

Carlo Massari – Curriculum Vitae

Performer, coreografo e creatore transdisciplinare, Carlo Massari ha scolpito un percorso artistico eclettico che spazia dalla prosa al teatro musicale, fino alla danza e al teatro fisico. Attraverso la sua ricerca incessante di nuovi linguaggi performativi, ha saputo consolidare la sua firma artistica nell'ibridazione e nella commistione delle diverse discipline.

Nel corso degli anni, ha collaborato con prestigiosi nomi come *Biennale di Venezia*, *Barbara Nativi*, *Marco Baliani*, *Teatro dell'Argine*, *TeatroDue*, *Cie.Balletto Civile*, *Cie.Abbondanza-Bertoni*, *Cie.della Rancia*, *Cie.Petri Dish* e altre compagnie di rilievo internazionale. La sua versatilità ed eclettismo lo hanno portato ad essere interprete e creatore in contesti diversificati, dalla danza al teatro, contribuendo a plasmare una forma "anfibia" come tratto distintivo del suo lavoro.

Nel 2011 fonda la C&C Company, una compagnia di ricerca e produzione nel campo del teatro-danza (sostenuta dal Ministero della Cultura), della quale è Direttore Artistico. Attraverso la C&C Company, Massari ha firmato pluripremiate creazioni, affermando il suo ruolo nell'ambito creativo contemporaneo.

Parallelamente è stato coreografo per istituzioni di prestigio come il *Salzburger Landestheater (AU)*, *Klaipeda State Music Teater (LT)*, *il Teatro Regio di Parma*, *il Teatro dell'Opera di Roma*, *Accademia Filarmonica Romana*. Il suo talento lo ha reso parte integrante di produzioni teatrali di rilievo, contribuendo al successo di stagioni, festival e compagnie di danza come: *Cie.Balletto Teatro di Torino* e *Cie.OPUS Ballet*, *Cie.Dukto*.

Nel 2020, il suo impegno artistico viene ulteriormente riconosciuto attraverso il prestigioso premio "CollaborAction#5" della Rete AnticorpiXL e la conseguente nomina ad Artista Associato del Festival Oriente Occidente. La sua biografia si dipana come un viaggio ricco di sperimentazione, impegno e contributi significativi alla scena artistica contemporanea.

Oltre alla prolificità nel teatro e nella danza, Massari ha esteso il suo influsso artistico attraverso rilevanti contagi in vari contesti. Nel corso della sua carriera, ha intrapreso progetti di collaborazione interdisciplinare, lavorando a stretto contatto con artisti provenienti da diverse sfere creative, dall'arte visiva alla musica sperimentale.

La sua visione transdisciplinare si è manifestata in progetti innovativi, come installazioni performative e performance site-specific, che sfidano i confini tradizionali delle arti sceniche. Questi sforzi hanno contribuito a creare esperienze immersive che coinvolgono il pubblico in modi nuovi e stimolanti.

Parallelamente alle esplorazioni in ambito performativo, ha sviluppato progetti che integrano tecnologie emergenti, spazi virtuali e interattività. La sua curiosità per le nuove frontiere digitali lo ha portato a collaborare con artisti digitali e sviluppatori, creando esperienze che sfidano le convenzioni tradizionali e coinvolgono il pubblico in modi sempre più immersivi.

Massari, consapevole dell'importanza della collaborazione internazionale, ha partecipato a progetti che promuovono lo scambio culturale e artistico su scala globale. La sua presenza in festival internazionali e residenze creative ha contribuito a creare ponti tra diverse comunità artistiche, creando un dialogo stimolante e arricchente.

La sua dedizione all'innovazione e alla sperimentazione continua a posizionare Massari come una figura di spicco nell'avanguardia artistica contemporanea, con contributi che vanno oltre il palcoscenico tradizionale, abbracciando la sfida di esplorare nuove frontiere espressive.

Inoltre, la continua ricerca di connessioni tra le arti performative e le questioni sociali lo ha portato a progetti che affrontano tematiche contemporanei, ampliando così il ruolo dell'artista come catalizzatore di riflessione e dibattito sociale.

