FRANCESCO ESPOSITO

REGISTA E COSTUMISTA

Francesco Esposito

Francesco Esposito
via San Vitale 60
40125 Bologna - Italy
Tel. 0039 349 6091803
franciesposito@fastwebnet.it
www.francescoesposito.com

CURRICULUM VITAE

Il primo avvicinamento al teatro di Francesco Esposito è avvenuto nel 1975 con la partecipazione ad un corso di perfezionamento di mimo con Yves Le Breton, di teatro tradizionale cinese (ombre cinesi) e l'iscrizione al Dipartimento di Arte Musica e Spettacolo DAMS dell'Università di Bologna.
Questa preparazione culturale, unita alle prime esperienze teatrali acquisite in qualità di assistente di registi come Pizzi, Ronconi, Crivelli, Bolognini, Lavia, Lattuada, Fo, Lavelli, gli ha permesso di sviluppare un approccio al teatro del tutto particolare, per profondità e consapevolezza.
Un accurato studio delle fonti e la conoscenza delle necessità del teatro lirico, gli hanno permesso di affermarsi quindi in numerose e prestigiose occasioni sia in Italia che all'estero.
Dal 1992 ha collaborato con numerosi Enti Lirici italiani ed altrettanti teatri stranieri (Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Giappone) riscuotendo consensi.
La sua concezione di teatro lirico parte dalla collaborazione imprescindibile tra direttore d'orchestra, cantanti e scenografo e si esprime attraverso l'attenta osservazione dei personaggi, l'analisi dei sentimenti e la ricerca di emozioni.
In primo piano emerge la fedeltà al testo e all'autore, filtrata però da un' accurata interpretazione critica che sia in grado di portare in risalto le componenti fondamentali della spettacolarità e della comunicabilità.
Dal 2000 è fondatore e presidente di Accademia Harmonica, accademia internazionale di perfezionamento del canto.
Attualmente, oltre al lavoro teatrale, Francesco Esposito è spesso impegnato come docente di teatro nei corsi di perfezionamento organizzati da prestigiose Istituzioni quali l'Accademia Verdiana di Busseto, l'Accademia Filarmonica di Bologna, l'Istituto superiore di studi musicali di Reggio Emilia.
Dal 2013 è titolare della cattedra di Arte Scenica al Conservatorio Venezze di Rovigo.
Dal 2017 è Direttore Artistico del Festival *Voci per Vico*, a Vico del Gargano (FG).

PRODUZIONI OPERISTICHE

FRANCESCO ESPOSITO

Il filosofo di campagna
Milano, As.li.co.
luglio 1993.
Firenze,
Teatro Comunale,
ottobre 1994.

L'amico Fritz
Reggio Emilia,
Teatro Valli,
maggio 1994

Il barbiere di Siviglia
Savona,
Opera Giocosa,
ottobre 1994.
Padova,
Teatro Verdi
maggio 1999.

Werther
Rovigo,
Teatro Sociale,
novembre 1994.

Rigoletto
Palermo,
Teatro Massimo,
marzo 1995.

Le preziose ridicole
Novara,
Teatro Coccia,
settembre 1995.

Il trovatore
Savona,
Opera Giocosa,
ottobre 1995.
Dortmund Theater,
settembre 2000.

Il matrimonio segreto
Cagliari,
Teatro Lirico,
giugno 1996.

Demetrio e Polibio
Dordrecht,
Belcanto Festival,
agosto 1996.

Lucia di Lammermoor
Savona,
Opera Giocosa,
ottobre 1996.
Padova,
Teatro Verdi,
settembre 1999.
Torino,
Teatro Regio,
febbraio 2000.

Fedora
Rovigo,
Teatro Sociale,
novembre 1996.

Macbeth
Martina Franca, Festival
Internazionale della
Valle d'Itria, luglio
1997.

La traviata
Spoleto,
Teatro Sperimentale,
settembre 1997.
Padova,
Teatro Verdi,
maggio 1998.

Le trouvère
Martina Franca, Festival
Internazionale della
Valle d'Itria,
luglio 1998.
Opera di Montpellier,
marzo 2000.

Tosca
Padova,
Teatro Verdi,
settembre 1998.

L'eroismo ridicolo
Maiolati Spontini,
Teatro Spontini,
dicembre 1998.

Norma
Malta, Teatro Manoel,
febbraio 1999.

Nina ossia la pazza per amore
Caserta, Festival,
giugno 1999.

La bohème
Padova,
Teatro Verdi,
ottobre 1999.

L'elisir d'amore
Santa Cruz de Tenerife,
novembre 2000.
Reggio Emilia,
Teatro Valli,
febbraio 2001.

Otello
Martina Franca, Festival
Internazionale della
Valle d'Itria, luglio
2000.

Madama Butterfly
Salerno,
Teatro Verdi,
aprile 2001.

Maria Stuarda
Bergamo,
Festival Donizetti,
novembre 2001.

Don Giovanni
Osimo, Teatro
La Nuova Fenice,
maggio 2002.
Savona,
Opera Giocosa,
ottobre 2002.

I tre mariti
Gli inganni della somiglianza
Pesaro,
Rossini Opera Festival,
agosto 2002.

Carmen
Roma,
Teatro dell'Opera,
luglio 2003.

Prova di un'opera seria
Festival Internazionale
del Gargano,
settembre 2003.

Bastiana e Bastiano
Vicenza,
Teatro Olimpico,
giugno 2004.

Lucia di Lammermoor
Tokio,
New National Theater,
settembre 2004.

L'elisir d'amore
Lisbona,
Teatro Sao Carlos,
ottobre 2004

Maria Stuarda
Las Palmas,
Teatro Comunale,
marzo 2005-

L'angelo e l'Aura
Venezia,
Teatro La Fenice,
marzo 2005.

Maria Stuarda
Opera de Marseille,
giugno 2005.

Don Giovanni
(Gazzaniga)
Vicenza,
Teatro Olimpico,
giugno 2005.

Don Giovanni
Vicenza,
Teatro Olimpico,
giugno 2005.

L'elisir d'amore
Tokio – Kyoto –
Ebetsu,
novembre 2005

Il mondo della luna
Opera de Fribourg,
dicembre 2005.
Opera de Nice,
marzo 2006.
Opera de Reims,
settembre 2006.

Maria Stuarda
Opera di Roma,
marzo 2006.

Il piccolo spazzacamino
Napoli,
Teatro San Carlo, aprile
2006.

Norma
Opera de Marseille,
settembre 2006.

Anna Bolena
Bergamo,
Teatro Donizetti,
ottobre 2006.

Lucia di Lammermoor
Bergamo,
Teatro Donizetti,
ottobre 2006.

Anna Bolena
Tokio,
gennaio 2007.

Lucia di Lammermoor
Tokio, gennaio 2007.

Turandot
Salerno, Teatro Verdi,
2007.

Il barbiere di Siviglia (Paisiello)
Fondazione Lirica
di Bari, 2008

Maria Stuarda
Opera Royal de
Wallonie di Liegi,
2008

L'Italiana in Algeri
Napoli, Teatro San Carlo,
2008

Maria Stuarda
Catania,Teatro Bellini,
2009

Carmen
Teatro di Messina,
2009

L'Elisir d'Amore
Bari, Fondazione
Teatro Petruzzelli,
2009

Re Lear
Martina Franca,
Festival della Valle d'Itria,
luglio 2009

Faust
Catania, Teatro Bellini
gennaio 2010

Orfeo ed Euridice
Catania,Teatro Bellini,
settembre 2010

Maria Stuarda
Modena, Teatro Pavarotti,
novembre 2010

L'Italiana in Algeri
Savona, Opera Giocosa,
luglio 2011

Notte a Venezia
Trieste,Teatro Verdi,
luglio 2011

Don Carlos
La Plata, Teatro Argentino
novembre 2011

L'Italiana in Algeri
Bologna,
Teatro Comunale,
maggio 2012

Don Giovanni
Fano, Teatro della
Fortuna, gennaio 2013

Trovatore
Traviata
Rigoletto
Teatro Sao Carlos de
Lisboa, aprile 2013

Il Furioso all'Isola di Santo Domingo
Bergamo, Teatro
Donizetti, settembre 2013

Carmen
Livorno,
Teatro dell'Opera,
novembre 2013

Carmen
Fano, Teatro della
Fortuna, gennaio 2014

Maria Stuarda
Opera Royal de
Wallonie di Liegi,
maggio 2014

La Cenerentola
Opera Giocosa di Savona
Teatro Sociale di Rovigo,
luglio 2014

Il Barbiere di Siviglia
Padova, Teatro Verdi,
settembre 2014

Il Trovatore
Treviso, Teatro
Comunale, ottobre 2014

La Cenerentola
Teatro Sociale di
Rovigo, aprile 2015

I Puritani
Catania, Teatro Bellini,
dicembre 2015

I Puritani
(nuovo allestimento)
Modena, Teatro Pavarotti,
marzo 2017

Don Giovanni
Catania, Teatro Bellini,
ottobre 2017

PRODUZIONI PER LE SCUOLE

Teatro Comunale di Bologna, in collaborazione con il Conservatorio Martini di Bologna

La cambiale di matrimonio
settembre 1994

L'occasione fa il ladro
settembre 1995

Il Signor Bruschino
settembre 1996

La scala di seta
settembre 1997

Il barbiere di Siviglia
(G. Paisiello)
settembre 1999

L'equivoco stravagante
settembre 2001

Teatro Massimo di Palermo per le scuole

L'arca di Noè
novembre 1994
dicembre 1995

Pollicino
maggio 1997
novembre 1998

Cenerentola.com
Palermo, marzo 2011

Il Barbiere di Siviglia
Bari, ottobre 2014

Teatro Pavarotti di Modena per le scuole

Racconto di Natale
novembre 2002,
prima esecuzione
assoluta; Ravenna,
Teatro Alighieri,
dicembre 2003

La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia
di Marco Biscarini
prima esecuzione assoluta,
2007

Cappuccetto Rosso
di Carlo Boccadoro
prima esecuzione
assoluta, dicembre 2010

Oliver Twist
di Cristian Carrara
prima esecuzione
assoluta, dicembre 2012

Conservatorio Venezze di Rovigo per le scuole

FP va alla guerra
di Francesco Provenzale

Suor Angelica
di G. Puccini

Fuga dalla Cucina
Regia scene e costumi
e laboratori per le scuole

SPETTACOLI DI MUSICA E PROSA

FRANCESCO ESPOSITO

PENSIERI
Bologna,
Rassegna Bologna Sogna,
luglio 1995,
in collaborazione con la
Scuola della Comunità
Europea di Recitazione.

DIARI
Bologna,
luglio 1996
luglio 2012 a favore
dei terremotati dell'Emila

PENSIERI MUSICA E PAROLE
(saggio finale del corso
di formazione professionale)
Brescia 1996
Palermo 1996
Busseto 1999
Vico del Gargano 2003
Pietra di Montecorvino 2003
Modena 2003
Monte Sant'Angelo 2004
Modena, 2012

UN MARTIRIO
Bologna 1998 e 1999,
Rassegna Bologna Sogna.

LADY PSICHE ZENOBIA
Bologna, 1999
Bologna, 2000

MEED
(da Jean Cocteau)
Accademia Harmonica,
Modena 2003

BELLINI E LA POLLEDRA ARDENTE
(l'avvelenamento di Vincenzo Bellini)
di Francesco Esposito
con la collaborazione del
Museo Vincenzo Bellini di Catania,
Agrigento, 2002
Festival di Monte Sant'Angelo, 2004

ALCESTI
(di Euripide)
Festival di Monte Sant'Angelo,
2004.

