatural** (2015 - Prove d'Autore XL / Balletto di Roma - Roma)
- 10 miniballetti** (2015 - Le Vie dei Festival - Teatro Vascello - Roma)
- Tsubo** (2015 - Teatro Comunale di Ferrara)
- Miniballetto n.2** (2015 - Festival Civitanova Danza)
- Variazioni posturali negli abitanti di stanze asimmetriche in regimi meteorologici controllati (chi inciampa lo fa apposta)** (2015 - La Biennale College - Venezia)
- Sherlock Holmes** (2015 - Teatro al Parco - Parma)
- Amleto** (2014 - Le Vie dei Festival - Teatro Vascello - Roma)
- Miniballetto n.1** (2014 - Festival Vie - Bologna)
- <age> nuova edizione** (2014 - Festival Ammutinamenti - Ravenna)
- Ballroaming** (2014 - Festival Internazionale Danza Urbana - Bologna)
- (n) quelli che da lontano sembrano mosche** (2014 - Teatro Comunale di Ferrara)
- Amleto - site specific** (2013 - Festival Aperto / I Teatri - Reggio Emilia)
- Noès** (2013 - performance itinerante - Ferrara)
- *plek- lecture demonstration** (2013 - Ravenna)
- <age>** (2012 - Romaeuropa Festival)
- *plek-** (2012 - Festival Inequilibrio / Armunia - Castiglioncello)
- cinetico4.4** (2011 - Presentazione del dispositivo - DNA Romaeuropa Festival)
- * { Titolo Futuribile }** (2011 - Romaeuropa Festival)

XD scritte retiniche sull'oscenità dei denti (2010 - Operaestate Festival Veneto)
XD vignette sfuse per uso topico (2010 - CRT Short Formats - Milano)
The uncertain scene (2010 - Old Power Station - Ljubljana)
Overmapping (2010 - Performance/installazione - Curatela: G. Cattani e M. Marchetti - Ferrara)
I x I No, non distruggeremo (2010 - Festival Internazionale Danza Urbana - Bologna)
: : D monoscritte retiniche sull'oscenità dei denti (2009 - Teatro Comunale di Ferrara)
O+< scritte viziose sull'inarrestabilità del tempo (2009 - Operaestate Festival Veneto)
x | | prime scritte sull'oscenità dei denti (2009 - Festival Internaz. Danza Urbana - Bologna)
Diluire la prossimità. Public actions for private spaces. (2009 - Radialsystem - Berlino)
Eye Was Ear (2008 - Premio Giovani Danz' Autori - Teatro Almagià - Ravenna)
Monkey [soap] business (2008 - Art For Art's Shake, Arte Fiera Off - Bologna)
Expeausition (2008 - Festival miXXer - Ferrara)
PIN:##### (2008 - Installazione corporea - Rocca di Cento)
3 x 0 = 3 (2007 - Appuntamenti di Danza d'Autore - Ferrara)
(†) E.S.T.E. Esperienze Spaziali Temporalmente Estranee (2007 - PAC - Ferrara)

TEATROGRAFIA

"Cantieri Extralarge.

Quindici anni di danza d'autore in Italia 1995 - 2010"

a cura di Fabio Acca e Jacopo Lanteri (*Editoria & Spettacolo, 2011*)

"Performativi.

Per uno sguardo scenico contemporaneo"

a cura di Massimo Schiavoni (*Editore Gwynplaine, 2011*)

"Creatori di Senso.

Identità pratiche e confronti nella danza contemporanea italiana"

a cura di Massimo Schiavoni (*Aracne Editore, 2013*)

"Nuovo teatro made in Italy 1963-2013"

a cura di Valentina Valentini

con Anna Barsotti, Cristina Grazioli, Donatella Orecchia (*Bulzoni Editor, 2015*)

"Iperscene 3"

a cura di Matteo Antonaci e Sergio Lo Gatto (*Editoria & Spettacolo, 2017*)

"Ossigeno

Elements of life"

a cura di Fabiola Triolo (*NutsforLife editore, 2018*)

"Il pubblico in danza. Comunità, memorie, dispositivi"

a cura di Lorenzo Conti, Maddalena Giovannelli e Francesca Serrazanetti

(Scalpendi Editore, 2019)

"Dialoghi con artisti di teatro"

a cura di Chiara Pirri Valentini

(Bulzoni Editore, 2021)