Con un approccio pionieristico e una dedizione all'innovazione, il Creatore continua a plasmare il panorama artistico contemporaneo attraverso una varietà di medium, trasformando le sue visioni in esperienze multisensoriali che si estendono oltre i confini convenzionali delle arti performative.

Carlo Massari ha anche giocato un ruolo attivo nell'ambito dell'educazione artistica, conducendo workshop e seminari sia a livello nazionale che internazionale. Il suo impegno nella formazione di nuove generazioni di artisti riflette la sua passione nel trasmettere conoscenze e stimolare la creatività emergente nel campo delle arti performative.

Nel 2019, in collaborazione con Leggere Strutture Art Factory, Massari inaugura ANFIBIA, un percorso di formazione transdisciplinare per performer e creatori contemporanei.

In qualità di Direttore Artistico di ANFIBIA, Massari è stato cardine dell'ideazione, sviluppo e implementazione di questo percorso di formazione transdisciplinare per performer e creatori contemporanei. La sua visione eclettica e la vasta esperienza nelle arti performative hanno contribuito a plasmare ANFIBIA come un ambiente formativo unico.

Sotto la sua guida, ANFIBIA si è distinto per essere un luogo in cui convergono discipline eterogenee, promuovendo l'ibridazione tra diversi linguaggi artistici. La sua leadership ha favorito l'incrocio tra teatro, danza, musica, e altre forme espressive, offrendo agli artisti partecipanti un terreno fertile per l'esplorazione e la sperimentazione.

Attraverso ANFIBIA, si è contribuito a plasmare il futuro della performance transdisciplinare, sostenendo la crescita di una nuova generazione di artisti in grado di affrontare sfide creative complesse e abbracciare un approccio "anfibo" alla loro pratica artistica.

C&C Company

C&C si identifica come progetto di creazione e sviluppo di un linguaggio artistico in continuo divenire, indirizzato verso un'indagine fisica e drammaturgica, atto a trasmettere e condividere energie e creatività nel modo più diretto, limpido e reale possibile in stretta relazione con le urgenti tematiche sociali contemporanee. Caratterizzata da un lavoro costante e privo di sovrastrutture, **C&C** si interessa alla profondità delle relazioni interpersonali con l'obiettivo di portare la verità sul palco attraverso un linguaggio profondamente fisico che consenta al pubblico di sentirsi rappresentato all'interno della sua universalità. La Compagnia, nata nel 2011 dall'incontro artistico tra Carlo Massari e Chiara Taviani, denota fin dagli esordi una vocazione per l'ibridazione tra danza e physical theater con altri codici artistici, e quindi con la parola recitata e cantata, con il cinema, la musica e l'arte contemporanea e performativa, perfettamente calzante con l'ecletticità e versatilità dei suoi performers e avvalendosi di preziose collaborazioni internazionali.

Tra le numerose produzioni che vantano intense tournée in Italia e all'estero, oltre che prestigiosi riconoscimenti internazionali (tra cui *Hiver Oclytes/Les Hivernales* (FR), *Hannover International*

Choreographers Competition (DE), *Zawirowania Competition* (PL), *Konzert Theater Berne* (CH), *Machol Shalem Dance Competition* (IL), *ActFestival* (ES), *Premio Roma Danza* (IT), *CrashTest* (IT), sono ricorrenti le creazioni che prevedono il coinvolgimento delle comunità con cui la Compagnia entra in contatto, instaurando così un dialogo con la collettività in grado di potenziare il progetto artistico rendendolo concreto ed efficace: una ricerca di verità relazionale che caratterizza la poetica di **C&C** e che si coniuga ad una totale apertura immaginifica e ad una curiosità creativa capaci di sviluppare l'astratto dal reale e di avvicinare il pubblico all'esperienza teatrale. Parallelamente all'attività di produzione, evolvono progetti formativi professionalizzanti, in collaborazione con rilevanti festival e realtà culturali italiane tra cui: *Roma Europa*, *La Verdi*, *Agorà Coaching Project*, *Art Factory International*, nonché sinergie con istituzioni di forte rilevanza internazionale quali: *PetriDish* (BE), *Dukto* (ES), *KDC* (PL). Dal 2017 la Direzione Artistica della Compagnia è affidata a Carlo Massari.