NOTTE DI APRILE
Accademia Harmonica,
Modena 2005

LA DIVINA COMMEDIA
Rovigo, 2015-2016
Regia scene e costumi
canto V - Inferno
canto II - Purgatorio
canto X - Paradiso

BATACLAN
Rovigo, 2015
Spettacolo in memoria delle vittime
degli attentati di Parigi 2015

OTTO
Bologna, 2017

ATTIVITÀ DIDATTICA

Accademia Verdiana
di Carlo Bergonzi, Busseto,
Gennaio-Febbraio-Marzo 1994

Accademia La Nuova Arca
Torino, Novembre - Dicembre
1994

Accademia La Nuova Arca
Torino, Marzo - Aprile - Maggio,
Giugno 1995

Accademia della Comunità Europea
Modena, Ottobre - Novembre
1995

Accademia del Festival della Valle d'Itria, Martina Franca,
1997

Cattedra di Arte Scenica
Trento, Conservatorio
1998 - 1999

Accademia della Comunità Europea
Busseto, 1999 - 2000

Accademia Filarmonica
Bologna, 1999 - 2000

Cattedra di Arte Scenica
Modena, Conservatorio Vecchi,
1999- 2004

Cattedra di Arte Scenica
Reggio Emilia, Istituto Musicale
Peri, 2003/04

Accademia Harmonica
Modena, Teatro Comunale, 2002

Accademia d'Arte Lirica di Osimo,
Osimo, 2002

Accademia della Comunità Europea,
Vico Del Gargano,
Marzo-Giugno 2003

Accademia dell'Università
di Showa (Giappone),
Febbraio 2003

Accademia Harmonica
Modena, 2003-2004

Accademia dell'Università
di Showa (Giappone)
Marzo 2004

Accademia Harmonica
Modena, 2004-2005

Cattedra di Arte Scenica
Modena, Conservatorio Vecchi
2004-2005

Cattedra di Arte Scenica
Reggio Emilia, Istituto Musicale
Peri, 2004-2005

Accademia dell'Università di Showa
(Giappone), Settembre 2004

Università di Lettere
Città di Messina
Intervento sul tema:
"L'eros nel melodramma",
novembre 2004

Cattedra di Arte Scenica
Reggio Emilia, Istituto Musicale
Peri, 2004-2005

Accademia Harmonica
Modena, 2005-2006

Cattedra di Arte Scenica
Reggio Emilia, Istituto Musicale
Peri, 2005-2006

Cattedra di Arte Scenica
Reggio Emilia, Istituto Musicale
Peri, 2006-2007

Accademia Harmonica
Modena, 2006-2007

Cattedra di Arte Scenica
Conservatorio A, Buzzolla,
Adria (RO) 2007-2013

Università di Lettere
DAMS - Roma,
Lezione sul tema
"Il marketing all'opera"
2010

Teatro x Tutti
Corso di Teatro per Principianti
Bologna, 2012-2013

Cattedra di Arte Scenica
Conservatorio Venezze, Rovigo
2013-2016

Accademia di Belle Arti
di Bologna, corso di regia in
scenografia del melodramma,
2013-2014

Teatro San Pedro, San Paulo,
Brasile. Master di arte scenica.
2015

Accademia HARMONICA

ACCADEMIA INTERNAZIONALE
PER LO STUDIO DEL CANTO E
DELL'ARTE SCENICA

Nel panorama generale della formazione musicale si nota una evidente carenza di proposte che sappiano abbinare la preparazione più strettamente vocale a un quadro più articolato di lavoro sul "cantante" nella sua completezza. Per colmare questo vuoto Francesco Esposito dà vita, nel 2000, ad *Accademia Harmonica*, un'Accademia di Canto e Arte Scenica che si avvale del contributo di prestigiosi docenti quali Patrizia Ciofi, Luciana D'Intino, Sonia Ganassi, Roberto De Candia, Michele Pertusi e tanti altri che hanno creduto nel progetto e hanno voulto prendervi parte. Già un terzo dei nostri allievi è entrato a far parte del mondo professionale del teatro; altri si preparano a farlo dopo la tournè che li ha visti protagonisti in Giappone; molti si fanno comunque notare alle audizioni per preparazione e impegno. La nostra missione è di coltivare la loro speranza perchè crediamo in loro.

FRANCESCO ESPOSITO

L'opera a 360 gradi

Opera360° è un progetto di Francesco Esposito nato dalla necessità di continuare ad investire nel teatro anche in un periodo di crisi.

Opera360° propone soluzioni per economizzare pur mantenendo alta la qualità.

Opera360° si prende carico di una produzione in tutti i suoi aspetti, non solo artistici ma anche tecnici e commerciali.

Opera360° significa cercare i contatti con altri teatri per co-produrre, trovare i fornitori col migliore rapporto qualità-prezzo, progettare l'immagine grafica del "prodotto-opera", gestirne il sito e la comunicazione sui social network, puntare sui giovani come nuova risorsa.

Opera360° non è solo un'offerta "all-inclusive" ma è il manifesto di chi crede ancora che il teatro lirico non debba morire e che è possibile, con creatività e professionalità, ottimizzare le risorse per mantenere in vita questa nostra grande tradizione.

OPERA 360°

PRODUZIONI

FRANCESCO ESPOSITO

ANNA BOLENA

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Teatro	Bergamo, Teatro Donizetti di Bergamo
	Tokio, New National Theatre
Interpreti principali	Dimitra Theodossiou, Nidia Palacios, Riccardo Zanellato

Brevi note di regia

"Nan bullen!" puttana dagli occhi sporgenti! così veniva chiamata Anna Bolena da gran parte del popolo che la disprezzava (o forse ne era solo invidioso) e non la riconosceva come regina.
"La finta regina", capace di sedurre un Re dedito spesso solo ai propri piaceri al proprio egoismo.
Tutto sembra finto, precario, di certo esiste solo l'immensa forza di Enrico VIII la delicatezza di Anna e la capacità seduttiva di Giovanna quasi spaventata da ciò che le sta per accadere.
Un'aula di tribunale dove si ripropongono alcune tappe della storia d'amore di Anna con Enrico e della loro vita privata, delle loro paure e dei loro desideri dove un gruppo di giurati diventa pubblico e personaggio allo stesso tempo, un finto processo come finto è stato quello di Caterina.
Intorno solo metallo, ferro, idea di forza e di supremazia, qualcosa già pronto ad eseguire un destino già scritto.
In questa cornice si muovono i personaggi ben consci e consapevoli del loro destino ma pronti a trasformare la loro fine in un martirio che li renderà immortali.

FRANCESCO ESPOSITO

CARMEN/1

Regia	Francesco Esposito
Costumi	Alberta Ferretti
Scene	Italo Grassi
Teatro	Roma, Teatro dell'Opera, inaugurazione di Caracalla
Interpreti principali	Sonia Ganassi, Ildebrando D'Arcangelo, Mario Malagnini

Brevi note di regia

Lo spazio scenico propone un'atemporalità come mezzo tra semistage e stage vero e proprio. Io sono convinto che per un discorso semistage fosse importante collegare l'orchestra al palcoscenico e questo è stato fatto. Credo importante anche l'intenzione di estrarre totalmente la "Carmen" dal contesto tradizionale fatto di elementi folcloristici messi lì per caso o per forza per offrire l'atemporalità di questa storia dove la sensualità "animalesca" di Carmen occupa un piano importante, dove la ricerca della libertà diventa utopia e "scivola" (ecco anche il perchè della pedana inclinata) lentamente in una tragedia annunciata. Carmen la immagino come un "matador" convinto di essere al centro dell'attenzione della platea (ecco anche il perchè delle scale per il coro) desideroso di mostrare, di essere, di apparire, quasi come se fosse alla ricerca di una "forsennata" vendetta, con istinti incontrollabili ma anche decisamente metodica e disciplinata. Josè invece è il toro intontito da matare, l'uomo che distrugge la sua vita come accecato dalla "muleta rossa".

CARMEN/2

FRANCESCO ESPOSITO

Regia	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Costumi	Alberta Ferretti
Teatro	Messina, Teatro Vittorio Emanuele
Interpreti principali	Giuseppina Piunti

Brevi note di regia

Al di là di ogni convinzione, "Carmen" è una creazione letteraria e musicale eminentemente francese, romantica nell'essenza, forzatamente spagnola, poiché sul finire dell'Ottocento la Spagna era l'unico luogo d'Europa dove poteva essere ambientata, il profondo e affascinante sud, dove la passione e l'irrazionalità avevano ancora il diritto di esistere. Curiosamente, è solo con il passare del tempo che il mito di Carmen diventerà un vero mito spagnolo ed insieme simbolo riconosciuto della donna moderna e della sua ansia di liberazione.
Ritengo Carmen un passaggio importante nella mia esperienza di regista e costumista.
Con Carmen vorrei proporre una diversa maniera di esprimere l'attualità grazie ad un testo importante e ad una musica meravigliosamente evocativa.
Un'opera profondamente moderna che non necessariamente deve essere connotata nel tempo e nello spazio definiti, un'opera in sintonia con il carattere "speciale e rivoluzionario" della protagonista femminile.
La proposta scenica, non descrivendo in modo naturalistico gli spazi, suggerisce l'atemporalità necessaria nella quale calare il mito di Carmen. La sensualità "animalesca" di questa donna, occupa un piano importante, dove la ricerca della libertà diventa utopia e "scivola" lentamente in una tragedia annunciata.
Carmen, "matador" al centro dell'arena.
Carmen la immagino come un "matador" convinto di essere al centro dell'attenzione della platea, desiderosa di mostrare, di essere, di apparire, quasi come se fosse alla ricerca di una "forsennata" vendetta, con istinti incontrollabili ma anche decisamente metodica e disciplinata.
Josè invece è il toro intontito da matare, l'uomo che distrugge la sua vita come accecato dalla "muleta rossa" o abbagliato da un carattere nuovo di una donna speciale.

Dino Sturiale

Dino Sturiale

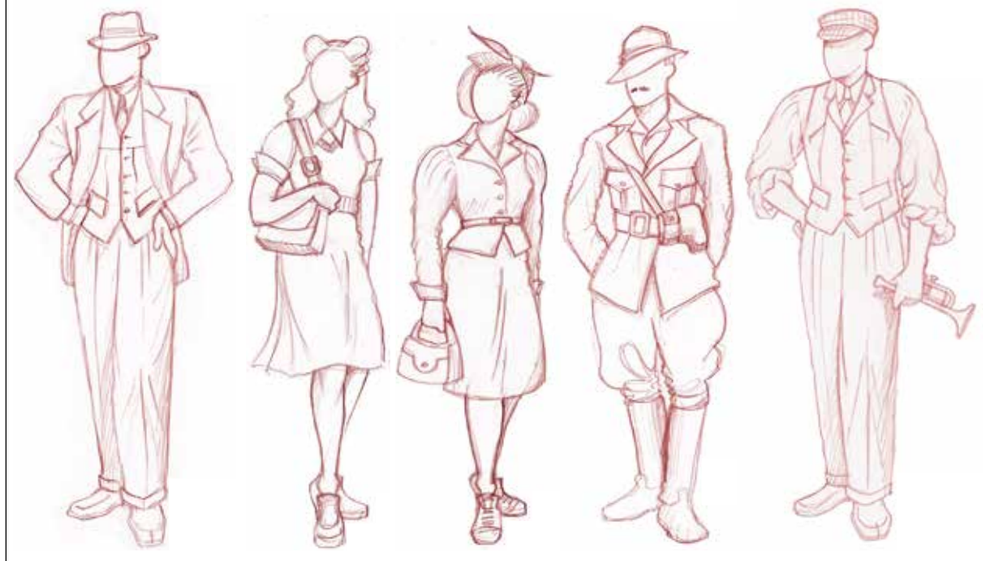
FAUST

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Francesco Esposito
Teatro	Catania, Teatro Massimo Bellini
Interpreti principali	Alexia Volgaridou, Alexander Vinogradou, Robert Nagy

Brevi note di regia

E' un'impresa mettere in scena il risultato di una grande opera letteraria come quella goethiana e sicuramente la musica è un canale di trasmissione privilegiato: musica e drammaturgia, perciò preferisco chiamarlo teatro musicale e non opera lirica. Nel mio Gounod la differenza è in manicomio. Da qui un biancore sinistro che sembra odorare di Woyzeck e Wozzeck, da qui prende dunque a consumarsi il crepuscolo dell'esistenza di uno dei più grandi tracotanti della storia, fulgido e sinistro peccatore. Marguerite e Mefistofele hanno, tutto sommato, una dimensione drammatica più concreta, financo più "terrena" sebbene la prima sarà assunta dagli angeli, alla fine, e l'altro sia il cinico, irresistibile "subalterno" del demonio. Faust, per contro, si configura più come "un'idea" di esistenza, ma come tradurlo scenicamente?
Faust è un uomo che rivede i suoi trascorsi di vita che non accetta e tenta di modificare, come farebbe qualsiasi creatura umana dinanzi a non pochi episodi della sua esistenza. Mefistofele, allora, più che il diavolo è una frammentazione del suo essere, lo sdoppiamento del suo "io". Perciò Faust fa l'amore con Marguerite non prima che sia Mefistofele a farlo…..
….. un transfer di rovine di rovina che per un momento sembra rammentare Dorian Gray….



