

AKOB

AKDENİZ OPERA ve BALE KULÜBÜ KÜLTÜR - SANAT DERGİSİ 49
MEDITERRANEAN OPERA AND BALLET CLUB CULTURE AND ART MAGAZINE

AN INTERVIEW WITH TEATRO STABILE DEL
VENETO'S DIRECTOR

MASSIMO ONGARO

TEATRO STABILE DEL VENETO'NUN DİREKTÖRÜ
MASSIMO ONGARO İLE BİR SÖYLEŞİ

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE SOURCE
D'INSPIRATION POUR PUCCINI

PUCCINI'NİN ESİN KAYNAĞI
FRANSIZ YAZARLAR

MERSİN'DE NE YAPILYOR
NE YAPILMIYOR?

AKOB 1. YAZARLAR
KİTAPLAR OKURLAR
BULUŞMASI

LEYLA GENCER
ve **PUCCINI**

MÜZİĞE YÖN VEREN
AZERİ BESTECİ

ARİF MELİKOV

AN INTERVIEW WITH
TEATRO STABILE DEL VENETO'S DIRECTOR
MASSIMO ONGARO

TEATRO STABILE DEL VENETO'NUN DİREKTÖRÜ
MASSIMO ONGARO İLE BİR SÖYLEŞİ

Ömer Eğecioğlu
Santa Barbara, CA, ABD
omer@cs.ucsb.edu

MASSIMO ONGARO

Starting his professional life as the director of Venice's Teatro Fondamenta Nuove and later becoming the director in charge of music, dance and theater of the world famous Venice Biennale, Massimo Ongaro has taken on the reins Teatro Stabile del Veneto as its director since 2014. He is in charge of the theater, music and dance productions in Padua's Teatro Verdi and Venice's famous Teatro Goldoni. Teatro Stabile del Veneto's aim is to promote the traditional arts of the region and Italy, and by including modern performance arts at a high international level, to help enrich the cultural life of the region.

Teatro Stabile del Veneto is the resident civic theater organization of the Veneto region in Italy which includes the towns of Venice, Padua and Verona. The productions are staged mainly in two special venues: Teatro Goldoni in Venice and Teatro Verdi in Padua. Originally built in 1622, Teatro Goldoni is today named after the famous Venetian playwright Carlo Goldoni (1701-1793). Some 25 miles away, Padua's Teatro Verdi has been serving the town since 1751 as its main venue for theater and music.

I talked to 1968-born director Massimo Ongaro on July 16, 2018 in his office in Padua's Teatro Verdi.

Dear director Ongaro, the AKOB magazine in which this interview will appear is the publication of the Mediterranean Opera and Ballet Club of the beautiful Mediterranean coastal town of Mersin in Turkey. It is the region's publication on opera and ballet, covering these areas both locally and even nationally and internationally. AKOB takes pride in being a multilingual magazine. There is a great deal

Sanat yaşamının ilk yıllarında Venedik'te Fondamenta Nuove Tiyatrosu'nun ve daha sonra dünyaca ünlü Venedik Bienali'nin müzik, tiyatro ve dans etkinliklerinin yöneticisi görevini üstlenen Massimo Ongaro, 2014'ten bu yana Teatro Stabile del Veneto'nun direktörlüğünü yapıyor. Kendisi Padova'da Teatro Verdi ve Venedik'te Teatro Goldoni'de sunulan tiyatro, müzik ve dans etkinliklerinin tümünden sorumlu. Teatro Stabile del Veneto'nun hedefi bölgenin ve İtalya'nın geleneksel sanatlarını yaşatmak ve ayrıca uluslararası düzeyde modern sanat etkinliklerine de yer vererek yörenin sanat hayatına canlılık kazandırmak.

