

PUCCINI

P A S S I O N

ON STAGE

AMARILLI NIZZA
AMADI LAGHA
ELENA MOSUC
BRUNO DE SIMONE

ALBERTO
VERONESI

PRESENTS
THE 2018 EDITION

ANDREA
BOCELLI

SUPERSTAR &
PUCCINI AWARD

MESSA DI GLORIA
TURANDOT
TOSCA
MADAMA BUTTERFLY
MANON LESCAUT
LA BOHÈME
IL TRITICO



CULLINAN

ONE LIFE, MANY LIFESTYLES

Enter the uncharted at www.rolls-roycemotorcars-roma.it
or call us on +39 06 88282803.



Rolls-Royce Motor Cars Roma
Roma – Via Salaria, 1268. Tel: +39 06 88282803
Milano – Via dell'Unione Europea. Tel: +39 02 51883896
www.rolls-roycemotorcars-roma.it

Official fuel economy figures for the Rolls-Royce Cullinan: Urban 12.6-12.9*mpg (22.4-21.9l/100km).
Extra Urban 25.7-25.9*mpg (11-10.9l/100km). Combined 18.8*mpg (15l/100km). CO₂ emissions 341g/km.

*Preliminary data not yet confirmed, subject to change. Figures are obtained in a standardised test cycle.
They are intended for comparisons between vehicles and may not be representative of what a user achieves under usual driving conditions.



BENTLEY



Bentley Momentum Unlimited... Step into extraordinary

The New Fragrance for Men

bentley-fragrances.com

Distribuito da Dispar S.p.A. – Tel. 06/98264250 – info@dispar.it

44th FESTIVAL PUCCINI

LUGLIO | AGOSTO | 2018



TORRE DEL LAGO PUCCINI | VIAREGGIO



GRAN TEATRO ALL'APERTO GIACOMO PUCCINI

6 LUGLIO
CONCERTO DI APERTURA
MESSA DI GLORIA

musica di **Giacomo PUCCINI**
ANDREA BOCELLI
ALBERTO GAZALE
MARTINA SERAFIN

14 | 21 | 28 LUGLIO - 17 AGOSTO

TURANDOT

15 LUGLIO - 4 | 12 AGOSTO

TOSCA

20 LUGLIO - 10 | 18 AGOSTO

MADAMA BUTTERFLY

26 LUGLIO

MANON LESCAUT

27 LUGLIO - 3 AGOSTO

LA BOHÈME

11 | 25 AGOSTO

IL TRITTICO

OPERA NON SOLO

24 AGOSTO
VIAREGGIO | VILLA PAOLINA

IL CONVITATO DI PIETRA
Omaggio a Giovanni Pacini

MOSTRE
CONCERTI
CONFERENZE



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Regione Toscana

italiafestival



con il sostegno



www.puccinifestival.it

Ticket Office +39 0584 359322



EDITORIAL

*Giacomo Puccini, narrator of distant
worlds and exciting stories*

From his dwellings in Torre del Lago and Viareggio and a few other places, almost all located in Tuscany, the composer was able through his genius - all while remaining firmly attached to his roots- to carry us from the Black Forest to the Flanders, from Louisiana's imaginary desert to Paris, from the exotic and mysterious Far East to the new world miners of the Far West. And then, from fourteenth century Florence to papal Rome and even to the cloistered convent in Vicopelago where his sister, suor Giulia Enrichetta, was staying, and where he went to describe her, while playing the harmonium, that fictional yet moving story beloved by all. In Torre del Lago those stories and plots are still vivid, captivating tens of thousands of spectators coming from all over the world to the lakefront of Lake Puccini, as we like to call Lake Massaciuccoli, scene of many of the great composer's hunting trips and favorite landscape for many of his Macchiaioli painter friends. On that very same lakefront lays our theatre, which will be celebrating its 10th anniversary this year, while the tribute to the Maestro's operas is now in its 64th edition, with its unspoiled charm and the magic of all the great Festivals that are dedicated to great composers in the exact places that were dear to them. Next to the theatre stands his favourite residence, where so many of his memories are still preserved together with the mortal remains of the Maestro and several of his closest relatives. The house captivates all those who visit it, not only for the atmosphere that has remained seemingly intact since Puccini lived and worked there, but also for the tireless activity of his granddaughter Simonetta and those who have taken over from her. You can discover many other destinations in the footsteps of the Maestro (www.landofpuccini.com), or you may decide, in between an opera and another, to attend a concert in the beautiful garden of Villa Paolina or even to enjoy the seaside in Viareggio.

A happy summer in music to all

*Franco Moretti
Direttore generale
Fondazione Festival Pucciniano*



**MONT
BLANC** 
LEGEND
SPIRIT



#FOLLOWYOURSPIRIT

CONTENTS

12

GIORGIO DEL GHINGARO

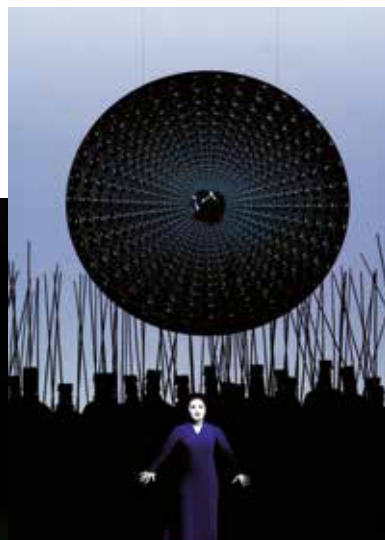
Sindaco di Viareggio
Mayor of Viareggio



16

ALBERTO VERONESI

Il Presidente della Fondazione Festival Pucciniano
presenta il programma di questa 64° edizione del
Festival.
The President of the Puccini Festival Foundation
presents the programme of the 64th edition.



ON STAGE

22

MESSA DI GLORIA

Forse non tutti sanno che
Not everyone is aware that

24

ANDREA BOCELLI

Superstar della 64° edizione e vincitore del Premio
Puccini
Superstar of the 64th edition and winner of the Puccini
Award



32

AMARILLI NIZZA

Un talento lungo generazioni, nel ruolo di Cio Cio-San
A generations-long talent, in the role of Cio Cio-San

36

AMADI LAGHA

Calaf in Turandot, tra i più interessanti e promettenti
tenori sulla scena internazionale

One of the most promising tenors on the international
opera scene, he interprets Calaf in Turandot

FORGACS
gioielli



www.forgacs.it

38	ELENA MOSUC Una Mimì speciale A special Mimì
40	ANNIVERSARY I cento anni de Il Trittico One hundred years of Il Trittico
42	BRUNO DE SIMONE A 20 anni dal debutto nel ruolo di Gianni Schicchi, torna a interpretarlo Twenty years after his debut in the role of Gianni Schicchi, he is back in the same role
44	JACOPO SIPARI Giovane talento dirige Il Trittico Young talent directs Il Trittico
BACKSTAGE	
48	ALFONSO SIGNORINI La Bohème ispirata all'Impressionismo La Bohème inspired by Impressionism
54	GIANCARLO DEL MONACO Tosca raccontata dal grande regista Tosca according to the great director
58	DEDICATED TO Un'eterna Madama Butterfly An eternal Madama Butterfly
62	REGINA SCHRECKER I suoi costumi per la Madama Butterfly: Passione, bellezza e creatività Her costumes for Madama Butterfly: Passion, beauty and creativity
PUCCINIPEDIA	
64	Un rapporto particolare: quello tra Puccini e l'Ungheria A special relationship: the one between Puccini and Hungary
68	Puccini e il suo amore per i motori Puccini and his passion for motors
74	Puccini nel mondo Puccini in the world
76	MEMO Luoghi segreti ed eventi Secret places and events
80	Festival pucciniano - Monica Barni Puccinian festival - Monica Barni

EDITOR IN CHIEF Antonio Veronesi
MANAGING EDITOR Ilaria Maggi
EXECUTIVE EDITOR Costanza Romagnoli
ART DIRECTOR Valeria Romeo
CONTRIBUTORS Federica Barbaro, Rebecca Hammer, Luigi Veronesi, Mattia Mancuso, Gaia Passi, Elena Fausta Gadeschi, Andrea Maionchi
SPECIAL THANKS Alessandra Delle Fave
EXECUTIVE PUBLISHER Synersea srl Via Vincenzo Monti 5/a 20123 Milan, Italy T.+ 39 02 48010910 redazione.milano@synersea.it www.synersea.it
ADVERTISING WorldWidExcellence of Media Place srl Via della Moscova 6/8 20121 Milano T.+ 39 02 29060342 Viale Giuseppe Mazzini 4 00195 Roma T.+ 39 06 95583350
PRINT Pacini Editore Via Gherardesca, 1 56121 Pisa
Testata in attesa di autorizzazione Registrata presso il Tribunale di Pisa
FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE <i>Presidente</i> Alberto Veronesi <i>Vice Presidente</i> Alberto Pisanelli
<i>Consiglieri</i> Daniele Giannini Paolo Spadaccini
CONSIGLIO D'INDIRIZZO Alberto Veronesi <i>Presidente</i> Umberto Donati Filippo Gattai Tacchi Adalgisa Mazza Debora Pioli
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI <i>Presidente</i> Rossella Billi <i>Componenti</i> Francesco Martelli Edoardo Rivola
DIRETTORE GENERALE Franco Moretti
 



The Excellent
Summer Experience
since 1922.



Il Piccolo Principe

Grand Hotel Principe di Piemonte introduces the
summer season with the big opening of "Piccolo
Principe" Restaurant. Here you will find a refined cuisine
place side by side with excellent and prestigious wines.
The restaurant is located at the poolside on the rooftop.

Spa

To regenerate the mind and the body,
our SPA will be ready to welcome you
to suited multisensory's experiences,
for a refined and complete wellness.

GIORGIO DEL GHINGARO

VIAREGGIO E PUCCINI, UN RAPPORTO CHE DURA DA 127 ANNI. IN CONVERSAZIONE CON IL SINDACO DI VIAREGGIO.

Sì, Puccini arriva per la prima volta a Torre del Lago nel 1891 e si innamora di questi luoghi e di questi paesaggi. Da subito inizia a passare il tempo libero nella nostra città e non appena possibile decide di farne la sua residenza privilegiata. In riva al lago costruisce la sua casa, riceve ospiti illustri, compone le sue opere. E Torre del Lago l'ha accolto e ricambiato: un amore che si rinnova ogni anno con il Festival a lui dedicato che vive di professionisti di primo livello, ma anche della suggestione di ascoltare le opere là dove sono state immaginate.

VEDERE UN'OPERA AL GRAN TEATRO PUCCINI È DIVERSO CHE VEDERLA ALTROVE?

Sono convinto di sì. Il Gran Teatro è il sogno del Maestro: vedere rappresentate le sue opere in riva al lago che amava. Un sogno che si realizza postumo, purtroppo, ma che comunque spinge tutt'oggi migliaia di appassionati a visitare questo luogo incantato. E incantato lo è veramente: nelle mattine sonnolente dei giorni di festa, nelle sere calde d'estate, nelle albe invernali con la nebbia che sale dalle acque. È un luogo magico che merita di essere vissuto in ogni sua sfaccettatura: in 4 chilometri si passa da uno scenario di acqua dolce e canneti, alle dune alte della Marina, passando per un centro abitato che vive ancora di piccole attività. E poi il gran sogno della Pineta, con il sole che a lame invade i percorsi che la attraversano. Lo ripeto è un posto magico e il Maestro, da visionario quale era, l'ha capito prima di tutti.



VIAREGGIO AND PUCCINI, A 127-YEAR-OLD RELATIONSHIP. WITH THE MAYOR OF VIAREGGIO.

Yes, Puccini arrived for the first time in Torre del Lago in 1891 and fell in love with this place and its landscape. He immediately began spending his spare time in our city and as soon as it was possible he decided to move here, making it his residence of choice. He built his home on the lakefront, welcoming distinguished guests and composing his operas. And Torre del Lago welcomed him and reciprocated: a mutual love that is renewed every year with the Festival dedicated to him, that comes alive thanks to outstanding professionals as well as the suggestion of listening to these operas in the very same places where they were first imagined.

IS SEEING AN OPERA IN THE GRAN TEATRO PUCCINI DIFFERENT FROM SEEING IT ELSEWHERE?

I am sure of it. The Gran Teatro was one of the Maestro's dreams: to see his operas performed on the shores of his beloved lake. A dream that, sadly, came true only after the composer's death, but that today draws thousands of fans to visit this enchanted place. And it truly is enchanted: in drowsy holiday mornings, in hot summer evenings, or as winter dawns, with the rising from the water. It's a magical place, which should be experienced in all its facets: in a 4 kilometer range you pass from a a freshwater setting with wild reeds, to the high dunes of the seascape, passing through a town that still thrives on small business. Then there is the pine forest, with the sun shining though the many paths that cross it. As I said, it's a magical place, and the Maestro, as the true visionary that he was, understood it before all others.



HA PARLATO DI MIGLIAIA DI MELOMANI VENGONO AL FESTIVAL PUCCINI, DA TUTTO IL MONDO. COME VIVONO IL RAPPORTO CON LA CITTÀ?

Il Pucciniano è certamente un appuntamento di grande richiamo: ma Viareggio è abituata ai grandi eventi. Il Carnevale, la Viareggio Cup, il Premio Viareggio-Rèpaci, il Versilia Yachting Rendez-vous, per citarne solo alcuni. Gli appassionati di Puccini da noi trovano l'arte di cui Viareggio è ricca, la storia, di cui è fiera, e ancora la natura, il clima eccezionale, la posizione geografica invidiabile. Il mare. Per una città bella come Viareggio il turismo e l'accoglienza sono inevitabilmente la vocazione principale: gli appassionati di Puccini trovano una città pronta ad accoglierli che punta in alto e guarda al futuro.

IN MOLTI HANNO CRITICATO LA SCELTA DI SIGNORINI ALLA REGIA E LA SVOLTA 'GLAM' DATA LO SCORSO ANNO. LEI COSA NE PENSA?

Penso che le innovazioni trovano sempre oppositori. Credo che mai il Festival abbia occupato le pagine dei giornali di settore e non, come ha fatto nell'edizione passata. Sono convinto che chiudersi in élite danneggi l'arte e la cultura in genere: in più Puccini è passione, è divertimento a volte ridanciano, è vita. Penso inoltre che Signorini abbia portato al Festival quell'allure di mondanità che da tempo gli mancava. I personaggi dello spettacolo e dei salotti romani, quelli che di solito leggiamo nelle cronache estive sotto l'ombrellone, si sono riuniti qui a Torre del Lago che si è trovata così al centro di quelle stesse cronache. Un'operazione assolutamente positiva e vorrei che il Festival potesse diventare l'appuntamento mondano dell'estate italiana, quello a cui non si deve mancare. Voglio poi aggiungere una nota del tutto personale:

YOU MENTIONED THAT THOUSANDS OF MUSIC LOVERS COME HERE FROM ALL OVER THE WORLD FOR THE PUCCINI FESTIVAL. HOW IS THEIR RELATIONSHIP WITH THE TOWN?

The Puccini Festival is certainly a very popular attraction, but Viareggio is used to hosting major events: the Carnival, the Viareggio Cup, the Viareggio Repaci literary award, the Versilia Yachting Rendez-vous, just to mention a few. Here, Puccini fans can discover Viareggio's rich artistic heritage, its proud history, not to mention it's nature, wonderful climate and of course the seaside. Tourism is bound to be the main vocation for a town as beautiful as Viareggio: Puccini fans will find here a hospitable and forward-looking town with great ambitions.

MANY CRITICISED THE CHOICE OF SIGNORINI AS A STAGE DIRECTOR AND MORE IN GENERAL LAST YEAR'S "GLAMOROUS" CHANGE. WHAT DO YOU THINK ABOUT IT?

I believe that innovations are never without opponents. I think that the Festival had never had such a widespread media exposure as it had last year. I'm convinced that locking oneself inside an elite damages art and culture in general. Moreover, Puccini is passion, it is unsophisticated fun, it is life. I also believe that Signorini brought a touch of frivolous social life that had been missing for some time: many show-biz celebrities and personalities from Rome's salons, those we usually read about in gossip magazines, gathered here in Torre del Lago thus bringing the town itself in the limelight. This has been absolutely positive and I wish the Festival will become the main social event of the summer in all of Italy, a truly unmissable occasion. On a more personal note, I would like to add that, as a non-

da profano di lirica ma da appassionato e fruitore, ho trovato in Signorini un fine intellettuale e un professionista serio e preparato e la sua Turandot è stata strepitosa. Quest'anno La Bohème lo sarà altrettanto.

COME VEDE IL FUTURO DEL FESTIVAL PUCCINI?

Il futuro del Festival dovrà inevitabilmente fare i conti con le nuove esigenze dei suoi spettatori. La chiave per essere vincenti sta tutta nella capacità di essere innovativi, internazionali e trasversali lavorando in sinergia con gli altri Comuni, studiando eventi collaterali, aprendo la città al Festival, e viceversa, in modo che la invada pacificamente. È necessario essere al passo con i tempi, saper accogliere i cambiamenti e le sfide. Insomma serve avere coraggio. E un sogno da realizzare.

E IL FUTURO DI VIAREGGIO. COME SE LO IMMAGINA?

Viareggio era una città raccontata da persone che coniugavano verbi solo al passato. Così si è crogiolata nel ricordo di un'età dell'oro, mitica forse quanto Eldorado. Il "Com'eravamo belli prima" sembrava diventata la parola d'ordine. In questi anni però c'è stato un cambiamento significativo: si vede nelle piccole cose così come nelle grandi. Abbiamo avuto stagioni da tutto esaurito e questa si appresta ad esserlo altrettanto. Abbiamo grandi eventi, di cui si è già parlato: la nautica non conosce eguali, così come le nostre strutture ricettive. Viareggio non parla più al passato: anzi è impegnata a costruire il suo futuro giorno dopo giorno. Il clima è diverso, la Comunità è cambiata. Come la immagino in futuro? Sempre più bella.

specialist but great fan of opera, I found Signorini to be a refined intellectual as well as a serious and experienced professional, and his Turandot was simply fabulous. This year's Bohème will be just as fabulous.

HOW DO YOU SEE THE PUCCINI FESTIVAL'S FUTURE?

In the future, the Festival will inevitably have to deal with the new requests of its audience. The key to being successful is all in the ability to be innovative, international and cross-cutting, working together with other districts, developing collateral events, opening the city to the Festival, and vice versa, in a peaceful invasion. You need to be in step with the times, to accept changes and challenges. In short, you need courage. And a dream to fulfil.

AND HOW DO YOU IMAGINE THE FUTURE FOR VIAREGGIO?

Viareggio was a city described by people who only conjugated verbs in the past. So it wallowed in the memory of a golden age, perhaps as mythical as Eldorado. "How beautiful we were before" seemed to be the byword. In these years though there have been significant changes, both small and big. We have had sold-out seasons, as the next one is about to be. We had major events with extensive media coverage: our shipyards are unparalleled, and so is our hospitality industry. Viareggio doesn't speak in the past tense any more: on the contrary, it is committed to building its future day after day. The atmosphere has changed, and so has our community. How I imagine Viareggio in the future? Ever more beautiful.



ALBERTO VERONESI

UNA PASSIONE QUELLA DEL PRESIDENTE
DEL FESTIVAL PER IL MAESTO PUCCINI,
CHE LO GUIDA TRA IMPEGNI ISTITUZIONALI,
EMOZIONI E FAMIGLIA.

BY COSTANZA ROMAGNOLI

The passion for Puccini guides the Festival's President through
formal commitments, emotions and family.

UN'INTRODUZIONE ALLA STAGIONE 2018; COSA CI ASPETTA?

Ci aspetta un'edizione speciale con eccellenti protagonisti e 8 titoli del Maestro: Turandot, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, La Bohème e le tre opere complete del Trittico, a cui aggiungere il lavoro sacro giovanile della Messa di Gloria, interpretato da Bocelli, Andguladze e Gazale, seguirà un gala con Martina Serafin, Ivana Canovic, Stefano Guerzoni e lo stesso Andrea Bocelli. Due nuovi allestimenti affidati a grandissimi professionisti: Tosca e La Bohème. Per quanto riguarda la prima, la regia sarà di Giancarlo Del Monaco con scenografie di Carlo Centolavigna, entrambi professionisti attivi nei maggiori teatri al mondo. La produzione di La Bohème sarà di Alfonso Signorini e Leila Fteita, scenografa che ha lavorato a innumerevoli opere storiche, anche al Teatro alla Scala. Tosca avrà un impatto “psichico”, con un'interpretazione un po' allucinata della basilica del ricercato Angelotti. In La Bohème ci sarà una visione ispirata all'impressionismo; ai quadri di Monet e Toulouse Lautrec, che ci regalano una Parigi sfumata, fatta di nuance e di emozioni. Alle nostre rappresentazioni inoltre affiancheremo un'opera di ricerca su Giovanni Pacini il Convitato di Pietra con la regia di Giandomenico Vaccari a Villa Paolina e una stagione di concerti sempre a Viareggio.

COM'È IL SUO RAPPORTO CON QUESTE DUE OPERE?

Il rapporto con Tosca e Bohème è profondo fin dalla giovinezza, ne amo i personaggi, la storia, la musica e il copione. Mi sono formato con il Festival Puccini e le prime esecuzioni di entrambe sono sempre state svolte qui a Torre del Lago, in particolare la prima della Tosca qui fu nel 2000, mentre La Bohème subito dopo. Tosca è un'opera che non lascia un attimo di respiro, ha bisogno di una partecipazione drammatica anche da parte del direttore, che deve imprimere alla musica un senso di movimento e di continua e spettacolare azione. Mentre La Bohème è un'opera divisa in quattro quadri, come affreschi separati, che non guardano più allo svolgersi drammatico dell'azione, ma che presentano una situazione particolare: cartoline di vita bohémienne. Le musiche sono splendide in entrambe, basti pensare all'aria di Mimì nel finale di La Bohème *Ma quando vien lo sgelo*: un momento di bellezza musicale indescrivibile che lascia senza fiato.

COM'È STATO IL 2017-2018 PER LA FONDAZIONE E CHE PROGETTI CI SONO PER IL 2019?

La Fondazione Festival Puccini che mi onoro di presiedere sta compiendo un cammino virtuoso, paga da sola più di un milione di euro all'anno di debiti accumulati negli anni, quindi non è solo perennemente in pareggio di bilancio, ma è in grado di pagare i propri debiti. Questi anni sono stati molto positivi e per il 2019 - in occasione di una celebrazione importante come quella del 65° anniversario - stiamo lanciando grandi collaborazioni teatrali continuative per allestire nuove produzioni anche di opere meno conosciute come la Fanciulla del West e Le Villi.

