

BILANCIO SOCIALE 2015

SOCIETÀ COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE

SOCIETÀ COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE

BILANCIO 2015

42

42

PREMISSE

Un anno di battaglie Presentazione Metodologia

IDENTITÀ AZIENDALE

Profile

10

14

20

TOHO	
Principi e valori	2
Scopi	2
Chi siamo	2
Storia	2
Un anno di riconoscimenti	2
L'Elfo, la città e oltre	2
Governance	2
Organi sociali	3
La gestione	3
Struttura organizzativa funzionale	3
Stakeholder	3

RELAZIONI SOCIALI

Analisi dei dati

Premessa

Il repertorio 2015 46 Il tour 48 Ospitalità 50 54 Progetti speciali 56 Eventi 60 Pubblico Lavoratori 62 Rilevazione del consenso 68 Oltre la pubblicità 68 365 giorni di Elfo Puccini 69 Sito 72 Comunicazione 74 Abbonati 78 Scuole 79 L'Elfo e l'Università 82 **Partners** 84

DIMENSIONE ECONOMICA

Valori economici	96
Andamento della gestione	96
I ricavi	97
I costi	99
Bilancio CEE	101
Riclassificazione del fabbisogno	106
Formazione del valore aggiunto	107
Distribuzione della ricchezza	108

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015

PREMESSE

Un anno di battaglie

Col 2015, l'anno che ha visto Milano ed Expo occupare il centro della scena internazionale, si chiude per noi un periodo complesso e a tratti difficile, un anno che ci ha visti letteralmente combattere per la sopravvivenza del nostro progetto, messo a dura prova, proprio nel suo momento di maggior successo ed espansione, da un'inaspettata e inspiegabile sottovalutazione da parte del Mibact - Ministero delle attività e dei beni culturali. Non solo è mancato l'auspicabile e a nostro avviso non più prorogabile aumento delle risorse che finalmente allineasse l'entità del contributo (fermo, se non diminuito ormai da due decenni) alla reale dimensione di quello che il Teatro dell'Elfo è diventato negli ultimi anni (in particolare

dall'acquisizione della nuova sede) ma, attraverso un nuovo, discutibilissimo decreto, le nostre risorse sono state addirittura tagliate, con un'operazione che, dietro l'apparenza di una valutazione oggettiva, andava nei fatti a penalizzare pesantemente il nostro lavoro e a mettere fortemente in crisi le nostre prospettive di sviluppo e il nostro ruolo di riferimento culturale nel panorama cittadino e nazionale. Ovviamente le decisioni del Ministero non sono state accettate passivamente e abbiamo tempestivamente avviato una procedura di ricorso presso il Tar del Lazio, per mettere in discussione l'intera struttura del decreto, ma le prospettive rimanevano alquanto oscure. Dopo guarantadue anni di lavoro, dopo anni di successi e

di spettacoli memorabili, dopo la messe di premi che ha gratificato le nostre scelte artistiche, lo spettro della chiusura. Fortunatamente ora possiamo dire con orgoglio che il pericolo è scongiurato, che la sfida, questa volta davvero pesante, è stata vinta e l'anno ha avuto una delle conclusioni più felici della nostra storia, addolcita dalla sensazione di avere al nostro fianco nella lotta due potenti alleati: il rapporto di fiducia e di collaborazione che nel corso di questi anni si è creato con l'amministrazione locale, in particolare col Comune di Milano, col suo Assessorato alla Cultura, che in questi anni non ha mai fatto mancare ai teatri della città il suo sostegno e il suo supporto e la nostra incrollabile fiducia nel potere dell'arte di smuovere risorse

e di creare aggregazioni virtuose. Operare in una città come Milano significa confrontarsi con una realtà unica in Italia, una realtà che si apre verso l'Europa e contiene in sé tutte le contraddizioni, le potenzialità e le problematiche del contemporaneo. Milano da sempre è laboratorio di nuove forme, politiche, organizzative, artistiche e nessun luogo come questo costringe a una verifica serrata dell'efficacia della cultura come strumento per esprimere e per leggere il mondo, a un approccio al tempo stesso locale e globale. Veniamo da anni difficili, ma Milano ha compiuto un bel miracolo. La giunta Pisapia e l'assessore Del Corno sono riusciti a non recedere e a tutelare e qualificare il sistema delle convenzioni coi teatri.