Teatro Stabile del Veneto, İtalya'nın Venedik, Padova ve Verona'yı içine alan Veneto bölgesinin yerleşik yahut da şehir tiyatrosu oluyor. Gösterilerini iki özel mekanda gerçekleştiriyorlar: Venedik'te Teatro Goldoni ve Padova'da Teatro Verdi. İlk haliyle 1622 yılında inşa edilmiş olan Teatro Goldoni, Venedikli ünlü oyun yazarı Carlo Goldoni'nin (1701-1793) adını taşıyor. Venedik'e 40 kilometre uzaklıktaki Padova'nın Teatro Verdi'si ise 1751 yılından bu yana kentin belli başlı tiyatro ve konser mekanı olarak hizmet veriyor.

1968 doğumlu direktör Massimo Ongaro ile 16 Temmuz 2018 tarihinde Padova'da Teatro Verdi'deki ofisinde konuştum.

Değerli direktör Ongaro, bu söyleşinin içinde yer alacağı AKOB dergisi Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün yayını ve Türkiye'nin güzel Akdeniz kıyı kenti Mersin'de yayımlanıyor. Dergi yörenin opera bale ve kültür haberlerini verdiği gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere ve araştırmalara da yer veriyor. Ayrıca AKOB çok dilli bir dergi olmaktan gurur duyuyor. Mersin'de müzik ve sanata olan düşkünlük uluslararası işbirliği ile sanatsal etkinliklere ve konserlere ilgiyi arttırıyor, dergi de buna katkıda bulunma çabası içinde.

Söyleşimize eğitiminizle ilgili bir soru ile başlamak istiyorum. Anladığım kadarı ile mimarlık okumuşsunuz, öyle mi?

Mimarlık eğitimi alırken dünyada bambaşka değişik şeyler olduğunu farkettim. Zaten ilgi alanım müzik salonlarının yapıları ve özellikleriydi. Sanatla bu ilk tanışmadan sonra müziğe merak saldım ve bu konuda çalışmaya başladım. Konserlere giderek başlayan müzik hayatımı sonraları konser organizasyonu yaparak sürdürdüm.

Venedik'te mi doğdunuz?

Milano doğumluyum ama 18 yaşında okula gitmek üzere Venedik'e geldim, akabinde önce öğrenci sonra da profesyonel olarak Venedik'te kalmaya karar verdim.

Daha önce Venedik Bienali'nde çalıştınız. Bu nasıl gerçekleşti?

Ben Venedik'te, şu anda ne yazık ki kapanmış olan bir tiyatrodaki çalışırken Venedik Bienali de tiyatro, müzik ve dans alanlarında bütün etkinliklerden sorumlu olacak bir direktör aramaktaydı. Beni arayıp bu işi teklif ettiler. Çok ilginç ve yararlı oldu. Operasyonun boyutları ve gerektirdiği yükümlülüğün bir sonucu olarak değişik

of interest in music and arts in Mersin, and a great deal of international collaboration, especially in chamber music.

I'd like to start by asking you about your education if I may, as I see that you actually have a degree in architecture.

I was studying architecture and suddenly I discovered other things. I was already interested in spaces for the performance of music. That was my first commitment to the world of art. In other words music was my first interest after architecture. I started getting deeper into this area, getting involved, going to concerts, and eventually deciding to organize concerts.

Are you from Venice?

I was born in Milan, but came to Venice when I was 18 to study, and then I decided to stay here in Venice as a student first, and then as a professional.

Before you have worked for the Venice Biennale. How did that come about?

I was working for a private theater in Venice, which is now closed unfortunately, but at that time the Biennale was looking for a manager responsible for all of the activities involving theater, dance and music. It happened that they called me and asked me to manage these areas. It's been very interesting because of the scale of the operation, which is huge, and the commitment, and also because I had the opportunity to meet different styles and languages, different people and alternate ways of seeing theater and music. Especially contemporary dance and contemporary music.

Who would you consider your mentors at that time?

I worked with at least three different artistic advisors: for dance, music and theater. More specifically with Ismael Ivo for dance, Luca Francesconi for music, and with Maurizio Scaparro and Alex Rigola for the theater. These interactions have been quite interesting and helped me greatly in my professional growth.

Do you have a personal favorite among these three art forms?

