

ALLEGATO B “Proposta culturale attività istituzionale e piano economico relativo”

Con la presente il/la sottoscritto/a:

Nome e cognome del legale rappresentante	Riccardo Rombi
Nome Associazione/Ente/etc.	CATALYST
Indirizzo	Sede legale via XX Settembre 78 50129 Firenze Sede operativa c/o Teatro Puccini via delle Cascine 41 50144 Fi
e-mail	direzione@catalyst.it catalystcatalyst@pec.it

dichiara

che nella medesima non sono inseriti i progetti, le attività culturali e le iniziative per le quali si sono richiesti o si intendono richiedere contributi al Comune di Firenze, in particolare:

- i progetti afferenti “I festival e le grandi rassegne dell’Estate Fiorentina 2021-2022-2023” già sostenuti con il contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/1226 o che si intendono presentare in occasione di eventuali avvisi di selezione per la rassegna Estate Fiorentina annuale relativa ad eventi diffusi che si svolgeranno dal mese di giugno a settembre;
- i programmi e le attività culturali presentate e/o che si intendono presentare ai fini del riconoscimento dell’abbattimento del canone di concessione per l’utilizzo di immobili di proprietà comunale, ai sensi del Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 5 giugno 2017;
- i programmi e le attività culturali che si intendono realizzare come già assegnatario di “spazio estivo cittadino” o che si intendono presentare per la partecipazione ad altra selezione per l’assegnazione di “spazi estivi cittadini”, in virtù dei quali è applicato l’abbattimento del canone per l’occupazione di suolo pubblico pari all’80% ai sensi dell’art. 27 comma 1, del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap)”;
- i progetti e le attività presentate o che si intendono presentare in occasione dell’avviso di selezione per l’erogazione di contributi culturali del Quartiere2;
- I progetti e le attività finanziate o che saranno finanziate con contributi economici da altre Direzioni comunali dell’Amministrazione Comunale;

Proposta culturale sezione A**Identità culturale cittadina**

Fondata a Londra nel 1996, trapiantata a Firenze, dove mantiene la sua sede “abitando” il Teatro Puccini dal 2001, Catalyst nel 2005 è risultata vincitrice del bando per la programmazione del Teatro Comunale Corsini di Barberino, mantenendo nel suo agire una doppia anima, capace di abitare e vitalizzare culturalmente Firenze e l'area metropolitana fiorentina, senza mai perdere di vista l'orizzonte europeo della sua progettazione.

Attività al Teatro Puccini

L'identità cittadina della compagnia è strettamente connessa alla permanenza presso il Teatro Puccini di Firenze, che si realizza con una residenza che non comporta soltanto la condivisione e collaborazione su progetti produttivi rivolti in modo particolare alle giovani generazioni, quanto si concretizza in una vera e propria sede operativa e organizzativa per l'associazione. A partire dal 2004 è stato creato lo spazio del **Puccini Micrò** che negli anni ha ospitato sia la sede del **Centro Ricerca e Formazione**, la scuola di teatro della compagnia, sia rassegne di spettacoli che hanno visto protagonisti compagnie emergenti del territorio che hanno trovato le prime opportunità di visibilità.

Centro Ricerca e Formazione

L'attività della scuola di teatro, stabile dal 2001 al Teatro Puccini, ha creato una palestra artistica che da una parte ha formato generazioni di attori attivi in ambito cittadino e nazionale e dall'altra ha realizzato un presidio culturale e sociale permanente in una zona semiperiferica della città, solo attualmente in riqualificazione. Il Centro Ricerca e Formazione nasce con una impostazione multidisciplinare (teatro, danza, voce) e con una spiccata vocazione europea che ha dato la possibilità agli allievi di ampliare la propria formazione anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali, allo stesso tempo divenendo un punto di riferimento come qualificata scuola delle arti sceniche (teatro, movimento, circomotricità, teatro inglese) rivolta a ragazzi e giovani, con una media di circa 200 allievi annuali dai 4 ai 18 anni. Negli ultimi tre anni inoltre il Centro Ricerca e Formazione è stata la sede per il progetto di integrazione del coro multietnico *Confusion*.

Rapporti con le Istituzioni

Catalyst ha sempre operato nel territorio con un'idea di teatro etico e civile legato alla formazione e all'educazione in particolare delle nuove generazioni, poetica che negli anni si è sviluppata e concretizzata in differenti produzioni di spettacoli e progettualità, sostenute anche da enti e istituzioni in primis, **la Regione Toscana, il Ministero della Cultura** (sia con finanziamento per l'attività di produzione, sia per progetti specifici come **Migrarti**), **la Città Metropolitana di Firenze**, lo stesso **Comune**, la Fondazione **Ente Cassa di Risparmio** in particolare con il progetto Nuovi Pubblici dal titolo Res Publico, selezionato tra i progetti in concorso sulla piattaforma Art Bonus.

Produzione di spettacoli per adulti e ragazzi

Negli ultimi 10 anni Catalyst ha fatto del Micrò del Teatro Puccini di Firenze, lo spazio dedicato alla produzione di spettacoli di prosa, di teatro-musica e di teatro ragazzi. Inoltre il Teatro Puccini è stato, per gran parte del percorso produttivo della compagnia, luogo di debutto e punto di partenza per tutte le più importanti produzioni di Catalyst, che, in seguito, hanno trovato uno sviluppo in tournée sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale, ottenendo vari premi e riconoscimenti e avendo feedback positivi da parte di pubblico e critica. (tra gli ultimi il *Premio del Festival*

Nazionale del Teatro Ragazzi di Padova per lo spettacolo Vulcania nel 2019)

Tra le produzioni degli ultimi dieci anni menzioniamo alcuni titoli di drammaturgia contemporanea *Quix*, *Non vorrei parlar d'amore*, *Otto Sfumature di Giulietta*, *Clandestino*, *Decaneurone*, *Lammerica*, *Eva*, *I Musicanti di Brema* *La Grande storia del Teatro*, *Palcoscenico '900*, *L'Albero della memoria*, *Vulcania*. *La Costituzione raccontata ai bambini*, *Verdementa*, *Casa Romantika*, tutti curati da **Riccardo Rombi** e la coproduzioni nazionali e internazionali come *Lezioni di famiglia con Start-tip*, *Frog con Pem Habitat Teatrali*, *Hotel Miramare con Tam Teatrul Andrej Muresanu*, *Le Notti Bianche con Corvino Produzioni* e il progetto *Personae* con *Anna Meacci*.

Per la descrizione completa degli spettacoli e la relativa rassegna stampa fare riferimento al sito della compagnia www.catalyst.it

Progetti internazionali

Un elemento che ha caratterizzato l'attività della compagnia negli ultimi dieci anni è la forte vocazione a creare reti e connessioni con altre realtà culturali europee, coinvolgendo in questo anche differenti istituzioni cittadine, a partire dai due progetti del **LLL Programme Grundtvig**, **Talking Body (2013)** e **On the routes to the Commedia dell'Arte (2015)** che hanno portato a Firenze trenta attori di dieci paesi europei impegnati in una attività di formazione; dalle tournée internazionali della nostre produzioni (*Quix* è stato ospitato e tradotto sia a **Madrid** che a **Reims** in Francia), così come lo spettacolo *Officina Galileo* al Teatro Nazionale di **Bucarest** in Romania, e *Otto Sfumature di Giulietta* al Festival Internazionale dedicato a Shakespeare di **Yeravan in Armenia** nel 2019.

In particolare la relazione artistica con la Romania, oltre ad aver dato vita a progetti che hanno visto ospiti a Firenze il **Teatro Nazionale di Bucarest** con **La Lezione di Ionesco** (2010) e che hanno portato alla coproduzione internazionale dello spettacolo *Hotel Miramare* con il Teatro **TAM di Sfantu Gheorghe**, è stata uno stimolo per creare eventi di incontro, alcuni dei quali inseriti anche nelle iniziative dell'Estate Fiorentina (2018 e 2019), che hanno permesso di far entrare in relazione cittadini una di una delle più numerose comunità straniere residenti a Firenze.