AN INTRODUCTION TO THE 2018 EDITION; WHAT SHOULD WE EXPECT?

It's a special edition that awaits us, with outstanding performers and no less than eight of the Maestro's operas: Turandot, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, La Bohème and the three one-act operas comprising Il Trittico, in addition to his early, religious work, the Messa di Gloria, performed by Bocelli, Andguladze and Gazale. All this will be followed by a gala featuring Martina Serafin, Ivana Canovic, Stefano Guerzoni and again Andrea Bocelli. Two operas will be brand new productions, supervised by great professionals: Tosca and La Bohème. Tosca will be directed by Giancarlo Del Monaco, with set design by Carlo Centolavigna; both have been working in all the major theatres worldwide. Alfonso Signorini will be in charge of the new production of La Bohème, with Leila Fteita –who has worked on countless historical operas, also at La Scala - as set and costume designer. Tosca will have a strong, “psychic” impact, with an almost hallucinatory interpretation of the basilica where the fugitive Angelotti seeks refuge. La Bohème will be visually inspired by Impressionism and the paintings of Monet and Toulouse Lautrec, offering a subdued, nuanced and emotional vision of Paris. In addition to our performances in Torre del Lago we will also feature an experimental version of Giovanni Pacini's Il Convitato di Pietra, directed by Giandomenico Vaccari, at Villa Paolina, and finally a full concert season in Viareggio.

HOW IS YOUR RELATIONSHIP WITH THESE TWO OPERAS?

I feel a strong connection with both Tosca and Bohème ever since I was young. I love the characters, the story, the music and the script. I actually had my first professional experiences with the Puccini Festival and I first performed both operas right here in Torre del Lago: Tosca in 2000 and La Bohème shortly after. Tosca is an opera that doesn't leave you a moment to catch your breath; it demands the full emotional participation of the conductor, who must infuse the music with movement and a feeling of continuous and spectacular action. On the other hand, La Bohème is an opera divided into four scenes, acting as separate tableaux which are no longer related to the dramatic unfolding of the plot, but each introduce a different situation: they are like postcards of the bohemian life. The music is beautiful in both operas, just think of Mimì's aria in the finale of La Bohème, *“Ma quando vien lo sgelo”* (*“But when spring comes”*): it is a moment of such ineffable musical beauty, it leaves you breathless.

HOW WAS THE 2017-2018 SEASON FOR THE FOUNDATION, AND WHAT ARE THE PROJECTS FOR 2019?

The Puccini Festival Foundation, that I have the honour of presiding over, is undertaking a virtuous path, being able to repay over a million euros every year in past debts; so not only it achieves a balanced budget, it actually manages to pay off its debts. These have been positive years, and for 2019 – on the occasion of the celebrations for the 65th anniversary – we are launching important, ongoing theatrical collaborations in order to stage new productions for less known operas as well, such as La Fanciulla del West and Le Villi.

DA PROFONDO CONOSCITORE DI PUCCINI HA UN'OPERA DEL CUORE DI QUESTO STRAORDINARIO AUTORE?

Il cuore soggettivo è vicino alla primissima opera di Puccini che ho diretto sul finire dei miei vent'anni che fu Suor Angelica, un'esperienza per me elettrizzante. Da un punto di vista oggettivo l'altra opera che più mi appassiona e che prende tutti i sensi della mia esperienza professionale e di artista è sicuramente Manon Lescaut, in cui traspare l'aspetto poetico - della disperazione, del dramma, del movimento, ma anche della sfida - fuso con un nuovo linguaggio del Maestro che rivoluziona l'approccio all'opera lirica. Un'opera sofferatissima con cui si è giocato tutto, ma che gli ha permesso di raccogliere un enorme successo e di diventare Giacomo Puccini.

IL FESTIVAL PUCCINI IN VIAGGIO - CHE PROGETTI CI SONO PER IL FESTIVAL NEL 2019 IN GIRO PER IL MONDO?

Abbiamo fatto molto per quanto riguarda i progetti internazionali del Festival Puccini: una pluriennale collaborazione con il Teatro dell'Opera di Tbilisi, una nuova collaborazione instaurata con Bucarest, altro grande teatro nazionale. Sono in programma numerose tournée: in Cina sia con la nostra Turandot nei mesi di novembre e dicembre in importanti teatri di cinque città, sia con la nostra orchestra per innumerevoli gala lirici fino a gennaio inoltrato. Inoltre in autunno la trasferta al Savonlinna Opera Festival. Poi il freschissimo rapporto instaurato con la Turchia, in particolare con Istanbul, Ankara e con gli antichi teatri estivi di Efeso e Aspendos: una collaborazione che si preannuncia pluriennale con diverse città di questo paese, anche questo un aspetto molto positivo. Poi andremo in Giappone con le trasferte della nostra Tosca a Nagoya. Non mancheranno le esperienze in Italia, come la collaborazione di grande interesse con Arezzo, dove svilupperemo un Festival Puccini nell'antico anfiteatro con una platea di diverse migliaia di spettatori. E la nostra intenzione è quella di continuare anche esperienze passate, mantenendo i rapporti con Managua dove abbiamo fondato un'accademia che aiuta i ragazzi in condizione di povertà a trovare una propria identità nel canto, sfruttando questa grande predisposizione che i sudamericani hanno per la lirica.

IL DIRETTORE D'ORCHESTRA CONOSCE TUTTO LO SPARTITO E TUTTO IL LIBRETTO. LEI COME SI PREPARA ALLA DIREZIONE DI UN'OPERA?

Ogni direttore ha un suo approccio allo spartito: con la musica si ha lo stesso rapporto che si ha con la vita, c'è chi è più rigoroso, chi è più fantasioso, chi più fedele e chi più infedele. Sicuramente è necessario provare curiosità per tutto il lavoro che hanno fatto gli altri prima di te.

AS A TRUE EXPERT OF PUCCINI, WHICH OF THIS EXTRAORDINARY AUTHOR'S OPERAS DO YOU FEEL CLOSEST TO YOUR HEART?

My subjective heart feels close to the very first Puccini opera that I conducted at the end of my twenties, which is Suor Angelica: it was an electrifying experience. From a more objective point of view the other opera I am passionate about, and that encloses all that is meaningful in my professional and artistic experience, is certainly Manon Lescaut; here, Puccini's poetry shines through – the desperation, the drama, the movement, also the challenge – and blends with the Maestro's new musical language, revolutionising the approach to opera. It was an agonizing work for Puccini, who put it all on the line and risked everything but in the end it was this opera that allowed him to achieve huge success and become Giacomo Puccini.

THE PUCCINI FESTIVAL ON THE ROAD - WHAT ARE THE FESTIVAL'S PROJECTS, AROUND THE WORLD, FOR 2019?

Much has been done for the Puccini Festival's international projects: a long-standing collaboration with the Tbilisi Opera State Theatre, and a new collaboration established with Bucharest, which is another great national theatre. Many tours are also scheduled: first of all in China, both with our production of Turandot, which will be staged from November to December in five different cities, and with our orchestra, which will be performing in countless opera galas until late January. In autumn there will be an assignment at the Savonlinna Opera Festival. Then there is the brand new relationship we are establishing with Turkey, notably with Istanbul, Ankara, and the ancient summer theatres of Ephesus and Aspendos: this will be a multi-year collaboration in many different cities, which is a good thing. We will also go to Japan, bringing our Tosca to Nagoya. There will be several events in Italy too, such as the stimulating collaboration with the city of Arezzo where we will organise a Puccini Festival in the ancient amphitheatre, with an audience of several thousand spectators. We also intend to carry on with our past experiences, maintaining good relations with Managua, where we founded an academy that helps poor children to find their own identity through singing, thanks to the great inclination that South Americans have for opera.

THE ORCHESTRA LEADER KNOWS BY HEART BOTH THE SCORE AND THE LIBRETTO. HOW DO YOU PREPARE YOURSELF BEFORE CONDUCTING AN OPERA?

Each conductor has his own approach to the score; one has the same relationship with music as with life: some are more strict and meticulous, others more imaginative, some are faithful to the primary sources and others less so. It is absolutely necessary though to be well aware of what others have done before you.

PER I MUSICISTI, SI SA, LA VITA NOMADE È ALL'ORDINE DEL GIORNO, COME CONCILIA LAVORO E FAMIGLIA?

La famiglia è il centro dell'universo di ogni essere umano e un artista non è diverso. Amo infinitamente i miei bimbi, mia madre, la mia compagna, i miei fratelli. Delle volte nello stare insieme la cosa che conta è la qualità del tempo non la sua quantità. Per questo mi ritengo fortunato di poter staccare ogni tanto, ma con una certa regolarità, e potermi dedicare con tutte le forze alle persone che amo, sopra tutti e tutto i miei straordinari meravigliosi bimbi, Susanna e Umberto.

MUSICIANS, IT IS WELL KNOWN, ARE ACCUSTOMED TO A NOMADIC LIFE. BUT HOW DO YOU BALANCE WORK AND FAMILY?

Family is at the centre of the universe for every human being and artists are no different. I love my children infinitely, as well as my mother, my partner, my brothers. Sometimes in being together what matters most is the quality of time, not its quantity. This is why I consider myself fortunate enough to be able to take a break every now and then, but still quite regularly. I can then dedicate myself fully and unconditionally to the people I love, first and foremost my wonderful children Susanna and Umberto.

CON LA MUSICA SI HA LO STESSO RAPPORTO CHE SI HA CON LA VITA

ABBIAMO FATTO MOLTO PER QUANTO RIGUARDA I PROGETTI

INTERNAZIONALI DEL FESTIVAL PUCCINI.

Much has been done for the Puccini Festival's international projects. One has the same relationship with music as with life



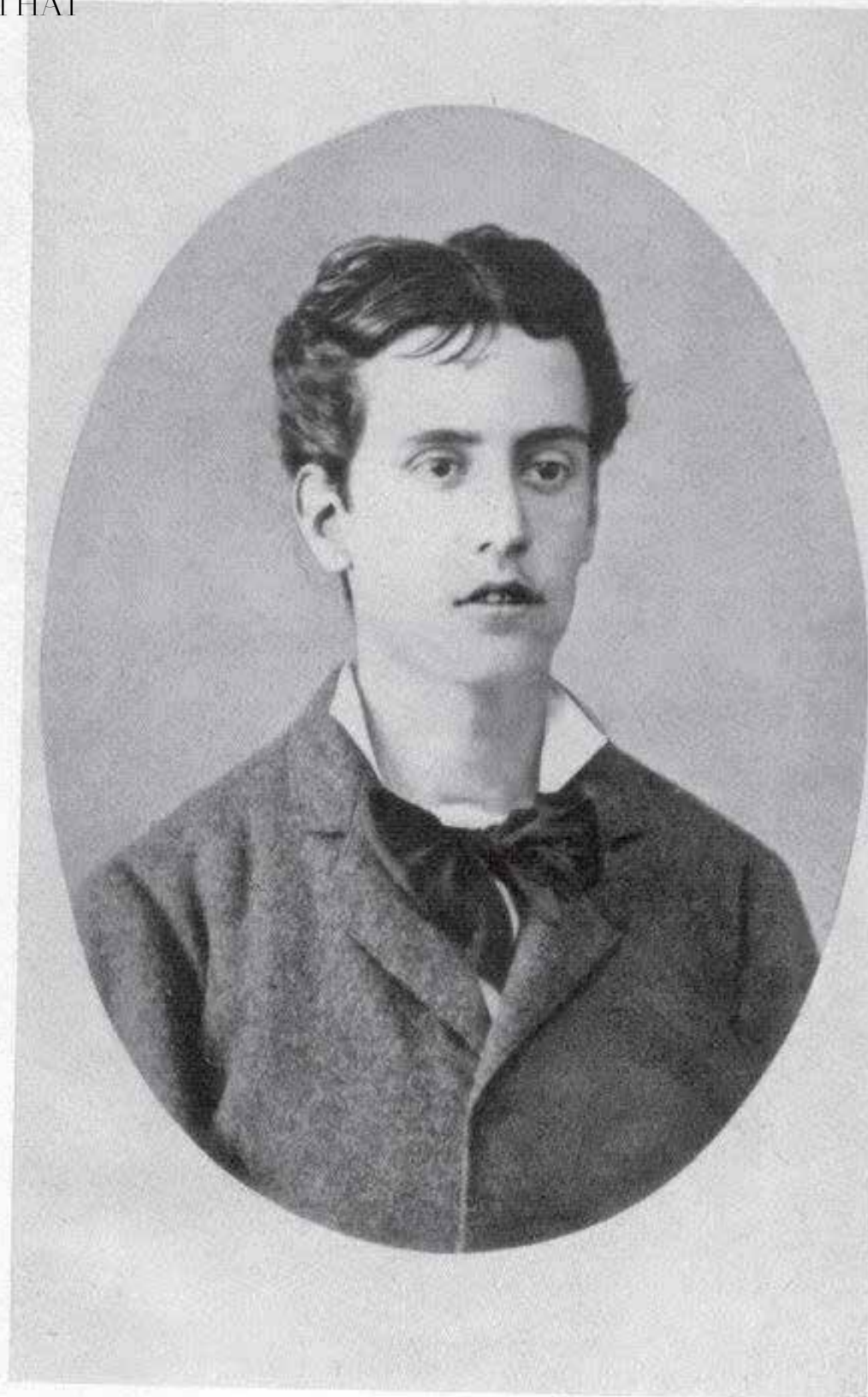
FORSE NON TUTTI SANNO CHE

NOT EVERYONE IS AWARE THAT

BY ELENA FAUSTA GADESCHI

UNA COMPOSIZIONE GIOVANILE CHE INTRODUCE GIÀ ALLE INCONFONDIBILI MELODIE PUCCINIANE.

This piece of music, composed in his younger years, already introduces us some unmistakable Puccini melodies.



PUCCINI NEL 1876

ERA IL 12 LUGLIO 1880 QUANDO FU ESEGUITA PER LA PRIMA VOLTA PRESSO LA CHIESA DI SAN PAOLINO LA MESSA DI GLORIA DI GIACOMO PUCCINI.

GIACOMO PUCCINI'S MESSA DI GLORIA WAS FIRST PERFORMED ON JULY 12TH 1880 AT THE CHURCH OF SAN PAOLINO.

Sarà proprio questa composizione sacra, l'unica del suo repertorio, ad aprire quest'anno il 64° Festival Puccini a Torre del Lago. Protagoniste dell'inaugurazione del 6 luglio presso il Gran Teatro all'aperto saranno le meravigliose voci del tenore toscano Andrea Bocelli e del baritono sardo Alberto Gazale, diretti dal maestro Carlo Bernini. Concepita per un vasto organico comprendente due solisti maschili, coro a quattro voci miste e grande orchestra, la Messa di Gloria nasce come saggio scolastico per il conseguimento del diploma di compositore presso l'Istituto Musicale Pacini di Lucca. Ben lungi però dall'essere un testo meramente accademico, presenta già in luce i tratti salienti del suo repertorio operistico successivo, in particolare vi si ravvisano alcuni moduli compositivi che riproporrà nell'Edgar e in Manon Lescaut. Una composizione giovanile dunque che introduce già alle inconfondibili melodie pucciniane. Curiosa è la vicenda editoriale del manoscritto della Messa, che non fu mai pubblicato completo dal suo autore. Fu solo alla fine della seconda guerra mondiale infatti che il sacerdote Fra Dante Del Fiorentino, musicologo nonché cappellano di Torre del Lago, mentre era intento nelle sue ricerche per la stesura di una biografia del compositore, acquistò una vecchia copia dello spartito dalla famiglia Vandini di Lucca - nella convinzione che si trattasse della partitura originale - e ne curò una pubblicazione con il titolo Messa di Gloria. In realtà l'originale era in possesso della famiglia Puccini e fu la nuora del compositore ad affidarlo alla Ricordi, casa editrice del musicista. Ne scaturì una vera e propria querelle che si risolse con la divisione dei diritti d'autore fra la Ricordi e la Mills Music, la casa editrice del manoscritto di Del Fiorentino. Fu così che anche la Messa di Gloria poté godere nel 1951 della sua prima - seppur travagliata - edizione stampa, mentre la partitura autografa è attualmente conservata presso il Museo "Casa natale Giacomo Puccini".

This year's 64th edition of the Puccini Festival at Torre del Lago will open with the same sacred composition, the only one of Puccini's repertoire. The world renown stars, tenor Andrea Bocelli, baritone Alberto Gazale, as well director maestro Carlo Bernini, will perform at the opening on July 6th at the Gran Teatro all'aperto. Conceived for two male soloists, a mixed four-part chorus and a large orchestra, the Messa di Gloria was born as a scholastic essay for Puccini's finals to earn his diploma of composer at the Pacini Musical Institute of Lucca. Far from being a merely academic text, however, it already presents the salient features of its subsequent repertoire, in particular there are some compositional forms that will be presented in the Edgar and in Manon Lescaut. It is a piece of music composed in his younger years that however already introduces us some unmistakable Puccini melodies. The story of the manuscript of the Messa, which was never published in its complete form by its author, is curious. It was only at the end of the Second World War that Fra Dante Del Fiorentino, musicologist and chaplain of Torre del Lago, while researching the biography of the composer, bought an old copy of the score owned by the Vandini family of Lucca - in the belief that it was the original score - and published it with the title Messa di Gloria. In reality the original was owned by the Puccini family and it was the composer's daughter in law who entrusted it to Ricordi, the musician's publishing house. After some quarrelling between the parties the agreement was to divide the copyrights between Ricordi and Mills Music, the publishing house of the manuscript of Del Fiorentino. This is how in 1951 the Messa di Gloria became finally available in print, while the original score is held at the "Giacomo Puccini Birthplace" Museum.

ANDREA BOCELLI

85 MILIONI DI DISCHI VENDUTI
NEL MONDO, VERA E PROPRIA
ICONA DEL BELCANTO, UNO
DEGLI ARTISTI ITALIANI PIÙ
FAMOSI AL MONDO.

BY COSTANZA ROMAGNOLI

85 million records sold worldwide, a true icon of bel canto, he is one
of the most universally acclaimed Italian artists ever.



HO INIZIATO AD AMARE PUCCINI PRIMA ANCORA DI SAPER LEGGERE E SCRIVERE.

IL MONDO DELLA MUSICA, E DELLA LIRICA IN PARTICOLARE, NON È SEMPRE FACILE. BISOGNA AFFRONTARE MOLTE DIFFICOLTÀ. MA AL CONTEMPO SI RICEVONO EMOZIONI INDESCRIVIBILI. COME VIVE PRESSIONE E SODDISFAZIONE?

Vivo questa pur complessa situazione con ragionevole ottimismo. Non riesco a immaginare un mondo senza l'opera lirica. È vero: soprattutto in Italia, nonostante sia la patria del belcanto e di tanti sommi compositori, ci sono ampi margini per meglio divulgare tale patrimonio dell'umanità, scrigno inesauribile di meraviglie. Credo che ciascuno possa e debba fare la propria parte, attuando un profondo mutamento interiore verso la moralità. La crisi c'è, italiana, europea e non solo, e anche l'universo musicale ne è ovviamente coinvolto. Ma l'uomo ha sempre trovato il modo per superare ogni difficoltà. In tal senso, l'arte tutta può essere non un peso bensì uno straordinario supporto, poiché aiuta a immaginare un mondo ideale, dove tutti vorremmo vivere, e che forse ci sforziamo poco di realizzare. L'opera è perennemente attuale: mette in gioco le emozioni con un'intensità in grado di abbattere qualsiasi barriera culturale. È uno spettacolo alla portata di tutti e può catturare a ogni latitudine. Ciascun titolo lirico ha una serie infinita di relazioni (con la letteratura, le arti figurative, la storia, la società) e potenzialmente è grimaldello per comprendere meglio se stessi, la forza dei sentimenti e le relazioni umane. In conclusione, penso che la musica classica in genere continuerà a trovare estimatori anche tra le prossime generazioni. A dispetto d'ogni crisi, come la storia ci ha ampiamente dimostrato, la buona musica non morirà.

IL SUO RAPPORTO CON L'AUTORE GIACOMO PUCCINI. TRA L'ALTRO ANCHE SUO CORREGIONALE?

È un rapporto speciale e antico. Ho iniziato ad amare Puccini prima ancora di saper leggere e scrivere. Il primo titolo con cui venni a contatto fu La Bohème: scoprii l'aria *Che gelida manina* e fu una rivelazione. Sull'onda dell'entusiasmo, per ciò che di straordinario quella musica riusciva a trasmettermi, allargai le mie conoscenze pucciniane con le grandi arie della Tosca dapprima, della Turandot, poi. Mi affezionavo ai brani più noti, sognavo, costruivo storie impossibili in cui naturalmente io stesso ero l'eroe protagonista. Quando padroneggiavo virtualmente ogni nota, sentivo l'esigenza di andare oltre e allora ascoltava l'opera per intero. Da oltre mezzo secolo la creatività pucciniana rappresenta personalmente un quotidiano regalo, un'emozione sempre

I STARTED LOVING PUCCINI EVEN BEFORE I KNEW HOW TO READ AND WRITE.

THE WORLD OF MUSIC, AND OF OPERA IN PARTICULAR, ISN'T ALWAYS EASY. YOU HAVE TO FACE MANY DIFFICULTIES, AND AT THE SAME TIME YOU GET TO EXPERIENCE EMOTIONS BEYOND WORDS. HOW DO YOU LIVE THROUGH ALL THE PRESSURE, THE EXCITEMENT, AND THE ACCOMPLISHMENTS?

I actually live by this complex situation with reasonable optimism. I can't even imagine a world without opera. But it's true: especially in Italy, even though this is the birthplace of bel canto and it is here that many of the greatest composers were born, there is considerable room for improvement in promoting a higher awareness and knowledge of this world heritage, this inexhaustible treasure trove of wonders. I believe that we should all play our part in spreading a deep, inner change towards morality. There is a crisis, in Italy, in Europe, and elsewhere, and the world of music is inevitably affected. But mankind has always found a way to overcome any and all obstacles. In this sense, art as a whole can be an extraordinary asset, since it helps to envision an ideal world, where all of us would like to live in, but maybe we don't strive enough to achieve. Opera is timeless and perpetually current: it brings into play emotions with such intensity that it can overcome any cultural barrier. It's a spectacular show suitable for all, and can be thoroughly engaging at all latitudes. Every opera title has an infinite series of relations (with literature, figurative arts, history, society) and can be a tool to unlock a better understands of ourselves, the power of feelings, and human relations. Ultimately, I believe that classical music will continue to be appreciated for generations to come. Despite all crises and downturns, good music will never die.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH GIACOMO PUCCINI, WHO WAS ALSO FROM YOUR SAME REGION. AS AN AUTEUR?