IL BARBIERE DI SIVIGLIA
di Paisiello

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Tommaso Lagattolla
Teatro	Bari, Teatro Petruzzelli
Interpreti principali	Costantino Finucci, Manuela Bisceglie

Brevi note di regia

Affrontare la regia di uno spettacolo è per me un importante impegno sul piano artistico ed estetico, ma anche e, soprattutto, dal punto di vista sociale, poiché reputo fondamentale "regalare" al pubblico momenti "fantastici", attimi di gioia e di riflessione, capaci di stimolarlo nelle diverse direzioni: quella visiva, quella intellettiva e quella emozionale.
Ed è pure un modo di raccontare me stesso.
Scegliere di fare il regista, infatti, vuole dire estrapolare un modo di essere-forse anche egocentrico-, delle sensazioni, delle idee, approfittando di tutti i mezzi che l'arte ci offre e avvalendosi di intermediari quali l'attore, il cantante, il direttore, lo scenografo, ecc...
Per dirla con Strehler "... il fenomeno teatrale da uomo fra, con, per uomini.
L'aver scelto questa edizione critica de: "Il Barbiere di Siviglia", mi induce inevitabilmente, ed aggiungo fortunatamente, ad una lettura che elimina- o che per lo meno si sforza di eliminare- le tante distorsioni interpretative che hanno agito, come ricorda Alberto Zedda nell'introduzione dello spartito, anche sulla realtà teatrale, offuscando la purezza di una partitura limpida e netta, con incrostazioni di "dubbio gusto".
Credo sia importante, nella lettura di un' opera, tenere in considerazione quelle che erano le esigenze, i desideri, le aspirazioni sociali ed i sogni del pubblico del secolo scorso, catapultandole all'interno della nostra società che, culturalmente ed economicamente ben differente da quella del 19° secolo, può tuttavia trovare, all'interno de "Il Barbiere di Siviglia", il desiderio di riflessione e di ulteriore discussione.
Non vorrei, ed ahimè forse è utopia, che la funzione dello spettacolo in genere, si limitasse esclusivamente al godimento degli occhi e delle orecchie e sarei felice se nel pubblico nascesse il desiderio di schierarsi ora per uno ora per un altro personaggio identificandosi in qualche loro sfumatura per vivere così in prima persona la storia di questa commedia vagando con la mente sulle ali della musica, nei secoli scorsi dove poter trovare forse le radici della nostra cultura e del nostro pensiero.
E' proprio questo desiderio della ricreazione artistica a mettere nel ritmo, nell'invenzione, nello stile, una diversità e una maggiore voglia di vivere e di slancio vitale.
In questa direzione si indirizzerà il nostro lavoro che tenderà ad essere vicino ad una concezione di "teatro moderno" pur rimanendo fedeli alla tradizione ed a quelle che sono le "indicazioni" di Paisiello. Svolgeremo inoltre insieme un lavoro sull'interiorizzazione e sull'interpretazione del personaggio, una ricerca sulla sua gestualità legata al momento musicale (sebbene Paisiello sia scarsamente interessato alla psiche dei suoi commedianti) tale da caratterizzare l'artista con i mille volti che i personaggi del teatro comico incarnano per un felice commiato da una soggettività consapevole.

IL FILOSOFO DI CAMPAGNA

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Monica Sereni
Teatro	A.S.L.I.C.O. Milano, Palazzo del Senato
Interpreti principali	Alessandro Patalini, Marina Fratarcangeli, Matteo Peirone

Brevi note di regia

...La scena rappresenta un carillon di porcellana che, aperto da Arlecchino, dà il la ad una storia dove i personaggi si muovono con la delicatezza di statuine di Capodimonte.
Un piccolo girevole diviso in tre parti cita, descrivendolo con armonia, il luogo ove si svilupperà l'azione.
Nessun fronzolo nella recitazione, ma un'attenta analisi del testo e della musica...

IL MONDO DELLA LUNA

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Teatro	Opéra de Nice, Opéra de Fribourg
Interpreti principali	

Brevi note di regia

"…che travagliosa era la mia vita: ed è né cangia stile, oh mia diletta luna."
I vetri specchianti cangiano colore in un mondo notturno e a volte tenebroso, in cui il reale si confonde con l'immaginifico.
Un'apertura al centro della scena lascia la possibilità al cielo, alle stelle e alla fantasia di penetrare profondamente nella vita dei nostri personaggi desiderosi di "bagnarsi nel mare delle scienze".
La vicenda di Buonafede fa trasparire quella natura umana che scatena ogni passione per un mondo lontano - la luna - irraggiungibile e forse per questo così desiderata. Luna, sinonimo di innamorati.
E la luna fa da sfondo all'amore dei nostri personaggi, "luccicante" rappresentazione della accettazione della dimensione conflittuale padre-figlie, colma di spiragli attraverso i quali si intravedono valori costruttivi che, seppur precari e difficili, esisteranno e trionferanno.
Dalla burla di Eclittico o dallo sfascio dell'universo di Buonafede, esce pur sempre un mondo nuovo, non facile da conquistare, l'unico possibile per l'uomo moderno: un uomo che deve accettare l'incertezza come condizione senza farne un dramma, una leggerezza che ai nostri giorni sarebbe auspicabile.
Accanto alla realtà "cruenta e materiale" dell'individuo scorre un mondo parallelo - quasi una terza dimensione - quello della luna e del soprannaturale che sembra avvolgere e condurre al proprio destino i singoli personaggi.
Figure indistinte, presenze nascoste, volti noti che compaiono e si dileguano da ogni parte in un gioco ambiguo che trascina alla leggerezza.
In una scena senza tempo, luogo al di là della storia, dai contorni imprecisi ed infiniti come uno specchio, lo spazio si stringe intorno ai personaggi quasi ad imprigionarli delicatamente nella loro storia fino a porli al centro del proprio destino.
L'immagine di se stessi specchiata all'infinito accresce quel desiderio di ricerca di soluzioni migliori, per una vita diversa, indicando così qualsiasi via di scampo alla tragedia.
La realtà ha ormai i connotati della fantasia e tutta l'opera ne é pervasa riflettendosi e riverberandosi in ogni suo aspetto.
L'intera opera é mirabilmente costruita da Haydn e Goldoni in questo modo, non in una contrapposizione schematica, ma in una visione totale che si rifrange in mille immagini particolari, tutte presentate per dare un' unica, complessa, allegra concezione della vita intesa come terreno su cui tutte le forze si incontrano per non scontrarsi.

FRANCESCO ESPOSITO

IL PICCOLO SPAZZACAMINO

Regia	Francesco Esposito
Scene	Nicola Rubertelli
Costumi	Giusi Giustino
Teatro	Napoli, Teatro San Carlo - Auditorium RAI

Brevi note di regia

La lettura dell'opera focalizza la sua attenzione sul ben noto distacco tra il mondo degli adulti ed il mondo dei bambini.
Un distacco sottolineato dalla scenografia che delimita l'universo dei giochi e della fantasia dei bambini, da quello disincantato e pragmatico degli adulti.
Non mancano i tentativi di intrusione da parte dei "grandi" per imporre la propria morale ricorrendo anche a mezzi repressivi: è dall' incontro - scontro tra queste due dimensioni che trionferà
l' autenticità di un modo di essere, quello fanciullesco, sulla mentalità inibita e le abitudini spesso finte e goffe degli adulti.
Un teatro di figura in cui gli oggetti si trasformano in simboli così come la mente di un fanciullo è capace di utilizzare l'oggetto attribuendogli svariati significati: il camino che diventa slitta, l'armadio che è anche la porta attraverso la quale si può giungere in un mondo migliore, la sedia che diventa cavallo e così via.
Un teatro, infine, che stimoli e risvegli gli entusiasmi e la semplicità di quel mondo "volutamente" nascosto nell' inconscio degli adulti: la propria infanzia.

IL SIGNOR BRUSCHINO

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Emenuele Luzzati
Teatro	Bologna, Teatro Comunale
Interpreti principali	Domenico Colaianni, Maurizio Leoni

Brevi note di regia

...Come in una favola, la scena si compone poco alla volta, i personaggi prendono vita delicatamente come usciti da un libro di Emanuele Luzzati...

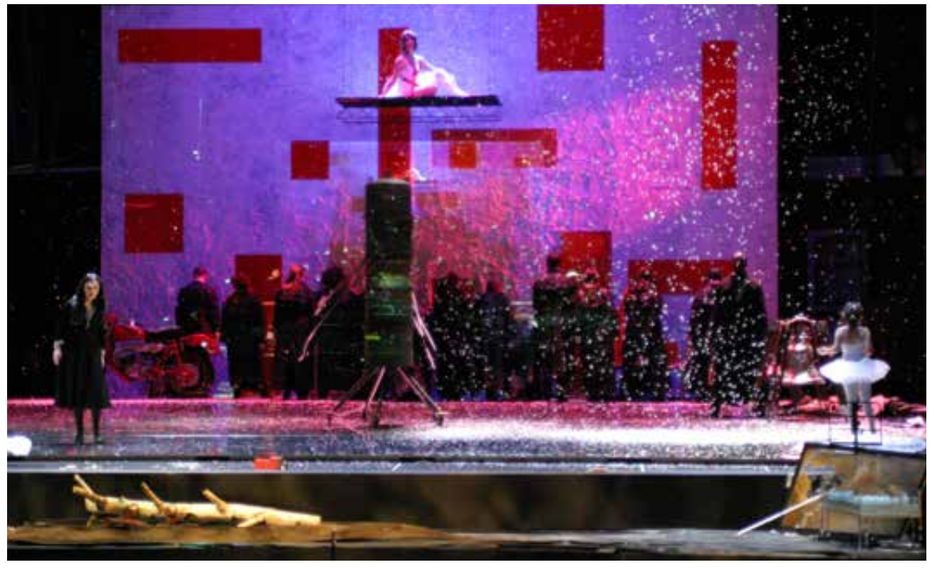
FRANCESCO ESPOSITO

L'ANGELO E L'AURA

Regia	Francesco Esposito
Scene e costumi	Giorgio Ricchelli
Teatro	Venezia, Teatro La Fenice
Interpreti principali	Allievi del laboratorio della Facoltà di Architettura

Brevi note di regia

...Una storia non-storia, un racconto senza nè capo nè coda, dove appaiono improvvisi personaggi ben caratterizzati nel testo e nella musica....



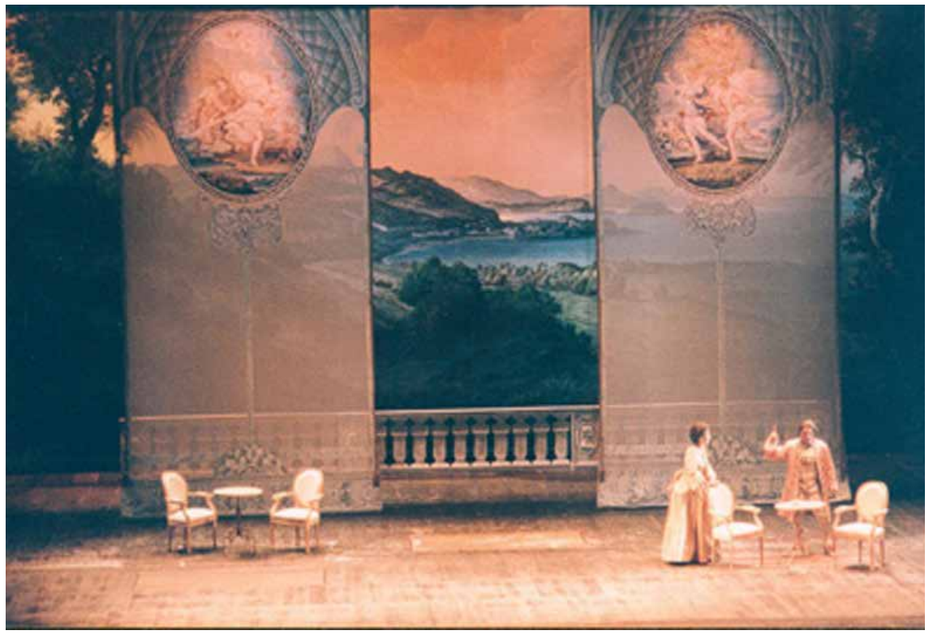
L'OCCASIONE FA IL LADRO

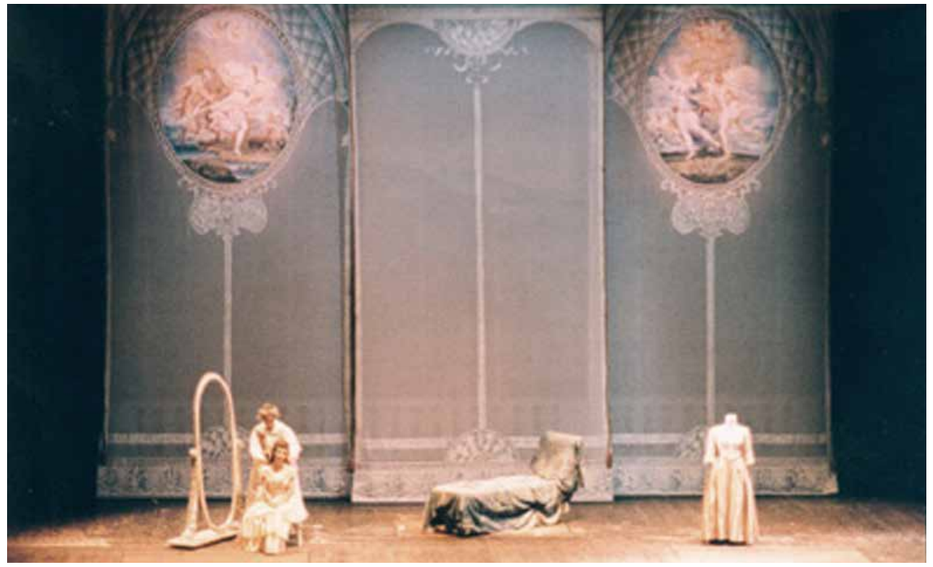
FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Teatro Comunale di Bologna
Teatro	Bologna, Teatro Comunale
Interpreti principali	Allievi del laboratorio del Conservatorio G.B. Martini

Brevi note di regia

…..oltre al sorriso credo che quest'opera possa indurre ad alcune riflessioni. Da regista, vorrei riuscire a calare lo spettatore nei panni dei diversi personaggi, vorrei portarlo a pensare: " Cosa farei, io, adesso, al posto loro? " Non ho voluto cambiare l'ambientazione, non ne vedo la necessità e il senso. Qualsiasi opera può essere attuale laddove ci si sforzi di adottare il punto di vista dei personaggi e dell'autore e una musica che sappia procurare emozioni, indipendentemente da quando sia stata scritta, non ha tempo…….





