

CURRICULUM TEATRALE DI GIANFRANCO PEDULLÀ

Gianfranco Pedullà - nato a Crotone (KR) il 14/08/57 - vive stabilmente in località di Poppiano (Montespertoli) (FIRENZE) in v. Fezzana , 65.

cell. 3391753599

e-mail pedullagianfranco@gmail.com

Gianfranco Pedullà - come regista e come studioso di teatro - è specialista del teatro europeo del Novecento.

Nel 1980 fonda a Scandicci (FI) la Compagnia MASCARA' TEATRO - divenuta nel 1993 TEATRO POPOLARE D'ARTE -, che opera guidata da una forte attenzione alla formazione del pubblico e lavora per un teatro 'popolare' di qualità, accessibile a tutti, al di là di ogni distinzione di età o di cultura. Contemporaneamente il MASCARA'/TEATRO POPOLARE D'ARTE ha prodotto un teatro di forte valenza artistica, un teatro ricco di tensioni contemporanee.

Su queste basi la Compagnia ha ottenuto già nel 1983 il riconoscimento ufficiale dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ora Ministero dei beni culturali e, dal 1987, dalla Regione Toscana.

Gianfranco Pedullà fin dalle origini, il direttore artistico della compagnia, per la quale scrive o rielabora i testi e firma la regia.

Gli spettacoli del MASCARÀ/TEATRO POPOLARE D'ARTE sono stati rappresentati in tutta Italia e in varie *tournées* all'estero (Francia, Germania, Olanda, USA, Gran Bretagna, Russia, Croazia).

Pedullà ha organizzato mostre e spettacoli su Gordon Craig, ha approfondito il teatro di Tadeusz Kantor. Tra le sue principali esperienze formative si segnala il laboratorio intensivo *Le pratiche del narrare*, organizzato dal Centro di sperimentazione teatrale di Pontedera, con maestri come Win Wenders e Andrej Tarkowski. Ha trascorso due anni a Parigi, dove ha studiato teatro con Georges Banu, Peter Brook (seguendo le prove del MAHARABHARATA), Eugenio Barba (sezione ISTA di Marigny).

Nel corso degli anni ha svolto molte consulenze teatrali per vari enti pubblici: COMUNE DI CAMPI BISENZIO, COMUNE DI AREZZO e PROVINCIA DI AREZZO, COMUNE DI FIRENZE, COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AR), COMUNE DI BUCINE (AR), COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI), COMUNE DI CHIARAVALLE (AN), COMUNE DI MONTESPERTOLI (FI).

TITOLI ISTITUZIONALI

Firenze, aprile 1982 - laurea in Lettere (massimo dei voti e lode) presso la cattedra di Storia dell'Italia contemporanea dell'università di Firenze su GIOVANNI GENTILE E LA CASA EDITRICE SANSONI DURANTE IL FASCISMO; relatore Prof. Gabriele Turi, contro relatore Prof. Eugenio Garin.

Parigi, anno accademico 1984-85 - Frequenta corsi di storia contemporanea presso

I'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES e l'Università PARIS VII

Parigi, autunno 1985 - Diplome d'études approfondie d'histoire et civilisations (D.E:A.) con il massimo dei voti presso l'Università PARIS VII sotto la direzione della Prof.ssa Michelle Perrot con una tesi su L'UTOPIE DU THEATRE POPULAIRE EN FRANCE (1900-1940).

Pisa, 1988 - Inizio Dottorato di ricerca in Storia della società europea (presso le università consorziate di Pisa e Firenze).

Roma, luglio 1991 - Conseguimento titolo di Dottore di ricerca con una tesi sul TEATRO ITALIANO NEL TEMPO DEL FASCISMO, poi pubblicata presso la casa editrice Il Mulino di Bologna.

Siena, 1997-1998 - Conseguimento di una Borsa di studio post-dottorato presso il dipartimento di Storia dell'Università di Siena con una ricerca dal titolo SILVIO D'AMICO: UN INTELLETTUALE CATTOLICO DEL NOVECENTO, seguita dal Prof. Gianpasquale Santomassimo.