There is a special and ancient connection. I started loving Puccini even before I knew how to read and write. The first title I came into contact with was La Bohème: I discovered the *Che gelida manina* aria and it was a revelation. I got carried away by this extraordinary music and decided to broaden my knowledge of Puccini with his great arias, first from the Tosca and then from the Turandot. I grew fond of the most famous passages, which made me dream impossible adventures in which I was obviously the hero of the story.

When I managed to master virtually every note in the arias, I felt the need to go beyond and so I listened to the



L'OPERA È PERENNEMENTE ATTUALE: METTE IN GIOCO LE EMOZIONI CON

UN'INTENSITÀ IN GRADO DI ABBATTERE QUALSIASI BARRIERA CULTURALE.

Opera is timeless and perpetually current: it brings into play emotions with such intensity that it can overcome any cultural barrier.

rinnovata. La sua musica continua immancabilmente a dare corpo e suono ai tumulti più reconditi dei miei sentimenti. Insomma, nutro una vera e propria devozione per questo immenso genio che è mio invisibile compagno di giochi e di sogni (alla cui memoria mi rivolgo sempre con commossa riconoscenza). Il fatto che Giacomo Puccini nato esattamente cent'anni prima di me, sia mio corregionale, non mi arroga il diritto di millantare chissà quale fratellanza. Però non nascondo che quel legame molto forte che Puccini percepisce con la Toscana (e che è il medesimo che io stesso provo) mi dà gioia e mi inorgoglisce.

QUALCHE PAROLA SULLA MESSA DI GLORIA (PASSAGGIO VOCALE PIÙ DIFFICILE. PUNTO ARMONICO/MELODICO PREFERITO)

La musica sacra è il pane compositivo di Giacomo Puccini teenager, lui che rappresenta la quinta generazione di una famiglia di organisti e maestri di cappella nella cattedrale di Lucca. Sembra inammissibile, ma la sua Messa per soli, coro a 4 voci miste e orchestra è un saggio scolastico. Con questa Messa il futuro operista ottiene dall'istituto Pacini il brevetto di Maestro Compositore. Si tratta dunque di un esercizio di scrittura, che però porta la firma di un genio. Al suo interno,

operas in full. For over half a century, Puccini's creativity has been a daily gift for me, an endlessly renewed emotion. His music inevitably gives shape to my deepest inner turmoils. So, I am totally devoted to this immense genius, who has become my invisible companion; I cherish his memory with deep gratitude. The fact that Giacomo Puccini was born exactly one hundred years before me and that he is from my same region doesn't give me the right to feel entitled to some sort of brotherhood. Yet I can't hide that the strong connection between Puccini and Tuscany (a connection I also feel myself) brings me joy and makes me proud.

A FEW WORDS ON THE MESSA DI GLORIA (THE MOST DIFFICULT VOCAL "PASSAGGIO". THE FAVOURITE HARMONIC/MELODIC POINT)

Sacred music was the compositional daily bread for the teenage Puccini, who represented the fifth generation in a family of organists and choirmasters in Lucca's cathedral. It seems impossible, but his Messa di Gloria for solo voices, choir and orchestra is a student essay. With this Messa, the future composer obtained his music diploma from the Pacini School of Music in Lucca. It can therefore be considered a "writing exercise", yet it bears the signature of a genius. Inside, we can



troviamo temi che riproporrà nell' *Edgar* e in *Manon Lescaut*. Amo particolarmente questa partitura, sorta di ibrido che mescola la severità della scrittura accademica con modelli espressivi melodrammatici. Un lavoro in bilico tra la liturgia cristiana e le tavole di una ribalta teatrale. In nuce, all'interno di un'architettura solenne e di un'evidente perizia contrappuntistica, traspare la poetica del "Puccini che sarà": la sua sensualità, la plasticità delle immagini che suggerisce, i chiaroscuri giocati sul contrasto dei caratteri. Puccini, poco più che ventenne, nella sua *Messa di Gloria* dimostra di saper già come trattare le voci. Forse la sua inesperienza può rendere talvolta più ardui alcuni passi. La sua scrittura è complessa e presenta varie insidie. *Gratias agimus tibi* è forse lo scoglio più complesso per la voce tenorile, ed è anche tra i momenti più emozionanti dell'intera composizione.

find many themes that will appear in his later work, in *Edgar* and in the *Manon Lescaut*. I am particularly fond of this score, a sort of hybrid combining the sternness of academic writing with the expressive models of melodrama. It is a work perched between Christian liturgy and the theatrical stage. In essence, inside a solemn architecture and a prominent contrapuntal expertise, the "Puccini to be" shines through: his sensuality, the expressiveness of the images he conjures, the lights and shades in his characters' personalities. Just over twenty, Puccini is already proving his mastery of vocal treatments in this *Messa di Gloria*. Maybe his inexperience shows in some of the most strenuous passages. His writing is complex and isn't without pitfalls. *Gratias agimus tibi* may represent the most complex hurdle for tenors, and is also one of the most moving moments in the entire composition.

LEI È LA VOCE PUCCINIANA 2017. QUALE SENTIMENTO L'HA PERVASA ALLA CONSEGNA DELL'AMBITA STATUETTA?

I riconoscimenti trovano il loro significato più vero e più bello nella benevolenza che li innesca. Questa gratificazione, per tanti motivi – legati alle mie preferenze musicali e anche allo schietto amore che nutro per la mia regione - mi ha doppiamente emozionato. Detto ciò, di belle voci è pieno il mondo, ne ho serenamente coscienza, e non mancano colleghi – anche giovani – molto dotati. Quindi ho accolto il premio con soddisfazione e, come sempre, con un pizzico di preoccupazione, perché – come dico sempre – i premi bisogna continuare a meritarsi, e più se ne riceve, più l'aspettativa da parte di chi ascolta è maggiore.

QUAL È IL RUOLO PUCCINIANO A CUI SI SENTE PIÙ LEGATO?

Grazie a Dio difficilmente i personaggi cattivi delle opere hanno la voce di un tenore. Dunque parto avvantaggiato. La mia preferenza va non a uno, ma alla maggior parte dei grandi eroi operistici concepiti da Giacomo Puccini. Quanto a indole, ammetto di sentirmi più vicino a Rodolfo, a Mario, a Calaf, piuttosto che a Pinkerton. È davvero difficile stilare classifiche, quando ci si misura con il genio pucciniano e con il suo corpus compositivo, che è una miniera di tesori.

IL SUO LEGAME CON TORRE DEL LAGO: CHE EMOZIONI PROVA NEI CONFRONTI DI QUESTO LUOGO?

Torre del Lago esprime l'universo pucciniano, la vita e la sensibilità dell'artista, meglio di qualunque altro luogo al mondo. Tanti ricordi mi legano a un luogo così evocativo, dove il tempo sembra si sia fermato e lo spirito del Maestro pare esservi impalpabilmente impresso.

LEI È UNO DEGLI ARTISTI ITALIANI PIÙ CELEBRI AL MONDO. HA CANTATO NEI TEATRI PIÙ FAMOSI. QUEST'ANNO TORNA A INTERPRETARE PUCCINI SUL PALCO DI TORRE DEL LAGO CHE AVEVA CALCATO ANCHE INSIEME AI SUOI FIGLI. CHE EFFETTO FA CANTARE A CASA?

È un grande onore poter cantare laddove il Maestro visse e compose. È innegabile inoltre la gioia, la soddisfazione, e perché no anche la comodità di essere davvero a casa, di poter invitare i parenti e i tanti amici toscani, senza chiedere loro di fare centinaia o più spesso migliaia di chilometri. E poi, come giustamente sottolineo, ricordo sempre volentieri il mio debutto di Tosca in scena, proprio a Torre del Lago. All'epoca ebbi la gioia di avere due giovani assistenti davvero speciali, che portavano i pennelli e i colori al pittore Cavaradossi, i miei due figli maschi, Amos e Matteo. È un episodio che mi commuove, ancor più se penso che Amos oggi si è laureato in ingegneria aerospaziale e che Matteo, contagiato dalla stessa passione del suo babbo, sta iniziando anch'egli a calcare i palcoscenici.

YOU RECEIVED THE PUCCINI AWARD 2017. WHAT DID YOU FEEL WHEN YOU WERE HANDED THE COVETED STATUETTE?

Accolades find their true meaning in the goodwill that lies behind them. This recognition deeply moved me, for many reasons - which are related to my musical tastes as well as to the love I feel for my land. That said, I am well aware that the world is full of beautiful voices, and there is no shortage of extremely gifted singers, even very young ones. So I accepted the award with great satisfaction but also, as usual, with some concern, because - as I always say - you must continue to earn your awards, and the more awards you get, the higher the expectations.

WHICH IS THE ROLE IN THE PUCCINI CANON YOU FEEL CLOSEST TO?

Thank God the bad guys in opera rarely are tenors. So I kind of get a running start. I actually prefer not only one but most of the great opera heroes conceived by Giacomo Puccini. As far as personality is concerned, I admit I feel closer to Rodolfo, Mario, or Calaf, rather than Pinkerton. But it's hard to draw up rankings when you are faced with the genius of Puccini and his compositional corpus, which is a veritable treasure trove.

YOUR RELATIONSHIP WITH TORRE DEL LAGO: WHAT ARE YOUR FEELINGS FOR THIS PLACE?

Torre del Lago conveys Puccini's universe, the artists' life and his cultural sensitivity, better than any other place in the world. So many memories bind me to this evocative place, where time seems to have stopped still and the spirit of the Maestro is invisibly ubiquitous.

YOU ARE ONE OF THE MOST FAMOUS ITALIAN ARTIST'S WORLDWIDE, AND HAVE PLAYED IN ALL THE MOST PRESTIGIOUS THEATRES. THIS YEAR YOU WILL PERFORM PUCCINI ONCE AGAIN AT TORRE DEL LAGO. WHERE YOU HAD ALSO BEEN ON STAGE WITH YOUR CHILDREN: HOW DOES IT FEEL TO SING AT HOME?

It is indeed a great honour to sing where the Maestro lived and worked. And I can't deny the joy, the satisfaction and why not even the convenience of actually being at home, being able to invite my family and my Tuscan friends without having them drive hundreds or thousands of kilometres. I also fondly remember, as you fittingly pointed out, my stage debut in *Tosca* right here at Torre del Lago. At the time I was so glad to have two very special young assistants on stage, who brought brushes and colours to the painter Cavaradossi: my sons Amos and Matteo. I am still moved by this episode, even more so thinking that Amos today holds a degree in aerospace engineering and Matteo, infected by the same passion as his father, is also starting to tread the boards.

COME SI PREPARA VOCALMENTE E PSICOLOGICAMENTE PRIMA DI ANDARE IN SCENA?

Essendo caratterialmente un emotivo, quando salgo sul palcoscenico sono teso. Un po' di ansia c'è sempre, nonostante l'esperienza maturata in un quarto di secolo di carriera. Cerco di mantenere l'autocontrollo, di tenere a bada la trepidazione, di volgerla in energia positiva. Per certo non perseguo alcun rito propiziatorio, non ho gesti o oggetti scaramantici che porto con me. A ridosso del concerto faccio vita ritirata, cerco di mantenere la massima concentrazione e di osservare se possibile il silenzio, per dare il meglio nella performance. In quei momenti non sono di grande compagnia. Ma la mia famiglia comprende queste esigenze, le rispetta e mi è di grande aiuto.

CI PUÒ SVELARE UN CONSIGLIO VOCALE PER IL RISCALDAMENTO?

Consigli non sono in grado di darne, anche perché sono scelte soggettive e ogni collega, conoscendo la risposta del proprio strumento, sviluppa una propria strategia di riscaldamento. Mi piace però citare non un vocalizzo speciale bensì il mio flauto traverso, compagno fedele di ogni tournée, strumento che utilizzo per diletto ma anche, subito prima di un concerto, per attivare l'apparato fonatorio ed esercitare il diaframma senza sforzare le corde vocali.

QUAL È LA SUA OPERA LIRICA PREFERITA?

COME DICEVO POCANZI. NON UN TITOLO MA TUTTO PUCCINI. MOLTISSIMO VERDI. E POI MASCAGNI, GIORDANO, BIZET, GOUNOD, MASSENET. SE PERÒ DEVO PROPRIO FARE UN NOME, DIREI TURANDOT.

HOW DO YOU PREPARE YOURSELF, BOTH MENTALLY AND TECHNICALLY, BEFORE GOING ON STAGE?

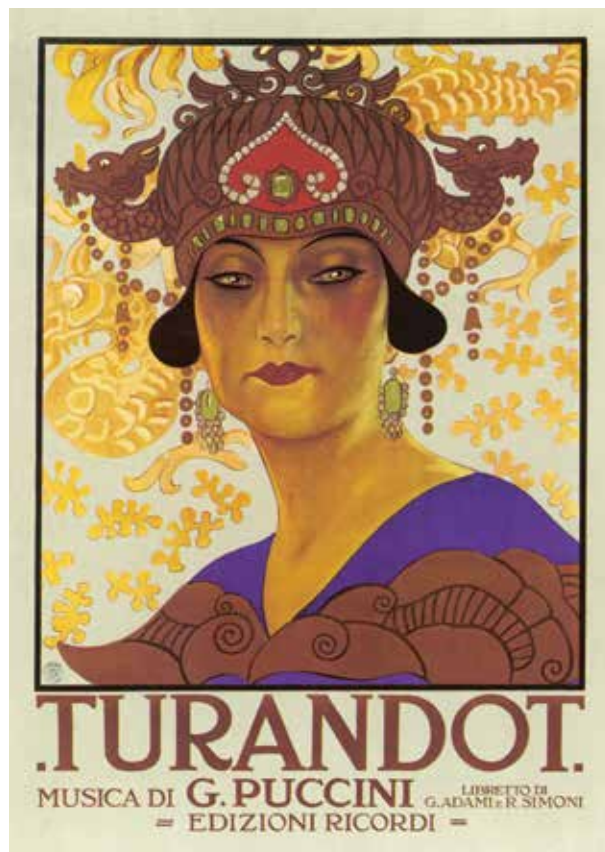
Being an emotional person, I am always anxious when I have to go on stage. There is always a little apprehension, even after 25 years of experience. I try to maintain my self-control, keeping trepidation at bay and transforming it into positive energy. I really don't have any special ritual or lucky charm whatsoever. Before the concert I become withdrawn, I try to stay highly focused and be silent in order to give my very best during the performance. In those moments I aren't really the best of company. But my family understands, they respect my needs and this is very helpful.

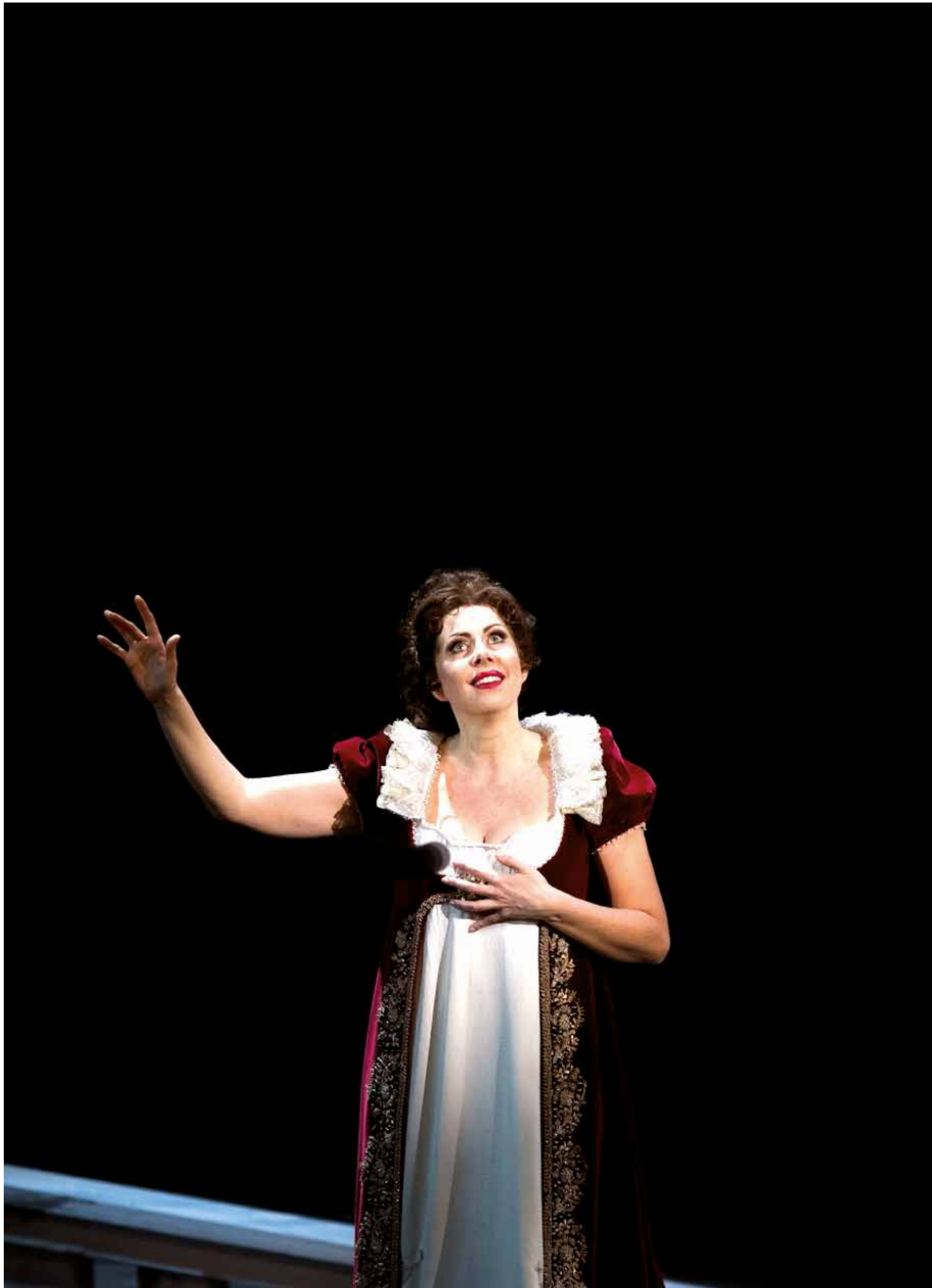
COULD YOU DISCLOSE ONE OF YOUR TIPS FOR VOCAL WARM-UPS?

I don't think I can provide any useful tip, not least because this is so subjective; all my colleagues, being aware of his or her personal vocal range, develop their own specific routine and warm-up strategy. I would like to mention, however, not a vocal exercise but my transverse flute, the faithful companion in all my tours, an instrument that I play not only for pleasure but also, right before every concert, in order to activate my vocal apparatus and exercise the diaphragm without straining the vocal chords.

WHICH IS YOUR FAVOURITE OPERA?

As I said before, there isn't a specific title I like best, but I would include all of Puccini, and most of Verdi. Without forgetting Mascagni, Giordano, Bizet, Gounod, Massenet. But if I really had to name a title, I would say Turandot.





AMARILLI NIZZA

UN TALENTO LUNGO GENERAZIONI.
GRANDE PRESENZA SCENICA, UNA
TECNICA SOPRAFFINA E UNA VOCE RICCA,
PIENA E POTENTE LE HANNO PERMESSO
DI REALIZZARE IL SUO PIÙ
GRANDE DESIDERIO.

BY REBECCA HAMMER

A generations-long talent. An imposing stage presence, a masterly technique and a rich, full and powerful voice allowed her to fulfil her greatest wish.

TRISNIPOTE DEL SOPRANO MEDEA MEI FIGNER, LA MUSA DI ČAJKOVSKIJ, NIPOTE DI CLAUDIA BIADI, CANTANTE E INSEGNANTE DI CANTO, CHE MERAVIGLIA! PER LEI È STATA UNA SCELTA NATURALE O COMBATTUTA QUELLA DI DIVENTARE CANTANTE?

Come tanti bambini che hanno i genitori che lavorano, sono cresciuta in casa di mia nonna Claudia che aveva una scuola di musica. Ascoltavo dalla mattina alla sera cantanti provenienti da tutto il mondo. Sognavo di cantare e premevo molto per studiare anch'io. Mia nonna saggiamente, per non rovinare le corde vocali, mi ha messo prima al pianoforte e a studiare ore di solfeggio, setticlavo e dettati musicali. Ho cominciato a 14 anni, ma solo una volta alla settimana. Lo desideravo fortemente e spingevo per fare di più, lei mi conteneva. Nel frattempo ho finito il liceo scientifico e l'università. Il mio sogno era grande, ma la mia famiglia mi consigliava di prepararmi anche in caso il mio sogno non si fosse realizzato. Così oltre allo studio, ho cominciato a svolgere anche svariati lavoretti. Il canto mi accompagnava sempre. Accanto a tutto il resto mi preparavo regolarmente per concorsi e audizioni. Molto presto ho vinto il concorso Mattia Battistini, prima per il ruolo di Butterfly e poi per Rosina nel Barbiere di Siviglia. La vittoria del concorso consentiva di portare in scena il ruolo su un vero palco con regia, scene, costumi e orchestra. Il consenso di pubblico e critica è stato grande. Questo fece sì che il sogno cominciasse a non essere più così impossibile.

PER SCOPRIRE LA PROPRIA VOCE SPESSO CI VUOLE MOLTO TEMPO. LEI INVECE HA ESORDITO A 21 ANNI CON LA MADAMA BUTTERFLY, TRA L'ALTRO VINCENDO IL CONCORSO MATTIA BATTISTINI. GIOVANISSIMA CON UNA TESSITURA VOCALE GIÀ COSÌ IMPORTANTE, MERITO DI UNA GRANDE GUIDA?

Absolutamente sì. Nonna mi costringeva a ore di tecnica e nonostante fossi davvero giovane, ero solidamente preparata. Non mi avrebbe mai permesso di fare qualcosa che mi avrebbe danneggiato. Mi fidavo molto della sua opinione e della sua saggezza.

COSA PROVA NEI CONFRONTI DI QUESTO RUOLO?

Amore profondo, grande rispetto, gratitudine immensa per tutto ciò che mi ha dato e che io attraverso di esso ho potuto trasmettere al pubblico.

COME SI PREPARA VOCALMENTE PRIMA DI ANDARE IN SCENA?

Studio lo spartito da un punto di vista musicale da sola al pianoforte per comprendere le insidie tecniche che nasconde, poi lo affronto con il pianista per imparare le note, i colori, le dinamiche e il ritmo e infine entro nei meandri del libretto, della storia, della psicologia del personaggio. È un lavoro lungo e meticoloso che ogni tanto si è costretti a fare velocemente, ma che amo affrontare con il tempo necessario laddove possibile.