Il primo progetto che consacra il successo e il valore artistico della Compagnia è **CORPO E CULTURA**, co-prodotto da *SpazioOff* di Trento. Viene presentato in festival internazionali tra cui *Fermenti*, *Nuit très blanche* (FR), *A pas de corps* (FR), al centro d'Arte *La Granja* (MEX) e al *Wonderland Festival 2013* (IT). Lo spettacolo vince inoltre il premio speciale *By Pass* al *CrashTest 2012* (IT).

Il successivo lavoro della Compagnia, **MARIA ADDOLORATA**, co-prodotto da *UOT*, viene ospitato in numerosi festival in Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Austria, Francia e Italia. Tra i riconoscimenti di questo lavoro si citano: **Premio della giuria** al *HiverOclytes* Avignon (FR), **Premio Palco Aperto** *Pim Off* (IT), **2nd Premio della giuria** *International Choreographic Competition* Hannover 2014 (DE), **2nd premio alla coreografia** *Corto in Danza* Cagliari 2014 (IT), **2nd premio** *Zavirovania dance competition* Varsavia (PL), **Premio del pubblico** *Tanzpreise* Berna (CH), **finalista** *Machol Shalem International Choreographic Competition* Gerusalemme 2014 (IL), **Sezione Visionari 2014** *Kilowatt* Sansepolcro (IT).

Lo stesso anno **C&C** crea inoltre lo spettacolo **012** all'interno del progetto triennale di *Residenza Informale 14-15-16* assegnato alla Compagnia.

Nel 2014 viene portato a compimento il complesso spettacolo site-specific, dal titolo **CONTAMINAZIONI**, ideato e creato per 40 interpreti internazionali (professionisti e non) sul tema della mutazione.

Nel 2015, in collaborazione con *Le ballet National de Marseille* (FR), la Compagnia porta al debutto **TRISTISSIMO**, aggiudicandosi il **Premio Speciale** *Premio Roma Danza 2015* (IT) e il **Primo premio** *Les Lendemain qui Dansent 2016* (FR), per poi essere successivamente inserito nei progetti della Rete *Anticorpi XL*. Viene inoltre presentato in anteprima nei festival *Manipulate* (UK), *Made in Rovereto* (IT), *Edinburgh Fringe* (UK) e in prima italiana al festival *Attraversamenti Multipli*.

Sempre del 2015 è il debutto del solo **PEURBLEUE**, prodotto da *Residenza I.DRA.*, sostenuto da *Carrozzerie n.o.t.* e presentato all'interno di *DNA Roma Europa*.

Nel 2017 **C&C** porta a compimento ben due lavori site-specific: il primo dal titolo **HORROR VACUI** ed il secondo dal titolo **A PESO MORTO**. Con quest'ultimo, la Compagnia si aggiudica il **Premio Giuria** *TrenOFF 2017* (IT), debuttando in Italia nella sua versione integrale l'anno successivo ed iniziando il tour estero dalla Danimarca.

Già dal 2016 viene dato il via ad un progetto di ricerca internazionale dal titolo **BEAST WITHOUT BEAUTY**. Ideato come trilogia, questo macro-progetto si presenta come una profonda indagine su cambiamenti e dinamiche sociali e comprende i seguenti lavori:

DON'T BE AFRAID, in collaborazione con l'artista Hun-Mok Jung (*Cie Peeping Tom*) ed ispirato al *Pomeriggio di un Fauno* di S. Mallarmé e C. A. Debussy. È co-prodotto da **C&C**, *Residenza I.DRA.* e *Teatri di vetro* e supportato da *PimOFF*, *Teatro Comunale di Vicenza*, *Residenza Genius Loci* e *Teatro Akropolis*, viene ospitato in Italia, Polonia, Israele e Regno Unito.

