

4^a Edizione **Mascagni Festival** 2023 Livorno dal 4 agosto al 27 agosto #bacirubati
 direzione artistica Marco Voleri

illustrazione di Maddalena Carrai

italiafestival

ASSOCIAZIONE
 TEATRO
 ITALIANO DI
 TRADIZIONE

MEDIA PARTNER

Rai Isoradio

coop
 Unione Consumatori
 Emilia-Romagna
 Livorno

Mascagni Festival 2023

#bacirubati

4ª edizione – Livorno, 4-27 Agosto

Programma

Venerdì 4 Agosto, ore 21.30

Piazza del Luogo Pio, Livorno

Mascagni Festival / Effetto Venezia 2023

CALLAS@100

Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Testo "Tramontata è la luna" di Fulvio Venturi

Voce narrante Giuliana De Sio

Attore Giulio Forges

Solista della Mascagni Academy

Trio d'archi dell'Orchestra Classica Do Centro di Coimbra

Pianoforte Massimo Salotti

Sabato 5 Agosto, ore 21.30

Fortezza Nuova, Livorno

Mascagni Festival / Effetto Venezia 2023

LA MUSICA E' PERICOLOSA

Pianoforte Nicola Piovani

Sax Clarinetto Marina Cesari

Tastiere Fisarmonica Sergio Colicchio

Violoncello, Chitarra, Mandolincello Pasquale Filastò

Batteria Percussioni Vittorino Naso

Contrabbasso Marco Loddo

Domenica 6 Agosto, ore 21.30

Fortezza Vecchia, Livorno

Mascagni Festival / Effetto Venezia 2023

SABBIA RUSTICANA

Da un'idea di Marco Voleri

Solisti del II° Concorso lirico internazionale "Voci Mascagnane"

Solisti della Mascagni Academy

Voce narrante Alessio Pianigiani

Pianoforte Massimo Salotti

Sand Artist Silvia Emme

Drammaturgia Carmelo Alù

Venerdì 11 Agosto, ore 22.00

Lungomare Antignano

MASCAGNI NIGHT

Solisti della Mascagni Academy

Pianoforte Anna Cagnetta

Chitarra Aurora Orsini

Complessi strumentali Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno

Sabato 12 Agosto, ore 21.30

Piazza del Teatro Goldoni

O STELLA DELLA SERA

Concerto finale del concorso per pianisti accompagnatori “Laura Pasqualetti”

Solisti del II° Concorso lirico internazionale “Voci Mascagnane”

Pianisti finalisti del concorso per pianisti accompagnatori “Laura Pasqualetti”

Domenica 13 Agosto, ore 21.30

Fortezza Vecchia, Livorno

IL GIOVANE MASCAGNI

I tempi del Conservatorio

Concerto Lirico

Introduce Fabio Sartorelli

Musicisti del Conservatorio “G. Verdi” di Milano

Giovedì 17 Agosto, ore 21.30

Fortezza Vecchia, Livorno

ASTANA TRIO

Concerto di Musica da Camera del Novecento

Pianoforte Timur Urmancheyev

Violino Maxat Jussupov

Violoncello Murat Narbekov

Mercoledì 23 Agosto, ore 21.30

Terrazza Mascagni, Livorno

SILVANO

Dramma marinresco in due atti

Solisti della Mascagni Academy

Direttore Lorenzo Tazzieri

Regia Carmelo Alù

Scenografia Marina Conti

Coro del Teatro Goldoni di Livorno

Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno

Allestimento Mascagni Festival

In apertura

THE ETERNAL CITY

*Interludes to The Eternal City by Hall Caine
di Pietro Mascagni*

Giovedì 24 Agosto, ore 21.30

Terrazza Mascagni, Livorno

MASCAGNI INCONTRA D'ANNUNZIO

Reading musicale

Produzione del Mascagni Festival in prima assoluta

Musiche di Pietro Mascagni

Pietro Mascagni **Alessandro Haber**

Gabriele D'Annunzio **Gianmarco Tognazzi**

Pianoforte Massimo Salotti

Drammaturgia Alessandro Rossi

Mise en scene Marco Voleri

Venerdì 25 Agosto, ore 21.30

Terrazza Mascagni, Livorno

XLR Produzione *presenta*

DANIELE SILVESTRI

in Estate X

Sabato 26 Agosto, ore 21.30

Terrazza Mascagni, Livorno

CONCERTO DELLA BANDA DELLA AERONAUTICA MILITARE

Banda Nazionale della Aeronautica Militare

Soprano della Mascagni Academy

Direttore Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano

Domenica 27 Agosto, ore 21.30

Terrazza Mascagni, Livorno

DANCING MASCAGNI

Ensemble strumentale Kyiv Virtuosi

Soprano della Mascagni Academy

Con la partecipazione straordinaria del coreografo Luciano Cannito e di Rossella Brescia

