

Curriculum Vitae Paola Ponti

ISTRUZIONE

Perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni

IN BREVE

Paola Ponti è **danzatrice, coreografa, insegnante, Danzeducatrice** (diplomata nel 2011 presso Mousikè), **panificatrice, e in alcuni casi utilizza anche il video come strumento coreografico.**

Collabora con cuochi, osteopati, esperti di linguaggio e suono, di somatica e medicina cinese, sempre cercando nuove intersezioni e punti di vista per la ricerca artistica nell'ambito dei linguaggi della performing art e della danza contemporanea.

Membro della **Compagnia IRIS** dal 2004, e **Studio28 Dance Factory (MI)** dal 2010, e dal 2015 fondatrice di **CARDINI**, progetto educativo volto ad individuare linee programmatiche per l'insegnamento della danza contemporanea ai giovani, insieme a Valentina Caggio e Francesca Oliviero.

Da dicembre 2016 a gennaio 2018: formazione **IDME Infant Development Movement Educator**, programma BMC® (educatore del movimento in età evolutiva), presso Bordeaux e Grenoble (Francia).

Ad agosto 2016 nasce Petra.

Nel 2015 partecipa a "**The (in)Visible City - Digital Storytelling for New Media Formats and Webzines**" con Nora Bilz e Magdalena Kallenberger presso Berlin Summer University of the Arts 2015, durante il quale realizza il video "What Space Does Not Remember", proiettato al Festival Espressioni 2016 e Tipperary Dance Platform (Ireland).

Partecipa al laboratorio intensivo "**Nicolas Supiot : Il Pane, veicolo per una nuova coscienza**", euritmia, filosofia, sacralità della panificazione.

Nel 2014 Paola Ponti e Tedioli Stefano partecipano a "Share Culture Creative Mobility Project" a Malta e Gozo, per la realizzazione del loro primo progetto "**Radici**" (community dance, video, performance).

Nello stesso anno Paola partecipa in qualità di Guest Mentor al progetto di residenza artistica internazionale **Dance OMI (New York)** (al quale aveva già partecipato nel 2012 in qualità di alumni), danza al "**2014 Fall Festival al Clarice Smith Performing Arts Center (Maryland, USA)**" per il lavoro "Groove" diretto da **Stephanie Miracle**, e conduce come guest artist un **laboratorio coreografico presso The Clarice Smith Performing Arts Center, University of Maryland.**

Nel 2013 partecipa al **Festival Monoplay** (Zadar, Croazia) con il solo "UMANO (legami riusciti)", e crea con Valentina Caggio "**Misaccordi**", produzione Accademia Perduta.

Con Perypezye Urbane partecipa a "**Workshop Human Empowerment through Video Production**" (Malta). Dal 2011 le compagnie Iris, In_Ocra e Menoventi organizzano a Faenza **WAM!**, festival dedicato alle arti performative contemporanee (wamfestival.org), e dallo stesso anno con Compagnia Iris porta avanti il progetto **Corpo e Azione**, per l'avvicinamento alla performance contemporanea, da cui è nato il gruppo La Formidabile Compagnia Popolare. Dal 2014 il progetto si trasforma in **Corpo e Azione in Rete**, ampliando le collaborazioni con altri artisti del settore. E' finalista **GD'A 2011** con il solo "Zolfo".

Dal 2010 collabora con Perypezye Urbane di Milano al progetto **DanceMe.org**, per quale crea il solo "I Pong" in collaborazione con Isobel Blank e Giulio Escalona, e diversi contributi video.

Si diploma nel 2008 presso **SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance)**, preparando con Keren Levi il solo "The bottom line (...I sleep a little dream)".

Il sui video sono proiettati in festival nazionali e internazionali.

FORMAZIONE IN AMBITO ARTISTICO, CULTURALE E SOCIALE

2011 consegue il diploma con **Danzeducatore®**

2004/ 2008: a seguito del quadriennio di formazione, consegue il **Diploma presso SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance)**

Qualifica: "Graduation from the three years professional dance program and one preparatory year, of University calibre at the Salzburg Experimental Academy of Dance, with a Major in DANCE"

CORSI e INSEGNANTI(tra gli altri):

Ballet: Libby Farr (USA), Kate Mattingly (USA), Natascha Schmitz (Germany), Daniela Graca (Germany), Esther Balfe (England/Germany)