I am most interested in contemporary music and contemporary dance - and theater of course. I guess I don't have a definite favorite among these.

Can you tell us about Teatro Stabile del Veneto? What is it and how does it function?

Teatro Stabile del Veneto is a regional organization which operates Teatro Verdi in Padua and Teatro Goldoni in Venice. We are a production theater, we produce mostly drama theater. Our seasons are quite traditional in terms of the theater. We also produce dance programs in music. We cooperate especially in Padua with the local group Orchestra di Padova e del Veneto, which is a very good orchestra. So we cooperate with them across theater and music.

How many full time employees do you have in Teatro Stabile del Veneto?

About 65. We do not have permanent artists, as we are not

dilleri ve stilleri izlemek ve çağdaş sanatçılarla tanışmak olanağı buldum. Tiyatro ve müziği, özellikle çağdaş tiyatro ve müziği değişik bir bakış açısından görme fırsatını yakaladım.

Bu zamanki hamileriniz arasında kimleri sayabilirsiniz?

Dans, müzik ve bale alanları olmak üzere en az üç değişik sanat direktörü ile çalıştım. Dans ve koreografide Ismael Ivo, müzikte Luca Francesconi, tiyatrodaki ise Maurizio Scaparro ve Alex Rigola'yı bunların arasında sayabilirim. Öğrendiklerimin benim profesyonel olarak olgunlaşmamda çok katkısı oldu.

Bu üç sanat dalı arasında en sevdiğiniz hangisidir?

En sevdiğim çağdaş müzik ve çağdaş dans - ve tabii ki tiyatro. Belki de bunların arasında kesin tercih ettiğim bir dal yok demeliyim.

Teatro Stabile del Veneto hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu organizasyon nedir ve nasıl çalışır?

Teatro Stabile del Veneto, Padova'da Teatro Verdi'yi ve Venedik'te Teatro Goldoni'yi kullanıp işleyen, gösteriler planlayan bölgesel bir kuruluştur. Biz bir prodüksiyon kuruluşuyuz, genellikle de drama odaklı gösteriler hazırlarız. Sezonlarımız tiyatro yönünden oldukça geleneksel sayılır. Tiyatroya ek olarak dans ve müzik programları da sunuyoruz. Özellikle Padova'da çok değerli bir müzik topluluğu olan Orchestra di Padova e del Veneto ile tiyatro ve müzik alanlarında işbirliği yapıyoruz.

Teatro Stabile del Veneto'da tam zamanlı kaç kişi çalışıyor?

65 kadar. Bizde sürekli görevi olan sanatçı bulunmuyor, yani bir opera şirketi gibi çalışmıyoruz. Ama Padova'da her sezon şehir idaresi ile işbirliği yaparak üç opera sunuyoruz. Tabii bu küçük bir opera sezonu sayılır. Amacımız Venedik ve Verona'daki geniş kapsamlı opera sezonlarını tamamlayıcı nitelikte programlar hazırlamak.

Yani bu 65 kişi idare ve yapımda çalışıyor.

Evet.

Bir piyes yapımı için diyelim, hangi sahne sanatçılarını kullanıyorsunuz?

Çok sayıda sanatçı ile işbirliği yapıyoruz. Ama sadece bizim için çalışmıyorlar. Bazen dört ayrı topluluğun Teatro Stabile del Veneto için sahneye çıktığı oluyor.

Bu aynı kadrolar hem Venedik'te hem de Padova'da mı sahneye çıkıyorlar?

Evet. Padova, Venedik ve bir de Torino. Biz İtalya'nın toplumsal sanat kurumlarını bir araya getiren bir sisteminin üyesiyiz. Diğer kurumlarla işbirliği içindeyiz. Yapılarımızı birbirimize gönderdiğimiz gibi bazen de ortak yapımlar yaratıyoruz. Örneğin Goldoni'nin oyunu "Le Baruffe Chiozzotte"u (Chioggia Kavgaları) Verona'da Teatro Romano sahnesinde temsil ettikten sonra bir İtalya turnesine çıktık. Gelecek yıl bu oyunu Moskova'ya götürüyoruz. Yani Goldoni'nin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz.