REGIE PRINCIPALI

1980 - PUNTINELLA testo di G.Pedullà rielaborato da PUNTILA ED IL SUO SERVO MATTI di Bertolt Brecht

1981 - PURICINELLA di G.Pedullà riferito agli antichi canovacci della Commedia dell'arte

1981 - DON CHISCIOTTE libero adattamento da Cervantes

1982 - SOUVENIR DI SALOME' testo di G.Pedullà liberamente ispirato a SALOME' di Oscar Wilde

1983 - PRIMA CLASSE. GEOMETRIE ED EFFUSIONI PETROLINIANE di G.Pedullà, dedicato ad Ettore Petrolini

1984 - LA STORIA INFINITA testo di G.Pedullà liberamente ispirato al romanzo omonimo di Michael Ende

1986 - GHIBLI O DEI BAMBINI TERRIBILI testo di I.Parlagreco

1987 - LE CITTA' INVISIBILI libero adattamento dall'opera omonima di Italo Calvino

1988 - UN DRAMMA PER PAZZI adattamento da E.Gordon Craig

1990 - LE QUATTRO BAMBINE DI PICASSO adattamento da LE QUATTRO BAMBINE di Pablo Picasso

1991 - LA VITA IMMAGINARIA DI STENTERELLO di G.Pedullà

1991 - I GIGANTI DELLA MONTAGNA dall'opera di Luigi Pirandello

1992 - PULCINELLA di G.Pedullà

1993 - APPARIZIONI, fiabe popolari riscritte da G.Pedullà

1994 - IL TEATRO DELLA MEMORIA, sulla Resistenza ad Arezzo di G. Pedullà

1995 - LA CITTA' INVISIBILE da Italo Calvino

1995 - SANTA GIOVANNA DEI MACELLI di Bertolt Brecht

1996 - LA FATTORIA DEGLI ANIMALI da George Orwell

1996- LA TEMPESTA da W.Shakespeare nella versione di E. De Filippo

1997 - PINOCCHIO da Collodi

1997 - OPERA IN PROSPETTIVA di G.Pedullà, dedicato a Piero della Francesca.
1998 - RACCONTI ORIENTALI di Kassim Bayatly
1998 - DON CHISCIOTTE da Cervantes, Bulgakov e altri
1999 - AL TEATRO DELLA TEMPESTA sull'Avanspettacolo
2000 - LA CROCIATA DEI SEMPLICI da Marcel Schwob
2000 - L'ISOLA DEI BEATI da musiche e testi di Nietzsche, con Ilaria Occhini
2001 - WOYZECK di Georg Buchner
2001 - MICHELANGELO BUONARROTI di M. Klreza con P.L.Zollo
2001 - MADRE da Gorki e da Brecht, con Marisa Fabbri.
2001 - IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA di Monteverdi con Carlo Monni
2002 - WOYZECK di G.Buchner (versione di C.Magris) con Nicola Rignanese
2002 - UBU RE INCATENATO da A.Jarry
2003 - IL GIARDINO DI LIUBA (ispirato a *Il giardino dei ciliegi* di A.Cechov) con Ilaria Occhini
2004 - PULCINELLA DEI MISTERI di Gianfranco Pedullà
2004 - L'APOCALISSE SECONDO BECKETT da S.Beckett
2005 - ASPETTANDO GODOT di S.Beckett
2005 - MISERIA E NOBILTA' di E.Scarpetta
2006 - MORIRE DAL RIDERE! Un omaggio a Ettore Petrolini
2007 - GLI ENIGMI DI KASPAR HAUSER da P.Handke e W.Herzog
2008 - L'ESCURIALE o IL PALAZZO DEI BUFFONI da M. De Ghelderode
2008 - CAMURRIA da N. Balestrini
2008 - BUFFONI di G.Pedullà
2009 - L'ANIMABUONA DEL SEZUAN di B.Brecht
2009 - CIRCO GULLIVER di R.Boldrini - G.Pedullà
2010 - I GIGANTI DELLA MONTAGNA di L.Pirandello
2012 - RE LEAR di W.Shakespeare
2013 - SANTA GIOVANNA DEI MACELLI di B.Brecht
2013 - MARCOVALDO di I.Calvino
2014 - BAR BELLAVISTA di G.Pedullà
2014 - TUTTO SCORRE di M.Sgorbani
2015 - ARCITALIANI di M.Sgorbani
2016 - MILLE BRIVIDI D'AMORE di M.Sgorbani e G.Pedullà
2017 - MARE MOSSO di M. Critelli
2017 - LA SCOMPARSA DELLE LUCCIOLE di G.Pedullà
2018 - MARIA MONTESSORI o La scoperta del bambino di G.Pedullà
2018 - FALSTAFF o L'educazione del principe
2019 - GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI di M.Bruno
2020 - ULISSE o I COLORI DELLA MENTE di G.Pedullà
2021 - DONNE GUERRIERE di Manuela Critelli e G.Pedullà
2021 - OPERA DA QUATTRO SOLDI di G.Pedullà e Francesco Giorgi
2021 - LA POTENZA DELLA LIRICA. A ENRICO CARUSO di E. Agostini
2022 - BEPI COLOMBO. IL PESCATORE DI STELLE di E.Agostini
2022 - METAMORFOSI (da Ovidio) di Gianfranco Pedullà
2023 - LA FABBRICA DELLE PAROLE di Irene Paoletti

ATTIVITÀ FORMATIVE

Accanto all'attività direttamente produttiva di spettacoli, Pedullà si è molto occupato di pedagogia teatrale dirigendo laboratori, corsi e seminari rivolti alle scuole (dalle elementari all'università) ed ai giovani interessati al teatro.