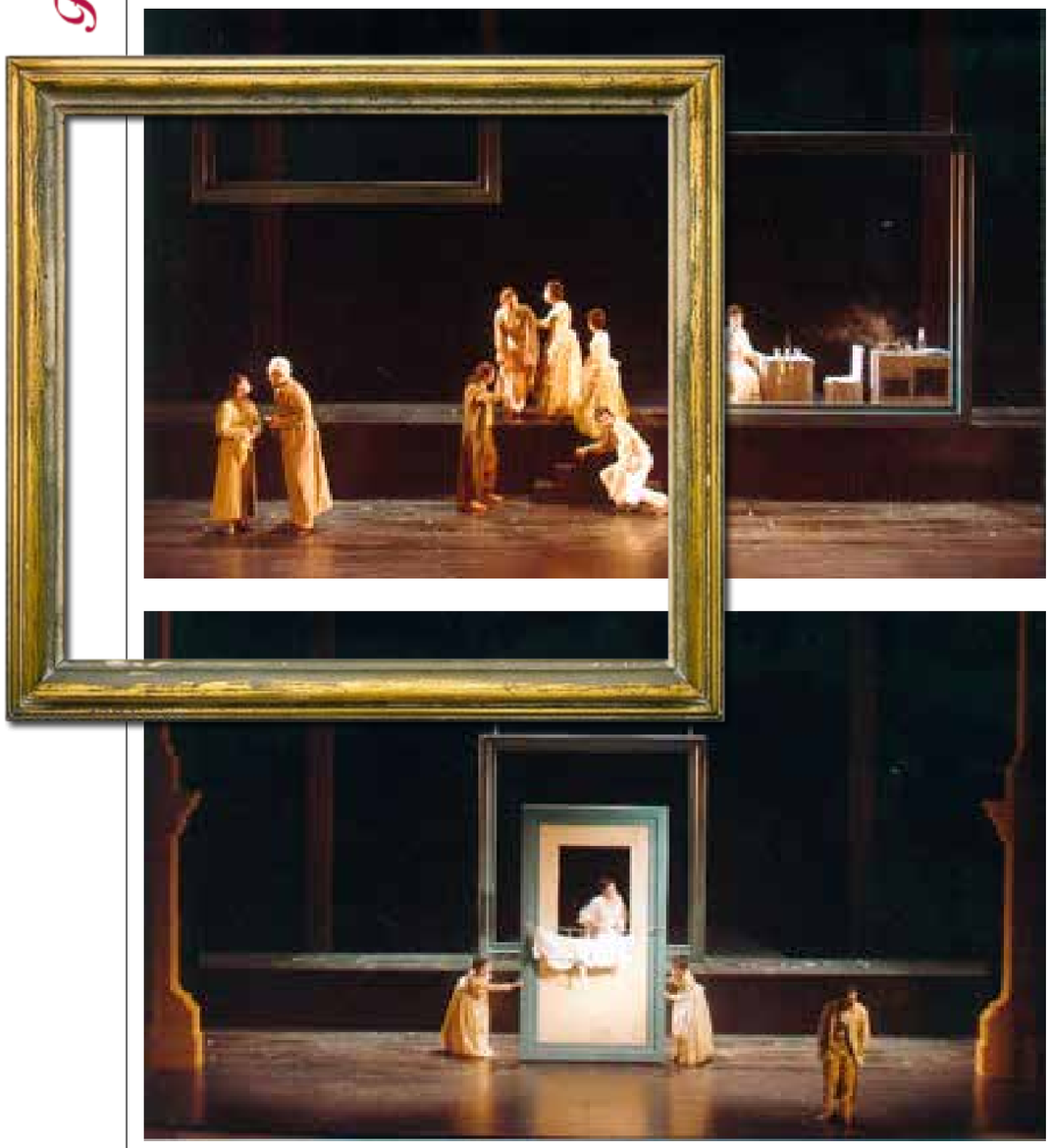
LE FARSE

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Francesco Esposito
Teatro	Pesaro, Rossini Opera Festival
Interpreti principali	Mariola Cantarero, Marco Di Felice

Brevi note di regia

...Le cornici vuote si muovono sulla scena dando vita a vari quadri dai quali entrano ed escono i personaggi di queste farse...



L'ELISIR D'AMORE

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Tommaso Lagattolla
Teatro	Bari, Teatro Petruzzelli
Interpreti principali	Roberta Canzian, Erwin Schrott, Luca Salsi

Brevi note di regia

La storia di quest'opera è all'apparenza semplice e spesso, a mio avviso, questo modo di pensarla trae in inganno i realizzatori (intendo direttore, regista, scenografo e costumista) e gli interpreti stessi. In realtà, a ben guardare, la narrazione assume tinte dichiaratamente antirealiste: contadini afflitti da fatiche d'amore piuttosto che da quelle dei campi; il truffatore Dulcamara è trattato come un personaggio positivo e tra tutti i personaggi non compare mai un "cattivo" (Bartolo della situazione per spiegarmi meglio); l'amore di Adina verso Nemorino non è ostacolato da interventi di un malvagio, ma dal carattere stesso della protagonista femminile.

Mi è venuta in mente una canzone bellissima del compianto Fabrizio Da Andrè: "La canzone dell'amore perduto" e naturalmente ho fatto paragoni tra le due protagoniste: Adina e quella della canzone e mi sono sorti tanti dubbi….

L'ITALIANA IN ALGERI

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Nicola Rubertelli
Teatro	Bologna, Teatro Comunale
Interpreti principali	Marianna Pizzolato, Michele Pertusi, Yijie Shi, Paolo Bordogna
Sito	www.italianainalgeri.com

Brevi note di regia

Bisogna riuscire a creare uno stato emotivo percepibile, del quale il pubblico possa fruire senza sforzo. E questo non dipende dal contesto ambientale, ossia dalla cornice, ma dalla capacità di saper raccontare una storia nel modo più semplice possibile, coinvolgendo i cantanti in un'azione drammaturgia di qualche effetto. Non dico nulla di nuovo, in fondo: mi rifaccio solo all'eterna formula del teatro. La semplicità di una trama vivace e ricca di colpi di scena aumenta la capacità di impatto sulla platea. Senza dimenticare l'impianto scenico di Nicola Rubertelli, che è bellissimo. Il resto lo fa Rossini: basti pensare al finale del 1° atto, superlativo…

LUCIA DI LAMMERMOOR

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Teatro	Bergamo, Teatro Donizetti
	Tokio, New National Theatre
Interpreti principali	Desiree Rancatore

Brevi note di regia

L'immensità di un mondo bianco e nero, di un cielo plumbeo, dove le "macchie" di colore rappresentano un senso di fine, due grandi fogli bianchi, due lettere che cambiano il destino di Lucia e di chi le sta accanto.
Una gestualità lenta ed esasperata, un' atmosfera cupa, il presagio di morte entro il quale vivrà l'amore di Lucia, la mancanza di colore, attimi astratti, immagini surreali, che nel loro gioco di incastro e di distacco sottolineano la solitudine, il disagio e la precarietà di un mondo destinato alla fine.

In questa cornice il personaggio è colto nella sua individualità, perso nella ricerca di una sua identità in compagnia solo della propria solitudine, fino ad esserne inghiottito. Il mondo trasfigurato da uno struggente sentimento di nostalgia.
Delicatamente entra in primo piano l'essere umano mentre il paesaggio si fa commento, specchio dei pensieri dell' uomo che si interroga sulla propria esistenza, sui propri destini, sulla propria arroganza chiudendo la bocca alla propria coscienza.
La follia, situazione dominante che Donizetti cerca in tutto, non solo come parte della prima donna ma anche come tema da parodiare, come risoluzione di situazioni, caratterizzazioni di un personaggio, centro del dramma, prospettiva attraverso cui tutto si legge.
Una follia che oltre a determinare una morte reale, fisica, di Edgardo e di Lucia, liberandoli dalla sofferenza e proiettandoli verso l'amore eterno, si trasforma in punizione per quanti restano, i quali continueranno a vivere assillati dai sensi di colpa come naufraghi senza possibilità di salvezza in questo immenso mare di malinconia.
Richiamando un importante principio formale della tragedia greca euripidea, il preludio introduce alle atmosfere, alle sensazioni che permeano il dramma dei protagonisti.
Non interessa dar corpo alla Scozia di fine '500, i pochissimi elementi in scena sottolineano la solitudine cui sono condannati i diversi personaggi ed il senso di fine che aleggia su tutta l'opera.

FRANCESCO ESPOSITO

MACBETH

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Teatro	Martina Franca, Festival Internazionale della Valle d'Itria
Interpreti principali	Iano Tamar, Evgenij Dermendiev, Andrea Papi

Brevi note di regia

Il nero di un mondo oscuro e tenebroso, in cui il reale si confonde con l'immaginazione, e il rosso sanguinoso di combattimenti desiderosi di "bagnarsi in fumanti ferite", tingono la vicenda di Macbeth: disegno malefico della natura umana in cui si scatena con violenza ogni passione.
Questa lucida rappresentazione del male e l'accettazione della dimensione conflittuale del mondo, aprono però uno spiraglio attraverso il quale si intravedono valori costruttivi che, seppur precari e difficili, esisteranno.
Dallo sfascio dell'universo di Macbeth esce pur sempre un mondo nuovo, non facile, da conquistare giorno per giorno, l'unico possibile per l'uomo moderno: un uomo che deve accettare l'incertezza come condizione.
Accanto alla realtà cruenta e materiale dell'individuo, scorre un mondo parallelo, quasi una terza dimensione, quello delle streghe e del soprannaturale che sembra avvolgere e condurre al proprio destino i singoli personaggi. Figure indistinte, presenze nascoste che compaiono e si dileguano da ogni parte in un gioco ambiguo ed angoscioso che trascina al male.
In una scena atemporale, luogo al di là della storia, dai contorni imprecisi, incompiuto ma già in disfacimento come antichi ruderi, lo spazio si stringe intorno ai personaggi quasi ad imprigionarli fino a porli difronte al proprio male. L'immagine di se stessi specchiata all'infinito accresce quel senso di tormento e di impotenza, negando così qualsiasi via di scampo alla tragedia. La realtà ha ormai i connotati dell'incubo e tutta l'opera ne é pervasa riflettendosi e riverberandosi in ogni suo aspetto.
" Fair is foul, and foul is fair " - per citare lo stesso Shakespeare - é forse l'emblema del Macbeth.
Tutta l'opera é mirabilmente costruita in questo modo, non in una contrapposizione schematica, ma in una visione totale che si rifrange in mille immagini particolari, tutte presentate per dare un' unica, complessa, lacerante concezione che é quella della vita intesa come terreno su cui tutte le forze si scontrano.

MARIA STUARDA

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Teatro	Bergamo, Teatro Donizetti - Roma, Teatro dell'Opera - Liegi, Opéra de Wallonie - Marseille, Opéra - Catania, Teatro Massimo Bellini - Modena, Teatro Pavarotti Las Palmas, Opéra
Interpreti principali	Mariella Devia, Patrizia Ciofi, Celso Abelo, Riccardo Zanellato

Brevi note di regia

"Non sgridarmi, compiangi piuttosto!" Queste sono le parole con le quali Elisabetta si rivolge a Roberto Dudley, conte di Leicester (che lei stessa aveva elevato ad alto rango per farne il suo favorito) e poi continua: " non posso interrogare il cuore che avrebbe fatto un'altra scelta. Invidio le donne che possono innalzare l'uomo che amano. A me non è toccata la fortuna di porre la corona in capo a quello che mi è più caro. La Stuart invece poté donare la mano per amore; tutto poté permettersi e vuotare il calice ricolmo di piacere. Non si è curata del giudizio altrui. Ha avuto vita facile e non ha mai piegato il collo sotto il giogo come me. Potevo anch'io pretendere per me i piaceri della vita, le gioie della terra, ma anteposi i doveri al trono. Eppure fu lei a conquistare gli amanti, perché badò soltanto ad essere donna, e vecchi e giovani le fanno la corte. Cercano il piacere, fanno vita leggera, non stimano ciò che dovrebbero adorare. Non ringiovanì persino Talbot, quando parlò della bellezza di lei? Ma è davvero così bella? Quante volte ho sentito esaltare il suo fantasma! Vorrei saper se ci posso credere. I dipinti lusingano, le descrizioni mentono, soltanto degli occhi miei potrei fidarmi." (motivo principale del loro incontro alla scena della caccia).
Ho trovato importanti queste parole di Schiller per definire la lettura che ho cercato di dare al nostro spettacolo, dove la scenografia rappresenta una sorta di gabbia all'interno della quale le due "belve" o regine, si sfiorano spesso ma s'incontrano una volta sola per azzannarsi.
E' la storia delle due regine, ma rileggendo e ascoltando con attenzione, sia Schiller sia in Donizetti mi sono reso conto che, nonostante fossero la pièce teatrale e l'opera, intitolate ad una donna, in esse le donne sono poco presenti. Le due rivali che sono una l'ossessione dell'altra, s'incontrano in un solo dialogo e tutto il resto era soprattutto affidato ai personaggi maschili che dialogano con una sola di esse.

