

INFORMAZIONI
PERSONALI

Luciano Messi

Via Santa Maria della Porta 43

62100 – Macerata

Tel + 39 3495493846

lucianomessi@icloud.com

lucianomessi@pec.it

Luciano Messi è nato a Macerata il 14 marzo 1971.

Dal 2015 Sovrintendente dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata e Direttore della Rete Lirica delle Marche.

Dal 2020 Presidente di 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 indissolubilmente compresenti.

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

Dalla nomina a Sovrintendente, che ripristina questa figura a Macerata dopo 13 anni; i risultati sono ancora crescenti per pubblico, critica e aspetti gestionali: circa 40.000 presenze a stagione, con una media di riempimento dello Sferisterio che arriva al 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 che porta 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 in particolare della musica pop e rock. Sferisterio Live si auto-sostiene finanziariamente ed amplia la programmazione dello Sferisterio anche ai 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 le 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 di settore.

Nel 2020 si guadagna il riconoscimento di Classic Voice come una delle dieci personalità dell'anno più rilevanti del mondo della musica.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Dal 2015 ad oggi **RETE LIRICA DELLE MARCHE | Centro di produzione lirico - sinfonico regionale**
fondazione.liricamarche.it

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 2015 a
settembre 2022

(Collaborazione avviata
nel 1993)

ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO - TEATRO DI TRADIZIONE | Macerata Opera Festival

sferisterio.it

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. Predispone 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 la 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 artisti 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" e 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 gestionali, sia 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 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

Anno 2004 FONDAZIONE ARENA DI VERONA

Collaboratore organizzativo per il progetto "La Corona di Pietra"

Cura i rapporti con il Ministero degli Affari Esteri Italiano, le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti Italiani di Cultura e le Autorità di Governo di Croazia, Francia, Libia, Spagna, Tunisia e Turchia, per un grande progetto musicale che vede coinvolti sette anfiteatri millenari del Mediterraneo.

**INCARICHI
ISTITUZIONALI**

Dal 2022 MINISTERO DELLA CULTURA. TAVOLO PERMANENTE PER LA DANZA

Componente

Opera presso la DG Spettacolo, ed approfondisce le tematiche e le problematiche della danza in Italia.

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

Componente

L'"Arte del Canto Lirico Italiano" è 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 Messi è componente.

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 24 teatri iscritti su 26 in attività.

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. Struttura un supporto alla comunicazione istituzionale e promuove la webTv di ATIT "Opera Italia".

Dal 2020 ad oggi **FEDERVIVO - FEDERAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO**

Vicepresidente

Entra in qualità di Presidente ATIT e svolge un ruolo particolarmente attivo nella relazione con il MiC 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 e 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.

Dal 2020 ad oggi **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 esperienze 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

Medaglia del Presidente della Repubblica al Macerata Opera Festival, negli anni 2014 e 2021. Premio Cultura di Gestione 2018 - 2019 alla Fondazione Rete Lirica delle Marche, nella categoria "Creazione di reti".

Premio Italiano "Inclusione 3.0" 2018 per il progetto di accessibilità *InclusivOpera* del Macerata Opera Festival.

XXXVII Premio della Critica Musicale "Franco Abbiati" 2018 per lo spettacolo inaugurale del Macerata Opera Festival 2017 "Turandot", regia Stefano Ricci e Gianni Forte.

Angel Herald Award al Festival di Edimburgo 2017 per il Macbeth di Emma Dante, coprodotto con il Teatro Regio di Torino e con il Teatro Massimo di Palermo.

Certificazione del China Outbound Tourism Quality Service Certification Program (QSC Program) come attrazione turistica garantita dal National Tourism Administration (Ministero del Turismo cinese).

Menzione Speciale al Premio “Cultura + Impresa 2016” per il progetto dei “Cento Mecenati / Art Bonus” del Macerata Opera Festival.

Premio “Cultura + Impresa 2013” di Federculture per il progetto “World Sponsor – Luxury Experience al Macerata Opera Festival”.

XXXII Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” 2013 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 MiC, 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, MIC e Promo PA Fondazione 2022.

CAPACITÀ
PERSONALI

Ha capacità di leadership e attitudine al lavoro di squadra, abilità di analisi e di *problem solving*, spirito d'iniziativa, flessibilità, capacità di lavorare sotto pressione, attitudine allo sviluppo di nuovi progetti, affidabilità nel raggiungimento dei risultati.

Ha una spiccata vocazione per la progettazione di giochi, attività e manifestazioni ludiche che lo ha portato fin da giovanissimo a collaborare con le maggiori case editrici nazionali, in particolare sul fronte della *gaming simulation*. Nel 2021 ha promosso e poi partecipato allo sviluppo di “All'Opera”, gioco family sull'opera edito da Clementoni.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Nel 1990 **MATURITÀ SCIENTIFICA (VOTAZIONE 60/60)**

Diploma di scuola media superiore, Liceo Scientifico "G. Galilei", Macerata

LINGUE

Lingua madre Italiano

Altre lingue INGLESE

COMPRESIONE		PARLATO		SCRITTO
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
C1	C1	C1	B2	B2

COMPETENZE

DIGITALI

Utente esperto e autonomo nell'utilizzo dei principali programmi di scrittura, fogli di calcolo, data base e presentazioni, nonché nell'uso di internet e dei principali social network.

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).

Macerata, 14 novembre 2022

Luciano Messi