Progetti "speciali" per la città

La linea artistica tracciata dalla compagnia Catalyst sul territorio fiorentino è stata quella di creare e promuovere eventi di alto profilo culturale e simbolico, costruendo rapporti collaborativi e fiduciari con le altre istituzioni culturali fiorentine, fra le quali ad esempio Firenze dei Teatri, Ad Arte, La Nottola di Minerva, Teatro Puccini, le Murate Art Distric.

Sono stati creati così le rassegne *Il dito di Galileo* in collaborazione con **Festival della Creatività**, **Teatri Aperti**, **Teatro della Pergola**; *Voci perdute sempre presenti*, che ha visto una prima apertura del Teatro Niccolini di Firenze nel 2009 in collaborazione **Teatri Aperti Teatro della Pergola**, **Polistampa**; *Giorni Orfici*, il progetto dedicato a Dino Campana assieme al **Teatro Puccini**; *La rabbia* dedicato a Pasolini e *Lezioni d'amore*.

In altri casi sono state realizzate produzioni mirate che, in un secondo tempo, hanno vissuto di una lunga e virtuosa circuitazione nazionale come *Lavoro da morire* con **CGIL Toscana**, *Montecristo* con **Teatri Aperti Murate Panopticon**, *Bomba*, *L'albero della memoria* e *Vulcania la costituzione raccontata ai bambini* con **La Nottola di Minerva**, *Verdementa* con **Scuola di Musica di Fiesole**, *Lammerica* con **Intemporanea Festival e Tempo Reale**.

Le iniziative realizzate all'interno dell'Estate Fiorentina hanno sempre avuto anch'esse una forte connotazione civile, a partire da *Terre di Mezzo*, dedicata all'arte e alla vita "periferica", così come le ultime due edizioni della rassegna *Lontano da dove*, realizzate all'interno delle Biblioteche della città, dedicata alla conoscenza attraverso il teatro di culture lontane, pure così connesse con la nostra.

L'ultimo anno di sospensione delle attività dal vivo ci ha permesso di realizzare produzioni anche attraverso altri media: è nato così il *Decamerone* in collaborazione con l'emittente **Nova Radio** e la serie web *Trag.com* trasmessa su **Catalyst youtube**.

Collaborazione con scuole e università / progetti e laboratori

Da sempre parte fondamentale dell'attività di Catalyst, la collaborazione con scuole e università ci ha visti impegnati nella costruzione di laboratori e percorsi progettuali specifici rivolti ai ragazzi di ogni fascia di età.

Il Micrò, così come la sala principale del Puccini hanno rappresentato il luogo dell'incontro diretto col teatro per molte classi delle scuole primarie e secondarie della città. In particolare, dal 2010 *La Grande storia del teatro*, progetto di teatro didattico rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, è stato parte della formazione teatrale di centinaia di fiorentini. Gli spettacoli *L'albero della memoria* (2012) e *Vulcania. La Costituzione raccontata ai bambini* (2018), spettacoli di teatro etico per le nuove generazioni basati sui libri di **Anna Sarfatti**, hanno fatto parte della programmazione de "Le chiavi della città" creando l'occasione per intense collaborazioni con le scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno dato poi vita a percorsi laboratoriali di teatro ed educazione civica.

A partire dal 2016 abbiamo realizzato progetti di alternanza scuola lavoro con il Liceo Dante di Firenze e l'ISISTL Russel Newton di Scandicci, offrendo ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con il complesso mondo del teatro e le sue differenti professionalità, collaborando in maniera propositiva alle varie attività della compagnia.

Dal 2019 ospitiamo per tirocini curriculari studenti dell'UNIFI, formandoli nell'ambito delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro di organizzazione, amministrazione, programmazione, promozione e produzione teatrale.

relazioni e collaborazioni con altri soggetti e/o istituzioni

- **ENTI** che sostengono il nostro progetto attraverso bandi pubblici:
- **Ministero della Cultura Progetti Fus** Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione Art. 13 comma 3
- **Città Metropolitana di Firenze** Progetti *Teatro on The Road* e *Le Vie del teatro . Progetto In Crescendo* Nel 2017, 2018, 2019 e 2020 Catalyst ha ottenuto un finanziamento sui bandi per i Contributi straordinari per la cultura
- **Comune di Barberino di Mugello**- Parte organica del progetto, sostenendo e condividendo le attività di Catalyst attraverso il bando triennale per la gestione del Teatro Corsini
- **Fondazione Ente Cassa Risparmio Firenze**
Contributi Ordinari (dal 2017)
Contributi Bandi Tematici Nuovi Pubblici (anno 2019 e 2020)
- **COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA CITTA'**
- **Teatro Puccini | Firenze** Dal 2000 Catalyst ha la sua sede operativa presso il Teatro Puccini di Firenze all'interno del quale Catalyst mantiene una sede fiorentina di produzione e formazione al Puccini Micrò, dove è attiva la sede centrale della Scuola di Teatro CRF Centro

Ricerca e Formazione con corsi di teatro per adulti e ragazzi, laboratori intensivi e corsi di circomotricità e teatro-inglese per l'infanzia.

- **FIRENZE DEI TEATRI** Rete culturale di coordinamento di area metropolitana che unisce i Teatri di Firenze e dell'area fiorentina assieme ai Comuni di riferimento per offrire ai cittadini un'ampia e diversificata offerta culturale e una maggiore accessibilità dell'intero sistema teatrale, con una particolare attenzione rivolta ai più giovani il coordinamento dei 18 Teatri dell'area metropolitana fiorentina di cui Catalyst esprime la presidenza attraverso Emilia Paternostro dal 2016
- **Fondazione Toscana Spettacolo** la collaborazione si realizza, oltre che nel supporto alla circuitazione degli spettacoli sul territorio regionale, in particolare su progetti di formazione e attività per le nuove generazioni
- **Università degli Studi di Firenze.**

E' in essere una convenzione per attività di tirocinio per studenti e laureandi

- **Alma Mater Università degli Studi di Bologna**
- E' in essere una convenzione per attività di tirocinio per studenti e laureandi
- **Fondazione Sistema Toscano | Mediateca Regionale Toscana** accordo di partenariato per la realizzazione di attività di promozione dell'arte cinematografica con laboratori e attività (dal vivo e a distanza) in particolare rivolti alle nuove generazioni.
- **Tempo Reale | Firenze** collaborazione per il progetto produttivo Lammerica | documentario live
- **Ass. Culturale La Nottola di Minerva Firenze | Torino**

L'Associazione propone attività presso scuole, biblioteche, musei e teatri, organizza gli eventi letterari del Caffè Letterario Le Murate. Catalyst ha instaurato con l'Associazione collaborazioni produttive e progetti legati in particolare alla diffusione di opere e autori temporanei

- **Kaos Balletto di Firenze**

Catalyst collabora con la compagnia fiorentina realizzando assieme percorsi di formazione e di avvicinamento alla danza contemporanea

- **Chille della Bilanza** E' in essere un accordo che condivide progettualità condivise, sviluppate in particolare attorno ai temi della comunicazione e della formazione e delle attività on line
- **Festival Intercity | Sesto Fiorentino**

Dal 2017 è stato attivato un percorso di collaborazione che ha portato a coproduzioni e al debutto di spettacoli della compagnia all'interno del Festival

- **Associazione Circo Libre | Firenze**

L'associazione opera sul territorio di Firenze e dintorni organizzando e realizzando corsi annuali sulle discipline circensi, laboratori, progetti scuola, formazione.

- **Cinemareale** Associazione Culturale

Fondata a Firenze nel 2014 e sostenuta dalla Fondazione Sistema Toscana; pubblica il Quaderno del Cinemareale, rivista cinematografica cartacea dedicata ai processi creativi del documentario contemporaneo, distribuita su scala nazionale, Catalyst e Cinemareale hanno proposto un progetto

per un “documentario live” che verrà realizzato all'interno del Pac delle Murate a Firenze.