Elenchiamo alcune esperienze importanti:

- **DELL'INQUIETO RIDERE** - Laboratorio sul teatro comico
- **MASCHERE** - Laboratorio sulle maschere della Commedia dell'arte
- **LA SUPERMARIONETTA** - Sul rapporto fra l'attore e la marionetta
- **ALICE** - Sul famoso testo di Lewis Carroll
- **I GIGANTI DELLA MONTAGNA** (in collaborazione con Laura Caretti) - Sul capolavoro pirandelliano
- **SCRITTURE LETTERARIE E SCRITTURE TEATRALI** - Sull'arte dello scrivere in teatro partendo da un classico della letteratura
- **IL TEATRO COME ARTE PRIMARIA DELLA COMUNICAZIONE** - Corso di aggiornamento teatrale per insegnanti
- **TERRA E LIBERTÀ'** - Corso di aggiornamento teatrale per insegnanti
- **L'ARTE DELLO SPETTATORE** – Corso di aggiornamento triennale in collaborazione con Giorgio Testa.

* Ha collaborato a diversi corsi di formazione professionale sul teatro (sia nel campo dell'organizzazione e gestione di attività teatrali che nel campo della formazione di operatori teatrali nel mondo della scuola e in contesti sociali (con particolare attenzione alle istituzioni teatrali come il carcere).

* Pedullà ha tenuto molti *corsi di aggiornamento per insegnanti* per la Sovrintendenza scolastica della Toscana, per l'IRRSAE, per il Comune e la Provincia di Arezzo e per il Distretto scolastico di Montepulciano. Questi corsi si sono concentrati sulla metodologia dell'insegnamento teatrale, sui possibili percorsi pedagogici e comunicativi, sull'uso corretto del teatro nella scuola.

FIRENZE

* Dal 1986 al 1991 ha collaborato con il Comune di Campi Bisenzio (FI) con importanti progetti per le scuole presso il Teatro Auditorium Rodari e progetti di produzione presso la Villa Montalvo (nel 1989 sede, fra l'altro, dell'importante progetto di spettacolo, mostra e convegno internazionale dedicato a Gordon Craig).

* A Firenze ha diretto dal 1993 al 2003 il **TEATRO STUDIO E.G.CRAIG**, un laboratorio permanente legato alla formazione dell'attore, sostenuto dal Comune di Firenze. Questo progetto (con sede nel quartiere dell'Isolotto) ha visto insegnare un gruppo di eccellenti artisti (fra i quali Francesca Della Monica, Jonathan Faralli, Kassim Baytly,

Maria Cassi): il tema centrale è sempre stato l'Arte dell'attore.

*** Nel 2001 ha diretto il progetto UCCELLINI & UCCELLACCI, *itinerari teatrali nella periferia urbana* (debutto giugno 2001-Estate fiorentina) e per dieci anni (2001-2011) il progetto TEATRO MEDITERRANEO all'interno dell'Estate del il Comune di Firenze nel TEATRO DELLA LIMONAI A DI VILLA STROZZI.**

*** Dal febbraio 2010 dirige il TEATRO DELLE ARTI di Lastra a Signa (FIRENZE) nell'area metropolitana fiorentina con il sostegno del Comune di Lastra a Signa e della Regione Toscana (progetto RESIDENZE TEATRALI).**

AREZZO

*** A partire dal 1985 ha lavorato nel territorio di Arezzo attraverso la realizzazione di un laboratorio alla Scuola media Cesalpino su LA STORIA INFINITA di M.Ende e la rappresentazione al Teatro Petrarca del testo omonimo. A partire da quella esperienza si è sviluppata un'intensa collaborazione con Arezzo sul piano della formazione e della produzione teatrale.**

Per molti anni ha collaborato con il Comune di Arezzo, del quale è stato a lungo consulente teatrale per il settore della formazione - Progetto DEI MONDI POSSIBILI - in collaborazione con il Servizio giovani e il Progetto Teatro dell'Amministrazione comunale.