Da quest'incontro ne escono entrambe sconfitte; comunque le si guardi, in campo ci sono due regine parenti che, senza conoscersi, si trovano coinvolte in uno scontro di interessi e coscienze, divise dalla religione, divenuta strumento di potere e utile anche a risolvere problemi di discendenza. A renderle ancora più teatrali sono due caratteri da prime-donne con energia maschile, complicati da contraddizioni che ne fanno spesso girare le parti su se stesse, perché la "santa", benedetta dal Pontefice, che s'avvia radiosa al patibolo, cela un passato colpevole di maliarda assassina di mariti, mentre la "regina vergine" è votata alla solitudine da un ruolo ancora inconsueto per una donna, tormentata dall'insoddisfazione sessuale e dal giudizio dell'opinione pubblica.
Ho cercato di sorvolare sui problemi d'epoca, del XVI secolo ho lasciato le citazioni ai costumi ignorando le sembianze storiche e, trascurando le costrizioni realistiche, senza prender partito. Mi sarebbe piaciuto moltissimo imporre alle due rivali presenze insistentemente simultanee: mentre una regina recita, l'altra si materializza come un'ombra ossessiva e impassibile, ma mi rendo conto che per una cantante poteva essere un grande dispendio di energie e che alla fine il canto poteva risentirne. Dovremo perciò, nella nostra interpretazione, vedere noi stessi un fantasma che non c'è e soprattutto far sentire al pubblico una presenza continua e costante dell'una o dell'altra.
Questa parte di lettura dovrebbe servire ad evidenziare l'incubo della rivalità nelle loro maestà, ma comunque modernamente disincantate nel rapporto con il loro uomo in comune, il buffonesco Leicester.
Una sintesi dunque dell'universo femminile che può essere ancora attuale? Il difficile rapporto tra le donne e il potere non è stato risolto all'epoca delle due regine e non lo è tutt'oggi, al società non è ancora organizzata affinché le donne possano avere potere, perché non lo prevede. Proviamo a dimostrare il contrario.

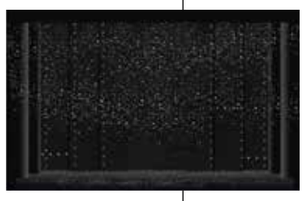
ORFEO ED EURIDICE

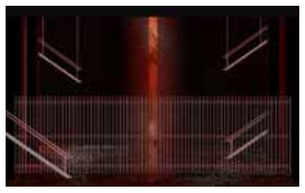
FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Francesco Esposito
Teatro	Catania, Teatro Massimo Bellini
Interpreti principali	Nidia Palacios, Maria Josè Lo Monaco, V. Esposito S. Peruzzo

Brevi note di regia

Scrivere le "brevi note di regia" è uno di quei momenti che io, come altri miei colleghi registi, cerchiamo di evitare fino in fondo pur sapendo che è una strada senza via d'uscita; le "brevi……" sono un atto di rispetto e sono importanti per chi come voi, ha scelto di essere a teatro questa sera.
E' altrettanto importante per me riuscire a raccontarvi una storia che possa farvi sentire parte dello spettacolo e non solo fruitori, probabilmente perché ho la convinzione che lo spettacolo è in tutto il teatro, è di tutto il teatro e non solo di chi sta sul palcoscenico.
Tradurre in poche righe tutto quello che mi è passato per la testa in questi due mesi di studio è per me assai complesso e complicato.
L'idea di partenza ha viaggiato per giorni su due binari: può essere credibile quanto accade nella storia o vuole essere creduto?
Ho sempre sognato di poter entrare nel mondo dell'aldilà e ritornare alla realtà accompagnato dai miei nonni che non ho mai conosciuto, far tornare le persone a me care, a noi care, e cancellare con un sorriso le facce sofferenti di chi rimane solo con i ricordi, disperatamente, a volte, attaccato ai ricordi. E nei sogni, nei desideri esiste la forza per farci continuare a vivere senza soccombere alla malinconia che spesso ci è vicina, ed in questo sogno ho fatto entrare Orfeo.
Il mito di Orfeo appartiene a storie realmente accadute in tempi, mondi e spazi diversi da quelli attuali – affermano alcuni studiosi – e tuttavia non meno reali.
Il problema che si presenta è cosa si debba intendere per "realtà" e la discriminante intorno alla quale ci si muoverà per capirlo sfocia nella psicoanalisi.
Permettetemi di dedicare questo spettacolo a mio padre.





POLLICINO

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Teatro	Palermo, Teatro Massimo
Interpreti principali	Tiziana Tramonti, Stefano Antonucci, Carlo Striuli

Brevi note di regia

L'opera il "Pollicino" é, secondo gli stessi presupposti del suo autore, un "laboratorio" in continuo divenire dove la favola diventa il pretesto che guida l'azione scenica: un canovaccio che si arricchisce di particolari e di significati nel suo svolgersi, fino alla sorpresa finale dello spettacolo.

La "modernità" dell'opera di Henze é anche nel fatto che essa si offre come uno spazio aperto in cui tutto é possibile perché l'obiettivo non é quello di "descrivere" una favola di ieri, ma di viverla nella realtà del presente, con gli occhi dei ragazzi di oggi.
Realtà da essi percepita come immagini riflesse di un film, in cui l'atmosfera di nostalgici luoghi: la casa dell'orco, il fitto bosco, la casa del boscaiolo, sono soppiantati da un fast-food, da un parco pubblico o da una baracca e il pericolo é rappresentato dalla triste periferia della città coi suoi rifiuti.

FRANCESCO ESPOSITO

RE LEAR

Regia	Francesco Esposito
Scene	Nicola Rubertelli
Costumi	Carla Ricotti
Teatro	Martina Franca, Festival Internazionale delle Valle d'Itria
Interpreti principali	Costantino Finucci, Danilo Formaggia, Eufemia Tufano

Brevi note di regia

Re Lear è a mio avviso (e non solo) una delle più misteriose ed ardue tragedie shakespeariane e darne un'unica lettura è stato un tentativo impervio ed alla fine inutile.
Gioco politico della lotta di potere?
Contrasto generazionale?
Substrato psicanalitico?
Harry James a cavallo tra l'ottocento ed il novecento definiva irrappresentabile la tragedia di Re Lear sia per l'intricata complessità dei temi, sia per l'intraducibilità visiva dei momenti lirici quali gli incontri di Lear con la follia là dove solo Shakespeare sembra trovare equilibrio tra il sublime e il ridicolo.
E allora, lettura basata sui rapporti dialettici tra vecchi e giovani, tra poveri e ricchi, tra oppressori e oppressi, tra ragioni e passioni, tra saggezza e follia oppure uno sguardo dal punto di vista psicologico? Re Lear, il suo malinconico distacco tra individuo e collettività, malinconia letta e intesa come intuizione, coscienza, contemplazione del contrasto tra un'aspirazione di perfezione e la terrestre realtà degli umani limiti (come dice Strehler).
Il nostro spettacolo non è connotato nel tempo, è la storia di uomini in un tempo remotissimo, un'unica scena, il teatro-mondo, grande, vuota distesa di terra e fango, attraversata da crepe e frustata da raggi di luce violenta, dove si cammina a fatica e ci si insudicia quando si cade.
Trucchi non realistici, i vecchi-vecchi, bocche occhi, capelli, rughe, il Matto con accenni da clown, i giovani belli, possenti, eleganti, mettere in risalto il conflitto generazionale anche dal punto di vista estetico.
Lo spettacolo è chiaro, misterioso e per questo incredibilmente complesso.
La storia potrebbe essere raccontata in modo semplice, anzi deve essere raccontata così:
il vecchio Re Lear deciso ad abdicare e delegare il potere alle sue figlie e ai loro mariti divide, spartisce il suo regno con un atto solenne e con una cerimonia che sanzionerà l'avvenimento.
A questo scopo viene tenuto il rituale del Love Test, pubblicamente dove il Re pone le domande rituali alle tre figlie di cui le prime due rispondono come il rituale vuole cioè con atto di sottomissione completo mentre la terza si ribella alla forma rituale che le appare vuota ed inutile.
Il vecchio Re di fronte allo scandalo e di fronte al grave attentato alla sua regalità e al sistema stesso su cui poggia il suo potere e lo stato, disereda la figlia.
Dopo aver esiliato Cordelia il Re lascia non il potere ma le cure del governo alle due figlie e tiene per se 100 cavalieri, numero magico, e decisamente una sicurezza per se, una forza concreta che le figlie temono. Ed i 100 cavalieri potrebbero essere allora ancora un simbolo di potere che Lear non abbandona, non un potere morale o sacrale, ma un potere concreto e le figlie devono eliminare tale potere.
Le due figlie timorose del potere ancora detenuto dal vecchio Re, tanto più che l'età lo fa ancora più instabile e collerico, e soprattutto per brama di potenza decidono dunque di "eliminare" questo potere che il Re si era riservato.
Il vecchio Re spogliato di tutto, furente, disperato, si trova apparentemente solo e abbandonato.

TROUVERE

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Italo Grassi
Teatro	Martina Franca, Festival Internazionale della Valle d'Itria Montpellier, Opéra - Dortmund, Opéra
Interpreti principali	Iano Tamar, Warren Mok

Brevi note di regia

"Dicono che quest'opera sia troppo triste e che vi siano troppe morti. Ma infine nella vita tutto é morte! che cosa esiste?"
Così scriveva Giuseppe Verdi all'amica Clarina Maffei sottolineando l'atmosfera che permeava il dramma al suo debutto il 19 gennaio 1853 a Roma.
Lo spettacolo si svolge sempre di notte o al massimo alle prime luci dell'alba, il buio, l'assenza delle stelle ci conducono lungo un percorso lugubre e triste. Tutto é sospeso nel vuoto, tutto é avvolto nell'oscurità di un tulle: come una ragnatela che cattura e costringe i personaggi al loro destino, tramutandosi anche in visione onirica.
Quattro torri che nel loro continuo trasformarsi, comporsi e scomporsi, disegnano ambienti a volte simbolici, a volte descrittivi, appaiono ora un muro insormontabile, talvolta ruderi, altre volte angoscianti spazi.
I toni scuri, tipici del romanticismo, vengono qui ricercati ed evidenziati e dipingono in parte una storia d'amore, in parte un dramma di vendetta.
L'interesse principale si concentra sulle due donne. Leonora, l'eroina, profondamente legata alla sua fede, il cui attaccamento all'amante l'avvicina sempre più al peccato mortale e Azucena, la zingara, il cui ossessivo desiderio di vendicare la madre la porta a distruggere l'unico essere al mondo che ama.
Tutta la fantastica vicenda si basa su un incidente che aveva avuto luogo vent'anni prima della scena su cui si alza il sipario e in un'epoca, l'inizio del XV secolo in cui la Spagna viveva la fase finale di un medioevo minato da continue guerre civili, in cui devozione, fervore e fermezza religiosa degeneravano in fanatismo ed intolleranza contro tutto ciò che era estraneo al cristianesimo ed in cui ortodossia religiosa e sentimento nazionale finivano per diventare la stessa cosa.
Ho scelto una linea di regia che pur rimanendo nella tradizione evita distorsioni o esagerazioni interpretative che rischiano di offuscare la purezza di una partitura limpida e netta.
L'opera, musicalmente permettendo, dovrebbe svolgersi in tre atti e due intervalli, legando il primo al secondo atto e per rispettare un senso drammaturgico e soprattutto una delle unità aristoteliche (il tempo) il terzo diviso dal quarto da un breve intervallo.
La parte visiva dello spettacolo, intesa non solo come scenografia, ma anche come gestualità e mimica, dovrebbe accompagnare il restringersi graduale del cerchio del racconto e il susseguirsi di emozioni che pervadono e fanno vivere i personaggi diventando sempre più intime e interiorizzate

e tali da farci apparire una situazione sempre più claustrofobica.
Così i protagonisti rimangono vittime dei loro sentimenti e soprattutto del destino che ineluttabile aveva già tracciato le sorti delle loro vite:
non c'é soddisfazione in Leonora che muore prima di aver vissuto veramente il suo amore, non c'è euforia nel Conte di Luna che vede spegnersi in un solo momento la donna tanto amata sebbene mai posseduta, ed il fratello ritrovato; c'è dolore in Manrico che ha maledetto, comprendendo poi tardivamente, la donna che tanto ha amato; non c'è felicità in Azucena che pur vedendo realizzata la vendetta di sua madre attraverso un suo malefico piano vede svanire l'unico interesse che ancora la teneva in vita: la sete di vendetta.
Via via che scorre lo spettacolo la vicenda si stringe sempre più intorno ai personaggi - e il nero-baratro dello spazio scenico che circonda la vicenda ben lo puntualizza - sino ad arrivare alla prigione (scena finale), dove le azioni dei personaggi diventano pesanti, come se ad ogni movimento mancasse l'aria, la morte si avvicina e soprattutto, la fine di un sogno mai realizzato: la felicità.