GREAT-GREAT GRANDDAUGHTER OF TCHAIKOVSKY'S MUSE, THE SOPRANO MEDEA MEI FIGNER, GRANDDAUGHTER OF CLAUDIA BIADI, SINGER AND SINGING TEACHER: HOW WONDERFUL! WAS IT A NATURAL CHOICE FOR YOU TO BECOME A SINGER, OR WERE YOU UNCERTAIN?

Like many other children with working parents, I grew up with my grandmother Claudia, who owned a music school. From dusk to dawn, I used to listen to singers from all over the world. I dreamed of singing and pushed because I wanted to study myself. Cautiously, my grandmother made my start with the piano so as not to ruin my vocal chords, and she made me study solfège, the seven clefs and melodic dictation hour after hour. I started singing at 14, only once a week. I craved for it and wanted to do more, but she contained me. In the meantime I finished high school and university. I dreamed big, but my family wisely recommended me to be ready should I be unable to fulfill my dream. This is why I started taking on small jobs in addition to my training. But I never gave up singing. Alongside everything else I trained regularly for contests and auditions. Very soon I won the "Mattia Battistini" international competition for opera singers, first for the role of Butterfly and then for Rosina in Il Barbiere di Siviglia. Winning the competition allowed me to actually perform these roles on stage, with a full orchestra, costumes, sceneries and stage direction. I was acclaimed by both critics and audience, and my dream was really starting to get closer and closer to reality.

IT USUALLY TAKES A LOT OF TIME TO FIND ONE'S VOICE. YET YOU MADE YOUR DEBUT AT 21 WITH MADAME BUTTERFLY, MOREOVER WINNING THE MATTIA BATTISTINI CONTEST. YOU WERE VERY YOUNG, BUT GIFTED WITH AN IMPRESSIVE VOCAL TEXTURE, WAS THIS THANKS TO A GREAT MENTOR?

Absolutely. My grandmother made me study singing and musical technique for hours on end, so despite my young age I was highly skilled. She would have never allowed me to do something that could have damaged me. I fully trusted her opinion and her wisdom.

WHAT DO YOU FEEL TOWARDS THIS ROLE?

Deep love, great respect, immense gratitude for all it has given me and that I have been able, in turn, to convey to the audience.

HOW DO YOU PREPARE YOUR VOICE BEFORE GOING ON STAGE?

First of all I study the score, alone at the piano, from a purely musical standpoint, in order to understand all the technical pitfalls it may hide; I then follow up with the piano player, to learn all the notes, the tones, the dynamics and the rhythm. Finally, I try to get into all the twists and turns of the libretto, the story and the psychology of all the characters. It's a long and meticulous process, which sometimes you have to complete in a short time, although I prefer, whenever possible, to take as much time as necessary.

QUANTO CONTANO LE DOTI ATTORIALI PER ESSERE UN BUON CANTANTE?

Tantissimo. Le doti attoriali sono ciò che differenzia un cantante da un artista e credo che ognuno di noi dovrebbe ambire a diventare un vero artista. Quello che portiamo in scena deve essere credibile per il pubblico e deve trasmettere grandi emozioni e coinvolgimento, altrimenti abbiamo fallito il nostro compito. Non basta cantare bene.

CHE RAPPORTO HA CON LA REGIA?

Adoro i registi, ci aiutano così tanto a esprimere al meglio tutte le sfaccettature dei personaggi. Riescono a creare atmosfere meravigliose. Possono davvero fare la differenza nella riuscita di uno spettacolo. Ovviamente devono avere artisti in grado di realizzare il quadro che loro hanno in mente. Deve essere un lavoro sinergico, di grande collaborazione.

LA SUA OPERA PREFERITA? IL SUO RUOLO PREFERITO?

—
OVVIAMENTE BUTTERFLY! TUTTO IL REPERTORIO PUCCINIANO E VERDIANO IN GENERALE. ANCHE SE HO APPENA DEBUTTATO NELLA NORMA E HO ADORATO QUESTO PERSONAGGIO COSÌ COMPLETO CHE CONSENTE DI VARIEGARE TANTO IL CANTO E L'INTERPRETAZIONE.

HOW MUCH ARE ACTING SKILLS IMPORTANT FOR AN OPERA SINGER?

They are essential. Acting skills are what distinguish a true artist from a mere singer, and I believe we should all strive to become true artists. What we bring on stage must be credible for the audience, it must convey a full range of emotions and be totally engaging, otherwise we fail in our task. It is not enough to sing well.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH THE STAGE DIRECTION?

I love directors, they help us so much to best express all of the characters' different sides and facets. They manage to create wonderful atmospheres. They can truly make the difference in the success of a performance. Of course they need to be artists, able to evoke the vision they have in mind. It must always be a highly synergistic, collaborative work.

WHAT IS YOUR FAVOURITE OPERA? AND YOUR FAVOURITE ROLE?

Butterfly, of course! And more in general all of Puccini's and Verdi's repertoire. Although I just made my debut as Norma and I loved this all-round character, which allows for a great diversification both in singing and interpretation.



AMADI LAGHA

CANTARE HA SEMPRE FATTO PARTE DELLA MIA VITA.
BY REBECCA HAMMER

E' UNO DEI PIÙ INTERESSANTI E PROMETTENTI TENORI SULLA SCENA INTERNAZIONALE. COSA LE HA FATTO SCEGLIERE QUESTA CARRIERA?

Ho iniziato a cantare a quattordici anni, accompagnandomi alla chitarra classica, che è stato il mio primo strumento fino al diploma. Cantare è sempre stato qualcosa di naturale per me, ma lo è diventato meno quando ho scoperto e iniziato a studiare canto lirico, che è molto più sofisticato, anche se l'obiettivo finale rimane sempre quello di trovare la propria voce naturale.

QUAL È IL SUO RAPPORTO CON PUCCINI E IL RUOLO DI CALAF?

YOU ARE ONE OF THE MOST PROMISING TENORS ON THE INTERNATIONAL OPERA SCENE. WHAT MADE YOU CHOOSE THIS CAREER?

I have been singing since I was 14, accompanying myself on the classical guitar, which was my first instrument until I graduated. Singing always felt natural for me, but it became less so when I discovered and began to seriously study the operatic technique, which is much more sophisticated, although its final objective is always to find one's natural voice.

INTERPRETA NELLA SUE OPERE?

Puccini è uno dei grandi geni della musica; si distingue per la flessibilità ritmica che caratterizza il suo stile. È proprio questa scrittura così ricca di cambiamenti ritmici, questo giocare con il metronomo, che fa di lui il Puccini che conosciamo! Indicazioni quali: ritenuto, affrettando, allargando, a tempo, sostenuto, corona, creano lo spazio per uno stile canoro speciale, unico di Puccini, e destinato a sedurre i cantanti. Tutta la sua scrittura orchestrale e armonica non fa che sostenere questo stile particolare. Intere parti orchestrali sono al servizio del canto.

QUEST'ANNO SARA CALAF NELLA TURANDOT, UN RUOLO CHE HA GIÀ INTERPRETATO IN PASSATO PROPRIO A TORRE DEL LAGO. COME SI È EVOLUTO NEL TEMPO IL SUO RAPPORTO CON QUESTO PERSONAGGIO?

Molte cose mi legano a Puccini e alla Turandot in particolare. Il mio primo, importante debutto operistico è stato con Puccini, proprio nel grande teatro all'aperto di Torre del Lago, da dove si può vedere la casa del Maestro a pochi metri di distanza durante lo spettacolo. Tutto questo porta a un grande impatto emotivo, che poi diventa fonte d'ispirazione. Nell'opera, ogni ruolo richiede una specifica gamma vocale. Nel caso di Calaf, la gamma vocale è direttamente legata al carattere del personaggio. In qualche modo questo ruolo arricchisce la propria vocalità, anche da un punto di vista tecnico. Per questo, oggi sarei in grado di interpretare molti Calaf diversi: un romantico, un guerriero, un opportunista, un ambizioso calcolatore, un amante, uno stolto, e anche una combinazione di tutti questi.

IL PASSAGGIO MUSICALE PIÙ DIFFICILE DAL PUNTO DI VISTA VOCALE?

Qualsiasi momento dell'opera può diventare difficile: infatti una lunga interruzione dovuta alla storia oppure dopo un intervallo fra due atti può rendere più o meno difficile la parte da cantare. Se consideriamo Calaf, il momento più difficile potrebbe essere il do di petto dell'aria *gli Enigmi sono tre, una è la vita* o del passaggio *Ti voglio ardente d'amor*, ma non l'aria *Nessun dorma*, per esempio.

COME SI PREPARA PRIMA DI ANDARE IN SCENA?

Molto riposo la notte precedente. Evito anche tutti gli alcolici. Una o due ore prima dello spettacolo faccio un po' di stretching e di esercizi vocali, per rilassarmi e preparare il corpo all'esibizione.

QUALI SONO LE OPERE DI PUCCINI CHE AMA DI PIÙ?

È difficile da dire ma se proprio dovessi scegliere, direi La Bohème.

COM'È IL SUO RAPPORTO CON I REGISTI?

Amo i registi che lavorano molto sui personaggi, il loro significato, le loro intenzioni, la loro psicologia, cercando di approfondire il loro punto di vista.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH PUCCINI AND THE ROLES YOU PLAY IN HIS OPERAS?

He is one of the great musical geniuses; he stands out for the rhythmic flexibility that has come to distinguish his scores. It is this compositional style, so rich in rhythmic changes, that truly makes him Puccini! Indications such as: ritenuto, affrettando, allargando, a tempo, sostenuto, fermata, create the space for a special kind of singing that is unique to Puccini and which can only seduce the singer; all his orchestral and harmonic scores support this special style: whole orchestral parts are at the service of singing.

THIS YEAR YOU WILL BE PLAYING PRINCE CALAF IN TURANDOT, A ROLE YOU ALREADY PERFORMED IN THE PAST AT TORRE DEL LAGO. HOW HAS YOUR RELATIONSHIP WITH THIS CHARACTER EVOLVED OVER THE YEARS?

Many things connect me to Puccini and especially the Turandot. Not only I made my operatic debut with Puccini, it also actually took place in the great open-air theatre of Torre del Lago, just a few metres away from the Maestro's house, which can be seen during the performance. All this can only make you emotionally charged, which is something that can feed and inspire us as artists. In the opera, every different role demands a specific vocal palette. In the case of Calaf, the vocal palette is directly connected to the character's personality. Somehow all this enriches our vocal range, even from a purely technical point of view. So today, I can actually play many different Calafs: he can be a romantic, a warrior, a profiteer, a calculating opportunist, a lover, a fool, or maybe a combination of all this.

WHICH IS THE MOST DIFFICULT MUSICAL PASSAGE IN TURANDOT FROM A VOCAL POINT OF VIEW?

Any moment during the opera can become difficult, it all depends on what comes before and what comes after: for example, a long interruption due to the nature of the story or after an interval between acts, can make the singing part more or less difficult. Considering Calaf, the most difficult moment may be the high C of the *gli Enigmi sono tre una è la vita* aria, or the passage *Ti voglio ardente d'amor*, but not the aria of *Nessun dorma*, for example.

HOW DO YOU PREPARE YOURSELF BEFORE GOING ON STAGE?

A lot of rest the night before the performance; I also avoid drinking alcohol. One or two hours before going on stage, I do some stretching and vocalise to warm up the voice, make me feel relaxed and prepare the body for the performance.

WHICH OF PUCCINI'S OPERAS DO YOU LOVE MOST?

It's hard to answer, but if I had to choose, I'd say La Bohème.

HOW'S YOUR RELATIONSHIP WITH YOUR STAGE DIRECTORS?

I like directors who work a lot on the characters' meaning, their intentions and psychology, delving into their vision and point of view.

ELENA MOSUC

PORTO A MIMÌ TUTTA L'ESPERIENZA ACQUISITA CON MOZART, BELLINI, DONIZETTI E VERDI.

I bring to Mimì all the experience I gained with Mozart, Bellini, Donizetti and Verdi.

By Costanza Romagnoli

LEI HA UNA VOCE DAI COLORI MERAVIGLIOSI CHE LE PERMETTE DI INTERPRETARE UNA MIMÌ DELICATA E DOLCISSIMA. COM'È FONDERE IL MONDO PUCCINIANO CON IL MONDO DELLA SUA VOCE?

Ho cantato innumerevoli opere e affrontato diversi stili nella mia carriera. Mi sono specializzata nel Belcanto perché come diceva Maria Callas “tutto va cantato seguendo le regole del bel cantare”. Tutti i ruoli belcantisti richiedono morbidezza nella voce, omogeneità timbrica (su cui ha tanto insistito la mia Maestra Mildela D'Amico), e un estremo legato, come poi anche lo stile di Puccini. I ruoli del belcanto, essendo i più difficili, mi hanno aiutato moltissimo ad affrontare il mondo pucciniano, tanto che interpretare le bellissime Musetta, Mimì, Magda è stato un passaggio naturale. Mimì è un ruolo meraviglioso che ho debuttato insieme a Jonas Kaufmann nel 2007 a Zurigo. È chiaro che quello di Puccini è un mondo diverso da quello del bel canto, che comunque non avverto come troppo lontano, perché il lato romantico è sempre presente. Sicuramente richiede un grande impegno e un certo peso vocale, soprattutto in alcuni momenti come quello della disperazione di Mimì. Non ho interpretato molte volte questo ruolo. Oltre alle recite a Zurigo con Jonas, nel 2009 con il grandissimo Giuseppe Giacomini a Bucarest – un momento di storia per la lirica nella città rumena – un'altra recita nella stessa città l'anno scorso e a Napoli a gennaio. Puccini implica sempre musica bellissima, energica e toccante che regala emozioni. L'orchestra diventa spesso importante, quindi si deve essere più generosi con il peso vocale. Mimì è una ragazza che si vuole godere la vita. Con Rodolfo s'innamorano a prima vista, e tra loro nasce un amore non di lunga durata, ma indimenticabile e travolgente. La sua morte rappresenta un terremoto dell'anima. La Bohème è un'opera che mostra la vita.

TORRE DEL LAGO È SPECIALE, COSA PROVA PER QUESTO LUOGO?

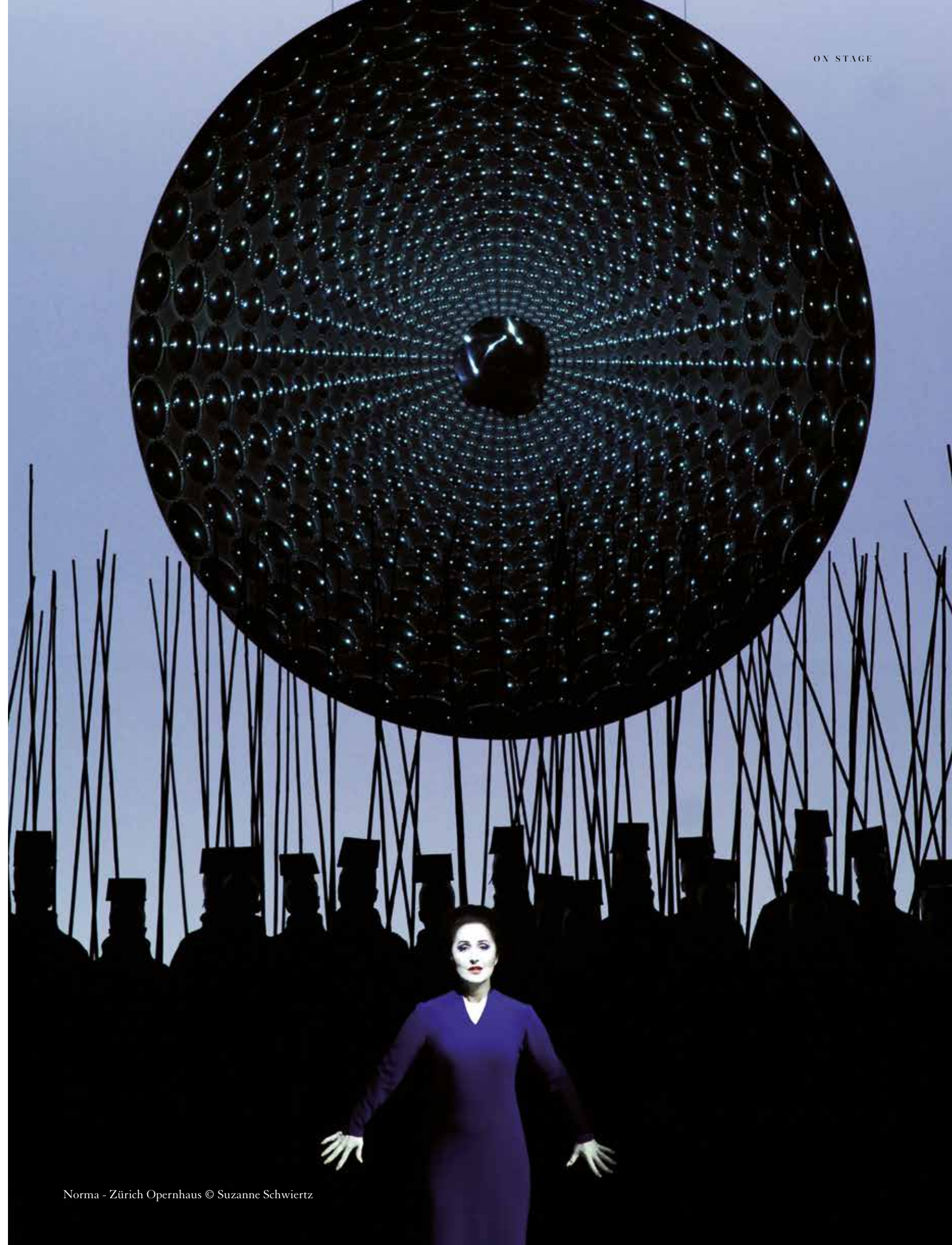
È emozionante cantare a due passi dalla casa di Puccini che tra l'altro ho visitato insieme a mio marito Christoph dopo la mia performance di Liu in Turandot 5 anni fa. La nostra guida fu proprio la Signora Simonetta Puccini: molto carina ed entusiasta della mia Liu che aveva visto e sentito. Torre del Lago è un luogo affascinante e non vedo l'ora di cantare ancora in questo posto magico.

YOUR VOICE HAS WONDERFUL COLOURS, ALLOWING YOU TO INTERPRET A DELICATE AND SWEET MIMÌ. HOW DO YOU MANAGE TO COMBINE THE WORLD OF PUCCINI WITH THE WORLD OF YOUR OWN VOICE?

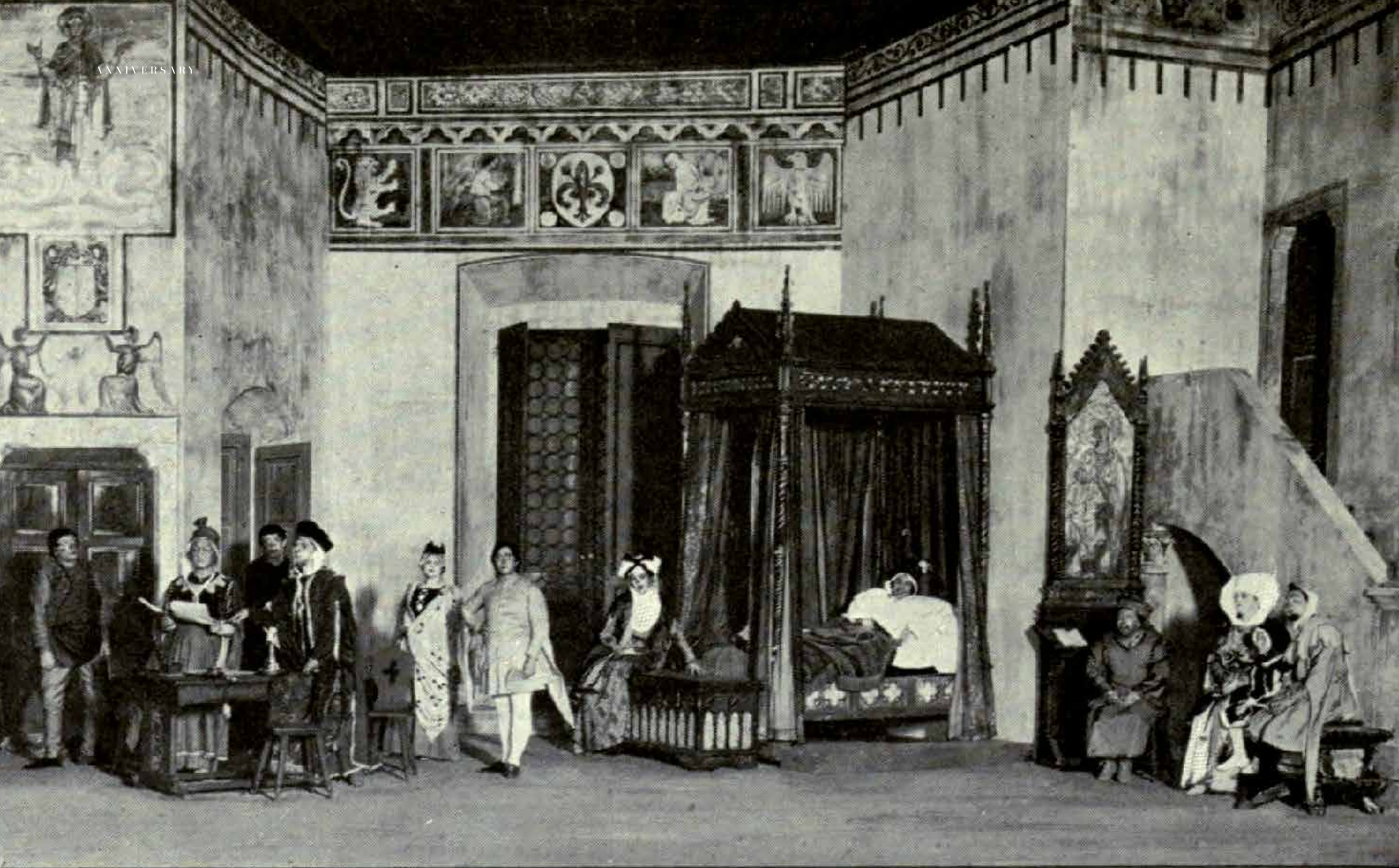
I sang in countless operas and worked through many different styles in the course of my musical career. I specialized in bel canto because, as Maria Callas used to say, “everything has to be sung following the rules of the bel canto style”. All bel canto roles require a soft voice, a consistent timbre (something on which my teacher Mildela D'Amico much insisted upon) and an extreme legato, which are also typical of Puccini's style. Bel canto roles, being the most difficult, proved extremely helpful in dealing with Puccini's world, so much so that interpreting the beautiful Musetta, Mimì or Magda was a natural transition. Mimì is a wonderful role that I first performed together with Jonas Kaufmann in 2007, in Zurich. Obviously Puccini's world is different from bel canto, but I don't think it's too distant, because of its romantic side. It surely requires effort and commitment in addition to a certain vocal weight, especially in passages such as when Mimì is so desperate. I haven't performed very often in this role: in addition to the Zurich recitals with Jonas, it in 2009 with the great Giuseppe Giacomini in Bucharest – an historical moment for opera in the Romanian capital – then again last year for another recital in the same city and finally in Naples last January. Puccini has always stood for beautiful, dynamic and touching music, providing highly emotional and moving experiences. The orchestra often becomes prevalent, so you need to be generous with your vocal weight. Mimì is a girl who wants to enjoy life. With Rodolfo it's love at first sight, and while their passion doesn't last for long, it is unforgettable and overwhelming. Her death is a soul-shattering earthquake. La Bohème is all about life.