Contemporary: Matthew Smith (Australia), Salva Sanchis (Belgium), Tono Lachky (Slovakia/Belgium), Josef Fruzek (Slovakia), Evangelia Kapetanea (Greece), Sanna Myllylahti (Finland), Ted Stoff (USA/Belgium), Matej Kejzar (Slovenia), Martin Sonderkamp (Germany), Trisha Bauman (USA,France), David Hernandez (Belgium), Tugce U. Tuna (Turkey), Milan Kozanek (Slovakia), Zuna Kozankova (Slovakia), Ori Flomin (Israel), Bruno Caverna (Brasil), Lisa Hinterrthner (Germany), Jens Biedermann (Switzerland)

Composition: Susan Rethorst (USA), Katie Duck (USA/Netherlands),

Improvisation: Keren Levi (Israel/Netherlands)

Partnering, Contact Improvisation: Andrew Harwood (USA), Judit Keri (Hungary)

Yoga, Pilates

CLASSI TEORICHE: Dance Analysis, Storia della Danza, Anatomia

novembre 2003/ marzo 2004 : Corso di Perfezionamento Coreografico per Danzatori

Centro Studi Danza Mimma Testa (Roma)

Insegnanti: Carolyn Carlson, Susanne Linke, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni,

Giorgio Rossi, Simona Bucci

1996: inizio studi di danza

APPROFONDIMENTI

Da dicembre 2016 a gennaio 2018: formazione IDME Infant Development Movement Educator , programma BMC® (educatore del movimento in età evolutiva), presso Bordeaux e Grenoble (Francia).

2015 -"The (in)Visible City - Digital Storytelling for New Media Formats and Webzines" con Nora Bilz e Magdalena Kallenberger presso Berlin Summer University of the Arts 2015

-"Nicolas Supiot : Il Pane, veicolo per una nuova coscienza", euritmia, filosofia, sacralità della panificazione

"La terza danza, espressione movimento creatività dopo i 60 anni" / DES XI Convegno di studi

2014 -MELT at Movement Research (NY) - Vicky Shick - Jimena Paz - Donna Uchizono

2013 -WAM! laboratorio con Gala Moddy e Michael Carter, e con Sara Wiktorowicz

2012 -WAM! - laboratori con con Simona Bertozzi e Petra Hrascanec

2011 - Accademia Mobile di Emilio Greco/dancescreen (Bassano del Grappa)

-Bassano del Grappa: labor. con Adam Linder e Rodrigo Sobarzo, Mari Matre Larsen e Kasper Daugaard Poulsen

-Cantieri e Accademia di Belle Arti: seminari con Gruppo Nanou, Antonio Rinaldi, Ortographe

2010: -"In contatto: studio e pratica del corpo-mente in movimento", con Elena Dell'Amore (FO)

2009: - Seminario AICI (associazione italiana core integration): "Le funzioni del cingolo scapolare nelle attività quotidiane: riabilitazione degli schemi motori inefficienti e dolorosi"

-"Agire Liberamente", Joao Fiadero, Fabbrica delle Candele (FO)

2008: -"Dancing in the mountains", Milan Kozanek e Zuna Kozankova, Repubblica Ceca

-"Dancing happy on sad music", Keren Levi, TQ, Vienna

-"Soul Project Process", David Zambrano, Atelier di Carolyn Carlson, Paris

2007: -"A scuola di prove", Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, Festival Orienteoccidente

-"Una danza di dentro", Dominique Dupuy, Toscana

2005: -"SEAD International Dance Workshop" David Hernandez, A. Harwood, Bruno Caverna

-Workshop intensivo di contact impro con Karl Frost, SEAD

2002: -"Bolzano Summer Workshop", una settimana Michele Abbondanza e Antonella Bertoni,

-"Impulstanz, Vienna", Ori Flomin

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO ARTISTICO, CULTURALE E SOCIALE:

DANZATRICE E COREOGRAFA

2017 -"Intima Osservanza", concerto-performance con il musicista Circus Marcus e 10 danzatrici

-"Il tetto si è bruciato", con le allieve del corso di contemporaneo adulti di Bagnacavallo,

commissione Ass. Entelechia

-"Per portare alla perfezione la propria forma", esito del percorso Corpo e Azione in Rete 2017, in

tour con "Tell" di Compagnia NNChalance e Centro 21

-"Sostegno, Scambio, Incontro: una danza per l'Europa", in collaborazione con il movimento Federalista

Europeo

2016 - **DanceMe** – coreografa e interprete, con Perypezye Urbane, esito della prima sperimentazione sulla App DanceMe