– **New Staz | Firenze**

Collaborazione per la nuova sede dei corsi di teatro per bambini e ragazzi da sviluppare nell'area metropolitana fiorentina

– **Gli Istituti Scolastici**

- Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello
- Istituto Comprensivo di San Piero e Scarperia
- Liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo
- Istituto Russell-Newton Scandicci
- Liceo Castelnuovo Firenze
- Liceo Dante di Firenze
- Liceo Leonardo da Vinci di Firenze
- Liceo artistico statale di Porta Romana
- Istituto Comprensivo Beato Angelico
- Istituto Rossini
- Scuola Primaria San Gaspare del Bufalo

– **Biblioteche Comunali**

- Anche le biblioteche in quanto poli culturali di riferimento per il territorio, rappresentano un interlocutore privilegiato di riferimento con i quali siamo riusciti a sviluppar dei progetti che intreccino Teatro e Letteratura, coinvolgendo al fianco di Catalyst i gruppi di lettura attivi sul territorio, gli Uffici Cultura, le Scuole e le compagnie locali.
- Biblioteca delle Oblate
- Biblioteca Filippo Buonarroti
- Biblioteca Pietro Thouar
- Biblioteca villa Bandini
- BiblioteCanova Isolotto
- Biblioteca Orticoltura

– **Centri Giovani e realtà associative**

- New Staz
- Circoli Arci

– **collaborazioni e forme di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali**

– **RAT Residenze Artistiche Toscane**

Catalyst è parte attiva di RAT il sistema regionale delle Residenze Artistiche Toscane, una rete di coordinamento frutto di un lavoro costante che è riuscita a condividere progettualità e linee di azione comuni, a partire dalla creazione del manifesto identitario che viene poi concretamente declinato nelle singole azioni dei soggetti del sistema, dal sito che raccoglie le attività comuni, dagli incontri progettuali aperti al Sistema Teatrale Regionale e Nazionale. Tra i progetti specifici a cui Catalyst partecipa nel 2021 segnaliamo

Toscana Terra Accogliente il nuovo bando per residenze, co-produzione e circuitazione un progetto delle Residenze Artistiche della Toscana in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Virgilio Sieni Centro di Produzione Nazionale e con il contributo di Coop Unicoop Firenze.

– **In-Box Project** <https://www.inboxproject.it/rete.php>

Ruolo: socio

La vocazione del progetto In Box corrisponde alle linee di azione di Catalyst, legate al sostegno delle nuove realtà produttive del territorio nazionale. In questo ultimo anno in particolare anche alcune delle azioni di sostegno legate in particolare all'Art 43 sono nate anche grazie dalla conoscenza e relazione con alcune realtà individuate attraverso il Bando

Dal 2017 Catalyst è partner anche della rete **In-Box Verde** rivolta alla promozione delle produzioni emergenti per le nuove generazioni è in questo caso specifico un soggetto di riferimento visto l'ampia conoscenza maturata nel settore nell'ultimo decennio che vede la compagnia inserita in un sistema di relazioni nazionali (partecipazione costante a Festival, Tavoli nazionali del settore Formazione

– **C.Re.S.Co Coordinamento delle realtà della scena contemporanea** Catalyst fa parte dal 2019 come promotore del Coordinamento nazionale, il cui lavoro era seguito da qualche anno ma in maniera non organica. Catalyst segue in particolare il tavolo etico e quello legato alla formazione

– **ASSITEJ Associazione Italiana di Teatro per l'infanzia e la gioventù.** Catalyst è socio di Assitej dal 2015. Assitej è l'organizzazione mondiale che opera dal 1965, unisce centinaia di teatri ed organizzazioni artistiche e culturali nei centri nazionali di oltre 80 Paesi. Raggruppa artisti e compagnie teatrali che si dedicano professionalmente alla creazione di un teatro per il pubblico giovane e promuove la qualità del teatro per l'infanzia e la gioventù. Oltre 80 al momento le strutture associate in Italia che oltre a coordinarsi in tavoli di lavoro specifici, organizzano annualmente un momento di formazione per i soci, le giornate di "In Forma".

– **TEATRO FRA LE GENERAZIONI rete nata nel 2018** con la partecipazione di:

Giallo Mare Minimal Teatro, Empoli, Catalyst, Firenze Barberino di Mugello
Teatro popolare d'arte, Lastra a Signa, Coop. C.r.e.s.t., di Taranto
Bottega degli Apocrifi, di Manfredonia. Assoc. Tra il dire e il fare/La luna nel letto,
di Ruvo di Puglia

Una rete interregionale "Teatro fra le Generazioni", fra imprese di produzione pugliesi e toscane, per sperimentare percorsi creativi, progettuali e di produzione utili per allargare il pubblico delle nuove generazioni dei rispettivi territori d'insediamento.

- **PATTO REGIONALE PER LA LETTURA**

Catalyst è tra i firmatari del Protocollo di intesa "Patto regionale per la lettura" siglato nel mese di giugno 2019

- **GialloMare Minimal Teatro.** Sono numerose le attività di collaborazione tra le due strutture, sia relative a progetti di sostegno alla produzione, al coordinamento dell'ospitalità sui territori e ai progetti di formazione.

- **Laboratori Permanenti, Rete Teatrale Aretina**

Catalyst è legato ai soggetti citati soprattutto per lo sviluppo di progettualità connesse alla formazione degli operatori teatrali e del pubblico

- **Start. Tip insoliti progetti d'arte e teatro** accordi di coproduzione e progetti di formazione triennale
- **Corvino Produzioni (Bologna)** accordi di coproduzione
- **Pem Habitat Teatrali (Milano)** accordi di coproduzione
- **Armamaxa Teatro | Ceglie Messapica (BR)** accordi progettualità interregionali e coproduzione 2022
- **Bottega degli Apocrifi | Manfredonia (FG)** accordo con la Residenza artistica di Manfredonia per una progettualità rivolta in particolare a realizzare attività di formazione
- **Teatro del Carro | Badolato (CZ)** accordi progettualità interregionali

- **TAM Teatrul Andrei Muresanu | Sfantu Gheorghe Romania** E' in essere un accordo di coproduzione con la realtà teatrale della Romania, rinnovato anche per l'anno 2020 e 2021, nonché un partenariato internazionale per la condivisione di azioni di formazione. Le attività sono state riprogrammate nel biennio 2021.2022
- **ARIEL Teatrul | Ramnicu Vulcea Romania** E' in essere un accordo di collaborazione che prevedeva oltre all'ospitalità delle due compagnie nei reciproci spazi di programmazione, la realizzazione di un nuovo progetto produttivo nel biennio 2020.2021. Le attività sono state riprogrammate nel biennio 2021.2022
- **FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO F.M. DOSTOEVSKIJ di VELIKY NOVGOROD - STARAYA RUSSA.** Accordo di collaborazione che prevedeva l'ospitalità al Festival, nel novembre 2020 della produzione Catalyst Le Notti Bianche e l'ospitalità nella stagione 2020-2021 del Giardino dei Ciliegi di produzione del Teatro "Na Liteynom" di San Pietroburgo. Le attività sono state riprogrammate nel biennio 2021.2022

Qualità culturale/artistica dell'attività proposta

“Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti... E’ lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui”. Jacques Copeau

CULTURA PROSSIMA

Tra gli effetti più evidenti dell'attuale situazione sanitaria senza dubbio la perdita di una usuale quotidianità, l'annullamento della socialità e la crescita di disagio economico e sociale. Di fronte a questo scenario gli strumenti dell'arte e della cultura, come le attività teatrali, devono farsi “prossimi”, ovvero ritrovare relazioni di vicinanza e prossimità con il pubblico e gli interlocutori, ricreare un dialogo, e nello stesso tempo essere in grado di progettare e immaginare nuovi spazi (fisici e virtuali) e nuove idee per le prossime generazioni e culture.

Catalyst propone un programma triennale di attività culturali con l'obiettivo di ricreare le reti sociali recise, proseguendo nelle linee di azione che hanno caratterizzato la sua ventennale attività avvicinando pubblici differenti al teatro, all'arte e alla bellezza. La situazione di emergenza sanitaria, ad oggi, non ancora superata e gli evidenti vincoli all'attività teatrale, non ci impediscono di progettare un futuro ricco di attività e di mantenere un legame forte col territorio di riferimento, continuando a mettersi in ascolto e a rispondere in modo efficace alle sue richieste.

Il progetto artistico e culturale per l'attività 2021 prevede produzione di **spettacoli, attività di formazione, progetti per gli istituti scolastici e iniziative di sensibilizzazione culturale** rivolte al pubblico cittadino, indirizzati in modo particolare ma non esclusivo a giovani e adolescenti per riattivare il luogo teatro come lo spazio dell'incontro e della relazione.