TORRE DEL LAGO IS A SPECIAL LOCATION. HOW DO YOU FEEL ABOUT THIS PLACE?

Singing right next to Puccini's own house is indeed a thrilling experience. I actually visited his home with my husband Christoph after my performance as Liu, in Turandot, five years ago. Our guide was Simonetta Puccini: she was really nice, and passionate about my Liu, which she had seen and heard. Torre del Lago is so fascinating; I can't wait to sing again in this magic place.



Norma - Zürich Opernhaus © Suzanne Schwietz



THE RELATIONS HEAR THE NEW WILL

100 YEARS OF TRITTICO

BY GAIA PASSI

Il 14 dicembre 1918 al Metropolitan Opera House di New York andava in scena per la prima volta il Trittico di Giacomo Puccini: il sipario si apriva con *Il Tabarro*, un cupo dramma ambientato a Parigi nel 1910; seguiva *Suor Angelica*, opera religiosa tutta al femminile che si svolge in un convento vicino a Siena alla fine del XVII secolo; infine irrompeva in scena *Gianni Schicchi*, una farsa ambientata nella Firenze del 1299 dalla straordinaria verve comica. Queste tre opere in un atto, profondamente diverse una dall'altra, furono concepite dal compositore come un unicum in grado di suscitare, attraverso la musica, emozioni intense e contrastanti.

On December 14, 1912, Giacomo Puccini's *Il Trittico* made its world premiere at the New York Metropolitan Opera House: the curtain opened with *Il Tabarro*, a dark drama set in 1910 Paris; it was followed *Suor Angelica*, an all-female religious opera taking place in a convent near Siena at the end of the XVIIth century; and finally *Gianni Schicchi* took to the stage, a farce with a wonderfully comic verve set in Florence in 1299. These three one-act operas, so deeply different from one another, were conceived by the composer as a unicum, able to arouse strong and contrasting feelings through the power of music.

Il Festival Pucciniano di Torre del Lago celebra il centenario del Trittico con una nuova produzione, che vedrà un allestimento dell'Opera di Stato di Budapest e Tiberiu Soare come Direttore d'orchestra. «Puccini voleva che le tre opere venissero eseguite insieme. Non gradiva che fossero eseguite singolarmente, né in coppia – spiega Alberto Veronesi, Presidente del Festival -. Dopo il successo di *Cavalleria Rusticana* di Mascagni e di *Pagliacci* di Leoncavallo, il fatto di cimentarsi negli atti unici per un compositore dei primi del Novecento era quasi un dovere, una sfida inevitabile. Puccini vi si è dedicato con la consueta arte e maestria».

La prima opera a vedere la luce, tra il 1913 e il 1916, è *Il Tabarro* su libretto di Giuseppe Adami, omaggio tardivo al verismo. Nei bassifondi parigini si consuma una torbida storia di gelosia: in un barcone sulla Senna vivono il vecchio Michele con la moglie Giorgetta, che non lo ama più e lo tradisce con il giovane scaricatore Luigi. Il dramma culmina con l'uccisione dell'amante da parte del marito geloso: quando Giorgetta, ignara, arriva sul ponte della chiatta, Michele apre il suo tabarro rivelando il cadavere di Luigi.

In *Suor Angelica* – l'opera del Trittico preferita da Puccini, scritta nel 1917 su libretto di Giovacchino Forzano - sangue e orrore lasciano il posto a pietà e commozione. Protagonista è l'aristocratica Suor Angelica: rinchiusa da sette anni in convento per scontare un peccato d'amore, Angelica scopre dalla perfida Zia Principessa che suo figlio, nato da quell'antica passione, è morto. Disperata, decide di togliersi la vita, ma mentre spira si compie un miracolo: le appare la Madonna, che spinge tra le sue braccia il figlioletto. In quest'opera, Puccini riesce a sondare le più profonde fragilità dell'animo e della psiche umana.

Il Trittico si chiude con *Gianni Schicchi*, un'opera straordinariamente comica e veloce scritta tra il 1917 e il 1918 su libretto di Forzano e ispirata dal canto XXX dell'*Inferno*, dove si narrano le vicende del cavaliere fiorentino inserito nella bolgia dei falsari. Puccini mette in scena la beffa dello scaltro Gianni Schicchi, che con uno stratagemma riesce a farsi nominare unico erede del ricco mercante Buoso Donati, lasciando gli avidi parenti senza eredità. Fin dalla prima del 1918, Gianni Schicchi si rivelò l'opera più amata dal pubblico e *O mio babbino caro*, cantata dal soprano Florence Easton nel ruolo di Lauretta, è rimasta una delle arie più celebri del compositore.

Il Trittico andrà in scena l'11 e il 25 agosto a Torre del Lago, con un allestimento dell'Opera di Stato di Budapest e Tiberiu Soare come Direttore d'orchestra. Nei panni di Gianni Schicchi il baritono Bruno de Simone; Suor Angelica sarà il soprano Donata d'Annunzio Lombardi, mentre il soprano Elisabetta Zizzo interpreterà Giorgetta nel Tabarro.

The Puccini Festival in Torre del Lago will celebrate the hundredth anniversary of *Trittico* with a new production by the Budapest State Opera House with Tiberiu Soare as conductor. "Puccini wanted the three operas to be played together. He disliked them being performed individually or in a pair", explains Alberto Veronesi, the Festival's President. "Following the success of Mascagni's *Cavalleria Rusticana* and Leoncavallo's *Pagliacci*, engaging in one-act operas had become a duty, almost an inevitable challenge, for a composer of the early twentieth century. And Puccini committed himself to the task with his usual art and skill". The first opera to see the light of day, between 1913 and 1916, was *Il Tabarro*, to a libretto by Giuseppe Adami, a late tribute to the Verismo literary movement. In the slums of Paris a dark story of jealousy unfolds. Old Michele lives in a barge on the Seine with his wife Giorgetta, who doesn't love him anymore and betrays him with the young stevedore Luigi. The drama climaxes with the killing of her lover by the jealous husband: when the unsuspecting Giorgetta boards the barge's deck, Michele opens his cloak [*Tabarro* - Ed.], revealing Luigi's dead body. In *Suor Angelica* - Puccini's favourite opera in the Trittico, written in 1917 to a libretto by Giovacchino Forzano - blood and horror make way for pity and emotion. The main character is aristocratic Suor Angelica: locked up for seven years in a convent to atone for a sin of love, Angelica discovers, through her wicked Aunt Princess, that her son, born out of that old passion, has died. Hopeless and desperate, she decides to take her own life, but at the moment of death a miracle occurs: the Virgin Mary appears to her, pushing the child into her arms. In this opera Puccini truly manages to probe the depths and frailty of the human soul. *Il Trittico* comes to a close with *Gianni Schicchi*, a uniquely comic and fast opera, written between 1917 and 1918 to a libretto by Forzani inspired by Dante's *Inferno* Canto XXX, where the story of this gentleman from Florence, condemned to the Circle of Impersonators, is told. Puccini stages the deceit of the cunning Gianni Schicchi, who manages thanks to a ruse to be nominated as sole heir to the fortune of Buoso Donati, a rich merchant, thus leaving the greedy relatives without any inheritance. Ever since the 1918 premiere, Gianni Schicchi proved to be the audience's favourite opera in the Trittico, and *O mio babbino caro*, originally sung by soprano Florence Easton in the role of Lauretta, remains one of Puccini's most popular arias.

Il Trittico will be performed on August 11 and 25 at Torre del Lago in a new production by the Budapest State Opera House, with Tiberiu Soare as conductor. The baritone Bruno de Simone will play Gianni Schicchi, the soprano Donata d'Annunzio will play Suor Angelica while the soprano Elisabetta Zizzo will be featured in the role of Giorgetta in Il Tabarro.

A VENT'ANNI DAL SUO DEBUTTO NEL RUOLO DI GIANNI SCHICCHI AL TEATRO PUCCINI, IL BARITONO BRUNO DE SIMONE TORNA AL FESTIVAL NEI PANNI DEL PROTAGONISTA NELLA CELEBRE OPERA.

Twenty years after his debut in the role of Gianni Schicchi at the Teatro Puccini, the baritone Bruno de Simone returns to the Festival playing the main character in the famous opera.

GIANNI SCHICCHI È SEMPRE STATA L'OPERA PIÙ AMATA DEL TRITTICO. PERCHÉ SECONDO LEI?

Penso che il trittico rappresenti un vero e proprio ossimoro: da una parte il grigiore e le fosche tinte de Il Tabarro e Suor Angelica e dall'altra la luminosità di Gianni Schicchi: credo che anche il sommo compositore torrese l'avesse previsto e anche per questo avrebbe desiderato l'esecuzione dei tre titoli senza che fossero separati. Se nei primi due sembra acclarato da tempo che manchi qualcosa, Schicchi è una perfetta riproposta dell'opera comica che affonda le sue radici nella farsa e commedia dell'arte. Di quest'ultima contiene gli elementi principali, primi fra tutti il travestimento e l'equivoco. La scelta geniale poi di attingere a uno dei canti del capolavoro dantesco ha garantito anche una base letteraria che ha suggellato lo straordinario successo dell'opera.

COSA RENDE IL PERSONAGGIO DI GIANNI SCHICCHI ANCORA OGGI COSÌ CONTEMPORANEO. A 100 ANNI DALLA SUA CREAZIONE?

Gianni Schicchi incarna un personaggio senza tempo per cui tutti tifano: la figura del villano arguto al punto da gabbare una famiglia intera di nobili e potenti di ogni epoca. Inoltre sottolinea una sorta di passaggio epocale dal Medioevo al Rinascimento, uno dei periodi culturalmente più vivaci della storia dell'uomo. Il personaggio incarna una forma estetica di rinnovamento spirituale e umano che può solo suscitare ammirazione e simpatia.

COSA SIGNIFICA PER LEI CANTARE A CASA DI PUCCINI?

Ho avuto il grande piacere di cantare a Torre del Lago nel 1998, proprio debuttando in Gianni Schicchi. Il ricordo è vivo, anche perché l'anno dopo mi fu chiesto dal M^o Chailly a La Scala di cantare il ruolo con lui ad Amsterdam, al Concertgebouw. Alla prima olandese, con sommo piacere e onore conobbi Simonetta Puccini. Mi disse che suo nonno sarebbe stato felice se avesse potuto assistervi. Eccomi quindi dopo ben sedici anni di assenza dal Festival ancora in questo ruolo che amo molto. Credo che la frequentazione di repertori antecedenti mi aiuti nella definizione interpretativa di questo straordinario personaggio: la parola scenica, la policromia vocale e un'adeguata estensione sono le armi con cui ritengo si possa e si debba affrontare questo ruolo. Non a caso il mio riferimento interpretativo è Renato Capecchi che, come sappiamo, aveva un repertorio fra i più vasti degli interpreti della sua corda.

GIANNI SCHICCHI HAS ALWAYS BEEN THE MOST BELOVED OPERA OF IL TRITTICO. WHY DO YOU THINK IT IS SO?

I think Il Trittico represents a real paradox: on one hand the grey and gloomy colours of Il Tabarro and Suor Angelica and on the other the brightness of Gianni Schicchi: I believe that the great composer had foreseen this and this is why he wanted the three titles to be performed together. Although It seems to have been long established that something is missing from the first two, Schicchi is a perfect revival of comic opera having its roots in farce and the Commedia dell'Arte. Schicchi contains all the main elements of the latter, first of all disguise and misunderstandings. The ingenious choice to draw from one of the songs of Dante's masterpiece also guaranteed a literary foundation that sealed the extraordinary success of the work.

WHAT MAKES THE CHARACTER OF GIANNI SCHICCHI STILL SO CURRENT TODAY. 100 YEARS AFTER ITS CREATION?

Gianni Schicchi embodies a timeless character, which everyone cheers for: the witty villain who manages to cheat a whole family of powerful men and nobles of all times. It also underlines a sort of epochal transition from the Middle Ages to the Renaissance, one of the most culturally vibrant periods in human history. The character embodies an aesthetic form of spiritual and human renewal that can only arouse admiration and sympathy.

WHAT DOES IT MEAN FOR YOU TO SING AT PUCCINI'S HOUSE?

I had the great pleasure of singing in Torre del Lago in 1998, debuting in Gianni Schicchi. The memory is still alive, and the following year I was asked by Maestro Chailly in La Scala to play the same role in Amsterdam, at the Concertgebouw. On the Dutch opening night, I had the great pleasure and honour of meeting Simonetta Puccini. She told me that her grandfather would have been very happy to watch the performance. So here I am, after sixteen years of absence from the Festival, still in this same role that I love so deeply. I believe that my previous repertoire helps me in the interpretative definition of this extraordinary character: the stage presence, vocal polychromy and an adequate vocal extension are the weapons with which I think we can and should tackle this role. Not by chance, my interpretative reference is Renato Capecchi who, as we know, had the largest vocal repertoire.

BRUNO DE SIMONE

BY GAIA PASSI

DIRETTORE D'ORCHESTRA, AVVOCATO DEL TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, QUEST'ANNO SARÀ LUI A DIRIGERE IL TRITTICO.

Orchestra Conductor, Lawyer at the Apostolic Courts of the Roman Rota, a PhD in Criminal Law at the University of Rome, this year he will be the director of the Trittico.

NON È LA PRIMA VOLTA CHE SALE SUL PODIO DEL GRAN TEATRO ALL'APERTO PUCCINI. COSA SIGNIFICA PER LEI ESSERE QUI?

L'amore che provo per questo Teatro è difficilmente descrivibile. C'è qualcosa di magico che risuona in questo luogo. Qui ho iniziato seriamente la mia carriera dirigendo La Bohème e qui ho capito davvero quanto profondo fosse l'amore che provo per la musica. Tornarvi con il Trittico significa avere il privilegio di sentire reali i sogni che avevo da bambino. Sono grato al Presidente Veronesi e al CDA per avermi regalato ancora la possibilità di vivere la musica come avevo sempre sognato.

QUAL È IL SUO RAPPORTO CON LE TRE OPERE DEL TRITTICO? PER QUALE DELLE TRE NUTRE UN MAGGIOR TRASPORTO EMOTIVO E QUALE INVECE LE RICHIEDE MAGGIOR IMPEGNO E CONCENTRAZIONE?

È un rapporto molto particolare. Sono una persona estremamente credente e ho sempre fatto della fede la colonna portante della mia vita. Il Trittico ha molti elementi in comune con la nostra "umana – divinità" dove la fede verso Dio, verso se stessi o gli altri svolge un ruolo fondamentale. Come nella Divina Commedia, dall'infernale, opprimente e tetro Tabarro nasce il piccolo fiore di Suor Angelica, che narra di un peccato

mortale e della salvezza finale per mezzo della grazia divina, il Purgatorio di Puccini; infine, in Gianni Schicchi, libertà e vita ricordano il Paradiso. È difficile dire quale delle tre mi piaccia di più, anche perché le ho sempre percepite come un unicum. Posso però confessare che Suor Angelica, grazie a questo concentrato di spiritualità umana così vicina a noi da lasciare senza fiato, l'incessante ricerca di salvezza attraverso la fede, e l'esaltazione dei sentimenti d'amore più veri, è delle tre quella che parla in modo più forte al mio cuore. Gianni Schicchi invece è quella per cui mi si richiede maggiore concentrazione proprio per il carattere assolutamente diverso rispetto alle altre due.

LA SUA BRILLANTE CARRIERA LA VEDE IMPEGNATO SU PIÙ FRONTE: COME RIESCE A CONCILIARE L'ATTIVITÀ DI DIRETTORE, QUELLA FORENSE E QUELLA ACCADEMICA?

Certe volte me lo chiedo anche io. La carriera laica - è così che mi piace chiamare la parte non musicale della mia vita - mi riporta nella vita di tutti i giorni. È sempre più difficile riuscire a dedicarmi all'attività forense, mentre cerco di salvare con maggiore impegno la mia collaborazione con l'Università. La musica oltre al mio cuore ha preso anche quasi tutto il mio tempo, come del resto avviene quando ami fortemente qualcosa, e la musica è indubbiamente la più strenua, implacabile e gelosa delle amanti.

JACOPO SIPARI

L'AMORE CHE PROVO PER QUESTO TEATRO È DIFFICILMENTE DESCRIVIBILE. C'È QUALCOSA DI MAGICO CHE RISUONA IN QUESTO LUOGO.

IT IS VERY HARD FOR ME TO DESCRIBE HOW I FEEL ABOUT

THIS THEATRE. THERE IS SOMETHING MAGICAL.

IT IS NOT THE FIRST TIME THAT YOU ARE ON THE STAGE OF THE PUCCINI GRAND THEATER. WHAT DOES IT MEAN FOR YOU TO BE HERE?

It is very hard for me to describe how I feel about this theatre. There is something magical that resonates in this place. Here is where I started my career directing *La Bohème* and here I really understood how deep the love I felt for music was. Coming back with *Il Trittico* means turning my childhood dreams into a reality. I am grateful to President Veronesi and all the Board of Directors for giving me the opportunity to experience music as I had only dreamed of.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH THE THREE WORKS OF IL TRITTICO? WHICH OF THE THREE MAKES YOU FEEL THE STRONGEST EMOTIONS AND WHICH INSTEAD REQUIRES MORE EFFORT AND CONCENTRATION?

It is a very special relationship. I am a believer and have always made my faith in God as the backbone of my life. *Il Trittico* has many common elements with our "human - divine" dimension where the belief in God, in oneself and others plays a fundamental role. As in the Divine Comedy, Suor Angelica is born from the infernal, oppressive and gloomy *Tabarro*, and narrates of a mortal sin that however leads to the final salvation through divine grace in Puccini's *Purgatory*; finally, in *Gianni Schicchi*, freedom and life recall Paradise. It's hard to say which one I like the most, because I've always perceived them as one. But I think that Suor Angelica, because of the intensity of her human spirituality, leaves us breathless, the constant search for salvation through faith, and the celebration of the truest feelings of love, make this the work that feels closest to my heart. Gianni Schicchi, on the other hand, is the one that requires greater concentration because of its completely different mood compared to the other two.

YOUR BRILLIANT CAREER SEES YOU ACTIVE ON SEVERAL FRONTS: HOW DO YOU MANAGE TO RECONCILE THE ACTIVITY OF DIRECTOR, YOUR LEGAL PROFESSION AND YOUR ACADEMIC LIFE?

It is something I often ask myself too. My secular career - that's how I like to call the non-musical part of my life - brings me back to everyday life. It is increasingly difficult to be able to devote myself to the forensic activity, and I try to commit myself to my University work. Music, which is the closest to my heart, takes most of my time, as it happens when you strongly love something, and music is undoubtedly the most strenuous, implacable and jealous of lovers.



Figurino per *Gianni Schicchi*.



Figurino per *Il Tabarro*.



Figurino per *Suor Angelica*.

ALFONSO SIGNORINI

BY COSTANZA ROMAGNOLI

DOPO IL GRANDE DEBUTTO DELL'ANNO
SCORSO CON TURANDOT, QUEST'ANNO
TORNA CON UN'OPERA MERAVIGLIOSA
E TIPICAMENTE PUCCINIANA:
LA BOHÈME.

After last year's successful debut with Turandot, you're back
again this year with one of Puccini's most quintessential operas:
La Bohème.

È TRANQUILLO OPPURE AVVERTE UNA PRESSIO-
NE MAGGIORE?

L'anno scorso, al mio debutto, ero sicuramente emoziona-
to ma tranquillo. Grazie al cielo non mi intimorisce più
niente e nessuno. Anche oggi sono tranquillo, ovviamente
la regia rimane una sfida importante che va vissuta con
la dovuta passione, ma anche con un grande senso di res-
ponsabilità. Vivo comunque tutto nella massima serenità
e tranquillità, consapevole di fare un lavoro fortunato e
meraviglioso. Lavorare con la musica vuol dire trovarsi in
mezzo alle emozioni, un mestiere davvero privilegiato che
non può e non deve lasciare spazio alle pressioni. L'anno
scorso è andata molto bene e ne sono felice, spero di poter
dare un contributo e un valido servizio alla musica anche
quest'anno. Lo faccio con grande entusiasmo.

QUANDO IL PRESIDENTE ALBERTO VERONESI LE HA
PARLATO UN PAIO DI ANNI FA DI UN POSSIBILE COIN-
VOLGIMENTO NELLA REGIA DI LA BOHÈME. LEI D'IM-
PULSO RIFIUTÒ PERCHÉ: "DIRIGERE UN'OPERA COSÌ
INTIMISTICA IN UN TEATRO ALL'APERTO NON COR-
RISPONDEVA AL MIO IDEALE DI REGIA". COSA LE HA
FATTO CAMBIARE IDEA?

Innanzitutto una maggiore esperienza che si è concretizzata
a Torre del Lago e che poi è cresciuta portando questa Tu-
randot in altri teatri europei. Ho avuto modo di confrontar-
mi anche con altri direttori d'orchestra, con altri scenografi
e artisti, e questo mi ha rafforzato. Mi consente di vivere La
Bohème - sicuramente un'opera molto meno faraonica di
Turandot - con qualche certezza in più. Un'esperienza, tra
l'altro, vissuta intensamente proprio perché regalata da un'o-
pera che da affrontare è stata sicuramente dura: "O muoio o
la vinco", vi avevo svelato dodici mesi fa. Ho dovuto vincere
le mie paure, però appena ho potuto vivere la musica da re-
gista ho capito che mi dovevo lasciare andare. E alla fine mi
sono lasciato travolgere piacevolmente da Puccini.

DO YOU FEEL RELAXED, OR IS THERE MORE
PRESSURE THIS YEAR?

