

Luciano Messi

***Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma.
Presidente ATIT e Vicepresidente di FEDERVIVO.***

Nell'arco della sua carriera organizza e dirige tutte le principali aree operative della macchina teatrale, traendo grande insegnamento da questa conoscenza diretta e approfondita, tanto più in organismi complessi e articolati quali i teatri d'opera, in cui musica, canto, azione scenica, coreografia e apparato visivo sono compresenti.

Assieme a Pier Luigi Pizzi crea nel 2006 lo Sferisterio Opera Festival (oggi Macerata Opera Festival), innovando il processo produttivo, dedicando particolare attenzione alla pianificazione, all'efficienza, al controllo di gestione, alla valorizzazione e all'accrescimento delle competenze delle maestranze, avviando in tal modo il risanamento finanziario dell'Associazione Arena Sferisterio e determinando un significativo aumento della produttività e rafforzamento del brand.

Come Sovrintendente, ripristinando questa figura a Macerata dopo 13 anni, porta il Festival a risultati crescenti per pubblico, critica e aspetti gestionali: circa 40.000 presenze a stagione, con una media di riempimento dello Sferisterio che arriva a 91% nel 2019, bilancio sempre in equilibrio e azzeramento del differenziale negativo tra debiti e crediti, che nel 2005 era di oltre 3 milioni di euro.

Sviluppa i rapporti nazionali ed internazionali, in particolare promuovendo le coproduzioni e il noleggio degli allestimenti di proprietà. Organizza, coordina e guida personalmente tournée e spettacoli all'estero, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale. Avvia un secondo dialogo tra pubblico e privato, portando a risultati lusinghieri dal punto di vista delle sponsorizzazioni e dà vita a progetti leader e best practices nazionali, sia nel campo del mecenatismo culturale (100 Mecenati Art Bonus) che in quello della creazione di reti e sistemi territoriali (Rete Lirica delle Marche, Consorzio Marche Spettacolo). Nel 2017 dà vita a Sferisterio Live, cartellone di spettacoli extra lirica che si affianca al festival operistico, proponendo star nazionali ed internazionali della musica pop e rock. Sferisterio Live si auto-sostiene finanziariamente ed amplia la programmazione dello Sferisterio anche nei mesi di giugno e settembre.

Cura i rapporti istituzionali e pone più volte le sue competenze a disposizione del sistema nazionale. Nel 2018 fa parte della delegazione datoriale al tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL Teatri. Nel 2020 coordina la task force istituita dalle Fondazioni Lirico Sinfoniche per fronteggiare l'emergenza COVID, redigendo le "Proposte operative per le produzioni, liriche, sinfoniche e coreutiche e per l'intera filiera della musica" che AGIS presenta al Ministero della Cultura nel documento "Lo Spettacolo in Italia nella Fase 2".

Nonostante il COVID, mette in scena stagioni programmate e sigla una fondamentale intesa territoriale con i lavoratori per consentire il mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso un accordo di solidarietà nel rispetto del CCNL. Con l'ufficio di Presidenza FEDERVIVO promuove e firma il "Protocollo di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria" sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali nazionali del settore. Nel 2020 si guadagna il riconoscimento di Classic Voice come una delle dieci personalità dell'anno più rilevanti nel mondo della musica.

ESPERIENZA PROFESSIONALI

Dal 2023 ad oggi FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

Sovrintendente

Dirige e coordina tutte le attività operative della Fondazione, ivi incluse quelle connesse e strumentali. Predisporre i programmi di attività artistica e culturale, nel rispetto dei vincoli di bilancio presentandoli al Consiglio di Amministrazione. Compie gli atti necessari od opportuni per l'esecuzione delle delibere consiliari. Stipula, modifica, esegue e risolve contratti occorrenti per la gestione della Fondazione con privati e pubbliche amministrazioni. Cura i rapporti e le relazioni industriali con le rappresentanze sindacali. Rappresenta la Fondazione. Effettua operazioni bancarie. Redige la struttura organizzativa e i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo. Cura la tenuta dei libri contabili.

In questo primo anno di Sovrintendenza a Parma, consolida la Stagione Lirica di Tradizione e rafforza le attività di Regio Young e Regio Insieme. Innova profondamente la programmazione del Festival Verdi e sviluppa il Verdi Off estendendolo oltre il periodo festivaliero. Imprime nuovo impulso all'attività formativa rilanciando l'Accademia Verdiana e il Corso di Alta Sartoria, e potenziando la Scuola di Canto Corale (coro di voci bianche). Implementa la struttura organizzativa della Fondazione, adotta il Modello organizzativo 231 e lancia il Manifesto Etico del Teatro Regio di Parma che promuove l'inclusione e la coesione sociale.