BEAST WITHOUT BEAUTY, debuttato nel 2019 al *Teatro Civico di Schio* (IT), viene prodotto da **C&C** e *TCVI Danza in Rete Festival*. Ha visto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale tra cui: **Premio Giuria** *Prospettiva Danza Teatro 2017* (IT), **Premio Giuria** *Direzioni_Altre 2018* (IT), **Premio Giuria** e **Premio del Pubblico** *CrashTest 2018* (IT), **Premio Act Duri** al *ActFestival di Bilbao 2019* (ES), **finalista** al *Rotterdam International Duet Choreography Competition 2019* (NL). La tournée di questo lavoro porta la compagnia a calcare i palcoscenici in Italia, Spagna, Olanda, Regno Unito, Germania e Corea del Sud. Moltissimi i supporter del progetto, tra cui: *CID/Oriente-Occidente Festival*, *CSC Bassano del Grappa/Centro per la Scena Contemporanea*, *Piemonte dal*

vivo/Lavanderia a vapore, *Abbondanza-Bertoni Company/Komm-Tanz, Residenza I.DRA. & Teatri di Vita/Progetto CURA, Arteven/Prospettiva Danza Teatro, Mosaico danza/Interplay Festival.*

LES MISERABLES, in co-produzione con *Triangolo Scaleno/Teatri di Vetro e TCVI/Danza in Rete*, viene ospitato, in qualità di primo studio alla *Nid Platform* di Reggio Emilia 2019 e debutta in forma integrale nel 2021.

Nel 2019, parallelamente alla ricerca e creazione dell'ultimo capitolo della trilogia di **BEAST WITHOUT BEAUTY**, la Compagnia stringe collaborazione con la *Compagnia Ortika* e la mezzosoprano Chiara Osella, portando alla luce **E-STIN-ZIÓ-NE**, che debutta in forma di primo studio al *Kilowatt Festival 2019 (IT)*, dopo le semifinali del *Premio Scenario 2019*.

Nel 2020 Carlo Massari è il vincitore di "**CollaborAction XL#5** / Rete AnticorpiXL e riceve il sostegno alla produzione di **RIGHT**, creazione ispirata a "Le Scare du Printemps" (collaborazione con *COB, Compagnia Opus Ballet*) che debutta nel 2021 avviando il rapporto di collaborazione di Carlo Massari in qualità di Artista Associato del *Festival Oriente Occidente*.

Nel 2022 nasce il trittico di soli **METAMORPHOSIS - atti di metamorfosi contemporanea**, che comprende i capitoli: **Larva, Blatta e Sapiens**, attualmente in tournée.

Nella stagione 2024 la Compagnia ha inoltre debuttato con la nuova produzione **STRANGERS IN THE NIGHT**.

Tra i *side-projects* della Compagnia, dal 2011 **C&C** conduce **Femminile Plurale**, un laboratorio di teatro fisico permanente presso il comune di Solarolo rivolto a donne disoccupate o inoccupate, attivo presso le città di Parma e Milano.

Dal 2012 la Compagnia tiene masterclasses presso l'alta formazione *Agora Coaching Project* di Reggio Emilia (IT). Per questa, nel 2018, crea **RIBELLE**, cui debutto al *Teatro Cavallerizza* di Reggio Emilia. Intensificata la collaborazione tra **C&C** e *Agora Coaching Project*, nel 2020 la Compagnia ha debuttato con un nuovo lavoro indirizzato alle scuole dell'infanzia ispirato a **IL PICCOLO PRINCIPE** e a breve, nel 2022, la premiere di **ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE**.

Si menzionano inoltre le recenti collaborazioni coreografiche agli allestimenti dell'Opera **CARMEN** per il Teatro Regio di Parma (Regia di Silvia Paoli) e per il Teatro dell'Opera di Salisburgo (Regia di Andrea Bernard); nonché le opere su commissione: creazione originale per Ravenna Festival ispirata all'Opera di Dante Alighieri **VITA NUOVA; COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA** di Monteverdi diretta dal M.Marcello Panni, commissionata da *Bologna Festival e Ferrara Musica*.

Di ultimissima creazione **TINY UPPERCASE**, performance semi-virtuale su commissione del Balletto Teatro di Torino con debutto al "Festival Torino Danza 2023" e **CARMEN- TOUJOURS LA MORT** commissionato dalla Compagnia OPUS Ballet con debutto al "Festival della Versiliana".