Goldoni'nin "L'impresario de Smyrne" (İzmirli Empezaryo) oyununu biliyorum.

Tabii. Güzel güldürülerinden biridir.

an opera house. However we do program opera here in Padua, in cooperation with the city of Padua. It is a small regular season, consisting of three operas each year. It is a season that tries to be complementary to the regular opera productions in Venice and in Verona.

So the 65 people are in administration and in production.
That is correct.

When you are putting on a play, what is your pool of actors?

We have a large group of artists with which we cooperate. But they don't work only for us. At times we have up to four groups of actors working for the Teatro Stabile del Veneto.

So the same troupes perform in Padua and in Venice?

Yes. Padua, Venice and also in Turin. We are part of a kind of a system that exists in Italy, which is a conglomerate of public institutions like us. We cooperate, exchange shows and sometimes coproduce them. For instance we premiered the Goldoni play "Le Baruffe Chiozzotte" in the Teatro Romano in Verona, and then we went on tour in Italy. Next year, we will be performing this play in Moscow. So we are doing our best to promote Goldoni.

I am aware of his play "L'impresario de Smyrne".

Yes of course. One of his fine comedies.

I also wanted to ask you about the funding situation. You are a public institution. What is the breakdown of the funding that supports your services?

We have funding from the government, which is about 20% of our budget. We have the two cities, which contribute about 20% also, and the region funds about 10%. The remaining amount we have to find ourselves.

Do you have corporate sponsors then?

No, we don't have sponsors. We sell tickets and we sell shows and that's how we make money. These provide about 53% of our budget, which in Italy is quite a high percentage.

So you are doing well and there is interest.

Yes, there is quite a bit of interest in our productions.

What would you say your mission is?

Our goal first of all is producing theater, and I would say that in doing that we have to consider first of all our tradition, which is quite important. It includes Goldoni, Gozzi and Commedia dell'arte. But then we are much inclined towards contemporary theater, young, emerging talents and companies, and also contemporary dance right now.

I've read that there was certain restructuring 2014. Would you care to comment on that?

This was about theater in Italy. There was a kind of reform of the funding, of the ways to assign monies. On that occasion, there's been the idea of creating two main

Size bütçeniz hakkında da sormak isterim. Siz bir kamu kuruluşusunuz. Kurumun mali desteği nereden geliyor?
Devlet bütçemizin %20 sini karşılıyor. Bir %20 de iki şehirden geliyor. Bölge idaresi de %10 kadar destekliyorlar. Gerisini biz bulmak durumundayız.

Sponsor mu bulmanız gerekiyor?

Hayır, sponsorlarımız yok. Bilet satıyoruz, yapımlarımızı satıyoruz ve bu şekilde para kazanıyoruz. Bunlar bütçemizin %53 kadarını oluşturuyor ki bunun İtalya için çok yüksek bir yüzde olduğunu düşünüyorum.

Yani yeteri kadar ilgi var diyorsunuz.

Evet, yapımlarımıza oldukça büyük ilgi var.

Misyonunuz nedir?

Herşeyden önce tiyatro. Bunu yaparken de geleneksel tiyatromuza önem veriyoruz: Goldoni, Gozzi ve Commedia dell'arte gibi. Bu bizim için çok önemli. Son zamanlarda da çağdaş tiyatroyu, genç sanatçıları, toplulukları ve çağdaş dansı desteklemeye soyunduk.

2014 yılında bir yeniden yapılandırma olduğunu okudum.

Bunun hakkında bilgi verir misiniz?

Bu İtalya'nın tiyatro hayatı ile ilgiliydi. Mali kaynakların tahsisini yeniden yapılandırıldı. Bu nedenle iki tip tiyatro yaratıldı; birisi "ulusal tiyatro", diğeri ise "kültürle ilgili tiyatro" diye birşey. O zamanlar biz aday gösterildik ve ulusal tiyatronun bir parçası olduk. Nedenini bilmiyorum, ama olan buydu. Üç sene boyunca ulusal tiyatro olarak kaldık, ama şimdi diğeri cins tiyatrodan, yani kültürle ilgili tiyatrolardanız. Buna pek anlam veremiyorum ama mantık aramak abes. İtalya'da işlerin nasıl yapıldığına güzel bir örnek sanırım.