#MASCAGNIFUORIPORTA

Pietro Mascagni oltre ad aver composto opere liriche di successo mondiale è stato un importante direttore d'orchestra, attività che lo ha portato ad esibirsi in importanti e prolungate tournèe che lo videro protagonista in tutto il mondo. Presentò alcune sue opere liriche in prima mondiale negli Stati Uniti e in Sudamerica, dove venne acclamato e apprezzato.

#mascagnifuoriporta è lo spin off del Mascagni Festival nei luoghi del mondo che lo ospitano. Così quest'anno, come fosse una melodia scritta su una sola pagina, **#mascagnifuoriporta** parte dalla Grecia, per arrivare in Portogallo e Giappone.

Domenica 11 giugno

Stagira, Grecia (Penisola Calcidica)

*In collaborazione con Toscana Promozione Turistica
nell'ambito del "Simposio etrusco – ellenico" ideato e patrocinato da
Toscana promozione turistica e Halkidiki Tourism Organization*

CALLAS@100

Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Testo "Tramontata è la luna" di Fulvio Venturi

Soprano Josephina Hoogstad

Pianoforte Massimo Salotti

Attrice Maria Prodromou

Venerdì 28 Luglio, ore 21.30

Coimbra, Portogallo

In collaborazione con

Orchestra Classica Do Centro di Coimbra (Portogallo)

CALLAS@100

Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Testo "Tramontata è la luna" di Fulvio Venturi

Solista della Mascagni Academy

Trio d'archi dell'Orchestra Classica Do Centro di Coimbra

Pianoforte Massimo Salotti

Attore Diogo Carvalho

Attrice Patricia Ferreira

Sabato 9 Settembre e Domenica 10 Settembre, ore 19

Kitakyushu Geijutsu Theater, Giappone

In collaborazione con

Kitakyushu Geijutsu Theater (Giappone)

CAVALLERIA RUSTICANA

Melodramma in un atto, musica di Pietro Mascagni

Solisti del Kitakyushu Geijutsu Theater

Solisti della Mascagni Academy

Orchestra e Coro Kitakyushu Geijutsu Theater

Sarà un omaggio alla Divina l'evento di apertura della quarta edizione del Mascagni Festival che sarà inaugurato il 4 agosto con lo spettacolo Callas@100 nel centenario della nascita di Maria Callas e nel giorno della sua ultima interpretazione del ruolo di Santuzza. Effetto Venezia, la festa estiva della tradizione livornese, quest'anno dedicata al cinema, accoglierà il primo evento del Mascagni Festival. La prima settimana il Festival si trasformerà in uno spettacolo dentro lo spettacolo e il quartiere più antico della città, costruito intorno ai canali Medicei e per questo denominato Venezia, ospiterà i primi tre dei 14 eventi del festival dedicato al grande compositore livornese, che incanta da oltre un secolo il pubblico di tutto il mondo.

Come ci ha abituato ormai da quattro anni, il Mascagni Festival si fonda su una commistione di stili musicali, di prosa, di spettacolo, in un abbraccio rassicurante che sa di mare e di salsedine, di storia antica e moderna.

Davanti al mare, sulla suggestiva terrazza che porta il nome del Maestro, quest'anno ascolteremo "Silvano" un dramma marinaresco in due atti, seguito da altri quattro eventi che renderanno omaggio al compositore livornese.

Sono certo che anche quest'anno gli appuntamenti del Mascagni Festival coinvolgeranno migliaia di cittadini e visitatori attirati dalla bontà degli eventi e dagli scorci pittoreschi e caratteristici.