- 26 agosto: nasce **Petra**

-"**Rimbalzi**", esito del laboratorio condiviso Corpo e Azione in Rete, in tour con "BESTIARIO UNIVERSALE" - Matteo Maffesanti Collettivo Elevator Bunker e "TI TROVO" - NNChalance e i ragazzi del Centro 21

- "**Concerto per 5 Elementi**", Giulio Escalona, Stefano Bartolomei Bartolomeoli e Paola Ponti

2015 - "**UMANO (happening)**", di e con Paola Ponti, terza e ultima tappa della trilogia UMANO

-"**Segni particolari: un segno sul cuore**", esito del laboratorio condiviso Corpo e Azione in Rete

- "**Pelle Tesa**" percorso di esplorazione tra percussione e movimento

2014 -"**Radici**", primo progetto di Paola Ponti e Tedioli Stefano per "**Share Culture Creative Mobility Project**" (Malta e Gozo) (community dance, video, performance)

- “Groove”, danza per **Stephanie Miracle** al “**2014 Fall Festival al Clarice Smith Performing Arts Center**“ (Maryland, USA)
- “**UMANO (Corpo di Pane)**”, Teatro dei Sozofili, Modigliana
- “...Non ha più pareti...”, danza per Alice Alice Bariselli all'interno della rassegna “**40zero54-dispositivi di danza contemporanea**” (Budrio), con Martina Stivani e Cinzia Sità
- “**inCorpore**”, collaborazione con **Barbara Zanoni**, Teatro Binario, Cotignola
- “**Ambrosia**”, coreografia creata per il Gruppo Altunpas
- Reading & Movement**: sviluppa diversi performance itineranti di lettura e danza con le allieve delle scuole di danza
- 2013 -**inNatura/Liminare**, laboratorio con esito performativo condotto con Barbara Zanoni
- “**Misaccordi**”, creazione con Valentina Caggio, produzione Accademia Perduta
- “**Via Vitae!**”, dialogo tra Angelo Biancini artista del Novecento e la ricerca contemporanea di Valentina Caggio e Paola Ponti
- 2012 “**Naturale Resistenza**”, di e con Michela Minguzzi, Paola Ponti e Barbara Zanoni
- “**UMANO (legami riusciti)**”, DanceMe second edition, danceme.org
- “**Mactub**”, collaborazione con Kanoko Tamura
- “**Non necessariamente la prima scelta**”, per Valentina Caggio
- “**Gherbino**”, primo studio per “Danzatori con la Valigia”
- “**DanceMe-Food**”, improvvisazione per suono, corpo e cucina
- 2011 “**Umano**”, primo studio, **Inside/Off – Mosaicosanza**, collab. con Isobel Blank, Giulio Escalona
- “**Il tetto si è bruciato**”, per Gruppo Altupás
- “**Zolfo**”, di e con Paola Ponti, Finalista **premio GD'A 2011**
- “**Rythmical Sin**”, di e con Vania Bertozzi, Valentina Caggio, Paola Ponti, musiche originali Francesco Valtieri, produzione originale Coff 2011
- 2010 “**I Pong**”, Paola Ponti, musiche Giulio Escalona, video Isobel Blank @ DanceMe.org
- “**Fertile**”, con lo scultore Mauro Mamini e la poetessa Anna Maria Carroli
- “**Le Dèmembrè (Histrionic Cabaret)**”, cor. vincitrice Histriodanza 2010, Paola e Gruppo Altunpas
- “**DanceMe**” Perypezye Urbane (Milano), danceme.org
- “**Emilia Altafronte**”, danzato da Valentina Caggio
- “**Favole di Fango**”, coreog. Alice Bariselli, con Alice Bariselli, Martina Stivani e Paola Ponti
- “**Tra eros e Rane**”, danza e fotografia
- “**Tokyofaenza**”, progetto online della durata di un anno con Kanoko Tamura
- 2009 “**ERO**” Valentina Caggio and Paola Ponti @ “Avvertenze Generali”, Roma
- “**In Bianco**” regia e coreografia Roberto di Camillo
- “**Perfect day**” coreografia Alice Bariselli,
- “**Bufo Fabula**” coreografia e video Paola Ponti,
- “**Alice nel buio delle meraviglie**”, percorso sensoriale al buio di Damiano Folli e Valentina Caggio @ “**Arte senza limiti**”, spettacoli e laboratori per un incontro tra diverse abilità (RN)
- “**EROS (suggerimenti su cosa non si dice)**”, collaborazione con Valentina Caggio, con il sostegno della Casa del Teatro e Teatro Due Mondi di Faenza (RA), residenza artistica “Nati qui”
- 2008 “**Bufo Fabula**” coreografia e video, rassegna “Nati qui”, Casa del Teatro, Faenza
- “**S.E.L.F. (Someone Else Likes Furniture)**”, coreografia Emmalena Fredriksson(Svezia) residenza artistica a NYA Teatern (Sweden) e PACT Zollverein (Germany), presentato a NYA Teatern (Sweden)
- Progetto realizzato con il sostegno dell'azione Movin'up (GAI)
- “**I quote you**” coreografia Anna Macrae (New Zeland)
- “**Osmosis & Fries**”, coreografia e video Paola Ponti, @ Festiva Crush, Short choreographic Cuts (Salzburg), Festival Unidanza (Napoli), Wilde Mischung, Im Flieger, WUK (Vienna), Exhibition Gemellarte, Klein-Pöchlarn (Austria)
- 2005/2008 **SEAD performances** "Some water has been poured onto the table" (Jana Umussig), "Race for 2 quartet + morning" (Juliane Flierl @ "New Faces New Dancers, Salzburg), "I woke up this morning" (Emmalena Fredrikson), "The one and the many" (Salva Sanchis), "Trespass" (Susan Rethorst), "Frozen Metaphora" (Paola Ponti/Simone Klebel), "SEYRYU" (Paola Ponti/Kanoko Tamura), "We chose the morality wich feats our ambitions" (Ted Stoffer), "Eye for an eye" (Tomaz Simatovic), "Study n.2- Homage to V.B." (Carlota Corte Real), "How many times a day..." (Francesca Honnegger), "Amber´s drop" (Paola Ponti), "Amaretto" (Petra Hrascanec), "Oh,Wunder!" (Ewa Bunkowska), "The echoing places" (Kaja Valenti @ "New faces, new dancers", Salzburg), "Newton apple" (Caroline Coulache)
- 2004 "Per l'amore", Iris Company, coreografia Valentina Caggio
- "Rumore bianco", coreografia Monica Francia, presentato a Ravenna Festival