Last year, for my debut, I was certainly excited but I wasn't
really worried. Thank goodness nothing and nobody
scares me any more. This year I also don't feel worried,
obviously being a director remains a great challenge, to be
experienced with passion and also a sense of responsibility.
So I face this challenge with great peacefulness and
confidence, being well aware of how fortunate I am
for this wonderful job. Working with music means
being constantly surrounded by emotions; it is indeed a
privileged profession, which should not be tarnished by
undue pressures. I'm glad about last year's success and I
hope I'll be able to play my part at the service of music
again this year. I'm really passionate about this.

WHEN PRESIDENT ALBERTO VERONESI FIRST MEN-
TIONED, A COUPLE OF YEARS AGO, THAT YOU COULD
BE INVOLVED IN THE DIRECTION OF LA BOHÈME, AT
FIRST YOU REFUSED: "DIRECTING SUCH AN INTIMIST
OPERA IN AN OPEN AIR THEATRE ISN'T REALLY WHAT
I CONSIDER AN IDEAL SITUATION". WHAT MADE YOU
CHANGE YOUR MIND?

First of all, the experience I gained here in Torre del
Lago, and then in other venues throughout Europe, with
Turandot. I also had the opportunity to exchange views
with other orchestra leaders, set designers and artists, and
this gave me a confidence boost. It allows me to take on
La Bohème - certainly a much less grandiose opera than
Turandot - with a certain assuredness. The experience
with Turandot, among other things, was especially intense
because it is such a difficult opera to tackle: "do or die",
I told you twelve months ago. I had to overcome all my
fears, but as soon as I was able to experience music as a
director I understood I had to let myself go. And in the
end I was pleasantly overwhelmed by Puccini.



COM'È STATO VIVERE LA MUSICA DI PUCCINI ABBRACCIATO DALL'ATMOSFERA DI TORRE DEL LAGO?

Una grande emozione. A Torre del Lago si vive davvero una magia che non si vive in nessun altro luogo. Bisogna avvicinarsi con molto rispetto e con molta umiltà a questo posto, così come quando ci si avvicina alla musica. Di fronte a cotanta grandezza dobbiamo solo sentirci molto piccoli.

PERSONAGGIO E PASSAGGIO MUSICALE PREFE-
RITI IN LA BOHÈME?

A differenza di Turandot, dove ritengo che Liu sia il personaggio chiave, qui in realtà penso che l'importanza risieda nella coralità. Mimì non è più importante rispetto a Musetta, e Rodolfo non lo è rispetto a Marcello. Come dice Murger nel suo romanzo, perché da lì bisogna partire: "Scènes de la vie de bohème". Ci troviamo di fronte a una rappresentazione di uno stile di vita, di un percorso umano. Nessuno si distingue, tutti con la loro personalità e il loro sentire cantano insieme alla musica. Sono tasselli importantissimi nella raffigurazione di un dipinto. L'opera è tutta bella, però vengo sempre colpito da un passaggio spesso inosservato, quello in cui Mimì cerca la chiave a gattoni tastando il pavimento, e a un certo punto canta: *Mimì (Avanzandosi a tentoni, incontra il tavolo e vi depone il suo candeliero.) E la chiave ove sarà! Poi c'è l'orchestra che la ripete. Quella fusione di canto e orchestra è trasmissione di pura bellezza. Puccini stava pensando proprio al teatro e alla rappresentazione scenica, ed è un passaggio meraviglioso. Com'è meraviglioso anche il duetto tra Mimì e Marcello alla Barriera d'Enfer. Lei gli urla il proprio dolore:*

HOW WAS IT TO EXPERIENCE PUCCINI'S MUSIC WHILE BEING ENVELOPED BY THE ATMOSPHERE OF TORRE DEL LAGO?

A huge thrill. There is some kind of magic in Torre del Lago that can be found nowhere else. You need to approach this place with great respect and deference, in the same way as you should approach music. Confronted with such greatness one can only feel quite insignificant.

WHICH ARE YOUR FAVOURITE CHARACTER AND MUSICAL PASSAGE IN LA BOHÈME?

Unlike Turandot, where I believe Liu to be the key character, here I actually think that the choral quality of the story is fundamental. Mimì isn't more important than Musetta, nor Rodolfo is more important than Marcello. As Murger says in his novel "Scènes de la vie de bohème", which should be our starting place, we are faced with the portrayal of a peculiar lifestyle, as well as a human drama. No single character emerges, although they all have their own strong personalities and feelings, they sing together in musical harmony. They are all essential figures in a wider painting. The opera is consistently beautiful, but I am always moved by a passage that is often overlooked, when Mimì is on all fours looking for her key on the floor, and she sings: Mimì (groping around, she reaches the table and deposits the candlestick.) Ah! Where can I have lost my key? Then the orchestra repeats the theme. This fusion of orchestra and singing is pure beauty. Puccini definitely had theatre and mise-en-scene in mind, and it's a wonderful passage. The duet between Mimì and Marcello at the Barrière d'Enfer is equally wonderful. She cries out all her pain:

•

MIMÌ

*(Scoppia in pianto)
O buon Marcello, aiuto!*

MARCELLO

*Quando s'è come voi, non si vive
in compagnia.*

MIMÌ

*Dite bene. Lasciarci conviene.
Sì, aiutateci voi; noi s'è provato
più volte, ma invano.
Fate voi per il meglio.*

Un passo straziante, ancora di più
del finale dell'ultimo atto.

•

MIMÌ (Bursting into tears) Oh, good Marcello, help me!; MARCELLO When two people are like you two, they shouldn't live together. MIMÌ You're right. We should separate. Help us, Marcello, help us. We've tried again and again, but in vain. Do as you think best. It's a heart-breaking passage, even more so than the ending of the final act.

IL SUO RAPPORTO CON BOHÈME?

In realtà nasce da un contrasto. Ho una passione totale per Maria Callas che non era certo una pucciniana fatto salvo per Tosca che stava bene sulle sue corde. Mi sono comunque formato con la sua Bohème che era forse la meno pucciniana di tutte le Bohème incise. Quando ero un ragazzo e facevo l'università, frequentavo molto il teatro e ho avuto modo di conoscere Renata Tebaldi, tramite Pavarotti diventammo molto amici e un giorno ci invitò a bere un tè a casa sua. Mi ricordo che la prima cosa che la Tebaldi fece e disse è stata: "Facciamo ascoltare ad Alfonso la mia Bohème, la mia Mimì". L'aveva incisa a Los Angeles con il maestro De Sabata ed era una Bohème meravigliosa. Mi rendevo conto di essere al cospetto di una delle più grandi, certamente. Però l'avevo avvertita, io ero un callasiano sfegatato. Mi fece sentire "Donde lieta uscì". In quel momento scoprii l'emozione di Bohème, grazie alla voce della Tebaldi ascoltata proprio lì a casa sua. È stato come scoprire un mondo. Ho cominciato ad amare Bohème grazie alla voce della Tebaldi, io callasiano.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH LA BOHÈME?

It actually comes from a contrast. I am totally passionate about Maria Callas, who certainly wasn't a Puccini singer except for Tosca, which was more in her style. Yet I first learned the craft with her own Bohème, which was probably the least faithful to Puccini of all recorded versions of the opera. When I was young and attending university, I was a regular concertgoer and had the opportunity of meeting Renata Tebaldi. Through Pavarotti, we became close friends and one day she invited us for a cup of tea at her house. I remember that the first thing she said was: "Let's have Alfonso listen to my Bohème, my Mimì". She had recorded it in Los Angeles with maestro De Sabata and it was a wonderful Bohème. I realised that I was undoubtedly in the presence of one of the greatest singers ever. I had told her that I was a die-hard Callas fan. She made me listen to "Donde lieta uscì". In that moment I discovered the emotional impact of La Bohème, thanks to Tebaldi's voice, listened right there at her house. It was a revelation, like discovering a whole new world. So it came that I started loving La Bohème thanks to Tebaldi's voice, me, an unrepentant Callas fan.

CHE BOHÈME SARÀ?

Come sempre il rispetto verso la tradizione e la scrittura musicale sono i miei punti luce. Ma la mia non sarà una Bohème convenzionale. Tradizione non significa fare un teatro di 100 anni fa, si può fare un teatro moderno che tocca il cuore dei contemporanei pur senza stravolgerne la natura e la storia. La struttura scenica di questa Bohème, che è una nuova produzione - e grazie al cielo ho avuto la possibilità di creare qualcosa di profondamente mio - sarà un omaggio all'Impressionismo francese che, tempismo fortunato, combacia con la messa in scena di quest'opera, quando questo a Parigi e in Francia era al massimo della sua espressione. Ho voluto esaltare i pittori: le loro tinte, le loro sfumature, i loro colori. Nella Barriera d'Enfer ho addirittura messo in scena un quadro di Monet che riproduce proprio una piccola dogana alle porte di Parigi sepolta dalla neve. Verranno ripresi i dipinti impressionistici di Renoir e Manet e in questo senso ci saranno dei richiami anche nei costumi, per esempio quello di Musetta è la riproduzione di una donna dipinta da Toulouse Lautrec. Per quanto riguarda invece la psicologia e la modernità dei personaggi, certamente la mia non sarà una Mimì con lo scialletto sulle spalle. Che è quella forse a cui siamo più abituati. Perché comunque mi sono ispirato molto a Murger. Basti pensare al flusso degli zingari, che dalla Boemia arrivano fino alla Francia, erano l'espressione della libertà, dell'individualismo, dell'anarchia. Erano persone che disprezzavano i buoni usi della borghesia francese. Certamente Mimì non è quella provinciale che siamo abituati a vedere. È una ragazza che approfitta dell'assenza dei suoi amici per andare ad acciuffare il ragazzo che aveva addocchiato. Nella mia Bohème sarà la stessa Mimì a spegnere il lume per avvicinarsi a Rodolfo, non certo il colpo di vento. Ha le idee molto chiare. Non dimentichiamo che quando Rodolfo alla fine del primo atto le chiede:

WHAT KIND OF BOHÈME WILL IT BE?

As always, respect for tradition and composition will be my guiding principles. But this won't be a conventional Bohème. Tradition doesn't necessarily mean staging a performance in the same way as a hundred years ago: you can do something modern, in touch with contemporary sensibilities, without distorting the original nature and story of the opera. The stage set-up for this brand new production of La Bohème - and thankfully I had the chance to create something deeply personal - will be a tribute to French impressionism; timely touch, given that the mise-en-scene of La Bohème corresponds with the period in which Impressionism was at its creative peak, in Paris and throughout France. I wanted to celebrate the painters: their hues, their shades, their colours. At the Barrière d'Enfer I actually placed a painting by Manet reproducing precisely a small customhouse, right outside Paris, buried in snow. Stage costumes will also recall other impressionistic paintings by Renoir and Manet; for example, Musetta's costume is reproduced from a woman portrayed by Toulouse Lautrec. Concerning the characters' psychology and how they relate to our modern times, my Mimì certainly won't be a domestic figure - which is her most common representation. Because I was strongly inspired by Murger. We should bear in mind that the influx of gypsies coming to France from Bohemia represented an expression of freedom, individualism, anarchy. These people despised the good manners of French bourgeoisie. And Mimì certainly isn't that simple, provincial girl we are used to see. It's a young woman who takes advantage of her friends' absence to pick up the man she had noticed. In my Bohème it will be Mimì herself, and not a sudden draft, that puts out the candle so that she can get closer to Rodolfo. She knows what she wants. Let's not forget that when Rodolfo, at the end of the first act, asks her:

RODOLFO

*(sorpreso) Che?... Mimì?
(insinuante) Sarebbe così dolce restar qui.
C'è freddo fuori.*

MIMÌ

(con grande abbandono) Vi starò vicina!...

RODOLFO

È al ritorno?

MIMÌ

(maliziosa) Curioso!



*Rodolfo
(surprised)
What?... Mimì!
(insinuating)
It would be nice if we could
stay here.
Outside it's cold.
Mimì
(with great abandonment)
I'll stay close to you!...
Rodolfo
And when we come back?
Mimì
(mischievously)
Wait and find out!*



alla fine faranno l'amore di sicuro. È una ragazza estremamente moderna, estremamente al passo con i tempi. Ecco la mia chiave di lettura.

there can be no doubts that they will end up making love together. She's an extremely modern girl, in step with the times. This is my interpretation of Mimì's character.

RAPPORTO D'AMORE TRA MIMÌ E RODOLFO?

Sarà un rapporto d'amore tra due giovani, lui artista e sognatore e lei passionale e travolgente. Un rapporto sicuramente molto fisico. Al caffè Momus amoreggiano davanti ai loro amici isolandosi, e questo è la musica a dirlo, non il regista. È Puccini che si diverte a dipingere Mimì così. Per certi aspetti Mimì a volte è addirittura più emancipata di Musetta che fa la vezzosa con gli altri, ma in realtà rimane fedele all'idea di uomo che lei aveva nel cuore, Marcello. Mimì no. Lascia Rodolfo e se ne va a casa del Visconte. È una donna di grande passione, di grande temperamento è una donna che ha avuto il coraggio di vivere le sue emozioni fino in fondo.

WHAT ABOUT THE LOVE RELATIONSHIP BETWEEN MIMÌ AND RODOLFO?

It will be a relationship between two young persons: he is an artist and a dreamer, and she is fiery and passionate. Theirs is a strongly physical relationship. At the Café Momus they flirt in front of their friends. It's all in the music, not in the stage direction. It's Puccini who has fun portraying Mimì like this. In a way, Mimì is even more independent than Musetta, who's a coquette with all the men, but in the end is faithful to her idealised man, Marcello. Mimì is different. She leaves Rodolfo and heads straight to the viscount's house. She is a passionate woman with a strong and lively temper, a woman who isn't afraid of living her feelings in full.

UNA VITA DEDICATA AL TEATRO E ALLA MUSICA

BY COSTANZA ROMAGNOLI

È GIANCARLO DEL MONACO A FIRMARE TOSCA QUEST'ANNO. FIGLIO DEL CELEBRE TENORE MARIO DEL MONACO, PER LUI PASSIONE E GENETICA SONO STRETTAMENTE COLLEGATE.

A Life For Theatre and Music

It's Giancarlo Del Monaco who will be directing Tosca this year. Son of the celebrated tenor Mario Del Monaco, for him passion and genetics are closely linked.





QUANDO E COME HA DECISO DI DIVENTARE REGISTA?

L'ho deciso più di mezzo secolo fa. Sono figlio di artisti, mia madre era una cantante, mio padre era Mario del Monaco, il padre di mio padre era un critico musicale, la madre di mio padre era un soprano per concerti da camera - perché all'epoca le donne non salivano sul palcoscenico. Io mi sono trovato in questo ambiente e l'ho adorato fin da bambino. Quando tutti ascoltavano Elvis Presley, io ascoltavo i grandi cantanti del passato, studiavo letteratura e mi piaceva la musica. Ho debuttato il primo luglio 1965 al Teatro Greco di Siracusa in Sicilia con mio padre in Sansone e Dalila. Non ho mai lavorato tanto con mio padre, in tutto 3/4 produzioni perché poi sono partito per la Germania. Mia madre, che proveniva da una famiglia ebrea ceca, mi disse di andare a studiare lì perché avrei lavorato seriamente. Poi sono tornato in Italia, sono stato anche alla Scala, ma alla Scala stranamente ho fatto uno Strauss, Richard Strauss. Ho lavorato in tutta Italia da Palermo a Torino a Venezia, in ogni grande teatro. Poi sono arrivati gli importanti teatri del mondo: il Metropolitan, tutti i teatri tedeschi, il festival di Monaco e tanti altri. Il teatro è come fosse un tutt'uno con me da quando ero bambino. In più dal '65 a oggi sono ben 53 anni di carriera alle spalle. Tutto è avvenuto grazie a una grande passione collegata alla genetica.

IL SUO RAPPORTO CON TORRE DEL LAGO?

Conosco molto bene Torre del Lago, ci sono andato la prima volta nel '64. Mio padre nel 1964, dopo un terribile incidente d'auto dove si era rotto malamente la gamba, riprese a cantare proprio a Torre del Lago nella Tosca. L'ultima recita della vita di mio padre è stata il Tabarro sempre a Torre del Lago, quindi l'ultima sua presenza sul palcoscenico, dopo 40 anni di carriera, è stata in questo luogo. Io ero presente sia alla Tosca che al Tabarro. Ho conosciuto anche amici di Puccini lì, tra cui un signore che aveva la stessa malattia alle corde vocali che aveva avuto il compositore. Avevamo fatto amicizia e mi regalò delle bellissime cartoline che Puccini gli aveva mandato da Parigi, le ho tenute. Me le ricordo bene parlavano di Suor Angelica, Gianni Schicchi, e Tabarro.

CON PUCCINI?

Per me Puccini è stato come Verdi, come Mozart e come Wagner. Un compositore che ha segnato la mia vita, come la vita di mio padre. Ci sono delle opere di Puccini che mio padre ha cantato e che sono storicamente memorabili tra cui una registrazione di Tosca favolosa con la Tebaldi e George London. Mio padre ha inciso tutte le più belle opere di Puccini. Io le ho messe in scena in Germania, in Spagna, a New York dove ho debuttato al Metropolitan nel 1991 con la Fanciulla del West per poi fare lì anche la Butterfly.

WHEN AND HOW DID YOU DECIDE TO BECOME A THEATRE DIRECTOR?

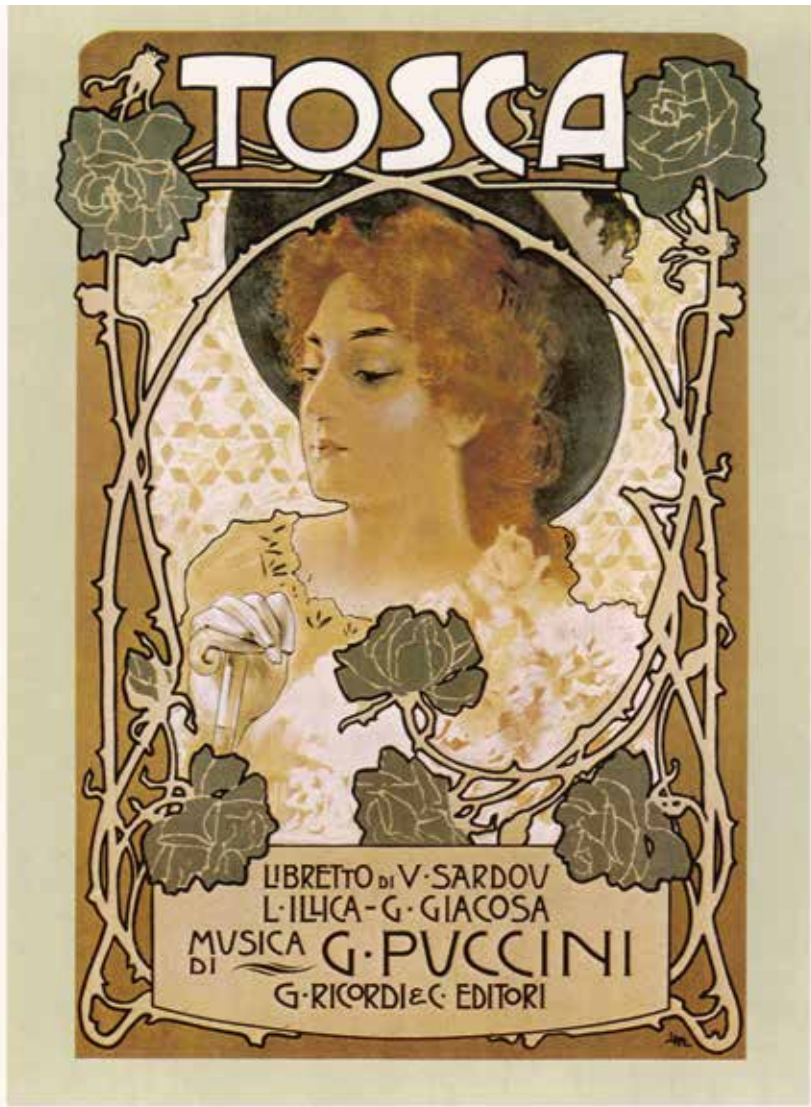
I actually decided more than half a century ago. I was born in a musical family, my mother was a singer, my father was Mario Del Monaco, my father's father was a music critic, and my father's mother was a soprano in chamber concerts – because women were not allowed on stage at the time. I grew up in this environment and loved it ever since I was a child. When everybody was listening to Elvis Presley, I listened to the great singers of the past, I studied literature and loved music. I made my debut on the first of July 1965 at the Greek Theatre of Syracuse, in Sicily, with my father in Samson and Delilah. I never worked much with my father, maybe in 3 or 4 stage productions, because I left for Germany to complete my apprenticeship. My mother, who came from a Czech Jewish family, told me that I should go and study there if I wanted to work seriously. I then came back to Italy, even at La Scala, quite oddly, with Strauss, Richard Strauss. I worked all over Italy, from Palermo to Turin and Venice, in all the major theatres. Then came commissions from the world's most prestigious opera houses: the Metropolitan, all the German theatres, the Munich Opera Festival, and many more. Ever since I was a boy I felt completely at one with theatre. From '65 to today, that's no less than 53 years of career behind me. And it all happened thanks to a great passion for music, combined with genetics.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH TORRE DEL LAGO?

I know Torre Del Lago very well. I went there for the first time in 1964; and it is in Torre Del Lago, that same year, that my father started singing again, performing in Tosca, after he badly broke his leg in a terrible car accident. My father's very last stage appearance after a 40-year career, starring in Il Tabarro, also took place in Torre Del Lago. I was present both at the Tosca and the Tabarro performances. I also met a few of Puccini's own friends there, including one who had the same vocal chord illness that afflicted the great composer. We become friends and he gave me some wonderful postcards that Puccini had sent him from Paris. I have kept them ever since. They include many references to Suor Angelica, Gianni Schicchi and Il Tabarro.

AND YOUR RELATIONSHIP WITH PUCCINI?

For me, Puccini is like Verdi, Mozart or Wagner. A composer who marked my life, as well as my father's. There are several operas by Puccini that were performed by my father and have become historically memorable, including a wonderful recording of Tosca with Renata Tebaldi and George London. My father actually recorded all of Puccini's most beautiful operas. On my part, I staged them in Germany, Spain, and New York, where I made my debut at the Metropolitan in 1991 with La Fanciulla del West and where I also directed the Butterfly.



E CON LA TOSCA?

La Tosca è uno dei più grandi e più conosciuti capolavori della storia dell'opera. È un'opera perfetta: musicalmente e drammaturgicamente perfetta.