Luca Salvetti, *Sindaco di Livorno*

Il Mascagni Festival, la rassegna internazionale dedicata all'opera e alla vita del grande compositore e maestro d'orchestra Pietro Mascagni, giunge quest'anno alla sua quarta edizione. Se ci voltiamo indietro alle passate manifestazioni, accolte con sempre maggiore entusiasmo da pubblico e critica, possiamo ritenere che l'obiettivo che ci eravamo posti come Amministrazione Comunale insieme con la Fondazione Teatro Città di Livorno di riscoprire e valorizzare la figura di questo nostro illustre concittadino, che per troppo tempo è stato associato solo a Cavalleria rusticana, sia stata raggiunta. Il percorso intrapreso ci ha permesso di raccontare la straordinaria creatività di questa figura, massimo esponente del verismo in musica, compositore prolifico, il primo in Italia a scrivere per il cinema muto.

Oggi questo Festival non solo si è conquistato a ragione uno spazio importante nel panorama delle rassegne che omaggiano i grandi compositori, ma è diventato un elemento di promozione e di valorizzazione del nostro territorio al punto da essere presentato alla recente Bit di Milano.

Simone Lenzi, *Assessore alla Cultura Comune di Livorno*

Imbattersi nella musica e nell'opera di Pietro Mascagni è sempre un'avventura, sia per chi l'ascolta sia per chi come me ha la fortuna di studiarla ed eseguirla, rivestendo una parte importante dell'azione del Teatro di Tradizione della sua città natale: un onore a cui cerchiamo di riversare innanzitutto passione e rigore.

Mascagni ha avuto la capacità straordinaria di essere stato sempre se stesso eppure di rinnovarsi e di stupire continuamente. Ha vissuto la temperie culturale della sua epoca di fine '800 aprendo al dramma verista ed eccolo solo undici anni dopo invocare con "Le maschere" - che abbiamo proposto e prodotto con successo lo scorso con la collaborazione della Fondazione Carnevale di Viareggio - un ritorno alla commedia dell'arte, non senza aver sperimentato passaggi ulteriori: dall'idillio campestre al dramma romantico, da sfide spesso ardite tra simbolismo e decadentismo alla musica da film, con un linguaggio che progressivamente si apriva ed innovava il '900.

Eppure la sua mano, quella creatività e facilità melodica di cui era indiscusso padrone, emerge in tutte le sue opere, quali che siano i libretti più o meno felici a cui pose mano, perché pervase da un'ispirazione che sembra provenire dall'aria e dalla gente stessa della sua città, sferzata spesso dal libeccio, tra mare impetuoso e calore, passioni, comportamenti e modi di essere schietti e popolari, ma sempre trattati con una raffinatezza armonica e compositiva che solo i più grandi Maestri sono stati capaci di fare. E noi, che siamo eredi di quel Teatro che in tante felici ed irripetibili occasioni lo ha visto salire con orgoglio sul podio quale direttore d'orchestra delle sue stesse opere, abbiamo il dovere di far vivere quelle composizioni, di restituirle ai palcoscenici ed alla conoscenza, perché rappresentano un patrimonio unico ed insostituibile di una personalità che in sé ha racchiuso tante anime artistiche. Mascagni è stato operista, direttore d'orchestra, direttore del Conservatorio di Pesaro, intellettuale e figura di riferimento del suo tempo, oltre ad incredibile testimonial moderno con un modo di porsi e di valorizzare attraverso la sua immagine tutto un comparto e quello che gli si muoveva intorno. Allora come oggi.

Questa poliedricità, questo riassumere nella sua stessa persona più fisionomie ed aspirazioni artistiche, c'è sembrato ben intuito e rappresentato nell'immagine scelta per questa edizione ad opera dell'illustratore livornese Maddalena Carrai, che unisce all'eleganza del tratto sensazioni molteplici ed ulteriori, testimoni di una sensibilità creativa capace di cogliere quel volgere lo sguardo in più direzioni, fatto che era assolutamente connaturato con l'iter creativo del musicista livornese.

Allo stesso modo, lo spot selezionato tra gli splendidi 6 finalisti di un altrettanto mirato bando, ad opera di Umberto jr. Vivaldi, ci restituisce un giovane Mascagni che sembra proprio cercare ed incanalare la sua ispirazione dalla città e dai suoi scorci naturali: perché la musica, tra i suoi aspetti, possiede proprio la capacità di far vivere e trasferire emozioni e Mascagni con la sua opera rappresenta uno scrigno prezioso da cui attingere per proporre, senza timori, la bellezza di un mondo musicale da riscoprire e valorizzare.