**Dal 2015 al 2022 ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO – TEATRO DI
(Collaborazione avviata nel TRADIZIONE | Macerata Opera Festival
1993)**

Sovrintendente

Pianifica, coordina e dirige le attività dell'Associazione, adottando e adeguando idonei modelli organizzativi, nell'ambito degli indirizzi di carattere generale ricevuti dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del budget assegnato, avvalendosi del supporto del Direttore artistico, del Direttore musicale e dei responsabili di settore. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi. Cura i rapporti istituzionali e sindacali, quelli con i sostenitori privati e con gli stakeholder sia a livello territoriale che nazionale ed internazionale.

Alla capacità di pianificazione e di controllo sulla spesa e all'efficientamento della produzione, ha affiancato un importante lavoro sulle entrate, che dal 2015 hanno visto l'autofinanziamento superare i contributi pubblici, fino a raggiungere il 58% del bilancio nel 2019, grazie ai rinvigoriti incassi di biglietteria, al notevole sviluppo delle sponsorizzazioni e delle donazioni in Art Bonus, al noleggio degli allestimenti in repertorio e all'organizzazione di tournée all'estero. In particolare, i progetti di mecenatismo dello Sferisterio ottengono riconoscimenti a livello nazionale e arrivano a raccogliere 1/3 delle donazioni Art Bonus dell'intera regione.

Cura la programmazione coadiuvato dal Direttore artistico, dando vita a un cartellone di opere, concerti e balletti completato da un'ampia offerta multidisciplinare, che valorizza nuova autorialità e i nuovi formati, la contaminazione dei generi, l'inclusione e la formazione dei pubblici, coordinando il lavoro di oltre 500 persone fra artisti, tecnici e altri professionisti.

Sviluppa coproduzioni, con importanti Fondazioni Lirico Sinfoniche italiane (Bologna, Palermo, Torino) e prestigiose istituzioni internazionali (Les Chorégies d'Orange, Les Arts Valencia, Festival Castell Peralada, Teatro Nazionale di Zagabria).

Coordina e dirige personalmente due tournée all'estero: nel 2013 *La Traviata* presso la Royal Opera House Muscat (con quasi 200 persone tra cast e complessi artistici e tecnici) e nel 2016 *Madama Butterfly* presso il Teatro Nazionale di Zagabria (con il cast e i responsabili tecnici).

Organizza spettacoli musicali, di danza e di opera presso parchi archeologici, luoghi di culto e siti di rilevante interesse storico-artistico, con particolare riferimento agli spazi luoghi *en plein air*.

Promuove lo sviluppo di servizi di accessibilità e di inclusione per il pubblico già a partire dal 2009, dando vita ad un team di professionisti specializzato e facendo del progetto "InclusivOpera" del Macerata Opera Festival un punto di riferimento in questo campo.

Con l'emergenza COVID è stato in prima linea per garantire la ripresa degli spettacoli e la tutela dei lavoratori e del pubblico. Lo Sferisterio è tra i primi teatri a ripartire e nel 2020 si distingue come soggetto di riferimento a livello nazionale per la gestione degli spettacoli all'aperto. Nel 2021 in collaborazione con gli Atenei delle Marche sviluppa un modello operativo per l'incremento della capienza delle sale, basato sulla misurazione dell'impatto dei protocolli di sicurezza rispetto alle probabilità di diffusione del virus.

Al Macerata Opera Festival, sotto la sua direzione, sono stati assegnati numerosi premi e riconoscimenti sia gestionale che artistici.

Incarichi precedenti presso l'Associazione Arena Sferisterio

2007-2015 Direttore dell'organizzazione artistica e tecnica e Direttore della produzione

2006 Direttore della produzione e Segretario Artistico

2004-2005 Responsabile relazioni esterne

1995-2003 Responsabile ufficio di sovrintendenza e direzione artistica

1993-1994 Collaborazioni varie

Dal 2015 ad 2022 RETE LIRICA DELLE MARCHE | Centro di produzione lirico-sinfonico regionale

Direttore

Nel ruolo ampiamente riconosciuto di promotore della razionalizzazione e dello sviluppo del sistema musicale regionale, è ideatore e direttore della Rete Lirica delle Marche, nata come coordinamento nel 2015 e costituitasi in fondazione nel 2018.