VIDEOS

- 2016 **“disPiegarè”**, esercizi di partenza, viaggio, approdo
“What Space Does Not Remeber”, proiettato al Festival Espressioni 2016 e Tipperary Dance Platform (Ireland) / realizzato durante "The (in)Visible City - Digital Storytelling for New Media Formats and Webzines" con Nora Bilz e Magdalena Kallenberger presso Berlin Summer University of the Arts 2015.
- 2015 **“Radici”**, primo progetto di Paola Ponti e Tedioli Stefano per “Share Culture Creative Mobility Project” (Malta e Gozo) (community dance, video, performance) – realizzazione di 8 video, tre dei quali proiettati al Festival Espressioni e a WAM! Festival 2015
- 2012 **“Frammanti d'Autunno”**, serie “Frammenti d'Avventura”, collaborazione Gruppo De Siderium
“DisGel'Arsi” collaborazione Gruppo De Siderium
“DanceMe-Food”, improvvisazione per suono, corpo e cucina
- 2011 **“Mosto”**, TRACE_becoming Art 2011
“Zolfo (prelavaggio/ammollo)”, per Accademia Mobile, Emio Greco
“1920”, selezionato per danza em foco – Festival Internacional de Vídeo & Dança (Brasile).
“Gluten (gestures of love making)”
“NEST (a magic ritual to disclose what is apparently inanimate)”
- 2010 **“Chairs, a non violent action against violent actions”**, cortometraggio contro la pena di morte
“Where is my sit”, collaborazione Gruppo Desiderium
“Le Dèmembrè (Histrionic Cabaret)”, cortometraggio, ispirato alla performance vincitrice del concorso ravennte Histriodanza 2010
“Tokyofaenza”, progetto online della durata di un anno con Kanoko Tamura
“Fruscio muto”, Festival Espressioni di Milano (2011)
“QdB”, work in progress, in collaborazione con il musicista Francesco Valtieri
“Emilia Altafronte”, cortometraggio, Compagnia IRIS
- 2009 **“DiVin'Arsi”**, collaborazione Gruppo De Siderium per il concorso Brevino
“Bufo Fabula”, 17^a Quinzana de Dança de Almada - Contemporary Dance Festival – Video Dance Showcase (Portugal)
“I bambini lo vedono”, installazione personale di Scara (Daniele Serantoni), danza Valentina Caggio e Paola Ponti, Castel Bolognese (RA)
- 2008 **“Carbone”**, PACT Zollverein, Essen, (Germany)
“The Prophet” installazione, collettivo Social Victims, in Schmiede, Hallein
“De Cline”, installazione di Carlota Corte Real per il Festival Lust am Risiko
- 2007 **“Frozen Metaphopa”**, installazione, Paola Ponti, performer Anke Lahrembergh e Cecilia Nillson
- 2006 **“Carton in space”**(compact body), installazione, collaborazione per il festival Lust am Risiko: Paola Ponti, Anke Lahrembergh (Belgium), Jana Umüssig (Germany)
“The dead rabbit”
“Reality conflict”, video e installazione, di Eleonora Chiesa per mostra “Fragile”