CI POTREBBE SVELARE QUALCHE PICCOLA ANTICIPAZIONE SULLA SUA PRODUZIONE?

Il teatro all'aperto non è quasi mai uno spazio per esperimenti e modernismi. Abbiamo cercato di fare una Tosca bella, importante, classica, pittorica. Costruita bene, che possa descrivere esattamente quello che voleva il compositore.

PEZZO MUSICALE PREFERITO?

QUELLO CHE STO METTENDO IN SCENA. NEL MOMENTO IN CUI LO METTO IN SCENA. MI APPASSIONA E MI INCURIOSISCE SEMPRE.

AND WHAT ABOUT TOSCA?

Tosca is one of the greatest and most beloved masterworks in the history of opera. It is perfect from every point of view: musically, and theatrically.

COULD YOU DISCLOSE SOMETHING IN ADVANCE ON YOUR STAGE PRODUCTION?

Open-air theatres are never the ideal location for experiments and modernism. We tried to make this Tosca as beautiful, important, classical, and pictorial as possible. It is a well-turned production, illustrating everything that the composer wanted to express.

WHICH IS YOUR FAVOURITE MUSICAL WORK?

I am always passionate about the composition I am currently staging, right from the moment it goes into production.



ETERNA MADAMA BUTTERFLY

BY ELENA FAUSTA GADESCHI

MARMO BIANCO DI CARRARA, BRONZI BRUNITI E GRANITO. ACCOSTATI A FORME SEMPLICI E LEVIGATE. QUESTI I TRATTI SALIENTI DELLE SCULTURE DI KAN YASUDA, CHE NEL 2000 È STATO CHIAMATO A TORRE DEL LAGO A PROPORRE UNA NUOVA SCENOGRAFIA PER MADAMA BUTTERFLY.

White Carrara marble, burnished bronzes and granite, combined with simple and polished shapes. These are the main features in the sculptures of Kan Yasuda, who was asked in 2000 to create a new set design for Madama Butterfly in Torre del Lago.





Nato in Giappone nel 1945, Yasuda arriva per la prima volta in Italia nel 1970, studia e si perfeziona all'Accademia di Belle Arti di Roma, per poi trasferirsi in Toscana, allestendo il suo laboratorio a Pietrasanta - per la lavorazione del marmo della migliore qualità - dove tuttora risiede. A legarlo a filo doppio con la Versilia è stato però il Festival Puccini che ha pensato di affidarsi a lui per un originale allestimento della “favola bella” di Cio Cio San. Una scenografia di grande successo tuttora rappresentata dopo 17 anni dal suo debutto al Festival e applaudita da oltre 120.000 spettatori.

L'artista giapponese ha saputo portare sul palco i simboli più evocativi della sua cultura, come l'Ishinki (sasso), lo Shosei (piccolo spazio infinito), il Tensei (passaggio) e il Tenmoku (ombra e vuoto), facendone i punti cardinali di una geografia dell'anima e guidandoci all'interno dell'intramontabile storia d'amore. L'uso calligrafico della linea e il taglio dinamico con cui scandisce lo spazio, ponendo per esempio una porta divisa in due al centro del palcoscenico, fanno delle sue opere l'espressione del sentimento tormentato della protagonista, dando forma alle sue emozioni e restituendoci tutta la magia di un Giappone senza tempo, da Puccini purtroppo solo immaginato.

KAN YASUDA HA SAPUTO PORTARE SUL PALCO I SIMBOLI PIÙ EVOCATIVI DELLA SUA CULTURA.

KAN YASUDA WAS ABLE TO BRING ON STAGE THE MOST EVOCATIVE SYMBOLS OF HIS CULTURE.

Born in Japan in 1945, Yasuda first arrived in Italy in 1970, where he studied and specialised at Rome's Accademia di Belle Arti before moving to Tuscany, setting up his studio in Pietrasanta - famous worldwide for its extraction of the best quality marble - where he still lives. What connects him closely to the Versilia though is the Puccini Festival, that commissioned him an original staging for the “beautiful fairy tale” of Cio Cio San. It was a highly successful set design, still used 17 years after its debut and applauded by over 120,000 spectators.

The Japanese artist was able to bring on stage the most evocative symbols of his culture, such as the Ishinki (rock), the Shosei (small infinite space), the Tensei (passage) and the Tenmoku (shadow and emptiness), transforming them into cardinal points for a geography of the soul and guiding us inside the timeless love story.

The calligraphic use of the line and the dynamic style with which he marks the space, placing for example a door split in two at the centre of the stage, allow his works to express the anguished feelings of the protagonist, giving shape to emotions and evoking all the magic of a timeless Japan that Puccini had only been able to imagine.



REGINA SCHRECKER

TOP MODEL, PRESENTATRICE, ATTRICE, STILISTA E COSTUMISTA:
PASSIONE, BELLEZZA E CREATIVITÀ

Top model, presenter, actress, stylist and costumeist: passion, beauty and creativity

By Rebecca Hammer

"IL TEATRO ALLA MODA", COSÌ HA INTITOLATO UN SUO SCRITTO BENEDETTO MARCELLO NEL 1720. PER VOI STILISTI COSA SIGNIFICA CREARE PER IL PALCOSCENICO?

Amo creare la moda in modo molto personale, fuori dagli schemi: una moda disinvolta ma elegante, appariscente ma comoda. Devo dar ragione a Benedetto Marcello nel dire che spesso la moda diventa teatrale a sproposito: troppo plateale, esagerata. Quando creiamo costumi per il teatro dobbiamo trovare soluzioni di grande impatto, senza cadere nella trappola della parodia. Per questo siamo tenuti a conoscere il teatro, con il palcoscenico e le sue insidie nascoste: le luci che possono cambiare i colori dei tessuti, gli effetti speciali e la prospettiva, che rimpiccioliscono o ingrandiscono attori e cantanti. Creare per il palcoscenico vuol dire anche conoscere la trama della storia che andremo a interpretare per la realizzazione dell'abito perfetto. Vedere poi come le proprie creazioni diano vita a un'opera è un'esperienza meravigliosa.

SIN DALLA FINE DELL'OTTOCENTO, TRA MODA E SPETTACOLO SI È INSTAURATO UN LEGAME INDISSOLUBILE E BIUNIVOCO. CHE RELAZIONE INTERCORRE TRA MODA E TEATRO?

È bello e giusto poter prestare la moda al teatro, ma non riesco a pensare a uno stile contemporaneo per un'opera come la Tosca. Mi piace creare dei costumi che prendano spunto dalla moda, ma li adatto alla storia da raccontare rispettando il gusto dell'epoca.

COME SI È AVVICINATA AL TEATRO? COM'È MATURATO IL SUO RAPPORTO CON ESSO NEL TEMPO?

Ho avuto un breve ma intenso passato in Rai. Ero giovanissima e lavoravo per molti indimenticabili "Caroselli" a fianco di Johnny Dorelli, Enzo Jannacci e Walter Chiari. Sono sempre rimasta affascinata dall'ambiente creativo, vivo, e a diretto contatto sia con il pubblico che con i tecnici. La mia prima esperienza da costumista è stata proprio con la Fondazione Pucciniana di Torre Del Lago: sono stata chiamata per creare i costumi per una nuova edizione di Madama Butterfly, con le impressionanti scene di Kan Yasuda e la rivoluzionaria regia di Vivien Hewitt. Noi tre, originari di tre paesi e tre culture diverse, abbiamo fatto di tutto per regalare al pubblico del Gran Teatro all'aperto una Madama Butterfly indimenticabile, tanto che andrà in scena anche quest'anno, dopo ben 17 anni! Ho avuto poi la fortuna di lavorare ancora come costumista, mestiere che

"IL TEATRO ALLA MODA" (THE FASHIONABLE THEATER) IS HOW BENEDETTO MARCELLO NAMED HIS PAMPHLET IN 1720. WHAT DOES IT MEAN FOR A FASHION DESIGNER TO CREATE FOR THE STAGE?

I love designing fashion in a very personal way, outside the box: my style is casual but elegant, flashy but comfortable. I must agree with Benedetto Marcello in that fashion often becomes inappropriately theatrical: too blatant, exaggerated. When we create costumes for the theatre we need to find visually striking solutions without falling into the trap of parody. This is why we are supposed to be familiar with theatre, the stage, and all its hidden pitfalls: light can change the colour of fabrics, special effects and perspective can make singers and actors seem smaller or larger. Creating for the stage also means knowing the plot of the story that we are going to interpret in order to make the perfect costume. Seeing then how our creations can give life to a play or a performance is a truly wonderful experience.

EVER SINCE THE LATE NINETEENTH CENTURY, FASHION AND ENTERTAINMENT HAVE ESTABLISHED A LASTING AND MUTUAL BOND. WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN FASHION AND THEATRE?

It's nice and fair to be able to lend fashion to the theater, but I can't think of a contemporary style for an opera like Tosca. I like to create costumes that are inspired by fashion, but I adapt them to the story to be told respecting the taste of the times.

HOW DID YOU FIRST APPROACH THE THEATRE? HOW HAS THIS RELATIONSHIP EVOLVED OVER TIME?

I had a short but intense experience in RAI [*Italian state radio and TV – Ed*]. I was very young and worked for countless advertising shows together with Johnny Dorelli, Enzo Jannacci and Walter Chiari. I have always been fascinated by this creative, lively environment, and by the close contact with both the audience and the technicians. My first experience as a costume designer was actually with the Puccini Foundation in Torre del Lago: I had been called to create the costumes for a new edition of Madama Butterfly, with Kan Yasuda's impressive scenery and Vivien Hewitt's revolutionary direction. The three of us, coming from our three different countries and cultures, did our utmost to offer the audience of the Grand Open Air Theatre a truly unforgettable Madama Butterfly; so much so that it's playing again this year, 17 years later! I then had the opportunity of



amo immensamente e per il quale coltivo anche alcuni sogni nel cassetto come creare i costumi per Tosca, chissà.

TEATRO POP O CLASSICO?

Direi che il Pop, ormai, è diventato un classico. Come dimostra il ritratto che mi fece il grande e indimenticabile pop artist Andy Warhol.

E I COSTUMI? DEVONO RISPECCHIARE L'EPOCA STORICA DELL'OPERA O DEVONO SVECCHIARLA?

Questo dipende dallo stilista! O meglio, dalla collaborazione stretta tra regia, scene e costumi. Per rendere attuale l'atmosfera del testo originale, i costumi dovrebbero rispettare l'epoca storica ma allo stesso tempo dovrebbero svecchiarla. Madama Butterfly, in versione atemporale, con solo qualche accenno di kimono giapponese o uniformi americane, rappresenta il connubio perfetto!

COSA RAPPRESENTA IL FESTIVAL PUCCINIANO?

È un luogo incantato. La meraviglia del Gran Teatro appoggiato sulla sponda del lago Massaciuccoli emana calma e profondo rispetto per la musica del grande Maestro. Vi sono particolarmente affezionata, perché rappresenta la mia prima volta da stilista-prestata-all'opera.

CHE RAPPORTO HA CON GIACOMO PUCCINI? E NELLO SPECIFICO CON MADAMA BUTTERFLY?

Ormai considero Giacomo Puccini come un amico: la sera, verso l'imbrunire ci si aspetta che sbuchi da dietro una siepe, pronto per salire su una barchetta, con cilindro in testa e tabarro sulle spalle. Madama Butterfly mi è divenuta cara: una giovane donna forte che ha imparato a sue spese le sorprese della vita.

working again as a costume designer, a profession I am deeply in love with, and for which I still have a few secret wishes, such as designing the costumes for Tosca ...who knows.

IS YOUR THEATRE MORE POP OR CLASSIC?

I would say that pop, by now, has become a classic. As evidenced by the portrait that the great and unforgettable pop artist Andy Warhol made of me.

AND WHAT ABOUT COSTUMES? SHOULD THEY REFLECT THE TIME PERIOD OF THE OPERA. OR SHOULD THEY UPDATE IT?

It all depends on the designer! Or rather, by the close collaboration between stage direction, set design and costumes. In order to bring the atmosphere of the original text up to date, costumes should reflect its original time period, while modernising it at the same time. Madama Butterfly, in a timeless version, with only a few hints of Japanese kimonos or American uniforms, represents a perfect match!

WHAT DOES THE PUCCINI FESTIVAL REPRESENT?

It's an enchanted place. The wonderful Gran Teatro, resting on the lakefront of Lake Massaciuccoli, effuses calm and a deep respect for the Maestro's music. I am particularly fond of this place, because it was my first time as a fashion designer acting as a costume designer for the opera.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH GIACOMO PUCCINI? AND MORE SPECIFICALLY WITH MADAMA BUTTERFLY?

By now I consider Giacomo Puccini as a friend: in the evening, towards dusk, I almost expect him to appear from behind a hedge, ready to get into a small boat with his top hat and his cape. Madama Butterfly has become dear to me: a strong, young woman who has learnt the hard lessons of life at her own expenses.

PUCCINI E IL TEATRO DELL'OPERA DI BUDAPEST

BY ELENA FAUSTA GADESCHI





PER QUANTO NON ESENTE DA INCOMPRENSIONI, QUELLO DI PUCCINI PER BUDAPEST FU SENZ’ALTRO UN AMORE A PRIMA VISTA:

IN SPITE OF A FEW MISUNDERSTANDINGS, IT WAS CERTAINLY LOVE AT FIRST SIGHT BETWEEN PUCCINI AND BUDAPEST.

“Il mondo neanche si immagina quanto sia stupenda” disse in una delle sue interviste rilasciate a un giornale della capitale, dove soggiornò negli anni 1894, 1895, 1906 e 1912 per seguire personalmente le prove e l’allestimento di alcune sue opere. Nel 1894, in particolare, vi si era recato per assistere a una replica di Manon Lescaut - la prima opera del Maestro inserita in cartellone al Teatro Reale dell’Opera di Budapest - che, a detta del compositore, fu un grande successo, sebbene la stampa non ne fosse inizialmente entusiasta, pur riconoscendogli talento e capacità compositiva. Di replica in replica tuttavia crebbe il coinvolgimento del pubblico, che ne riconobbe la bellezza. Fin da subito Puccini pose le basi per un rapporto privilegiato con la città e il suo ambiente culturale, non a caso già l’anno seguente vi fece ritorno con l’allora compagna Elvira Bonturi per un viaggio di piacere, in occasione del quale rivelò un’ottima capacità di unire l’utile al dilettevole. Quando Puccini vi si recò nel maggio del 1906 era ormai un autore acclamato: nel 1903 infatti, vi aveva fatto il suo esordio Tosca, mentre l’anno seguente La Bohème. Durante le prove primaverili, a cui assistette personalmente per seguire l’allestimento di Madame Butterfly ebbe modo di notare lo sviluppo del gusto musicale e culturale degli ungheresi, nonché la musicalità

“The world can’t even imagine how beautiful the city is” declared Puccini in an interview for the one of the capital’s newspapers. He had been living there in 1894, 1895, 1906 and 1912 in order to follow the rehearsals and staging of some of his operas. In 1894, in particular, he was in Budapest to attend an encore performance of Manon Lescaut – the Maestro’s first opera to be officially performed at the Opera House – which according to the composer had been a great success, although the local press was initially lukewarm, while acknowledging his talent and writing ability. But performance after performance, the audience gradually became fond of this work, recognizing its beauty. Right from the start, Puccini had laid the foundations for a special relationship with the city and its cultural milieu; in fact the following year he was already back, with his partner of the time, Elvira Bonturi, for a leisure trip, where he proved an uncommon capacity to combine business with pleasure. When Puccini returned to Budapest in May 1906 he was already an acclaimed artist; Tosca had been first presented there in 1903, and La Bohème the following year. During the spring rehearsals, which he attended in person in order to follow first-hand the production of Madame Butterfly, he had the opportunity to observe how the musical and

della loro lingua: “ritengo che la vostra lingua sia molto musicale e soprattutto soave”. Nonostante l’affinamento del gusto, le prove presentano subito delle difficoltà tali da costringere l’autore e la direzione del teatro a rinviare la Prima. Temendo che il lavoro potesse essere messo in scena non secondo le sue intenzioni, desiderò allontanarsi da Budapest. Ma pregato di restare almeno fino alla première, accettò. Nel frattempo la stampa si divertì nella caratterizzazione del Puccini “personaggio”, un po’ galante e un po’ naïve, ma sempre gioviale, schietto e disinvolto, soprattutto nei confronti dei devoti dell’etichetta. Il 12 maggio 1906 Madame Butterfly andò finalmente in scena e il successo fu così convincente che Puccini decise addirittura di prolungare il suo soggiorno. Aveva saputo ancora una volta percorrere la strada che conduce dritta al cuore del suo pubblico; non a caso si racconta che in quei giorni tutta Budapest cantasse e fischiettasse le arie dell’opera. Durante il periodo intercorso tra il soggiorno del 1906 e quello del 1912 il Maestro mantenne cordiali rapporti con il Teatro dell’Opera di Budapest, che era interessato ad averlo di nuovo come ospite con una nuova produzione: La Fanciulla del West. La prima dell’opera fu subito rinviata alla seconda parte della stagione per assecondare i programmi personali del Maestro, ma anche per ragioni legate alla gestione artistica del teatro. Sebbene questa situazione avesse provocato tensione e preoccupazione, per Puccini Budapest fu una tappa imprescindibile.

Ai giornalisti infatti disse: “per me è molto importante la prima di Budapest de La Fanciulla del West. Aspetto con ansiosa curiosità il modo in cui sarà accolta dal pubblico ungherese. Come si ricorderanno qui si è decisa la sorte di Madame Butterfly e con questa anche il mio futuro. Solo dopo Budapest è seguito il successo viennese, berlinese e americano. A Budapest si vedrà se poi piacerà a Vienna e a Berlino”. D’altra parte egli conosceva bene le dinamiche del pubblico e sapeva che il ritardo e le polemiche non potevano che aumentare l’aspettativa, a patto poi che il lavoro venisse alla fine presentato in maniera perfetta; e così fu. Sebbene scritta per il mercato americano, l’opera si dimostrò accattivante anche per il pubblico ungherese, i giornali parlarono di una vera e propria “febbre pucciniana”, di cui fu preda l’intero teatro che, sul palco come in platea, travolse di applausi attori e autore in un sconfinato entusiasmo. Quella del 1912 rimase l’ultima presenza di Puccini a Budapest, sebbene egli avrebbe voluto tornarci in occasione della prima del Trittico del 9 dicembre 1922. Resta ad ogni modo la sensazione di un rapporto del tutto particolare tra il compositore lucchese e la capitale ungherese, infatti proprio in omaggio a questo speciale legame quest’anno il centenario dal debutto del Trittico sarà celebrato con una produzione importata dall’Opera di Stato di Budapest. Sarà infatti il celebre regista ungherese Anger Ferenc a curarne l’allestimento.

cultural taste of the Hungarians was evolving, and to appreciate the musicality of their language: “I believe your language to be highly melodious and pleasing”. Yet despite the refinement in musical taste, rehearsals proved difficult from the start, forcing Puccini and the theatre’s management to postpone the premiere. Fearing that his work could be staged in contrast to his intents, he was planning to leave Budapest. But after being asked to stay at least until the premiere, he accepted. Meanwhile the press was taking delight in portraying the Puccini “character”, gallant and a little naïve, yet always jovial, straightforward and casual, especially in regards to social etiquette. On the 12th of May 1906 Madame Butterfly was finally performed on stage, to such a resounding success that Puccini even decided to extend his stay. Once again, he had been able to walk the road leading straight to the heart of his audience. It is said that during those days the whole of Budapest was singing and whistling the arias from the opera. In the period between his stay in 1906 and his return in 1912, the Maestro maintained good relations with the Budapest Opera House, which was interested in having him back again for a new production: La Fanciulla del West. The opera’s premiere was immediately postponed to the second part of the season, in order to meet the Maestro’s personal schedule but also because of the theatre’s artistic management. Although this situation was a cause for concern, Puccini still considered Budapest a required stop.

He actually told the journalists “the Budapest premiere of La Fanciulla del West is very important for me. I eagerly wait to see how it will be received by the Hungarian audience. As you remember it is here that the fate of Madame Butterfly was decided, together with my own future. It is only after Budapest that I was also successful in Vienna, Berlin and America. In Budapest I will see if Vienna and Berlin will also like it”. On the other hand he was well aware of the dynamics of success and the fact that delays and controversies can only raise expectations, provided that the performance is then perfectly staged: and so it was. Though written for the American market, the opera captivated the Hungarian audience as well, with newspapers talking of a true “Puccini fever” that had taken hold of the whole theatre, both on stage and in the stalls, where the actors and the author were submerged by enthusiastic applause. This would be the last time Puccini stayed in Budapest, even though he would have wanted to come back for the premiere of Il Trittico on December 9, 1922. What remains is the memory of a truly special connection between the composer from Lucca and the Hungarian capital, and it is to pay tribute to this unique relationship that the hundredth anniversary of the Trittico’s debut will be celebrated with a theatrical production imported directly from the Budapest State Opera House, under the supervision of the celebrated stage director Anger Ferenc.

PUCCINI E I MOTORI

BY COSTANZA ROMAGNOLI

OLTRE AL NOTO AMORE PER LA
MUSICA, LE DONNE, LA CACCIA E IL
FUMO, NELLE SUE VENE SCORREVA
UNA PASSIONE SMISURATA PER I
MOTORI E LA VELOCITÀ.

Everyone knows that Puccini loved music, women,
hunting and smoking, but he also had a boundless
passion for engines and speed.

ADORAVA LE
MACCHINE, TANTO
CHE - E POCHI LO
SANNO - LA CREAZIONE
DEL PRIMO SUV
ITALIANO È DA
ATTRIBUIRE PROPRIO
AL MAESTRO.

Tutto cominciò con l'acquisto nel 1901 di un CV 5 De Dion Bouton cinque cavalli, sostituita dopo soli due anni da una Clement-Bayard. Puccini era solito percorrere la via Aurelia talmente veloce, spostandosi da Torre del Lago a Viareggio a Forte dei Marmi, che nel 1902 fu severamente multato per eccesso di velocità. Ovviamente la multa non lo fermò. Nel 1903 fu anche vittima di un incidente che gli provocò una brutta frattura di una gamba. Era una notte d'inverno, e Puccini doveva tornare da Lucca a Viareggio con la sua famiglia. Le condizioni meteo non erano favorevoli, ma il Maestro, impavido e sicuro del suo nuovo gioiello, assicurò moglie, figlio e autista. Purtroppo però a causa della nebbia e delle strade umide la nuova Clement Bayard guidata dal fidatissimo chauffeur sbandò. Continuò comunque ad acquistare macchine tutte adatte alle gite con famiglia e amici, ma ahimè non utilizzabili durante le sue amate battute di caccia. Ecco perché chiese a Vincenzo Lancia di realizzare una vettura capace di muoversi anche su terreni difficili. Gli venne consegnata quello che possiamo considerare il primo fuoristrada costruito in Italia, con telaio rinforzato e ruote artigliate. Il prezzo della vettura era assurdo: 35.000 lire. Ma Puccini ne fu talmente soddisfatto da acquistare in seguito anche una Trikappa e una Lambda.