Presso il Teatro Puccini di Firenze e in nuovi spazi cittadini dedicati all'arte contemporanea e agli eventi culturali oltre che (quando possibile) presso gli Istituti di Istruzione Superiore della città, verranno realizzate le seguenti attività

IL PROGETTO PRODUTTIVO

Il protrarsi di una situazione straordinaria anche per i primi mesi del 2021, le cui conseguenze avranno certamente una ricaduta a lungo termine su tutto il settore culturale e in particolare sullo spettacolo dal vivo, sia in termini di contenuti che di fruizione degli stessi, ci ha indotto a modificare e ripensare il nostro progetto produttivo, attraverso una profonda riflessione, analisi e ascolto dei cambiamenti in corso, per sperimentare nuove forme, nuovi linguaggi, dinamiche e modalità inusuali.

Il cantiere creativo I percorsi di formazione concentrati in particolare durante il periodo estivo, daranno vita a performance multidisciplinari in cui verranno smussati i confini tra i generi. Saranno il frutto di un lavoro laboratoriale e di ricerca che coinvolgerà sia i giovanissimi allievi che gli adulti.

Queste le produzioni previste per l'anno 2021 Nella prima parte dell'anno sono state realizzate produzioni e progetti fruibili attraverso il web, mentre a partire dal mese di giugno verrà ripresa l'intensa attività di circuitazione a livello nazionale, che nell'ultimo triennio ha visto la compagnia impegnata con una media di circa 140 repliche annuali sul territorio

A) PRODUZIONI PER IL WEB**TRAG. COM**

<https://www.youtube.com/c/CATALYSTteatro/playlists>

la prima web serie teatrale italiana

testo e regia di Riccardo Rombi

regia video Leonardo Giannini

con David Bianchi, Giorgia Calandrini, Francesco Franzosi, Ciro Masella, Riccardo Rombi, Gabriele Savarese, Dafne Tinti

cura del suono Martino Lega progetto luci Siani Bruchi

assistente di scena Simone Casalini assistente di produzione Claudia Allodi

assistente di compagnia Sibe Kallmi

Una nuova sperimentazione di mezzi e linguaggi che incrocia il lavoro di costruzione drammaturgica e registica teatrali con quello di una regia audiovisiva, creando la “prima web serie teatrale italiana”, con episodi di circa trenta minuti che si sono trasformati in dieci produzioni vere e proprie in onda ogni lunedì sera dal 28 dicembre 2020 fino al 1 marzo 2021 sul canale youtube della Compagnia.

L'esperimento si è mostrato vincente, raggiungendo oltre 11.000 visualizzazioni da parte del pubblico e creando un continuo feed-back con gli spettatori.

Il lavoro che Catalyst ha deciso di portare avanti in questi mesi di chiusura forzata al pubblico, parte proprio da una riflessione profonda sul senso del teatro nella società contemporanea e soprattutto in una situazione quale quella attuale. D'altra parte tale progetto vuole anche sostenere pragmaticamente tutte le figure professionali impiegate nei processi di produzione teatrale: attori, musicisti, tecnici e organizzatori, scommettendo sulla riuscita di un prodotto innovativo, pensato appositamente per una diffusione digitale: non il tentativo dunque di offrire al pubblico un prodotto teatrale (per quanto qualitativamente valido) attraverso i media digitali, ma l'idea di trasmettere il valore del teatro nella sua accezione più vera e concreta realizzando un “prodotto” audiovisivo progettato nell'ottica di essere fruito dal web.

EVA_ storie di re-sistenza

Concept e voce Benedetta Manfriani

Chitarra e percussioni Sandro Bertieri

Sax e tampura Roberto Laneri

Elettronica Agnese Banti

Un progetto che lega fra loro con parole e musica le tante voci - misteriosamente affini ad onta di ogni distanza di tempo e di spazio - che, affidandosi al canto, hanno saputo resistere. E ci invitano, oggi, a fare altrettanto.

Esplorando differenti ambiti artistici, i primi mesi del 2021 hanno visto anche la conclusione del progetto musicale dell'artista Benedetta Manfriani che abbiamo accompagnato nella produzione di un cd musicale da cui è stata realizzata una performance tra musica e teatro che avrà una sua circuitazione nei mesi estivi

B) PRODUZIONI LIVE | Nuova drammaturgia**Nuova drammaturgia | Nuovi sguardi**

2021/2023 L'UMANO RITROVATO: progetto triennale

IL MALATO IMMAGINARIO da Moliere

adattamento e regia di Riccardo Rombi con Giorgia Calandrini, Francesco Franzosi, Riccardo Rombi, Dafne Tinti musiche dal vivo Gabriele Savarese

nuova produzione marzo/ maggio 2021 **debutto previsto giugno 2021**

Caratterizzata dalla sua capacità di rilettura e adattamento di testi classici da un lato e produzione di drammaturgia originale dall'altro, la compagnia, da anni, ha individuato nella scrittura scenica l'elemento di ispirazione della sua creazione artistica.

I prossimi mesi saranno impiegati nella messa a punto della prima fase del progetto produttivo L'Umano ritrovato, il cui debutto era previsto al termine dell'annualità 2020. Una trilogia che a partire dal classico francese, esplora sguardi sull'umanità contemporanea. La produzione prevede un cast di quattro attori e musica dal vivo in scena.

PROGETTO PERSONAE**un progetto di Catalyst e Anna Meacci**

con Anna Meacci e gli Attori/Autori del nucleo di scrittura narrativa DIMENTICANZA

assistente Angelo Castaldo

Storie di donne e uomini dalle vite eccezionali, una nuova formula di produzione e di distribuzione, un progetto che a partire dalle storie "eccezionali" si occupa delle storie quotidiane di tutti noi.

Proseguirà anche nel corso del 2021 il progetto Personae che nel 2020 ha dato origine a cinque produzioni differenti dedicate ad altrettante Persone della nostra storia, recente o passata (**Artemisia Gentileschi, Olympe de Gouges, Salvata, Socrates, Antonio Meucci**) Cinque mise en espace destinate ad avere uno sviluppo produttivo, che vengono presentate in forme particolari al pubblico.

Il progetto non è una semplice kermesse di spettacoli quanto la proposta di un modo differente di osservare ciò che ci sta attorno, un cambio di prospettiva sul modo di vivere la narrazione che rimetta al centro la socialità e si riappropri dei rapporti umani

MILLENNIUM**Percorso di letture tematiche sulla letteratura fantascientifica contemporanea**

L'estate sarà anche il momento della sperimentazione di nuovi generi e tematiche attraverso mise en espace che possano essere diffuse nelle varie location scelte per la Rassegna 2021 a Barberino, ma anche sul territorio fiorentino in occasione dell'Estate Fiorentina.

L'obiettivo principale è arrivare ad un pubblico di diverse generazioni attraverso una proposta di qualità che possa attrarre tramite tematiche legate al presente e immediatezza del messaggio.

Il *fil rouge* del progetto sarà la fantascienza contemporanea che verrà portata in scena soprattutto nelle sue sfaccettature più distopiche, diventando un pretesto per parlare del presente pur ancorandosi a un futuro immaginario..

A partire dal periodo estivo verranno riprese le produzioni **LAMMERICA, DECANEURONE e LE NOTTI BIANCHE**;

Tre lavori di ricerca storico/ artistica maturati e sviluppatasi nel corso del 2020 e del 2021, pronti per cominciare, dopo il periodo di trasmissione in streaming, una tournée per i teatri italiani.

DECANEURONE

di e con Riccardo Rombi

interventi musicali Gabriele Savarese

A partire dalle suggestioni boccaccesche Riccardo Rombi ha composto un testo originale che ci trasporta nelle magiche atmosfere di mondi sconosciuti e immaginati, dal Regno di Cuccagna alla Via delle Seta, fino agli ignoti confini del mondo. Un viaggio nelle terre di Oriente dove si incontrano mercanti e prostitute, apostoli e frati, papi e viaggiatori, un crogiolo di umanità che, oggi come nel Trecento del nostro autore toscano, cerca di realizzare se stessa nella vita terrena, potendo puntare solo sulla propria intelligenza e abilità per sopravvivere. Ad Oriente i nostri viaggiatori si imbattono nella peste: malattie e timori del presente si intrecciano con quelle del passato, alla ricerca di una via di salvezza.