DANZEDUCATRICE

- 2013/2017 conduce e organizza **laboratori per genitori e bimbi insieme** (fascia 2-4 anni)
- 2012/2017 **insegna Danzeducativa**, sviluppando progetti a tema concordati con la scuola e realizzando una presentazione finale, a Tagliata di Cervia, Ravenna, Imola, Palazuolo sul Senio, Marradi, Voltana, Medicina, Castel San Pietro
- 2014 **–Insegna Danzeducativa** presso la scuola parentale “La Scuolina” di Pieve Cesato (RA)
–Conduce con l'antropologa Vania Bertozzi il laboratorio per le classi superiori “Del Rapporto tra magia e desiderio”, su archetipi e movimento
–Nasce CARDINI fondato dalle insegnanti Valentina Caggio, Francesca Oliviero, Paola Ponti, gruppo di ricerca permanente sulla formazione tecnica ed artistica nella danza contemporanea di allievi dai 7 ai 18 anni.
- 2011 svolge il suo tirocinio presso la casa famiglia “Il Veliero” (S. Michele, Ravenna), cooperativa che si occupa di adolescenti e adulti con problematiche psicosociali
- 2002/2004 i primi anni di insegnamento

INSEGNANTE DI DANZA E FORMATRICE

- 2008/2017 Insegnante stabile presso le scuole Dance Studio di Luna Ronchi, Passi di Danza di Claudia Bruni (Bagnacavallo, RA)
- 2014/2016 sviluppo del percorso di approfondimento sulla relazione tra corpo scenico e ambiente esterno con la danzatrice e cantante Barbara Zanoni
“inNatura/Corposcenico”

2011/2016 “**Corpo e Azione in Rete**”, Compagnia Iris, percorso di avvicinamento alla performance contemporanea aperto a tutti i cittadini

SPETTACOLI CONCLUSIVI DEI SINGOLI PERCORSI:

2016 “Rimbalzi”

2015 “Segni particolari: un segno sul cuore”

2014 “SCINTILLA! Formidabili esercizi dallo Spazio di un Danzatore Calvo”

2013 “La Formidabile Passeggiata di un Danzatore Calvo”

2012 “La formidabile memoria di un danzatore calvo”

ORGANIZZATRICE

Compagnia Iris organizza a Spazio Iris “**PERFORMATIVI**-aperitivo con performance” ospitando artisti quali Giulio Escalona, Bubi Staffa, Stefano Bartolomei Bartolomeoli, Barbara Zanoni e Luigi Berardi, Compagnia Fabula Saltica (Rovigo), Valentino Bettini, Christelle Bion, compagnia DNA, Elisa Guerrini

Dal 2011 le compagnie Iris, In_Oculta e Menoventi organizzano a Faenza **WAM!**, festival dedicato alle arti performative contemporanee www.wamfestival.org

PROGETTI SPECIALI

2015 con Giorgia Lagosti, maestra di cucina, giornalista ed esperta di cucina storico-territoriale, nasce il progetto **Nourishing Practies** (pratica del nutrimento), per la presa di coscienza di cosa sta dietro alla preparazione del cibo (come nutrimento e come simbolo della vita) e della "potenza" della gestualità durante la sua trasformazione.

2015/2017 **PELLE TESA** – piattaforma per la sperimentazione tra suono dal vico e movimento

2016 **INTERDISCIPLINARY ART JAM SESSION** - jam multidisciplinare, per musicisti, danzatori, cantanti, poeti, pittori, scultori,

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

barista, cameriera, operaia agricola, addetta alle vendite abbigliamento, operaia meccanica

ASSOCIAZIONI O COMPAGNIE

Attualmente membro di

Compagnia IRIS

e **Studio28 Dance Factory**

www.iristeatrodanza.it

www.s28dancefactory.eu/