L'ALTRO SUO GRANDE
INTERESSE ERANO I
MOTOSCAFI, PIÙ POTENTI
ERANO E PIÙ GLI
PIACEVANO.

HE LOVED CARS,
SO MUCH SO THAT
-AS FEW PEOPLE
KNOW- THE MAESTRO
IS INDEED TO BE
CREDITED WITH THE
CREATION OF THE
FIRST ITALIAN SUV.

It all began in 1901 when Puccini bought a CV 5 De Dion Bouton, which he replaced two years later with a Clement-Bayard. He used to dash along the Via Aurelia from Torre del Lago to Viareggio or Forte dei Marmi so fast that he got a speeding fine in 1902. Obviously, that didn't discourage him. In 1903 he was involved in a serious car accident that left him with a fractured leg. It was a winter night, and Puccini was driving back home to Lucca from Viareggio with his family. Weather was bad but the Maestro, undaunted and self-confident, reassured all: his wife, his son and the driver. Unfortunately, because of the thick fog and wet roads, his brand new Clement-Bayard, driven by his trustworthy chauffeur, spun out of control, went off the road and flipped over. But Puccini kept on buying and using the best and fastest cars he could get, all excellent for city driving or day trips with family and friends, but none good for the hunting trips he loved to take. So he asked Vincenzo Lancia to build him a car that he could drive off road. And Lancia made what could be considered the first Italian SUV: a car with a reinforced chassis and tires, that cost the astronomical fee of 35 000 lire. But Puccini was so happy with it that he later bought a Trikappa and a Lambda.

In 1912 he commissioned one of the first "battelli

PUCCINI ALSO LOVED
MOTORBOATS. THE
BIGGER THE BETTER.





“DOMANI PARTO
CON TONIO SU CHO
CHOSAN E SARÒ A
VIAREGGIO ALLA
SERA.”

—
“Tomorrow I’m going with
Tonio to Viareggio aboard
Cho Cho-San.”

Puccini commissionò nel 1912 uno dei primi “battelli automobili”, come venivano definiti allora i motoscafi. Al varo, la barca di 13 metri, motore di 100 HP e velocità 16 nodi, venne battezzata con il nome di Cho Cho-San. Puccini scrisse alla nipote Albina Franceschini: “Domani parto con Tonio su Cho Cho-San e sarò a Viareggio alla sera.” A causa del consumo smisurato di carburante vi rinunciò presto.

Nel 1923 il sessantacinquenne Puccini acquista un motoscafo velocissimo, scrive così a un suo amico: “Ho comprato un canotto (vincitore a Monaco) che fa 40 e più km all’ora “de gustibus” dirai tu, ma che vuoi farci, son giovane e di belle speranze!”.

Il 9 gennaio 1907 si imbarca a Southampton sul Kaiserin Auguste Victoria della Hamburg-Amerika Linie, diretto a New York. Alla sorella riferisce: “Scrivo dunque dalla mia cabina magnifica con camera da bagno e salottino. Ho 70 lampade elettriche. Un vapore enorme, 25.000 tonnellate, 40.000 cavalli di forza, ci sono salotti, salottini, giardino d’inverno con fiori e palme colossali veri. Due ristoranti, una grande birreria, sale per ginnastica [...]. C’è la banda e due orchestre. Due giornali si pubblicano: uno in inglese e uno in tedesco. Con la telegrafia Marconi sempre si hanno le notizie del mondo. Acqua calda e fredda sempre. Riscaldamento elettrico. Anche gli accendisigari sono elettrici. C’è la sveglia a suon di

automobili” (“automobile passenger cruisers”), as motorboats were then called. The boat was 13m, with a 100 HP engine and could reach 16 knots. It was christened Cho Cho-San like the famous heroine of Madama Butterfly. Puccini wrote to his niece Albina Franceschini: “Tomorrow I’m going with Tonio to Viareggio aboard Cho Cho-San.” But soon he was passing up these trips: the boat was a gas-guzzler.

In 1923, at 65, Puccini bought a very fast motorboat that he mentioned in a letter to a friend: “I bought a canotto (that won in Monaco) that does 40 km an hour or more. You’ll say “de gustibus”, but what can I do, I’m still young and full of hope!”

Puccini had to cross the Atlantic frequently for work. On January 9, 1907 he boarded the Kaiserin Auguste Victoria, owned by the Hamburg-Amerika Linie, to travel from Southampton to New York. He wrote to his sister, “I’m writing from my magnificent cabin with en suite bath and a living room. There are 70 electric lights. It’s a huge steamship, 25.000 tons, 40.000 HP, there are all sorts of salons, lounges, a winter garden with flowers and real palm trees. Two restaurants, a beer hall, a gym [...]. There is a band and two small orchestras. They publish two newspapers, one in English and one in German. Thanks to the Marconi telegraph you can always stay up to date with the world news. There is hot and cold running water and heating. Even the cigar lighters are

tromba tutte le mattine e ai pasti. Tutto trombante! Il vapore è seguito sempre da uccelli, specie di gabbiani. E pensare che siamo a 2000 miglia dalla costa. Dove riposano? Questi poveri augelli mi danno pensiero”.

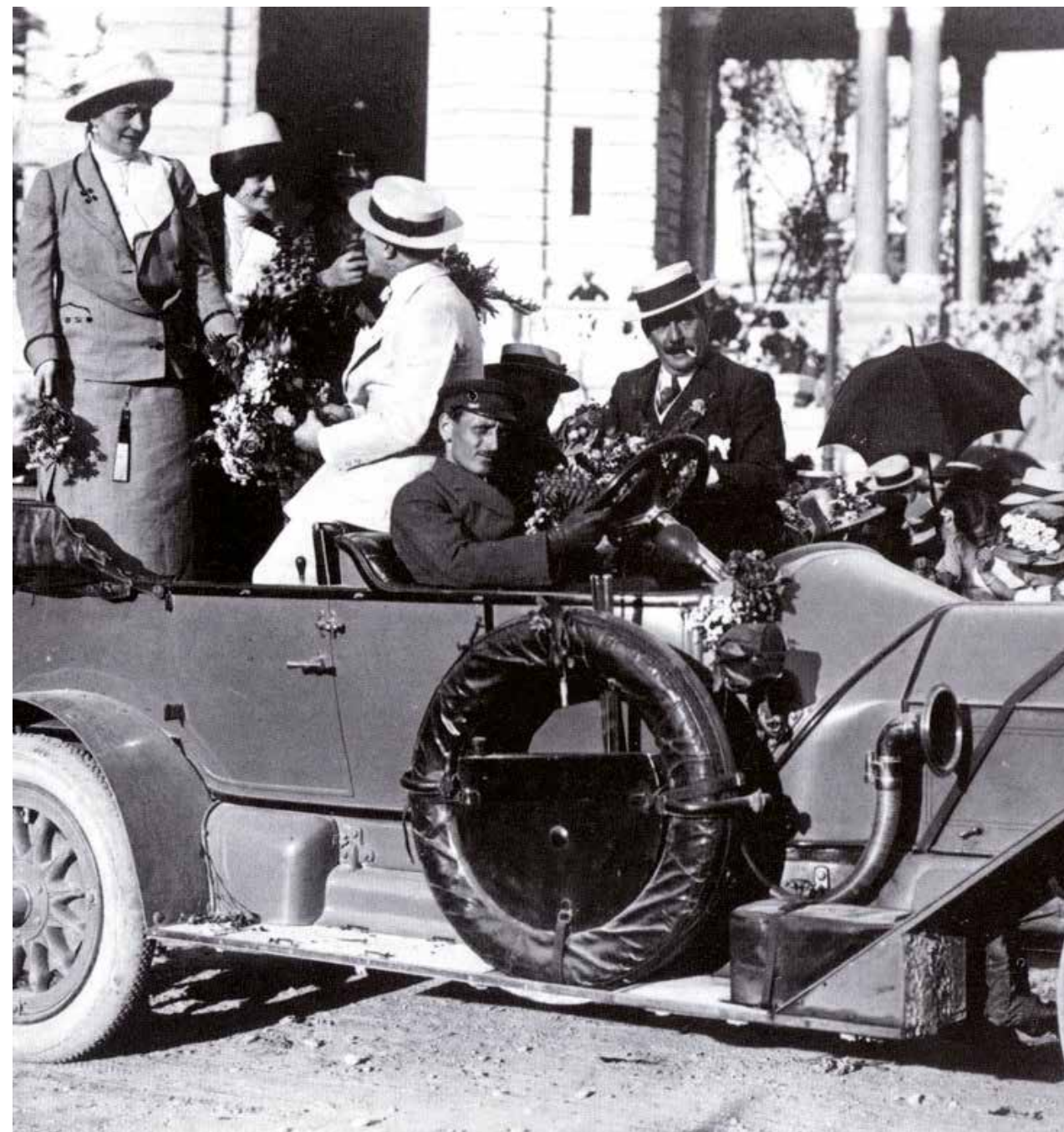
Per il debutto a New York de La fanciulla del West, nel novembre 1910 Puccini parte da Southampton sul transatlantico George Washington. Alla nipote Albina scrive:

“Sono alloggiato da principe, 4 stanze, vere stanze grandi con bagno. Illuminazione fantastica, mobili di legni rari, tappeti alti un mezzo palmo, tutto di buon gusto inglese. È la cabina imperiale che costa per il solo viaggio d’andata £8.000! Il bastimento è splendido e grandissimo [...].”

electric. They wake us up with a bugle call every morning and another bugle call signals mealtimes. The steamboat is constantly followed by birds and seagulls. And to think that we’re 2,000 miles from the coast. Where do they rest? I’m worried about them.”

For the New York debut of the La Fanciulla del West, in November 1910 Puccini sets sail from Southampton aboard the George Washington. He writes to his niece Albina:

“I have a princely suite, four rooms, real, large rooms with a bathroom. The lighting is wonderful, the furniture luxurious in rare woods, thick carpets, everything in English good taste. This Imperial cabin costs £8,000 one-way! It’s all splendid and very big.”



C’È LA SVEGLIA A
SUON DI TROMBA
TUTTE LE MATTINE
E AI PASTI.

—
They wake us up with a
bugle call every morning
and another bugle call
signals mealtimes.



TOSCA E TURANDOT AL SAVONLINNA OPERA FESTIVAL

Anche il 2018 passerà agli archivi come un anno straordinario per le numerose e prestigiose trasferte realizzate dalla Fondazione Festival Pucciniano che, dopo essere stata la prima istituzione musicale occidentale a suonare musica occidentale nella capitale iraniana dalla rivoluzione degli ayatollah, continua ad esportare le sue produzioni in Corea, in Giappone, in Cina e naturalmente in Europa. Dall' Ungheria dove è stata messa in scena anche l'opera Junior Butterfly per il festival Bartok di Miskolc, alla Serbia dove il pubblico di Belgrado ha applaudito diretta dal Maestro Veronesi la produzione di Tosca, alla Georgia dove è andata in scena la produzione di Turandot per la regia di Alfonso Signorini.

Il Festival Puccini prosegue il suo world tour per tutto il 2018 con la prestigiosa tournée del Festival Puccini al Savonlinna Opera Festival con due produzioni: Tosca e Turandot con i complessi Orchestra e Coro e i solisti del Festival Puccini. una nuova collaborazione con Bucarest, altro grande teatro nazionale ma poi il Festival Puccini sarà in Cina nei mesi di novembre e dicembre sia con Turandot che con un ciclo di concerti in dieci grandi città. A settembre in Giappone con Tosca a Nagoya e Kyoto. E alle collaborazioni si aggiunge quella con la Turchia in particolare con Istanbul, Ankara e con gli antichi teatri estivi di Efeso e Aspendos: un rapporto che si preannuncia pluriennale con diverse città di questo paese.

TOSCA AND TURANDOT AT SAVONLINNA OPERA FESTIVAL

2018 will be remembered as another extraordinary year for the many, significant tours of the Puccini Festival Foundation; after being the first Western musical institution to play Western music in the Iranian capital since the revolution of the ayatollahs, it continues to export its productions in Korea, Japan, China and of course in Europe. From Hungary, where the opera Junior Butterfly was staged for the Bartok Festival in Miskolc, to Serbia, where the Belgrade audience applauded the stage production of Tosca conducted by Maestro Veronesi, and then Georgia with the performance of Turandot directed by Alfonso Signorini. The Puccini Festival will continue its world tour throughout 2018 with a prestigious assignment at

the Savonlinna Opera Festival, presenting two original productions, Tosca and Turandot, with the Orchestra, Chorus and Soloists of the Puccini Festival. A new collaboration has also established with Bucharest, which is another great national theatre, then the Puccini Festival will go to China in November and December both with our production of Turandot and with a series of concerts in ten major cities. In September there will be performances of Tosca in Nagoya and Kyoto. Finally, there is the brand new relationship we are establishing with Turkey, notably with Istanbul, Ankara, and the ancient summer theatres of Ephesus and Aspendos: this will be a multi-year collaboration in many different Turkish cities.

MEMO

LUOGHI SEGRETI ED EVENTI

BY ELENA FAUSTA GADESCHI

SECRET PLACES AND EVENTS

A CASA DEL MAESTRO

Il Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini è situato proprio davanti alla casa dove il maestro Puccini ha vissuto 30 anni e dove sono custodite le spoglie del musicista. Con la scomparsa di Simonetta Puccini, l'unica e l'ultima nipote del grande compositore, la valorizzazione e la salvaguardia della Casa Museo di Torre del Lago sono affidate alla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini rappresentata dal dott. Giovanni Godi che così esprime il suo impegno alla guida della Fondazione: "Il nostro lavoro proseguirà lungo la strada già tracciata da Simonetta che ha dedicato la sua vita con passione e devozione al ricordo, alla tutela e alla valorizzazione dell'immagine del nonno e dei luoghi da lui amati". Nella Villa mausoleo si possono ammirare reperti e cimeli della vita e della gloriosa vicenda artistica di Puccini.

At the Maestro's home

The Gran Teatro Puccini is located right in front of the house where the Maestro lived for thirty years, and where the remains of the musician are kept. With the demise of Simonetta Puccini, the great composer's only and last granddaughter, the promotion and preservation of the house-museum in Torre del Lago has been entrusted to the Simonetta Puccini for Giacomo Puccini Foundation represented by Giovanni Godi, who describes his commitment as follows: "Our work will continue along the guidelines already traced by Simonetta, who dedicated her life with passion and devotion to the memory, protection and promotion of her grandfather's image and the places he loved so much". Inside the Villa's mausoleum many relics and mementos from Puccini's life and glorious artistic career can be admired.





IL CONVITATO DI PIETRA OMAGGIO
A GIOVANNI PACINI
24 AGOSTO 2018 ORE 21.00
VILLA PAOLINA - VIAREGGIO

Da quando nel 1922 il compositore di origini catanesi Giovanni Pacini, sbarcato quasi per caso a Viareggio, decise di trasferirvisi, facendosi costruire lungo il canale Burlamacca quella che fino al 1857 fu la sua dimora, molte sono state le opere qui composte. Tra le prime ci fu *Il Convitato di Pietra*, farsa basata sul noto mito letterario di Don Giovanni. La prima rappresentazione avvenne in forma privata in un contesto familiare e quasi per gioco. Proprio la messa in scena di quest'opera con la regia di Giandomenico Vaccari è l'omaggio che il Festival Puccini dedica al compositore.

Il convitato di Pietra tribute to Giovanni Pacini
August 24, 2018 – 9:00 p.m.

Ever since 1822 - when the composer Giovanni Pacini, native of Catania, arrived by chance in Viareggio and decided to move there, having a house built on the Burlamacca canal where he lived until 1857 - countless operas have been composed here. One of the first was *Il Convitato di Pietra*, a farsa or operetta based on the famous literary myth of Don Giovanni. It was originally written as a private performance for family members, almost for fun. The Puccini Festival will stage a performance of the opera, directed by Giandomenico Vaccari, as a tribute to the composer.



MOSTRA MAGNIFICHE PRESENZE
DAL 7 LUGLIO 2018 AL 31 GENNAIO
2019 MUSEI CIVICI DI VILLA
PAOLINA - VIRAGGIO

La mostra itinerante *Magnifiche presenze* a cura di Franca Severini di ZonaFranca editrice, che in un ambizioso progetto unisce le case museo di Pascoli, D'Annunzio e Puccini farà tappa ai Musei Civici di Villa Paolina. Questi tre protagonisti della cultura del Novecento saranno al centro di una rete di iniziative condivise con mostre d'arte, carteggi e fotografie, da cui emergeranno i rapporti possibili, ma anche gli incontri mancati tra questi spiriti luminosi, rivelandone amicizie, contrasti e rivalità.

Magnifiche presenze exhibition
From July 7, 2018 to January 31, 2019
Villa Paolina Museum - Viareggio

The travelling exhibit *Magnifiche presenze*, curated by Franca Severini of the ZonaFranca publishing house - an ambitious project putting together the house-museums of Pascoli, D'Annunzio and Puccini - will stop over at the Museum of Villa Paolina. These three protagonists of Twentieth Century culture will be at the center of a series of shared initiatives, with art exhibitions, exchanges of correspondence and photographs, revealing the possible relationships and missed encounters of these three bright spirits, their friendship, disagreements and rivalry

OMAGGIO A SALOMEA KRUSCENISKI
DAL 3 AL 30 AGOSTO 2018
FOYER DEL GRAN TEATRO
GIACOMO PUCCINI - TORRE DEL
LAGO

“Il mare di Viareggio, quando il maestrale gonfia le onde, mi ricorda i campi di grano della bella Ucraina mossi dal vento”, queste le parole di Salomea Krusceniski quando si affacciava dalla sua abitazione lungo la Passeggiata di Viareggio per ammirarne il paesaggio. Talentuoso soprano ucraino che con la sua potente voce fu scelta espressamente da Puccini come *Madama Butterfly* diventando la sua musa. Solomea era una donna di grande fascino che si innamorò di Viareggio, ne sposò il sindaco e alla morte del marito donò alla città la sua ricca biblioteca a memoria del loro mecenatismo. A questa formidabile icona di inizio secolo il Foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini dedica quest'anno una mostra con ritratti, costumi, foto e dipinti di grandi pittori ucraini.

Tribute to Salomea Krusceniski
From 3 to 30 August, 2018
Foyer of the Gran Teatro Giacomo Puccini - Torre del Lago

“The sea of Viareggio, when the mistral stirs the waves, reminds me of the wheat fields of beautiful Ukraine moved by the wind”: these were Salomea Krusceniski's words when she looked out of the window from her home on Viareggio's seafront promenade to admire the view. A talented Ukrainian soprano with a powerful voice, she was purposely chosen by Puccini to be *Madama Butterfly* and became his muse. Solomea was a woman of great charm, who fell in love with Viareggio, married its mayor and at his death offered his rich library to the city, in memory of their patronage. The foyer of the Gran Teatro Giacomo Puccini will be dedicating this year an exhibition to this turn-of-the-century icon, with portraits, costumes, pictures and paintings by great Ukrainian artists.





FESTIVAL PUCCINIANO

Come è ormai noto, forse non solo agli interlocutori regionali, le linee di indirizzo delle politiche toscane sono improntate alla definizione di un sistema dello spettacolo in cui ciascun soggetto, a partire dalle proprie funzioni, dal proprio ruolo e dal proprio territorio, partecipa attraverso azioni comuni con gli altri interlocutori per la realizzazione di progetti comuni. In tal senso si sta lavorando attraverso tavoli che contribuiscono alla definizione di azioni trasversali che mettano in relazione forze e debolezze al fine di determinare una identità complessiva della Toscana. Il primo di questi tavoli è partito proprio dalla lirica e più in generale dalla musica, fattore assai importante per determinare 'coesione' e per favorire, dati i significativi livelli qualitativi che la Toscana ha da sempre assicurato in tali ambiti, la diffusione e la promozione della musica in Toscana e nel Mondo. In questo quadro il Festival Pucciniano si inserisce in un più ampio orizzonte che possa vedere una attiva collaborazione tra i territori e le Istituzioni che operano nel nome di Puccini e che fanno del suo nome e della sua musica l'opzione primaria della loro missione. Sono certa che attraverso una sempre maggiore collaborazione tra questi soggetti e le Istituzioni che li sostengono si possa contribuire fattivamente a richiamare l'interesse di un pubblico ampio e diversificato che attratto da Puccini, dalla sua opera e dalla sua forza emotiva possa incontrare una significativa esperienza artistica e culturale.

Vicepresidente
Prof.ssa Monica Barni
Assessore alla Cultura, Università e Ricerca Regione Toscana

As its now known – from outsiders as well as from those from within the regional system – the guidelines of the Tuscan policies on entertainment are that each subject, starting from his or her individual function, role, territory and actions, must also actively seek and interact with other players so as to bring to life common projects. It is this sense that we are working through common discussion tables so as to define cross actions that may bring together strengths and weakness and help define an overall Tuscan identity. The first of these discussion tables was on opera and more generally on the world of music, a very cohesive theme also considering the high quality levels that Tuscany has always ensured in these areas, helping to promote and circulate music in Tuscany and in the world. In this context, the Puccini Festival becomes part of a wider perspective that can see an active collaboration between different territories and institutions operating in the name of Puccini and making his name and music the primary option of their mission. I am sure that through a stronger collaboration between these subjects and the institutions that support them, we can actively involve a wide and diversified public that attracted by Puccini, his work and his emotional power will be able to enjoy a significant artistic and cultural experience.

Vice president
Prof. Monica Barni
Councilor for Culture, University and Research of the Tuscany Region



LALIQUE



THE POWER OF INSTINCT

lalique.com

Distribuito da Dispar S.p.A - Tel. 06/98264250 - info@dispar.it



THE CELLINI MOONPHASE

A unique interpretation of the cycle of the moon,
combining classical elegance with a contemporary touch.
It doesn't just tell time. It tells history.



CELLINI MOONPHASE

OFFICIAL ROLEX RETAILERS IN LUCCA PROVINCE:

LUCCA - CHIOCCHETTI, VIA FILLUNGO 20/24 FORTE DEI MARMI - SALVINI ROLEX BOUTIQUE, VIA CARDUCCI 1/A
VIAREGGIO - CAPONE, VIALE MARCONI 87.