Dal 1997 al 2002 per la Provincia di Arezzo coordina il progetto IL TEATRO CHE VERRÀ/COORDINAMENTO TEATRI ARETINI ASSOCIATI, che riunisce 16 comuni del territorio aretino, 7 compagnie professionali e 19 istituti medi superiori per un'attività formativa nel campo del teatro rivolto alle nuove generazioni. Il progetto IL TEATRO CHE VERRA' si sviluppa in stretta relazione con il Provveditorato agli studi di Arezzo.

Ha collaborato alle stagioni teatrali e ai progetti formativi di molti Comuni della provincia di Arezzo (Foiano della Chiana, Monte San Savino, Anghiari).

Nel 2002 ha fondato la RETE TEATRALE ARETINA, che tuttora riunisce le principali compagnie e teatri della provincia aretina.

Dal 2003 al 2015 ha diretto artisticamente il TEATRO COMUNALE di Bucine (AREZZO).

TEATRO CARCERE

***Dal 1992 al 2004 ha condotto un'attività teatrale stabile nella Casa Circondariale di Arezzo, dove opera la COMPAGNIA IL GABBIANO attraverso spettacoli, laboratori, convegni di altissimi livello.**

*** Nel 2007 ha pubblicato ALLA PERIFERIA DEL CIELO, un volume di riflessioni e testimonianze sulle sue esperienze teatrali nel carcere di Arezzo.**

*** Dal 2006 al 2018 ha tenuto un laboratorio presso il carcere di Pistoia**

*** Dal 2010 al 2012 ha tenuto un laboratorio presso il carcere di Prato**

- * Nel 2011 è tra i fondatori del Coordinamento Nazionale teatro in carcere.
- * Nel 2012 ha diretto la prima edizione di DESTINI INCROCIATI, rassegna nazionale di teatro in carcere (Firenze, Prato, Lastra a Signa)
- * Nel 2017 ha tenuto una conferenza a Parigi presso Università Paris III/Nouvelle Sorbonne sul tema del Teatro in carcere.
- * Dal 2019 tiene un laboratorio presso il carcere dell'Isola di Gorgona (Livorno), dove conduce un laboratorio triennale su IL TEATRO DEL MARE (primo episodio produttivo: *Ulisse o i colori della mente*, settembre 2020)

PREMI E RICONOSCIMENTI

- * Nel 1994 ha ricevuto il Premio I.D.I. SILVIO D'AMICO per la storia del teatro italiano assegnato dall'Istituto del dramma italiano (commissione composta da Giovanni Macchia, Sandro d'Amico e Renzo Tian) per il suo saggio *Il teatro italiano nel tempo del fascismo*.
- * Nel 1995 ha ricevuto il Premio DIEGO FABBRI dell'Ente dello spettacolo per i suoi studi sul teatro italiano durante il fascismo.
- * Nel 2007 ha ricevuto il PREMIO FRANCO ENRIQUEZ dal Centro Studi Franco Enriquez per il suo impegno civile nel teatro
- * Nell'ottobre 2009 ha partecipato al CONVEGNO INTERNAZIONALE sul TEATRO DI MASSA E TEATRO POPOLARE IN EUROPA promosso dall'Università di Avignone (FRANCIA) e dalla Maison Jean Vilar.
 - Nel 2020 ha ottenuto il premio ANCT per lo spettacolo ULISSE o I COLORI DELLA MENTE realizzato nel carcere dell'Isola di Gorgona (Livorno)
 -

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

Università di Cassino, 2003-7 – Docente a contratto per *Storia del Teatro e Drammaturgia* presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

Università di Firenze/Prato, 2017-2020 – Docente a contratto per *Laboratorio di produzione teatrale* presso la Facoltà di Lettere e il Progeas di Prato

LIBRI e PUBBLICAZIONI

- *Il mercato delle idee. Giovanni Gentile e la Casa editrice Sansoni*, Bologna, Il Mulino, 1986.

- ***Il teatro italiano nel tempo del fascismo***, Bologna, Il Mulino, 1994.

- ***Alla periferia del cielo. Percorsi teatrali e umani nel carcere di Arezzo (1996-2004)***, Corazzano/Pisa, Titivillus Edizioni, 2007

- ***Il teatro italiano nel tempo del fascismo***, Nuova edizione accresciuta, Pisa, Titivillus, 2009.

(con Massimo Sgorbani) ***Dopo Salò. Una trilogia teatrale sull'Italia dalla caduta di Mussolini all'avvento di Berlusconi***, Pisa, Titivillus, 2018

- ***Silvio d'Amico e la riforma del teatro italiano***, Perugia, ed. Morlacchi (in corso di pubblicazione)