Con un cartellone lirico regionale e co-produzioni nazionali e internazionali, porta la Rete a distinguersi per i rilevanti risultati gestionali: -20% costi di produzione, +68% spettatori, +15% incassi, +80% contributi FUS, +40% contributi regionali. Con la Rete persegue la

valorizzazione e la stabilizzazione dei professionisti dello spettacolo regionali, pari al 90% degli scritturati, con particolare attenzione ai giovani under 35, che rappresentano quasi la metà del personale impiegato.

Il modello gestionale della Rete è stato riconosciuto come particolarmente innovativo ed efficace, grazie all'inedito coordinamento tra un Teatro di Tradizione, un Festival, tre teatri sedi di Attività Lirica Ordinaria, un'Istituzione Concertistico Orchestrale, un'Accademia di Belle Arti, un Conservatorio Statale di Musica e altre realtà regionali di riferimento in campo artistico e culturale.

Nel 2018 la Rete vince il Premio Cultura di gestione, il bando nazionale che premia i progetti e i modelli più innovativi nella gestione culturale, organizzato da Federculture, AGIS, Alleanza Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali, Forum Nazionale del Terzo Settore e ANCI, nella categoria "Creazione di reti". Nella menzione è definita un "eccellente esempio di governance pubblica capace di fare sistema e creare network intorno ad obiettivi condivisi e reali istanze del territorio".

**Dal 2012 al 2014 e dal
2002 al 2004**

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE | Ancona

Direttore della produzione

Pianifica e coordina le attività di tutti i settori della produzione, gestisce direttamente il budget della Stagione Lirica, collabora con il Direttore artistico per la definizione del progetto artistico e dei cast.

Nel 2002 è stato chiamato a far parte del team che ha curato la riapertura del Teatro delle Muse dopo 59 anni.

Dal 2012 al 2014, grazie all'efficientamento produttivo ed al contenimento della spesa, completa l'azione di risanamento del bilancio della Fondazione.

INCARICHI ISTITUZIONALI

Dal 2020 ad oggi

FEDERVIVO – FEDERAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Vicepresidente

Entra in qualità di Presidente ATTT e svolge un ruolo particolarmente attivo nella relazione con il Ministero della Cultura e con AGIS, e per la promozione del settore.

Si distingue per impegno durante l'emergenza COVID. Coordina i lavori della "Task force della Lirica" istituita dalle Fondazioni Lirico Sinfoniche per fronteggiare l'emergenza COVID individuando le "Proposte operative per le produzioni, liriche, sinfoniche e coreutiche per l'intera filiera della musica" confluite nel documento "Spettacolo in Italia – Fase 2. Proposta per la ripartenza delle attività e per la riapertura al pubblico", presentato da AGIS al Ministero della Cultura e punto di riferimento per la discussione con il CTS.

Con l'Ufficio di Presidenza promuove e firma il "Protocollo di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria" sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali nazionali di settore. È riconfermato nell'ottobre 2022. Partecipa ai tavoli tecnici del Ministero della Cultura sulla Legge Delega collegata al Codice dello Spettacolo e sul nuovo DM per il Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo.

Dal 2020 ad oggi ATIT – ASSOCIAZIONE TEATRI ITALIANI DI TRADIZIONE

Presidente

Eletto all'unanimità, inaugura una nuova stagione di ATIT. Consolida le relazioni interne e lo scambio tra gli aderenti, attraverso un'azione costante di coordinamento e confronto, che ha restituito autorevolezza e rappresentatività all'Associazione ATIT aderisce ad Opera Europa, primo caso in cui un network viene ammesso nella compagine degli associati. Riporta in seno all'ATIT alcuni Teatri di Tradizione da tempo assenti, risolvendo anche controversie economiche e raggiungendo il numero di 25 teatri iscritti.

Grazie ad un programma condiviso e fortemente orientato alla capacity building, sviluppa un reale sostegno ai soci attraverso l'implementazione di servizi di consulenza e formazione. Favorisce la partecipazione attiva degli associati, la collegialità dei processi decisionali e la condivisione delle informazioni, anche organizzando una segreteria leggera e un supporto alla comunicazione istituzionale.

Dal 2022 UNESCO – COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'ARTE DEL CANTO LIRICO ITALIANO

Componente

L'Arte del Canto Lirico Italiano è stata la proposta di candidatura nazionale presentata dall'Italia al Segretariato della Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Il processo e l'iter istruttorio sono stati seguiti con il coordinamento tecnico-scientifico istituzionale del Servizio II – Ufficio UNESCO del Segretariato Generale in collaborazione con la DG Spettacolo del Ministero della Cultura e la Commissione di cui è componente.