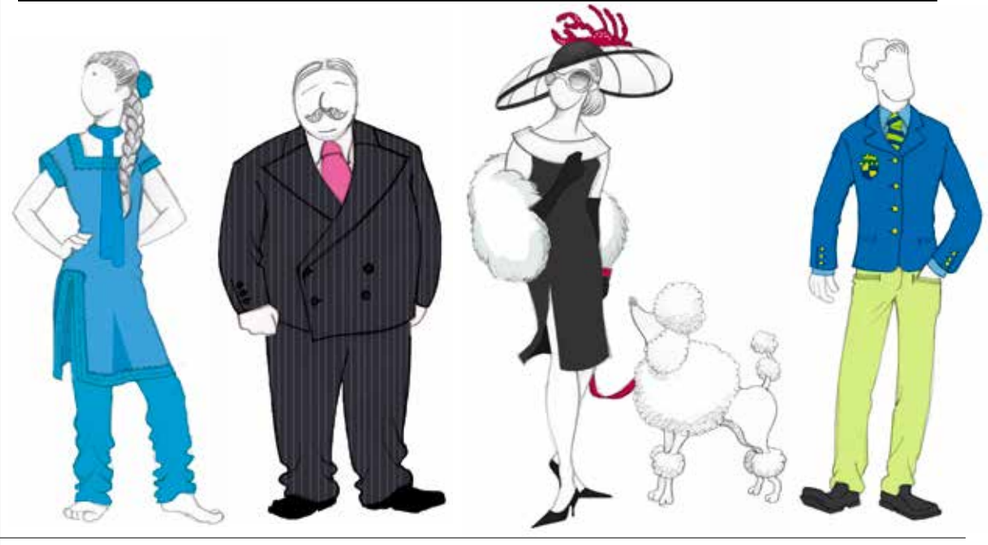
CENERENTOLA.COM

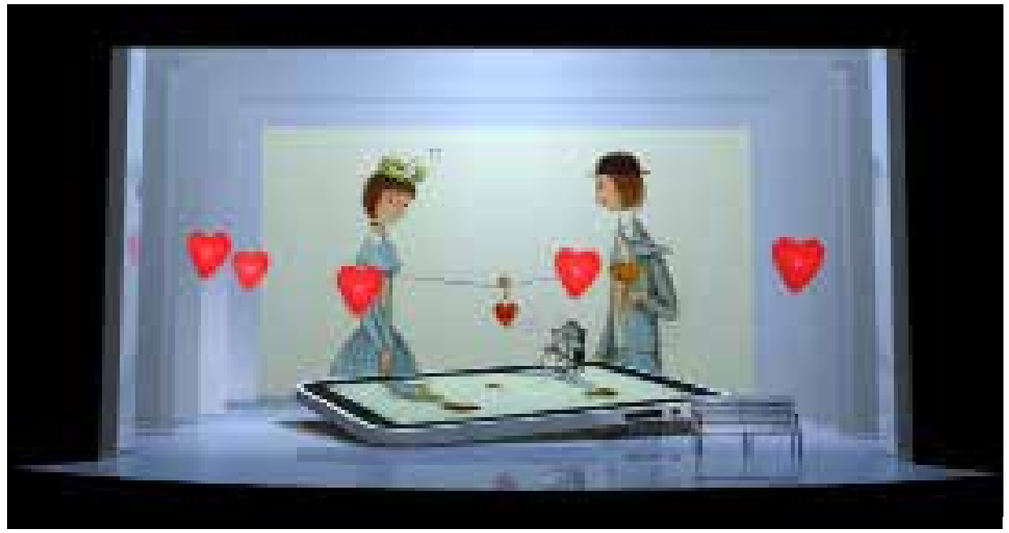
FRANCESCO ESPOSITO

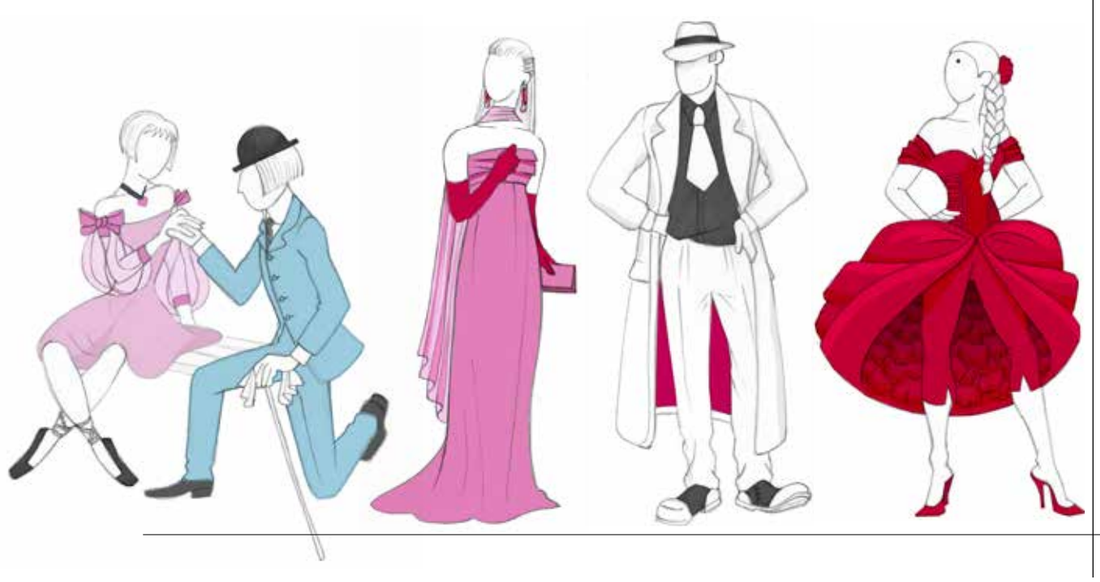
Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Mauro Tinti
Teatro	Palermo, Teatro Massimo
Interpreti principali	Bruno Praticò, Daniela Mazzuccato
Sito	www.infocenerentola.com

Brevi note di regia

Un ricco e potente editore, Don Profondo, ha grandi progetti per l'unica e adorata figlia Anastasia: farle vincere un prestigioso premio letterario e maritarla con un giovane brillante che possa prendere le redini della sua azienda. Accortosi infatti che da ogni delusione d'amore la figlia ricava un racconto di una certa intensità, spinge la cameriera indiana Cindy a flirtare con il di lei fidanzato Eraldo al fine di farla ingelosire. Ma l'amore non si compra né si comanda: Eraldo finisce per innamorarsi veramente della dolce Cindy, conquistato dal racconto – quello sì – pieno di sofferenza e malinconia che ella scrive in segreto e che lui decide di fare concorrere al premio letterario.
Tra spasimanti sedotti e abbandonati (Edoardo e Orlando), mogli separate che tornano a rivendicare diritti economici (Yelena) e servitù indaffarata a soddisfare ogni capriccio dei padroni, la storia si articola in un veloce crescendo fino al colpo di scena finale: il premio letterario sarà Cindy a vincerlo, coronando altresì il suo desiderio d'amore fidanzandosi con Eraldo e ritornando insieme a lui in India.







DON CARLOS

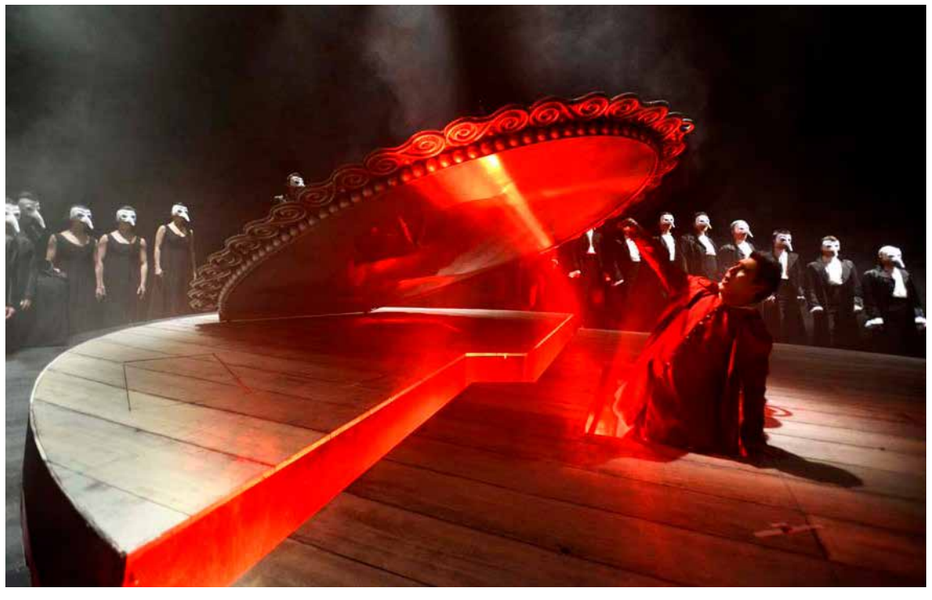
FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Mauro Tinti
Teatro	Teatro Argentino de La Plata
Sito	www.doncarlosopera.com

FRANCESCO ESPOSITO

DON GIOVANNI

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Mauro Tinti
Sculture	Franco Armieri
Teatro	Teatro della Fortuna di Fano
Interpreti principali	Andrea Concetti, Laura Giordano, Pablo Karaman



TROVATORE

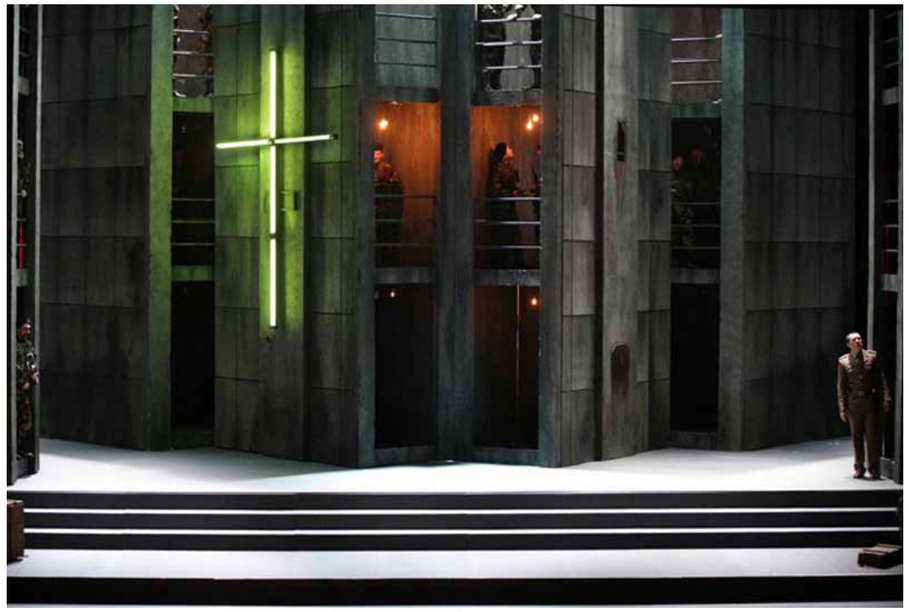
FRANCESCO ESPOSITO

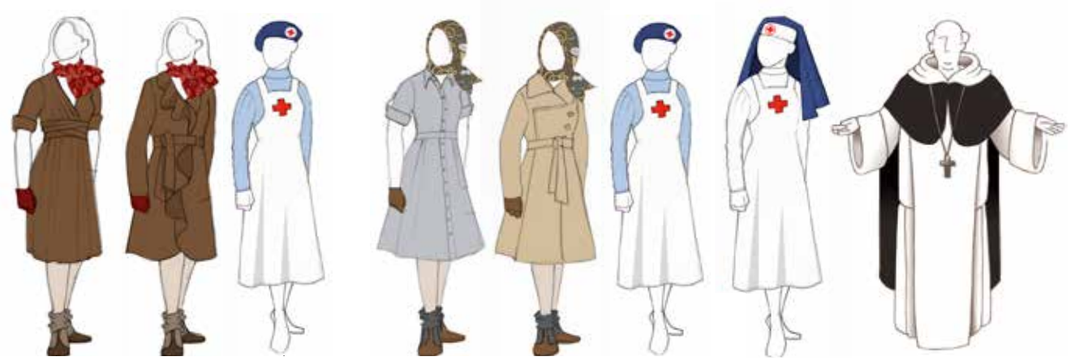
Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Mauro Tinti
Teatro	Teatro Sao Carlos Lisboa
Sito	www.trilogiaverdiana.com

Brevi note di regia

Trovatore fa parte di una Trilogia Verdiana prodotta dal Teatro Sao Carlos di Lisbona.
Come nella celebre trilogia di Kieslowsky, ad ogni opera è associato un colore: Trovatore/verde, Traviata/bianco, Rigoletto/rosso. Le tre opere sono concepite per una visione indipendente l'una dall'altra ma viste nel loro insieme mostrano numerose connessioni tra loro, prima tra tutte l'essere unite da un tema comune: la donna come fulcro dell'amore.

