

Biografia Chiara Guidi

Chiara Guidi, fondatrice nel 1981 con Romeo e Claudia Castellucci, e con Paolo Guidi, della Societas Raffaello Sanzio (oggi Societas), è attrice, regista, drammaturga e didatta teatrale. Sviluppa una personale ricerca sulla voce come chiave drammaturgica nel dischiudere suono e senso di un testo, ma anche come corpo, azione, disegno, rivolgendo la propria tecnica vocale sia a produzioni per un pubblico adulto, sia elaborando una specifica concezione di teatro infantile.

Con la compagnia, in un percorso collettivo quasi trentennale, ha realizzato spettacoli presentati nei principali festival e teatri internazionali di tutti i continenti, nei quali ha esplorato la dimensione sonora della scena, in collaborazione con il compositore americano Scott Gibbons in opere come *Il Combattimento*, su musiche di Claudio Monteverdi, fino al ciclo della *Tragedia Endogonia* (2002-2004). Sua la regia di *Buchettino*, da Charles Perrault, spettacolo storico della compagnia, oggi rappresentato per i bambini di diverse parti del mondo.

La voce - elemento sul quale l'artista prosegue oggi la sua ricerca personale - è per Chiara Guidi una materia da conoscere e plasmare, ma anche un veicolo che porta la parola a vivere al di là del significato. È la messa in atto di una visione che non si appoggia solo sul significato, ma attraverso il suono riconduce la parola al suo gesto originario. Da qui l'idea di infanzia del teatro e la necessità di rivolgersi ai bambini poiché essi, attraverso i balbettii del gioco, le lallazioni risalgono alle fonti originarie, spezzano il linguaggio e lo ricostruiscono.

Accanto alle produzioni, Chiara Guidi nel 2009 ha diretto il Festival di Santarcangelo, e dal 2008 al 2018, assumendo la musica come paradigma ha ideato *Mantica*, un osservatorio di teatro e musica al Comandini di Cesena, sede di Societas. Nel 2011 inaugura *Puerilia*, festival annuale di puericultura teatrale nel corso del quale - oltre ad avviare un ciclo di corsi di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado - mette a punto il *Metodo errante*, che mette in gioco i due fronti della rappresentazione, *l'azione* e la *ricezione*, includendo nell'atto scenico lo sguardo dei bambini e la loro tendenza spontanea a prendere iniziative: punto di partenza è la creazione di una relazione tra attori, educatori e bambini sul terreno delle arti performative per invertire, errando, la dinamica didattica, andando da ciò che si conosce a ciò che non si conosce.

Esito di maggiore evidenza del Metodo è *La terra dei lombrichi. Una tragedia per bambini*, da Alceste di Euripide, spettacolo che viene allestito attraverso un laboratorio con gli attori, e che è stato recentemente rappresentato anche in Australia e in Grecia. Al Teatro Comandini Chiara Guidi conduce in questi stessi anni anche un intenso lavoro scenico con i giovani del territorio mettendo sempre al centro la ricerca artistica e dando vita alla manifestazione *Essere primitivo. Idee e spettacoli di una compagnia di ragazzi*.

Nel 2013 Guidi ottiene il Premio al Maestro - Premio Nico Garrone, e il Premio Speciale Ubu per i festival *Mantica* e *Puerilia*. Nel 2014 allestisce presso Campbelltown Arts Center, in Australia, lo spettacolo per l'infanzia *Jack and the Beanstalk*, rappresentato al Sidney Opera House e al festival

di Adelaide. Dal 2015 al 2018 è nominata Artiste Associée al Théâtre Nouvelle Génération di Lione, Francia. È del 2016 il Premio Lo straniero, attribuito dalla rivista diretta da Goffredo Fofi.

Tra le opere recenti: *Lettere dalla notte*, dal carteggio di Nelly Sachs e Paul Celan, con il musicista Natàn Santiago Lazala; *Monsieur Teste*, con Michele Rabbia e Daniele Roccato; *Inferno e Purgatorio. Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante*, con Francesco Guerri, *Edipo re di Sofocle. Esercizio di memoria per 4 voci femminili* con Scott Gibbons e *Il regno profondo. Perché sei qui?*, lettura drammatica che la vede in scena con Claudia Castellucci, autrice del testo; inoltre, per i bambini, *Fiabe giapponesi* con Giuseppe Ielasi e *(Tuffo)*, ideati con Vito Matera. Ha debuttato nel 2019, sempre in dialogo con Vito Matera, e con musiche di Guerri e Gibbons, *Edipo. Una fiaba di magia*, prodotto da ERT Fondazione.

Chiara Guidi è autrice dei volumi: *Buchettino*, con i disegni di Simone Massi, Orecchio Acerbo (2014); *La voce in una foresta di immagini invisibili*, Nottetempo (2017); e, con Lucia Amara, *Teatro Infantile. L'arte scenica davanti agli occhi di un bambino*, Luca Sossella Editore (2019).