La *Pratica del Canto Lirico* Italiano è stata dichiarata patrimonio immateriale dell'Umanità dall'UNESCO il 6 dicembre 2023.

Dal 2020 al 2022 RETE PER IL WELFARE CULTURALE NELLE MARCHE

Promotore e componente del tavolo di coordinamento

Promuove la nascita del sistema in virtù dei progetti sviluppati sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione con lo Sferisterio e con la Rete Lirica delle Marche, considerate esperienza pilota a livello nazionale e internazionale, con specifico riferimento al filone del teatro educational e i servizi per disabili visivi e uditivi.

Dal 2011 al 2017 CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO

Promotore e componente del Consiglio Direttivo

Coordina il "Tavolo Musica" e sviluppa progetti a sostegno dell'occupazione e della formazione dei professionisti dello spettacolo.

Il Consorzio raggruppa i principali soggetti dello spettacolo dal vivo nella Regione Marche, con lo scopo di garantire la migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale e la sua razionalizzazione, promuovendo l'innovazione organizzativa e gestionale.

RICONOSCIMENTI E PREMI

- 2021 e 2014** **Medaglia del Presidente della Repubblica al Macerata Opera Festival.**
- 2018** **Premio Cultura di Gestione** alla Fondazione Rete Lirica delle Marche, nella categoria “Creazione di reti”.
- 2018** **Premio Italiano “Inclusione 3.0” 2018** per il progetto di accessibilità *InclusivOpera* del Macerata Opera Festival.
- 2018** **XXXVII Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati”** per lo spettacolo inaugurale del Macerata Opera Festival 2017 “Turandot”, regia Stefano Ricci e Gianni Forte.
- 2017** **Angel Herald Award al Festival di Edimburgo** per “Macbeth” di Emma Dante, coprodotto con il Teatro Regio di Torino e il Teatro Massimo di Palermo.
- 2017** **Certificazione del China Outbound Tourism Quality Service Certification Program (QSC Program)** come attrazione turistica garantita del National Tourism Administration (Ministero del Turismo cinese).
- 2016** **Menzione Speciale al Premio “Cultura + Impresa 2016”** per il progetto dei “Cento Mecenati / Art Bonus” del Macerata Opera Festival
- 2013** **Premio “Cultura + Impresa 2013”** di Federculture per il progetto “World Sponsor – Luxury Experience al Macerata Opera Festival”.
- 2013** **XXXII Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati”** per lo spettacolo del Macerata Opera Festival 2012 “La Bohème” regia di Leo Muscato.

CONVEGNI, SEMINARI E RICERCHE

Convegni e seminari

Partecipa a numerosi convegni e seminari nazionali sullo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, sulla gestione dei teatri come hub dei sistemi territoriali di riferimento, sul ruolo dell’operatore culturale, sull’organizzazione e sulla produzione teatrale, sul fundraising pubblico e privato con particolare riferimento all’Art Bonus.

Tratta il tema dell’accessibilità e dell’inclusione sia dal punto di vista dei pubblici, sia della macchina produttiva ed organizzativa, riflettendo sulla collaborazione interistituzionale e con il Terzo Settore per la definizione di indirizzi utili all’introduzione del lavoro performativo in ambito socio-sanitario.

Partecipa a tavoli internazionali come quelli di Opera Europa ed EFA (European Festival Association), con l’obiettivo di valorizzare e

promuovere in modo sempre crescente le relazioni tra i teatri, il legame coi territori e il valore culturale, sociale e economico generato.

Partecipa al Web Marketing Festival, dedicato al rilancio della cultura attraverso l'innovazione digitale e a LuBeC, promuovendo con il Ministero della Cultura, AGIS, Regione Toscana e Promo PA Fondazione una riflessione nazionale sulle prospettive dello spettacolo dal vivo anche rispetto al nuovo Codice dello Spettacolo.

Ricerche

Promuove e collabora a ricerche e studi. Recentemente:

- L'impatto socio-economico dell'investimento del Macerata Opera Festival sulla Regione Marche (dati 2019), 2021
- La conoscenza e la valutazione dell'impatto del Macerata Opera Festival sul territorio, AGIS e SWG, 2021
- Autori Under 35. Quanto sono rappresentati? Un'indagine tra nuovi pubblici e nuova autorialità con AGIS, il Ministero della Cultura e Promo PA Fondazione, 2022.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Parma, 7 dicembre 2023

Luciano Messi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Messi', written in a cursive style.