Bu yeniden yapılandırmanın sonuna gelindi mi?

Hayır, hala devam ediyor.

Direktörlük görevine o zaman mı atandınız?

Bu işe 2014'ün Temmuz ayında başladım, yani bu reformdan altı ay önce. Onun için çok iyi hatırlıyorum!

Her sezon kaç gösteriniz var?

Senede 18 kadar gösterimiz var. Programlarımızı üç yıllık bloklar halinde yapıyoruz.

Dans sizin için yeni mi sayılır?

Evet, bu organizasyon için oldukça yeni bir alan sayılır.

İzleyicileriniz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Padova ve Venedik izleyicisi arasında büyük fark var. İki ayrı şehir, iki değişik mekân, iki ayrı sanatsever kitlesi. Padova'daki Teatro Verdi kentteki tek gerçek tiyatro, dolayısıyla sanat etkinlikleri sadece orada gerçekleşiyor. Venedik'te ise şu sıralar nüfus çok düşük, ama çok ünlü bir opera evi ve bizden başka bir tiyatro daha var. Yani onlarla yarışmak durumundayız.

Yaz programlarınız var mı?

Venedik'te inanılmaz sayıda turistin ziyaret ettiği bir şehirde yaşıyoruz. Bu nedenle turistlerle de ilgilenmeye başladık. Onlar için de gösteriler düzenliyoruz. Örneğin bu yaz her akşam

categories in theater: one is the “national theater”, the other one is the “theater of relevant cultural interest”. At that time we were nominated and became part of the national theater. I’m not sure why, but that’s what happened. We stayed as national theater for three years, but now we are a theater of relevant cultural interest, the other category. I don’t have any explanation for this. The whole thing is a bit of a nonsense, really. This is pretty much the way things go in Italy.

Is the restructuring finalized at this point?

No, it is still ongoing.

Were you appointed director around that time?

I came on board in July 2014, six months before this reform. That’s why I remember it so well!

How many productions a year do you have?

I would say it is about 18 every year. We do our programming in blocks of three years.

So the dance is new for you?

Yes, it is a pretty new area for this institution.

Can you tell me about your audience?

The situation is very much different between Padua and Venice. Two different cities, two different venues, two different audiences. Teatro Verdi in Padua is the only real theater in town, so everything happens here; in Venice, we have a very small population right now, we have a big and famous opera house, and we have another theater in the mainland which is quite popular. So we are facing some competition.

Do you have programs for the summer?

In Venice we are dealing with a city which has a tremendous number of tourists. So we started to get in touch with the tourists. We are producing shows for them. For instance this summer we have “Arlecchino Furioso” which is offered every evening with surtitles in English and French. It is going very well.

Above: Padua's Teatro Verdi, below: Teatro Goldoni in Venice.
Üstte Padova'daki Teatro Verdi, alta Venedik'teki Teatro Goldoni.

July 16,
2018,
Padua,
with director
Massimo
Ongaro

16 Temmuz
2018,
Padova,
direktör
Massimo
Ongaro ile.

Venedik'te “Arlecchino Furioso”, İngilizce ve Fransızca üstyazılarla gösteriliyor. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Teatro Stabile del Veneto, Venedik Biennali'nde de yer alıyor mu?

Elbette. İki senede bir kullanıyoruz! Ayrıca son üç dört yıldır tarihi saraylarda gösteriler düzenliyoruz. Bunlar da çok popüler.

İşinizin en güç yönü nedir dersiniz?