Decaneurone "è un canto, fatto di parole e suoni dalle diverse tradizioni, un grido apotropaico e propiziatorio, per liberarci anche attraverso il teatro e il racconto, dalle nostre più profonde paure.

LAMMERICA

spettacolo realizzato nell'Atelier 2020 del Festival Intemporanea

regia di Riccardo Rombi

con Giorgia Calandrini, Dafne Tinti, Riccardo Rombi

musiche originali di Giovanni Magaglio (Tempo Reale).

Una nuova incursione nei diari privati di uomini e donne del Novecento che hanno vissuto il periodo della migrazione italiana. I diari scelti provengono dalla selezione di testi eseguita per il progetto "Italiani all'estero" dell'**Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano**, realizzato con il contributo della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero.

#debutto ottobre 2020 Mad | Murate Firenze

LE NOTTI BIANCHE

testo di Giulio Casale da F. Dostoevskij

con Giulio Casale e Giulia Briata

regia di Marta Dalla Via scene Roberto Di Fresco luci Siani Bruchi suono Martino Lega

coproduzione Corvino Produzioni

Le notti bianche è una delicata storia scritta da giovane Dostoevskij, favola moderna sulla potenza creatrice del sogno e sui suoi rischi, in un'aderenza sorprendente tra interprete, il cantautore Giulio Casale, e il testo classico, sempre vivo

C) PRODUZIONI | NUOVE GENERAZIONI

Negli anni Catalyst ha progressivamente specializzato la sua attività rivolta al giovane pubblico in quattro tipologie di azioni, legate ai temi dello sviluppo della coscienza civile, della crescita e dell'identità, della formazione teatrale e della contaminazione dei linguaggi della scena con un ampio ventaglio di produzioni rivolte a giovani spettatori a partire dal primo ciclo della scuola primaria. Pensati per un giovane pubblico, i nostri spettacoli sperimentano costantemente la

loro caratteristica di essere realmente **intergenerazionali**; spesso presentati in contesti serali evidenziano la capacità di rivolgersi contemporaneamente a differenti generazioni di pubblico.

L'attuale situazione di sospensione delle nostre attività è un nodo cruciale di riflessione per le attività di produzione, e non solo, dirette a questa fascia di pubblico. Un anno senza attività per ragazzi e per le scuole, se non intermittente e sporadica, ci pone nelle condizioni di "ignoranza" rispetto a pratiche e strumenti. La specificità del pubblico dei ragazzi è proprio l'evoluzione e il cambiamento rapido e la cesura data da questa pesante interruzione non sarà facile da colmare. Sarà necessaria una ricostruzione, un confronto costante con il pubblico e i suoi mediatori, sarà necessario ripensare gli strumenti di comunicazione. Non si può ignorare la presenza quotidiana e costante dell'uso degli strumenti tecnologici nella vita dei ragazzi e in particolare della fascia degli adolescenti, oggetti che da "demonizzati" come elementi di distrazione, sono diventati gli unici strumenti di apprendimento, di relazione, di percezione. Il teatro, nella sua pratica e nella sua visione, dovrà essere capace di riattivare la verità e l'immediatezza della relazione, riportare la vita in una generazione che ha modificato completamente lo sguardo sull'altro.

Oltre alla ripresa di alcune delle nostre produzioni rivolte al giovane pubblico, le cui tematiche ci paiono urgenti, impronteremo il nuovo lavoro di produzione per i ragazzi su percorsi specifici legati alla formazione: in particolare per i più grandi (dai 12 ai 17 anni) struttureremo un percorso sui diritti umani e una sull'affettività (**FREEDOM e MALEDUCATI**), per i più piccoli (scuola dell'infanzia e primaria) daremo vita invece ad un progetto specifico sulla fiaba nelle varie sfaccettature regionali che la tradizione popolare tramanda. Il nuovo spettacolo che rappresenta la centralità del progetto sarà **IL RE SERPENTE**.

IL RE SERPENTE

regia di Riccardo Rombi

con Giorgia Calandrini e gli interventi canori di Benedetta Manfredi

Una fiaba della tradizione calabrese: un racconto a più voci che parla di un Principe capriccioso nato Serpente e della generosa sposa che cercò di strapparla all'incantesimo e di farlo tornare uomo per sempre...

Il progetto "**FREEDOM**" sarà rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado e si focalizzerà su tematiche relative ai diritti umani. Verranno proposte ai ragazzi letture dramatizzate, realizzate da attori/ formatori esperti, di racconti reali ispirati a fatti di cronaca provenienti da tutto il mondo, in cui emergono le gravi lacune esistenti a livello di tutela dei diritti umani e civili. Questo sarà il pretesto per suscitare discussioni partecipate e lavori di gruppo tematici in cui saranno utilizzati i vari media comunicativi e strumenti tecnologici.

VULCANIA LA COSTITUZIONE RACCONTATA AI BAMBINI

testo e regia di Riccardo Rombi

con Alba Grigatti, Rosario Campisi, Virgiani Billi, Giorgia Calandrini

Un ampio tour nazionale, due Festival Nazionali del settore, una serie di azioni di educazione civica per le scuole primarie, per un progetto di teatro etico per le nuove generazioni (spettacolo vincitore del Premio PADOVA 2019 – AMICI DI EMANUELE LUZZATI | 38° FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO PER I RAGAZZI)

L'ALBERO DELLA MEMORIA

dal testo di Anna e Michele Sarfatti "L'albero della memoria"
scritto e diretto da Riccardo Rombi
con Alba Grigatti, Francesco Franzosi
musiche dal vivo Letizia Fuochi, Francesco Cusumano
aiuto regia Ulpia Popa
progetto video Andrea Santese

IDENTITA' | PROPOSTE PER LE NUOVE GENERAZIONI

2019 | FROG _ Ripresa

2019 LEZIONI DI FAMIGLIA _ Coproduzione Catalyst / Start.Tip

2021 MALEDUCATI _ NUOVA PRODUZIONE (titolo da definire) testo di Donatella Diamanti regia Fabrizio Cassanelli cast in via di definizione. La nuova coproduzione Catalyst/Start.tip si concentrerà sull'adolescenza e le problematiche comunicative inter ed intra generazionali. Stereotipi e luoghi comuni, questioni più o meno serie affrontate con ironia e leggerezza ma sempre con lo scopo di portare ad una riflessione profonda sulla società contemporanea e su ruoli e rapporti di genitori e figli

- **TEATRO DI FORMAZIONE**

2019 PALCOSCENICO 900 Ripresa

2019 LA GRANDE STORIA DEL TEATRO Ripresa

LINGUAGGI MULTIDISCIPLINARI TEATRO CIRCO MUSICA

2021 CASA ROMANTIKA

di Davide Bianchi e Riccardo Rombi
regia di Riccardo Rombi con Clown Giulivo

Una incursione "nuova" per Catalyst quella nel mondo del circo dal punto di vista produttivo; ne è nato un lavoro che unisce tecniche teatrali con l'arte di strada per un poetico spettacolo "tout public" Un carrello della spesa come casa e un intero mondo da abitare, un amore da vivere e una storia da raccontare senza parole: un clown pescatore ubriacone, allergico all'acqua, naufraga su un'isola piena di plastica e si adopera a riciclare e usare tutto quello che trova in modo inconsueto

- **VERDEMENTA** Una Fiaba Musicale

di Elisabetta Jancovik regia di Riccardo Rombi con Giorgia Calandrini
musiche *dal vivo* Gabriele Savarese e Pasquale Rimolo

Verdementa è uno spettacolo musicale frizzante, leggero e divertente messo. Il tema del "diverso" è il leitmotiv di tutta la fiaba dove il linguaggio universale della musica funge da collante.