Questa Trilogia è un bell'esempio di Opera 360° perchè:
- **l'impianto scenico è unico**, di volta in volta allestito in modo diverso;
- il cast è composto, oltre ai nomi di spicco, di **giovani artisti** portoghesi;
- alcune aziende, a scopo promozionale, hanno offerto a **prezzi scontati** varia attrezzeria e mobili di scena;
- l'**Ambasciata Italiana** in Portogallo ha fornito il contatto per ottenere gratis materiali militari dismessi, necessari alla scena.
- i fornitori di costumi e calzature hanno accettato – a fronte di una commessa così corposa – **compensi inferiori** al dovuto;
- è stato creato un **logo** identificativo della Trilogia da riprodurre sui materiali informativi, T-shirt, borse e pagina Facebook;
- è stato creato un **sito** dedicato, fiore all'occhiello dei Progetti Opera 360°, che raccoglie tutti i contenuti multimediali e quant'altro può soddisfare la curiosità di pubblico e stampa.

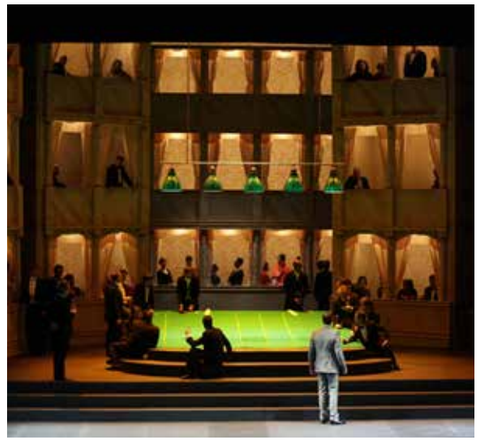


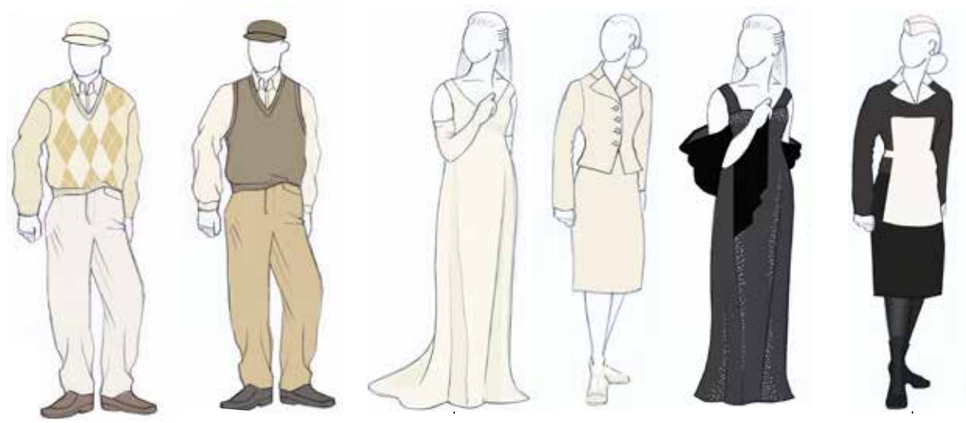


TRAVIATA

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Mauro Tinti
Teatro	Teatro Sao Carlos Lisboa
Sito	www.trilogiaverdiana.com





RIGOLETTO

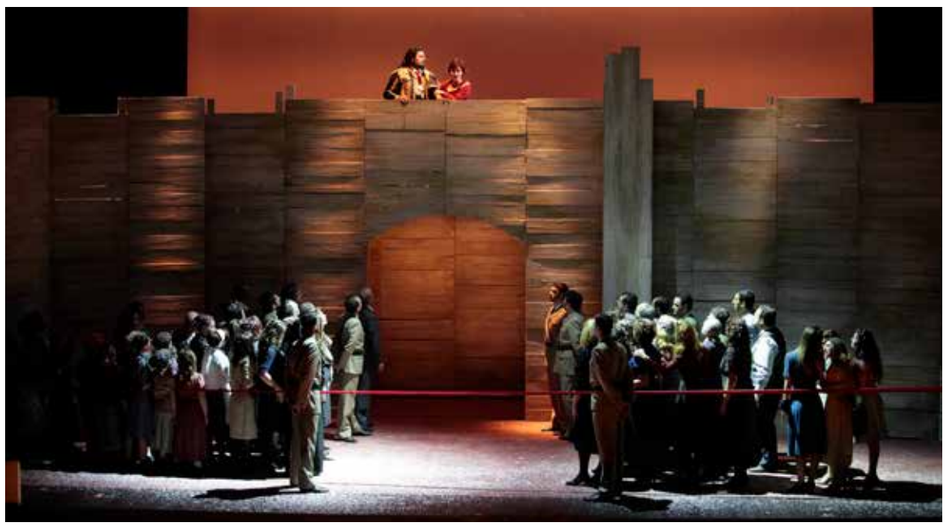
FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Mauro Tinti
Teatro	Teatro Sao Carlos Lisboa
Sito	www.trilogiaverdiana.com

CARMEN

FRANCESCO ESPOSITO

Regia e costumi	Francesco Esposito
Scene	Nicola Bruschi
Teatro	Teatri di Livorno, Pisa, Lucca, Fano



IL FURIOSO ALL'ISOLA DI SAN DOMINGO

FRANCESCO ESPOSITO

Regia	Francesco Esposito
Scene	Michele Olcese (da un bozzetto di Lele Luzzati)
Costumi	Santuzza Calì
Teatro	Bergamo *Festival Donizetti*, Teatro Pavarotti di Modena, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Comunale di Piacenza, Savona *Festival dell'Opera Giocosa*, Ravenna *Ravenna Festival*

LA CENERENTOLA

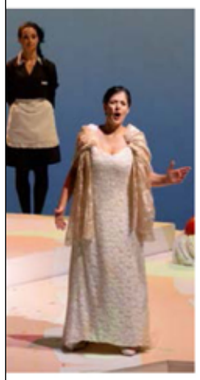
FRANCESCO ESPOSITO

Regia	Francesco Esposito
Scene	Mauro Tinti
Costumi	Francesco Esposito
Teatro	Savona, Fortezza del Priamar

Amadeus

In scena

SAVONA
Stagioni estive ed economia di sopravvivenza



La Cenerentola di Gioachino Rossini ha convinto il pubblico del Priamàr di Savona, dove si tiene ogni anno la stagione estiva del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona. La grande fortezza affacciata sul mare ha ospitato, sul palcoscenico montato al suo interno nel Piazzale del Maschio, la celebre opera, seguita a una *Tosca* che ha aperto la stagione in giugno. Anche *La Cenerentola* ha dovuto piegarsi alle economie di sopravvivenza cui sono costretti oggi i teatri, con una messa in scena certamente spartana. L'allestimento, coprodotto con il Teatro Sociale di Rovigo, si è avvalso della regia di Francesco Esposito, che firmava anche i costumi, delle scene di Mauro Tinti e del light designer Alessandro Canali.
Scena semplicissima – una pedana a più livelli, in pendenza verso la platea e pochi altri elementi scenici – animata da giochi di luce che, di volta in volta, contribuiscono a trasformare l'ambiente. Nel finale, ecco suggerita una sorta di enorme torta nuziale, in mezzo alla quale Angelina e Ramiro si abbracciano nei loro abiti da sposinii. Esposito ha trasportato a oggi tempi e costumi della vicenda: Don Magnifico è in pigiama leopardato, Alidoro in completo blu elettrico e, quando si traveste, Dandini prende le sembianze di principe arabo, circondato da "cortigiani" in kefiah e anche lui "kefiato" (ma gli scappa un segno della croce), le sorellastre chattano e telefonano. Meno convincente il lato musicale. Cast vocale nel complesso debole, anche se Marianna Vinci, protagonista, ha espresso un buon finale e Francesco Verna è stato un Alidoro di buon calibro vocale. Simone Alaimo, un Don Magnifico un po' faticoso, è il più disinvolto sulla scena. Appena sufficiente la direzione di Giovanni Di Stefano, sul podio di una comunque buona Orchestra Sinfonica di Sanremo coadiuvata dal Coro Lirico "Pietro Mascagni" di Savona.

W. Edwin Rosasco

Rossini *La Cenerentola*
Priamàr

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

FRANCESCO ESPOSITO

Regia	Francesco Esposito
Scene	Tommaso Lagattolla
Costumi	Francesco Esposito
Teatro	Padova

CORRIERE DELLA SERA

Il Barbiere di Siviglia in stile anni '70

Il teatro Verdi a Padova apre la stagione lirica con tre ore di canto, recitazione e ballo. Debutto frizzante e spiritoso sotto la regia di Esposito

Applausi alla fine di ogni aria per la prima de *Il Barbiere di Siviglia* nell'originale versione proposta dal regista Francesco Esposito, che venerdì sera ha aperto la stagione lirica del Teatro Verdi di Padova e che sabato, alle 16, replica (biglietti di platea, palchi di pepiano, centrali I e II ordine 70 euro; palchi laterali di I e II ordine 60 euro; galleria 30 euro). Atmosfere anni Settanta, telecamere sul palco e sullo sfondo immagini di «Carosello», dello sbarco sulla luna, di una delle prime rappresentazioni dell'opera di Rossini ripresa in tv, oltre a ritagli di giornali dell'epoca e alle foto di giovanissimi Giulietta Masina, Raffaella Carrà, Bice Valori, Mina, Gianni Morandi, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Little Tony, Bobby Solo, Caterina Caselli e delle sorelle Kessler, per citarne alcuni. Insomma un Barbiere in stile musical, con i personaggi impegnati in tre ore di canto, recitazione e ballo, con l'incursione di pezzi dei Deep Purple e della Vedova Allegra (che sarà al Verdi i prossimi 29, 30 e 31 dicembre) e con la direzione altrettanto eclettica di Gianluca Marcianò, alla guida dell'Orchestra di Padova e del Veneto.

Il risultato? Uno spettacolo frizzante, che ha divertito, coinvolto il pubblico e fatto riscoprire il tenore Matteo Macchioni, vincitore dell'edizione 2009/2010 di «Amici» nei panni del conte di Almaviva, valorizzato il polesano Riccardo Zanellato interprete di don Basilio e fatto amare lo spiritoso Nicola Alaimo, capace di trasformarsi in un Figaro-ballerino (e proprietario di un vero salone di parrucchiere uomo-donna dei giorni nostri, con phon e tutto il resto) nonostante l'importante stazza. Insomma, un'opera nell'opera, che ha regalato molti applausi anche a Paolo Bordogna (don Bartolo), vero animale da palcoscenico in procinto di rifare il Barbiere a Parigi, e alle soprano Maura Polverelli (Rosina) e Giovanna Donadini (una frizzante e simpatica Berta). Il tutto incorniciato dal corpo di ballo di Padova Danza, che si è distinto grazie alle coreografie di Gabriella Furlan Malvezzi.

«Si tratta di un lavoro molto impegnativo, che ha richiesto uno sforzo non indifferente — rivela il regista Esposito — ma a me piace rivisitare le opere. Soprattutto per attrarre i giovani, per i quali il teatro dovrebbe essere gratis. Altrimenti, visti i prezzi attualmente in vigore per la lirica, continueremo ad esibirci sempre e solo davanti a platee con un'età media di 65 anni. Ho voluto dedicare questa versione dell'opera di Rossini agli anni Settanta che ho molto amato e che è bello riportare alla memoria di tutti». E' una bella produzione — concorda il tenore Zanellato — benché faticosa. Soprattutto perché abbiamo potuto fare poche prove. Essendo tutti professionisti rodati (nonostante la giovane età, ndr), ci siamo affidati all'esperienza. Io ho partecipato a diverse rappresentazioni de *Il Barbiere di Siviglia* e lavorato con diversi interpreti di questa versione in scena al Verdi, perciò con il resto del cast ho trovato subito l'intesa».