Tek kelimeyle tarif etmem gerekirse bürokrasi. Buna belirsizliği de ekleyebilirim. Size bir örnek vereyim: şimdi, Temmuz ayı ortasında bu sezon için kültür bakanlığından gelecek olan mali yardımın ne olacağını hala bilmiyoruz. Şu anda resmen elimde olmayan parayı harcamış durumdayım. Bu bizim programlamamızdaki esnekliği çok etkiliyor. Tabii gelecek yıl da durumun aynı olacağından hiç şüphem yok.

Padova'daki Teatro Verdi ve Venedik'teki Teatro Goldoni mekânları şehirlerin malı değil mi?

Evet. Mekânların sahibi şehirler, bizim kullanmamıza izin veriyorlar.

The poster of the productions in Teatro Stabile del Veneto's 2018-19 season.

Teatro Stabile del Veneto'nun 2018-19 sezonunda sunulan yapıtların afişi.

Shakespeare'nin 1599 tarihli trajedisi Julius Caesar, Teatro Stabile del Veneto'nun 2016-17 sezonunda Padova Teatro Verdi'de.
Shakespeare's 1599 tragedy Julius Caesar, on stage in Padua's Teatro Verdi in Teatro Stabile del Veneto's 2016-17 season.

Does Teatro Stabile del Veneto also take part in the Venice Biennale?

Of course. We are taken advantage of every other year! I should add that for the last three or four years, we have been doing shows in old historic palaces. These are also doing very well.

Please tell me what you perceive as the difficulties of this job.

In one word, bureaucracy. I can also add to this uncertainty. I'll give you an example: now, in mid July, we don't know yet the amount of funding from the ministry of culture for this season. In fact, I've already spend the money that I don't formally have yet. This limits our flexibility in programming. Of course, the next year the situation will be the same.

The venues, Teatro Verdi in Padua and Teatro Goldoni in Venice are owned by the cities, is this correct?

Yes. The cities own the venues and they let us use them.

What do you like most about your job?

Creativity and the possibility of making things happen. You start from a formal idea and get to an actual product.

If you had lots of money, what would you do?

I think I would like to open more venues and be able to spread the activity.

Is it difficult to get the young people to attend your performances?

Very much so. I would say that about 85% of our audience is older people. We do however try to have special programs for the young ones and try to connect with them. Young people come to the shows until they start high school, then they disappear, and they come back to us when they are 40-45 years old.

One more question; how do you get input from the public?

I am always happy to meet with my audiences. We also have a system of evaluation with written comments. We have an audience which is quite generous with their comments. If there is something which does not go well, then they immediately let me know by writing and sending email.

I hope that does not happen very often. Thank you Director Ongaro.

İşinizin en sevdiğiniz yönü nedir?

Yaratıcılık ve birşeyler yapabilme olanağı. Bir taslaktan başlayıp güzel bir sonuca varabilmek...

Eğer çok paranız olsaydı nasıl değerlendirirdiniz?

Sanırım daha fazla gösteri mekânı açıp etkinliklerimizi yaygınlaştırmak isterdim.

Gençleri gösterilerinize getirmek zor mu?

Evet, çok zor. İzleyicilerimizin herhalde %85 civarı orta yaşlılar ve yaşlılar. Gençler için özel programlar hazırlayıp onlarla bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Lise yıllarına kadar gösterilere geliyorlar, sonra uzun bir süre kaybolup ancak 40-45 yaşlarında geri dönüyorlar.

Bir son soru: İzleyici kitlesinin tepkisini nasıl ölçüyorsunuz?

Ben her zaman izleyicilerle konuşmaya hazırım. Ayrıca yazılı bir değerlendirme formu da kullanıyoruz. Dinleyicilerimiz hiç sessiz kalan cinsten değil, fikirlerini bize iletmekten katıyen çekinmezler. Eğer sevmedikleri birşey görürlerse bana hemen yazarak ve e-mail göndererek haber verirler.

Umarım ki bu çok sık olmuyordur! Teşekkür ederim direktör Ongaro.

The director Massimo Ongaro of Teatro Stabile del Veneto. July 2016, Padua.

Teatro Stabile del Veneto'nun direktörü Massimo Ongaro. Temmuz 2018, Padova.