FORMAZIONE TEATRALE PERMANENTE
il centro ricerca e formazione
la scuola di teatro a Firenze

Attivo dal 2001 presso il Teatro Puccini di Firenze il **CENTRO RICERCA E FORMAZIONE, la scuola di teatro di Catalyst** nasce dall'idea di un sistema educativo capace di intercettare nuovo pubblico, dall'età scolare fino all'età adulta, e seguirlo all'interno di un vero e proprio processo di conoscenza e arricchimento rispetto alle Arti performative. Un sistema collaudato nel quale il momento della rappresentazione non è che la risultante di un percorso più ampio, nel quale vengono forniti ai singoli partecipanti, elementi di storia, storia dello spettacolo, alfabetizzazione drammaturgica, elementi di storia del costume, della musica, della danza, conoscenza e prassi dei metodi attoriali. Una scuola di arti sceniche che nel tempo ha definito un proprio percorso metodologico e disciplinare forte di circa 250 allievi che ogni anno frequentano i nostri corsi e laboratori teatrali permanenti, ai quali se ne aggiungono altrettanti nei laboratori scolastici e multidisciplinari. Un trend in crescita che deve la sua riuscita al voler fare della formazione teatrale un'avanguardia qualitativa, un polo di creazione formativa e performativa capace di intercettare gli umori e le spinte sociali, di sviluppare e potenziare, innovandole, le tecniche del palcoscenico.

La peculiarità dell'anno accademico 2020/2021 ha portato Catalyst a rivedere strategie e metodologie didattiche, incentrando l'attività (estremamente penalizzata dal contesto sociale) su nuclei tematici intensivi, con la flessibilità necessaria a interrompere e riprendere i corsi in base alla situazione sanitaria.

A oggi il CRF è uno spazio (per)formativo che comprende corsi, laboratori e workshop multidisciplinari che si tengono presso Il Teatro Puccini, il New Staz di Firenze, il Teatro Corsini di Barberino, e altri spazi per bambini ragazzi e adulti, secondo questo piano di attività:

Teatro Petit – I bambini dai 6 ai 10 anni vengono introdotti ad una propedeutica teatrale attraverso gioco e fantasia per risvegliare l'immaginazione creativa. Il teatro diventa quindi strumento di crescita e relazione con gli altri.

Teatro Juniores – I ragazzi dagli 11 ai 15 anni vengono accompagnati in un coinvolgente percorso di avvicinamento al mestiere dell'attore acquisendo le tecniche necessarie alla messa in scena di uno spettacolo.

Teatro adolescenti – I ragazzi dai 15 ai 18 anni vivono l'approccio al teatro misurandosi con tutti i suoi aspetti, dalla scrittura alla messa in scena Laboratorio Intensivo Adulti un laboratorio suddiviso in moduli guidati da docenti di varie discipline per approfondire i fondamenti della recitazione, lo studio della voce e delle dinamiche del canto, la danza come strumento espressivo del corpo e come connessione col proprio mondo interiore.

Il nuovo obiettivo di Catalyst per il 2021, nel settore della ricerca e della formazione, è quello di creare un **POLO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE DELLE ARTI PERFORMATIVE**, in cui l'esperienza ventennale del CRF possa trovare ulteriori sviluppi ed evoluzioni, ampliando l'offerta di corsi, laboratori e workshop, e creando reti e connessioni con la realtà artistica contemporanea fiorentina.

Per questo motivo l'Associazione sta trovando nuovi spazi, oltre al Teatro Puccini, in cui programmare le attività didattiche, quali il New Staz (punto di riferimento sul territorio fiorentino per la formazione di bambini e ragazzi nelle attività artistiche e performative), i circoli arci del Quartiere 5 (circolo Rigacci etc), la Manifattura Tabacchi, Il MAD Murate

Inoltre verranno rinforzate le collaborazioni con docenti e artisti (musicisti, attori, circensi) quali Benedetta Manfredi, Gabriele Savarese, Ciro Masella, Gabriele Stoppa, David Bianchi, che già lavorano con Catalyst, per creare percorsi formativi sempre più improntati alla multidisciplinarietà e al confronto.

CENTRI ESTIVI TEATRALI

Anche per quest'anno Catalyst strutturerà dei laboratori estivi teatrali e multidisciplinari (inserendo percorsi di teatro e musica) per ragazzi e adulti sia in forma intensiva che estensiva presso la struttura New Staz, col duplice scopo di approfondire la formazione di ragazzi e adulti, sopperendo alle lacune della stagione autunnale e invernale e di rendere un servizio alla comunità territoriale offrendo un'alternativa artistica di qualità alle famiglie, durante il periodo estivo.

TEATRO EDUCAZIONE

**spettacoli, incontri, laboratori, progetti per studenti e insegnanti
rivolti agli istituti scolastici della città**

Progetti di produzione per le nuove generazioni rivolti agli Istituti scolastici della città che possano essere anche un supporto ai percorsi formativi e didattici (Progetto Freedom (educazione civica)/Progetto Dante/Boccaccio La Grande Storia del Teatro, La Storia della Poesia, Progetto Calvino)

Percorsi laboratoriali di teatro, scrittura creativa, musica, arti performative, educazione del pubblico in cui giovani e meno giovani saranno protagonisti e potranno mettere in campo le proprie emozioni ed esperienze.

- *I "TEATRO al BANCO"* pensato e realizzato da Luana Ranallo si rivolge ai bambini dai 6 agli 8 anni. Partendo dalle limitazioni di movimento applicate, a causa dell'emergenza sanitaria, l'attrice e formatrice costruisce un percorso fatto di parole, idee e fisicità, in cui la fantasia dei ragazzi viene stimolata e diventa protagonista di piccole grandi avventure che hanno come punto di arrivo e di partenza il proprio banco.
- *Il laboratorio di "BODY PERCUSSION"*, ideato da Gabriele Stoppa, Sarah George e Caterina Bencini, è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. È un percorso in cui si fondono musica, mimo, teatro e gioco, con il duplice obiettivo, sempre rimanendo entro il confine delle regole anti-contagio, di avvicinare i ragazzi alle nozioni di base relative al ritmo, all'espressività musicale e corporea e allo stesso tempo di creare uno spirito di socialità, leggerezza e collaborazione all'interno della classe.

- **NOTE IN AZIONE** Musica e Teatro è pensato per avvicinare i giovanissimi ai diversi linguaggi della musica e conoscere diversi strumenti e generi musicali, a cura di Sarah Georg e Gabriele Stoppa DrumRum Teatro, è destinato a ragazzi dagli 8 ai 12 anni
- **II LABORATORIO MUSICALE / Voci in Coro**, diretto da Benedetta Manfredi In collaborazione con Coro Multietnico CONFusion/Progetto Accoglienza mira alla creazione di un Coro Scolastico (destinatari ragazzi dagli 11 ai 16 anni)
- **LABORATORIO CINEMATOGRAFICO / Il Lupo** Il laboratorio, condotto da Giovanni Cioni e rivolto a ragazzi dai 13 ai 18 anni si svilupperà come un percorso, nel quale inventare ed elaborare, in uno scambio di idee e di immaginari, una storia da realizzare insieme. Fare cinema è innanzitutto un'esperienza: dove imparare a guardare, ascoltare, mettersi in gioco. Il laboratorio prevede una prima parte di ideazione e scrittura e una seconda parte di riprese e montaggio e sarà finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio. Cinema vissuto come crescita, cantiere di emozioni, viaggio di gruppo alla scoperta di sé e dell'altro
- **#INCORO UN LABORATORIO-SPETTACOLO** Sette giorni di laboratorio gratuito per gli adolescenti dai 13 ai 18 anni (da 30 a 50) . I ragazzi che prenderanno parte a un percorso di formazione gratuito con gli attori e i musicisti della compagnia Bottega degli Apocrifi per la creazione di un "coro" che farà parte dello spettacolo. Un'esperienza immersiva che dai ragazzi risale alle loro famiglie e al loro contesto di riferimento.
- **GIOVANI E PANDEMIA / Voci adolescenti / Call for Quaranteens** Sulla scia del progetto promosso da Murate Art District in collaborazione con Benedetta Manfredi l'iniziativa consiste nella raccolta delle voci di *adolescenti*, una serie di audio di massimo 20 secondi inviati da ragazzi che stanno vivendo sulla propria pelle i disagi e il dramma della pandemia per realizzare una installazione sonora (destinatari : dai 13 ai 18 anni).
- **TEEN AL TOP / LABORATORIO TEATRALE ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI** Laboratorio gestito da un attore/formatore e uno psicoterapeuta, rivolto a ragazzi dagli 11 ai 16 anni con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione di emozioni attraverso le tecniche teatrali, la verbalizzazione e la condivisione delle emozioni sperimentate e gli strumenti di dialogo e ascolto, acquisendo tecniche teatrali che aiutino a esprimersi nella vita di tutti i giorni.
- **PROGETTO DIRITTI E ROVESCII** Laboratorio teatrale, per ragazzi dai 13 ai 18 anni, svolto con l'ausilio di una psicoterapeuta sui temi della discriminazione, del bullismo e cyber bullismo. Il progetto consiste in una parte di lavoro teatrale e una fase di realizzazione di un prodotto video, a cura di Ciro Masella
- **LABORATORI PER GLI INSEGNANTI** Il favore con cui le esperienze di formazione per insegnanti realizzate in questi ultimi tre anni sono state accolte, ci spinge verso un orizzonte formativo che ancora una volta metta a sistema queste buone pratiche

capacità di coinvolgere pubblico nelle iniziative e nelle attività culturali**RES PUBBLICO****il progetto di formazione del pubblico**