Mario Menicagli, *Direttore Fondazione Teatro Goldoni*

Come definire Pietro Mascagni in una sola frase? Non è certo semplice. Innovatore, artista visionario, sperimentatore, poliedrico. Non mi viene in mente un compositore di tale caratura che, in una sola vita, abbia ricoperto tanti ruoli diversi ed importanti in ambito artistico. Compositore di chiara fama, direttore d'orchestra acclamato in tutto in mondo. E, ancora, direttore artistico al Teatro Costanzi di Roma, dal 1909 al 1911. Direttore, per alcuni anni, del Conservatorio di Pesaro. Fu uno tra i primi a sperimentare la composizione per il cinema. Un Mascagni protagonista assoluto dei suoi tempi, un uomo che amava la vita, le relazioni, che faceva tendenza con il suo modo di essere. E' stato uno dei pochi compositori a cui *Vanity Fair*, nel 1893 - in occasione delle sue direzioni di *Cavalleria rusticana*, *L'amico Fritz* e *I Rantzau* al Covent Garden - dedicò la sua copertina. Lo stesso fece il *Time* nel 1926.

Prendendo ispirazione da questa identità mascagnana, così definita nel suo spirito innovatore, in questi anni abbiamo provato a determinare le condizioni affinché il Mascagni Festival potesse diventare una manifestazione in grado di destare attenzione, con la volontà di approfondire la conoscenza di Pietro Mascagni e cercare di rendere innovativo il festival a lui dedicato.

E' stato istituito, in seno alla Fondazione Teatro Goldoni - grazie al prezioso apporto delle figure professionali che vi lavorano - il Dipartimento Mascagni, che si occupa di gestire ed organizzare l'unica accademia al mondo di alto perfezionamento per cantanti lirici nel repertorio verista, la Mascagni Academy; il concorso lirico internazionale "Voci Mascagnane", unica competizione internazionale per cantanti lirici dedicata al repertorio verista. Ed il fulcro assoluto di tutte le attività che ruotano attorno al dipartimento: il Mascagni Festival.

Oltre a questo, abbiamo messo in campo, con coraggio e determinazione, una serie di attività formative tra cui il Mascagni Educational, nato per avvicinare i più giovani alla figura del compositore. E, ancora, tre spin-off: *#mascagnifuoriporta*, *#terremascagnane* e *#mascagnioff*.

Sono nate così collaborazioni con istituzioni nazionali ed internazionali, in questi anni di costruzione e di cammino continuo, che hanno determinato in noi una certezza: Pietro Mascagni merita di essere ascoltato nella sua musica, nella sua storia, nel suo assoluto modo di essere, moderno e sfrontato. Caratteristica, dopo tutto, assolutamente labronica.

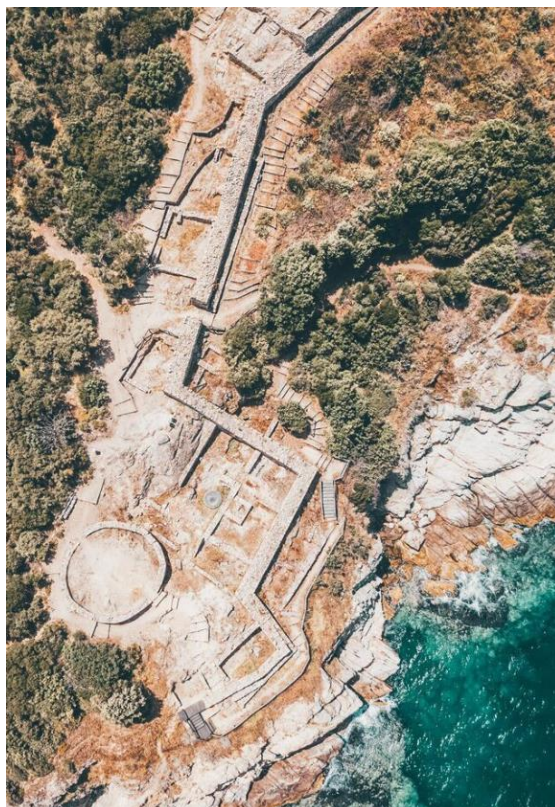
Marco Voleri, *Direttore Artistico Mascagni Festival*

La prima tappa di *Callas 100* sarà ospitata il prossimo 11 giugno a **Stagira (Penisola Calcidica)** nella cornice del **Simposio etrusco - ellenico**, un format ideato e patrocinato da **Toscana promozione turistica** e **Halkidiki Tourism Organization**, in virtù di una collaborazione turistica siglata da Toscana e Penisola Calcidica/Macedonia centrale lo scorso febbraio.