27 settembre 2014

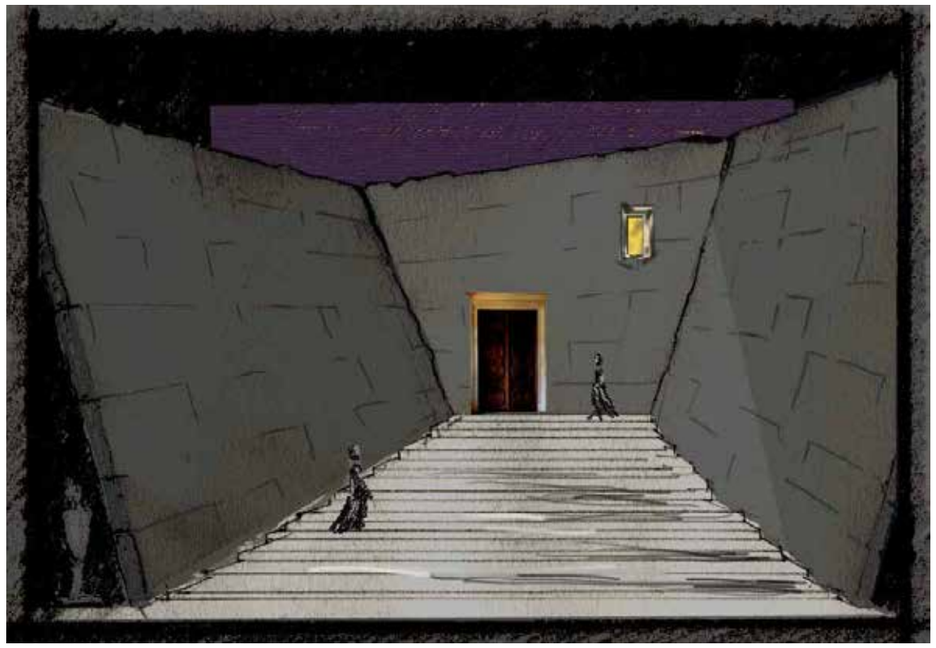
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michela Nicolussi Moro

PROGETTI

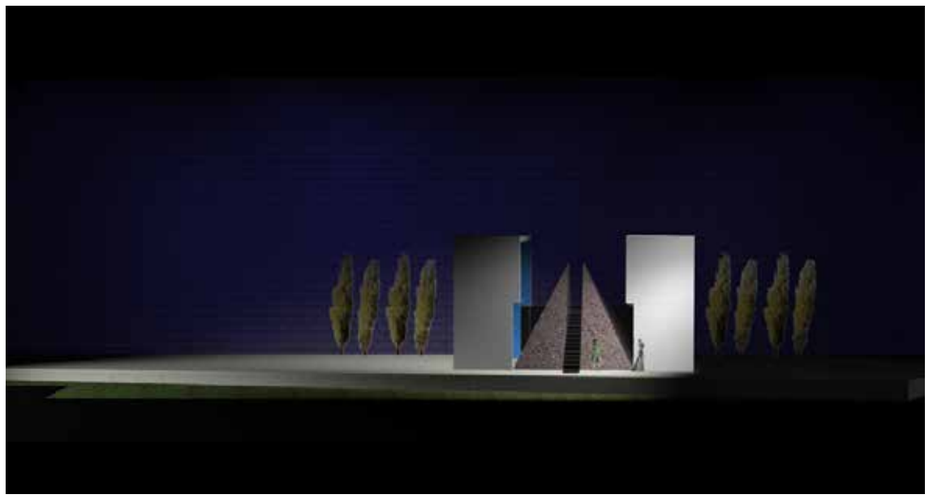
SIMON BOCCANEGRA

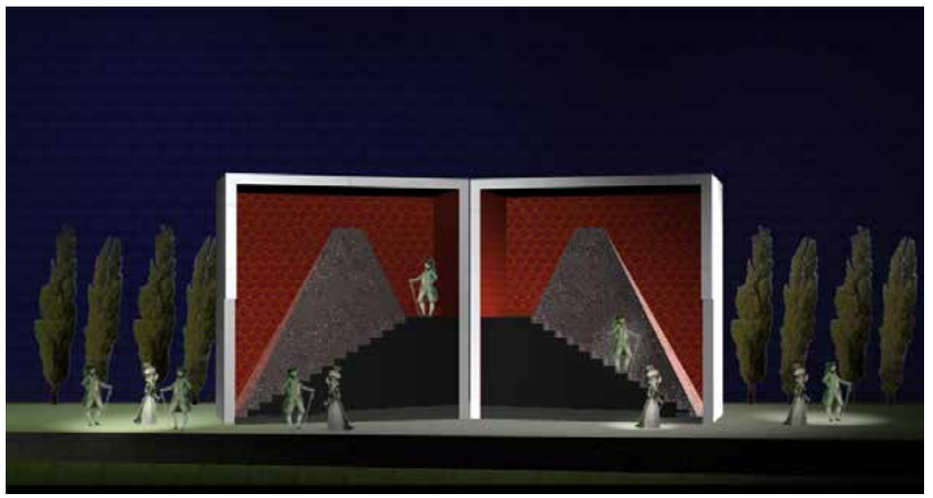
FRANCESCO ESPOSITO

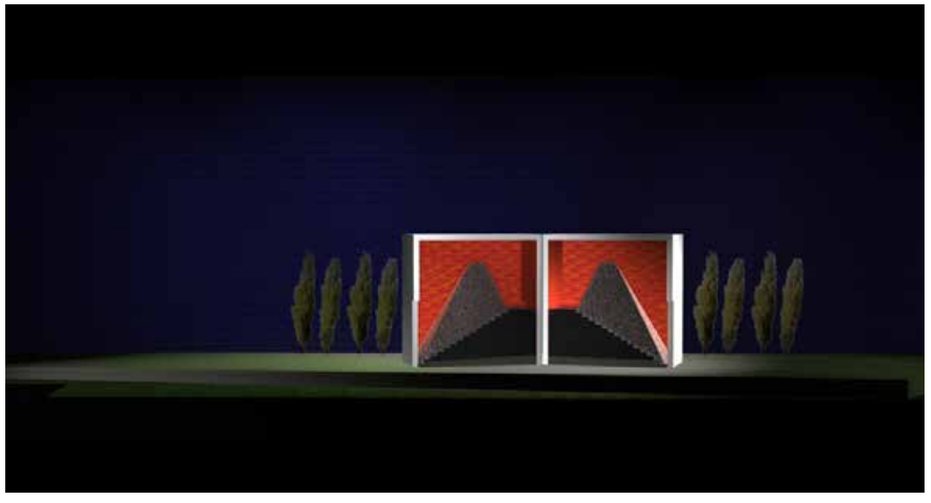


DON GIOVANNI

FRANCESCO ESPOSITO





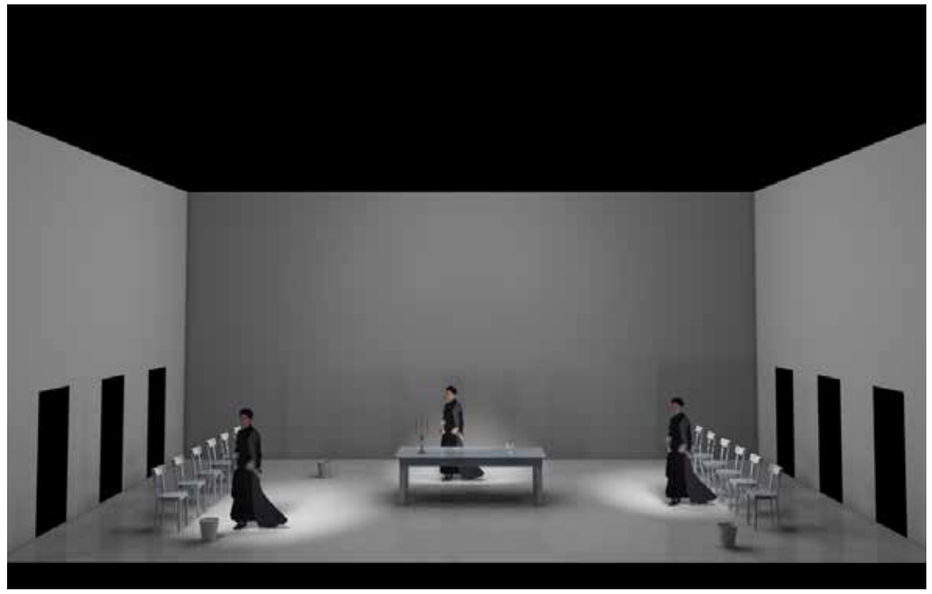


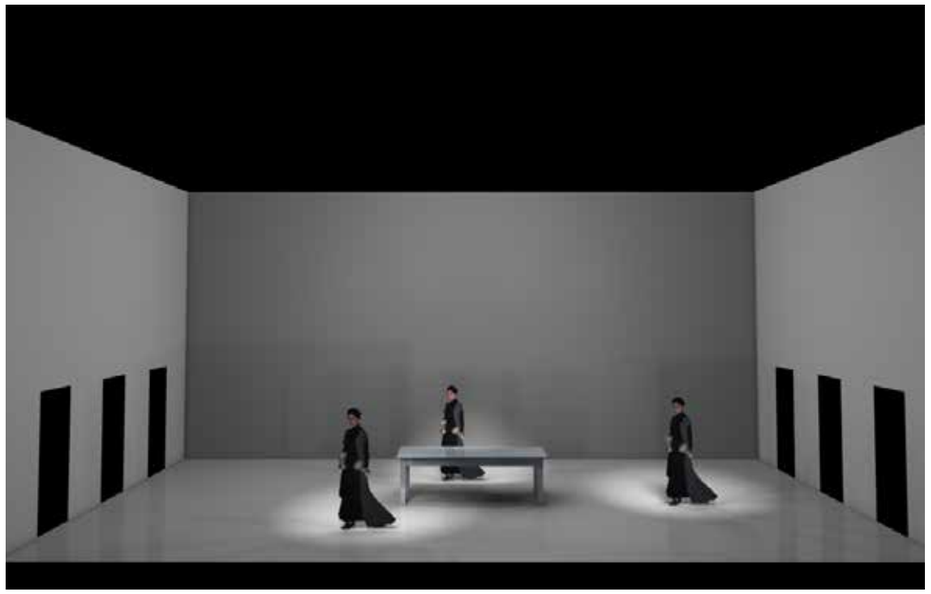
NORMA

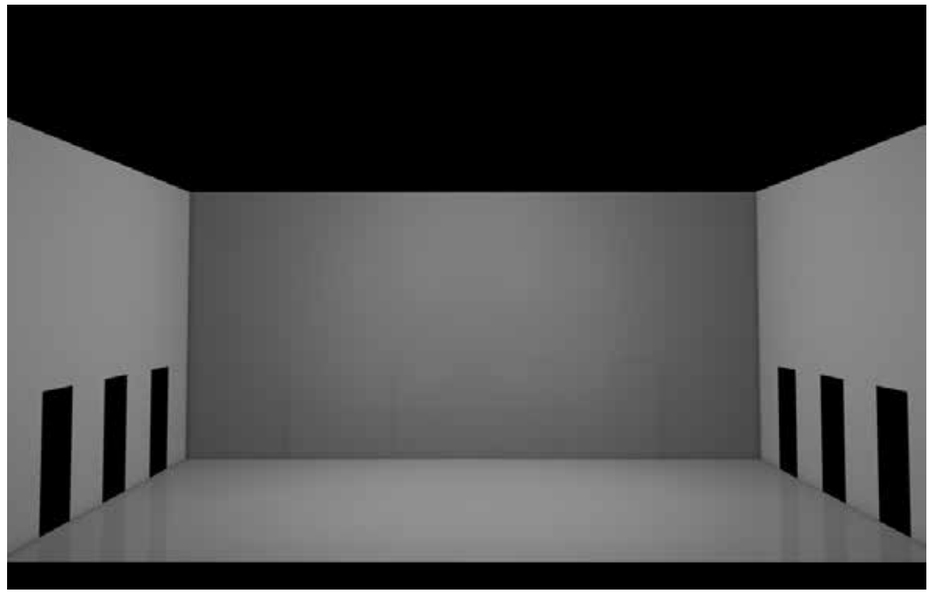
FRANCESCO ESPOSITO

VINCENZO BELLINI
E LA POLLEDRA ARDENTE

FRANCESCO ESPOSITO



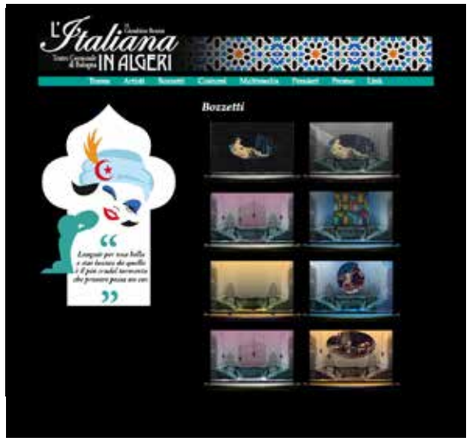




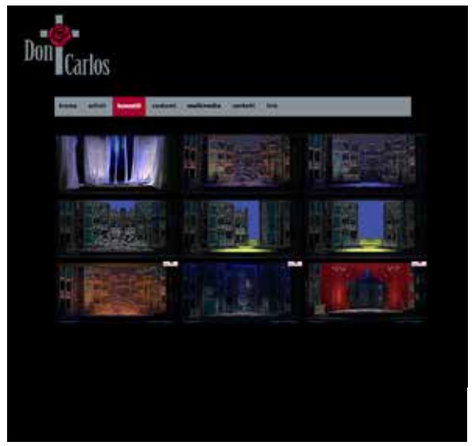
SITI WEB

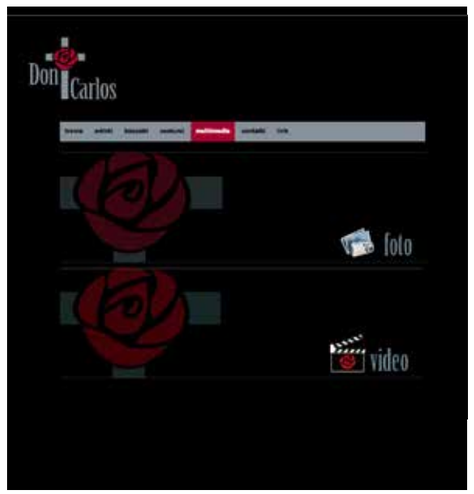
FRANCESCO ESPOSITO

www.italianainalgeri.com



www.doncarlosopera.com





FRANCESCO ESPOSITO

www.infocenerentola.com

www.trilogiaverdiana.com