Il coinvolgimento del pubblico soprattutto in questa fase delicatissima per lo spettacolo dal vivo e per gli eventi culturali passa non solo da un'attività di informazione, quanto attraverso il coinvolgimento diretto degli spettatori. Il progetto che accompagna da qualche anno l'attività di Catalyst rivolta ad un pubblico di differenti generazioni e culture va sotto il nome di Res Pubblico.

L'obiettivo perseguito nelle attività di formazione del pubblico da parte di Catalyst è quello di rendere il teatro parte integrante della vita sociale e culturale della comunità territoriale partendo da un coinvolgimento attivo di tutte le fasce di pubblico.

La chiave delle azioni intraprese è quella di mettere le persone al centro del progetto teatrale, con l'idea che per attrarre nuove fasce di pubblico e rendere il teatro parte integrante della vita sociale e culturale di una comunità, sia necessario andare incontro alle persone rendendole attivamente partecipi e sensibilizzandole attraverso un'adeguata formazione teatrale.

In questo senso le nuove tecnologie e le nuove metodologie comunicative sono un potente strumento di supporto, perciò si è deciso di investire economie ed energie nello sviluppo di modalità nuove di interazione col pubblico, non perdendo mai di vista che la ragion d'essere e l'importanza sociale del teatro è proprio data dal suo esistere nello scambio continuo e vivo tra pubblico e artisti.

SOCIAL NETWORK E SITO INTERNET Rendere il sito web e le pagine social di Catalyst sempre più user-friendly e interattive, proprio per coinvolgere il pubblico nonostante la distanza fisica dal luogo teatrale e dalle attività di spettacolo. L'aggiornamento continuo e l'inserimento di materiali informativi e promozionali permette agli spettatori già fidelizzati, così come a quelli nuovi di avere sempre informazione relative al lavoro della compagnia

A TU PER TU COL PUBBLICO | BLOG INTERATTIVO E' stato appena attivato un BLOG di discussione sul sito della compagnia che permetta un'interazione diretta e continuativa con gli utenti, siano essi pubblico fidelizzato, operatori del settore o interessati alle tematiche teatrali. Questa nuova area del sito si comporrà di 4 parti: una dedicata agli approfondimenti sull'attualità teatrale, una dedicata alla promozione di eventi teatrali streaming e dal vivo di altre realtà, una dedicata all'approfondimento dei progetti di Catalyst, una rivolta direttamente al pubblico in cui si stimolano discussioni e si invita quest'ultimo a recensire direttamente gli spettacoli. In ognuna di queste è immaginata un'interazione diretta con e tra gli utenti.

RAT- PROGETTO CONDIVISO DI FORMAZIONE DELLO SPETTATORE IN TOSCANA Le residenze artistiche della Toscana si sono poste l'obiettivo di lavorare assieme su uno dei punti sentiti da tutti come più urgenti, oggi più che mai: la formazione dello spettatore. Verranno realizzati tre incontri on-line in cui saranno coinvolti gli spettatori di tutti i teatri delle residenze. Il percorso si concluderà con un momento di sintesi generale presso il Festival dello Spettatore ad Arezzo.

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ORIZZONTI TEATRALI I primi passi di questa azione sono stati compiuti a partire dal 2017 con la realizzazione di vari Progetti di Alternanza, svolti da Catalyst in collaborazione con gli Istituti Superiori del territorio fiorentino e mugellano (Liceo Dante, Istituto Superiore Russel Newton, Istituto superiore Giotto Ulivi e Chino Chini di Borgo San Lorenzo), con un'attenzione specifica ai diversi curricula scolastici degli studenti coinvolti, proponendo dunque

attività diverse in base ai partecipanti. I progetti di alternanza sono stati portato avanti con successo: permettendo a circa 150 ragazzi degli istituti coinvolti di entrare in contatto col mondo del teatro, con le sue specificità, e con le sue professionalità. L'annualità 2020/2021, chiaramente, non ha consentito il rinnovo di quest'opportunità, ma prevediamo di riattivare progetti simili nell'autunno 2021. Focalizzeremo l'attività sulla formazione concreta e pratica dei ragazzi ai mestieri del teatro, nei settori tecnico, artistico e organizzativo. Apriremo le prove di nuovi lavori di produzione Catalyst alle classi partecipanti, consentendo una reale collaborazione tra i ragazzi e i nostri tecnici, i nostri attori e i nostri organizzatori, rendendoli protagonisti del processo produttivo.

STAGE UNIVERSITARI CURRICULARI La formazione dei giovani all'“artigianato teatrale” inteso nel senso più concreto e più vero del termine, rimane una priorità nell'ottica di formare le nuove generazioni, non solo alle competenze delle professioni teatrali, ma anche e soprattutto all'avvicinamento a questo settore complesso e pieno di stimoli. Per questo motivo stiamo ampliando la rete di convenzioni con le università e gli Istituti di formazione superiore, in questo momento attive sia con l'Università di Firenze, che con Alma Mater di Bologna (di cui stiamo ospitando una tirocinante)

strategie di comunicazione e di promozione

Nel corso del 2021 le classiche azioni di promozione e comunicazione saranno necessariamente implementare, così come avvenuto nel corso dell'anno precedente, con un piano promozionale che utilizza i canali messi a disposizione dalla comunicazione on-line e digitale sperimentando nuove forme di diffusione informativa.

Nei seguenti punti vengono illustrate le principali linee d'azione

- Potenziare gli strumenti della comunicazione social: Catalyst gestisce 3 pagine Facebook diverse ognuna dedicata a uno specifico settore (Compagnia, Scuola di Teatro, Teatro Corsini) e 2 pagine Instagram (Compagnia, Teatro Corsini), oltre ad una profilo Instagram

Quotidianamente le pagine vengono aggiornate con foto, video e materiali informativi, settimanalmente viene investito un budget dedicato alla sponsorizzazione delle pagine per aumentarne la visibilità. Inoltre le pagine sono direttamente collegate al canale youtube Catalyst. **Il totale degli utenti ha attualmente raggiunto le 13.900 persone**

- Il canale youtube è stato rinnovato, e sono notevolmente aumentate iscrizioni e visualizzazioni. Al momento è il principale mezzo di diffusione della web serie traG.com, oltre che un importante strumento per ottenere dei feedback diretti da parte del pubblico.

- Un obiettivo specifico che l'Associazione si è posta per quest'annualità è quello di ottenere una visibilità web importante. In questo periodo in particolare non si può prescindere da un'interazione col pubblico attraverso le nuove metodologie comunicative, in particolare risulta fondamentale essere facilmente rintracciabili sul web, garantendo una fruibilità quanto più vasta possibile del sito. Per questo motivo è stata attivata **una convenzione con Google ADS**, che permette di allargare il bacino di visualizzazioni sul sito grazie alla sponsorizzazione dello stesso su Google.