Il simposio, pensato come momento di incontro tra due popoli, l'etrusco, di cui la Toscana è figlia, e quello ellenico, ha lo scopo di raccontare le due regioni in chiave archeologica, storica, musicale e enogastronomica, ma anche "mindfulness". Le due agenzie del turismo promuovono infatti entrambe il viaggio come esperienza di benessere interiore e fisico. Ecco il motivo della scelta del sito archeologico di Stagira, la città natale del filosofo Aristotele, fautore del pensiero **Ef Zin** (stare bene) che diventa il claim perfetto e il titolo del simposio.

Nel contenitore di Ef Zin una chef greca, Yota Koufadaki, considerata una delle più autorevoli custodi delle antiche tradizioni culinarie elleniche, cucinerà a 4 mani con la chef toscana Maria Campagna, che invece interpreterà alcuni piatti ispirati agli etruschi.

La collaborazione tra le due regioni passa anche attraverso la valorizzazione del turismo femminile, ispirato alle donne di ieri e di oggi. Ecco un motivo in più per omaggiare, nella sua terra, la divina Maria Callas, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

L'antica Stagira, luogo natale di Aristotele

L'immagine del Mascagni Festival 2023 e dell'opera mascagnana che sarà prodotta per l'occasione, è stata scelta tra i partecipanti ad un apposito bando indetto dal dipartimento del Mascagni Festival. Elevato il livello artistico e creativo degli elaborati pervenuti, tra cui sono stati scelti e premiati quelli realizzati da Maddalena Carrai.

MADDALENA CARRAI

Sono un'illustratrice italiana che vive tra Livorno e Parigi. Ho lavorato come illustratrice freelance con diversi clienti come Lady Gaga, La Vespa Piaggio e M2O. Ho creato illustrazioni ufficiali per il tour di Lady Gaga Born This Way Ball e illustrazioni e grafiche per l'evento di debutto della collezione di Brandon Maxwell all'ultimo New York Fashion Settimana 2015 e 2016.

Ora sono un'illustratrice e grafica freelance e ho diversi clienti in diversi settori: editoriale, commerciale, moda. Collaboro come illustratrice con L'Espresso, Jacobin Magazine, Centauria Libri ed Edizioni Gribaudo, The New York Times, Los Angeles Times e H&M.

Il mio stile è fresco, con forme morbide e colori forti. Il mio

lavoro spazia dall'illustrazione di moda e dai libri per bambini all'illustrazione editoriale e commerciale. (Tratto dal sito uff. www.maddalenacarrai.com/about)

In esito al bando per la realizzazione dello **spot ufficiale per il Mascagni Festival 2023**, la Direzione Artistica ha scelto sei finalisti apprezzando l'elevata qualità dei progetti selezionati, particolarmente meritori per creatività e fotografia delle immagini. Al termine della valutazione ha dichiarato vincitore il video di Umberto Jr Vivaldi (Pietro Mascagni da giovane è interpretato nel video da Nicola Pomponio).

UMBERTO JR. VIVALDI

Livornese, classe 1990, si laurea in Arti e scienze dello spettacolo presso l'Università La Sapienza di Roma. Nella vita è assistente alla regia e videomaker. Ha scritto e diretto vari progetti audiovisivi, con uno sguardo rivolto alle tematiche sociali:

2013 MEMORIE - reportage sulla Liberazione dalla dittatura fascista a Livorno;

2016 SONO FELICE (?) - cortometraggio che denuncia l'alienazione nel mondo del lavoro (premiato al X concorso nazionale Albero Andronico in Campidoglio a Roma);

2019 VESTITI AMMODINO - cortometraggio, genere Drammatico (Vincitore del premio Final Draft all'Oniros Film Awards e finalista al Premio Monicelli).

Dal 2019 ha intrapreso la professione di assistente alla regia:

2019 - Cosa sarà di Francesco Bruni

2021 - Tutto Chiede Salvezza (serie Netflix) di Francesco Bruni

2022 - Le indagini di Lolita Lobosco (Assistente aggiunto serie Rai)

2022 - Non ci resta che il crimine La Serie (Sky)

Quest'anno inizierà un nuovo progetto cinematografico come assistente alla regia a Roma.

Ha vinto il bando del Mascagni Festival 2023 per la realizzazione dello spot ufficiale della IV edizione della rassegna che ha scritto e diretto.