- È stato potenziato lo strumento della news-letter, con un costante incremento del numero di iscritti

- È stato rinnovato l'aspetto grafico e comunicativo legato al Centro Ricerca e Formazione –scuola di teatro. Si stanno incrementando gli investimenti per le affissioni e per la promozione sulla stampa on-line

- **A TU PER TU COL PUBBLICO | BLOG INTERATTIVO** E' in fase di pubblicazione un BLOG di discussione sul sito della compagnia che permetta un'interazione diretta e continuativa con gli utenti, siano essi pubblico fidelizzato, operatori del settore o interessati alle tematiche teatrali. Questa nuova area del sito si comporrà di 4 parti: una dedicata agli approfondimenti sull'attualità teatrale, una dedicata alla promozione di eventi teatrali streaming e dal vivo di altre realtà, una dedicata all'approfondimento dei progetti di Catalyst, una rivolta direttamente al pubblico in cui si stimolano discussioni e si invita quest'ultimo a recensire direttamente gli spettacoli. In ognuna di queste è immaginata un'interazione diretta con e tra gli utenti.

- Stampa di materiale specifico dei singoli spettacoli, schede informative, e percorsi di approfondimento.

- Schede informative, suggerimenti e percorsi di approfondimento, in particolare destinato al pubblico degli studenti
- Convenzioni e attivazioni di tirocini (già in essere) con l'Università degli Studi di Firenze, di Bologna e con Istituti che si occupano di formazione nell'ambito dei nuovi mezzi di comunicazione nonché attraverso il coinvolgimento di giovani studenti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (al fine di inserire all'interno della struttura giovani esperti che possano dare vita ad un piano di comunicazione innovativo ed efficace in grado di favorire il dialogo con le nuove generazioni
- Uso di sondaggi rivolti al pubblico tramite questionari durante le rappresentazioni con maggiore afflusso e/o inviati tramite mailing list, per verificare indice di gradimento del servizio offerto sotto vari aspetti: comunicazione, contenuti, orari ecc. con spazio per suggerimenti.
- Creazione di merchandising, soprattutto relativo al nuovo progetto di produzione traG.com. Gli oggetti: T-shirt, spille, cartoline, segnalibri, memory, cd e dvd hanno il duplice valore di rappresentare un introito in più per la compagnia a copertura delle varie spese, rappresentando un eventuale margine da reinvestire in progettualità culturale, oltre che rappresentare un gadget di fidelizzazione per il pubblico.
- Incontri fra attori, compagnie e pubblico, laddove sarà possibile in presenza, altrimenti anche attraverso l'utilizzo di piattaforme on-line specifiche.
- Utilizzo di tutti gli strumenti promozionali "standard": flyer, manifesti, e locandine
- Campagne promozionali su stampa, radio e TV locali e nazionali

Linee programmatiche 2022-2023

- Il triennio 2021/2023 rappresenterà per Catalyst l'occasione, non solo di una ripartenza, in seguito al blocco totale e parziale delle attività conseguente all'emergenza sanitaria, ma anche di un'espansione e di un ampliamento della qualità e della quantità di attività culturali organizzate sul territorio fiorentino.
- Mantenendo sempre l'obiettivo primario di costruire un legame forte col pubblico per rendere il teatro il luogo della socialità, dell'incontro e della riflessione sulla contemporaneità, riteniamo prioritario concentrare le energie sull'audience-development e l'educazione degli spettatori, in particolare rivolgendoci alle nuove generazioni.
- Svilupperemo dunque le linee guida del progetto artistico/culturale previsto per il 2021, donando radici sempre più profonde al rapporto tra Catalyst e la realtà contemporanea cittadina.

- **PROGETTO PRODUTTIVO | NUOVA DRAMMATURGIA & NUOVE GENERAZIONI**

Per quanto riguarda le attività di produzione Catalyst continuerà a portare in scena sia le riprese che i nuovi spettacoli in cantiere, concentrandosi sempre di più su tematiche legate al contesto socio/culturale attuale, e rispondendo alle esigenze del pubblico. Sono previste tournée nazionali e internazionali, così come collaborazioni e coproduzioni con compagnie italiane e straniere, ma anche l'allestimento di spettacoli, letture, happening e performance di vario genere nei teatri e in spazi non teatrali del territorio metropolitano fiorentino e in spazi non teatrali.

- **FORMAZIONE TEATRALE PERMANENTE | POLO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE DELLE ARTI PERFORMATIVE**

Nel triennio 2021/2023 l'obiettivo principale nell'ambito della formazione e della ricerca è quello di creare un POLO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE DELLE ARTI PERFORMATIVE, in cui l'esperienza ventennale del CRF possa trovare ulteriori sviluppi ed evoluzioni, ampliando l'offerta di corsi, laboratori e workshop, e creando reti e connessioni con la realtà artistica contemporanea fiorentina.

La ricerca di uno spazio adeguato alla nuova offerta proposta ci spinge verso nuove realtà, oltre al Teatro Puccini, in cui programmare le attività didattiche, quali il New Staz (punto di riferimento sul territorio fiorentino per la formazione di bambini e ragazzi nelle attività artistiche e performative), i circoli arci del Quartiere 5 (circolo Rigacci etc), la Manifattura Tabacchi, Il MAD Murate. Verrà ampliata la tipologia di corsi offerti, con un indirizzo sempre più multidisciplinare e ci avvarremo della collaborazione di docenti e artisti già molto attivi sul territorio fiorentino (Benedetta Manfredi, Gabriele Savarese, Ciro Masella, Gabriele Stoppa, David Bianchi)

- **TEATRO EDUCAZIONE e FORMAZIONE DEL PUBBLICO**

Per quanto riguarda la formazione del pubblico e la progettazione di laboratori e di attività didattiche, Catalyst punta ad un sempre maggior coinvolgimento degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del territorio fiorentino, allargando la rete di collaborazione e includendo anche realtà apparentemente più lontane dal mondo del teatro (istituti tecnici e professionali).

I progetti speciali didattici affiancheranno e completeranno le produzioni di teatro ragazzi offrendo a docenti e studenti l'opportunità di approfondire tematiche teatrali, artistiche e civili.

Moltiplicheremo le occasioni di progetti di alternanza scuola-lavoro, e di tirocini formativi e stage sia curriculari che post-lauream.

Creeremo inoltre occasioni di formazione per il pubblico adulto attraverso incontri, letture,

rassegne tematiche, ma anche utilizzando strumenti innovativi quali blog, sito web e canali social.

- **PROGRAMMAZIONE DI RASSEGNE IN SPAZI NON TEATRALI**

Un ulteriore obiettivo da realizzarsi nel prossimo triennio sarà quello di proporre rassegne di nuova drammaturgia e di teatro di narrazione in spazi della città dedicati alla cultura contemporanea e agli eventi artistici. In particolare ci proponiamo di collaborare con La Manifattura Tabacchi e il MAD Murate.

Firenze, 25 aprile 2021
Il legale rappresentante
Riccardo Rombi

Anno 2021

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il totale delle **entrate** e delle **uscite** per la realizzazione dell'attività istituzionale **deve perfettamente bilanciarsi (pareggio di bilancio)**. Il contributo del Comune di Firenze è una **compartecipazione a parziale copertura dei costi dell'intero progetto realizzato e non potrà superare l'80% della somma di spesa complessiva prevista per l'intera attività**. La presente tabella è solo a titolo indicativo.

Le voci possono essere modificate liberamente dal proponente.

A) USCITE		B) ENTRATE	
Spese generali	€ 15.500,00	Contributo richiesto al Comune di Firenze (voce obbligatoria)	€ 30.000,00
Spese per personale amministrativo	€ 6.500,00	Bigliettazione e vendita spettacoli	€ 12.500,00
Spese per organizzazione e progetti scuola	€ 7.500,00	Ricavi progetti formazione	€ 25.000,00
Spese per artisti e tecnici	€ 31.500,00		
Spese tecniche	€ 6.000,00	Contributi da Enti pubblici e privati	€ 46.000,00
Spese utenze e rimborsi spazi	€ 7.500,00	(Regione Toscana / Ministero della Cultura) quota parte	
Spese progetti formazione e laboratori	€ 32.000,00	Sponsorizzazioni	€ 3.000,00
Promozione e pubblicità	€ 6.500,00	Risorse proprie	
Spese SIAE	€ 3.500,00		
TOTALE COMPLESSIVO USCITE	€ 116.500,00	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 116.500,00

Firenze, 25 aprile 2021

Il legale rappresentante

Avviso Pubblico

Sezione A Attività Istituzionali nel triennio 2021-2023

Riccardo Rombi