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015

salvando la rete dei teatri milanesi. anche attraverso il recupero in extremis dell'abbonamento trasversale Invito a Teatro della ex Provincia, in sinergia con la Fondazione Cariplo, altro attore del territorio che ha contribuito a salvarne il tessuto produttivo. I teatri milanesi in rete sono considerati dalla città, attraverso il rapporto convenzionato, un bene comune, sia individualmente che collettivamente. Il ruolo di utilità sociale, la funzione pubblica dei teatri non viene valutata in base alla loro natura giuridica ma al programma che sono capaci di sviluppare. Per qualificare ulteriormente il

Per qualificare ulteriormente il sistema, l'amministrazione ha compiuto un ulteriore passo avanti: considerare le convenzioni non più

spesa corrente, ma vero e proprio investimento per lo sviluppo del patrimonio cognitivo dei cittadini, l'inclusione, l'allargamento della base sociale del grande e qualificato pubblico dei teatri milanesi. È un modello di relazioni tra Comune e istituzioni teatrali, grandi e piccole, unico in Italia. A questo già notevolissimo sostegno si è affiancata nel corso dell'anno la richiesta di collaborazione per una vitale iniziativa legata a Expo: Padiglione Teatri, che ha messo in campo nuove risorse per mantenere viva la stagione teatrale oltre i suoi tradizionali confini temporali e per dare visibilità e spazio alle numerosissime realtà che operano a Milano, realtà che hanno trasformato il nostro teatro nei mesi estivi in una specie di

festival permanente di quanto di più interessante e nuovo si produce in città. Accanto a tutto questo però, fondamentale è stato il ruolo del nostro lavoro di artisti, la nostra incrollabile fiducia in un programma che vede come fulcro irrinunciabile della nostra esistenza il lavoro di palcoscenico. Il Teatro dell'Elfo esiste come spazio di aggregazione, come hub culturale, come punto di ospitalità solo ed esclusivamente se al primo posto, a garantire l'energia vitale che ormai è voce comune impregna questo luogo, resta saldo l'impegno nella produzione di teatro, di arte. E anche questa volta, a partire dalla trionfale tournée di Morte di un commesso viaggiatore, dalle felici riprese di L'ignorante e il folle e della Tempesta per arrivare al primo Brecht dell'Elfo Mr. Puntila

e il suo servo Matti, ogni volta che torniamo a rimettere l'arte al centro del nostro lavoro, la mente respira. Nella recensione di Rita Cirio per l'Espresso, che dà conto del grande successo di Puntila, c'è un'immagine bellissima: il pubblico proteso verso il palcoscenico a respirare grandi boccate di teatro per purificarsi dalle scorie della vita quotidiana. Forse in questa immagine c'è davvero molto del senso del teatro e del nostro esistere: questo nostro essere artisti, liberi nell'anarchia dell'immaginazione, e al tempo stesso sentirci un servizio a disposizione del pubblico, un presidio irrinunciabile che dispensa aria pura per allargare i confini della consapevolezza.

Pronti a tutto per venderci: così ci siamo trasformati in commessi viaggiatori

Stiamo tornando agli anni Cinquanta? Ogni tanto, per capire a che punto siamo arrivati, conviene spegnere le urla dai talk show e passare una sera a teatro. Mi incuriosiva per esemplo capire perché Elio De Capitani.

uno dei nostri migliori attori e registi di teatro, sempre così attento a raccontare il presente attraverso i classici, avesse deciso di riesumare il Miller di Morte di un commesso viaggiatore. Altra epoca, altra società, altri mestien. Il commesso viaggiatore è stato il lavoro che per anni ha identificato l'avventura sociale del ceto medio e il sogno americano, poi divenuto universale. Il venditore itinerante che girava di città in città, portando il nuovo modello di vita consumista, il conquistatore, il seduttore, il messaggero «porta a porta» del verbo neocapitalista. Nell'era di Ebay e Amazon tutto questo suona polveroso.

Ma bastano pochí minuti della versione di De Capitani per capire che in realtà oggisiamo tutti diventati commessi viaggiatori. qualunque mestiere facciamo, qualunque mezzo di trasporto usiamo, l'auto o l'aereo o internet o la televisione, siamo rufflaneschi e affabulanti venditori porta a porta di merci e in particolare di una: noi stessi. Gli

etichettatori delle nostre esistenze lo chiamano personal o self branding. Non cerchiamo più davvero la simpatia, l'affetto, l'amore di qualcuno, ma stiamo provando a vendere noi stessi al capo o ai colleghi, a quella donna o quell'uomo, perfino ai nostri figli. Anzi, neppure noi stessi, ma un'immagine solida, accattivante, vincente, che notti corrisponde poi alle nostre crescenti debolezze e angosce. Perché siamo sempre più insicuri, meno riconosciuti, e riconoscibili: Abbiamo perduto certezze. Dignità. Ora che molti diritti sono messi in dubbio dalla crisi, ci rendiamo conto di quante lotte nel passato non si soleghino con le rivendicazioni. economiche. Erano battaslie di dignità. Coși come, al contrario, gli strateghi aziendali. spiegano che prima di attaccare i livelli salariali, è utile aggirare l'ostacolo puntando sui diritti. Una volta tolta la dignità a un lavoratore, anche con una piccola imposizione, per esempio limitando la pausa mensa, più tardi gli potrai togliere tutto il resto.

Willy Loman si fa prestare ogni mese i soldi da un amico non perché abbia bisogno di un salario, ma per fingere davanti alla propria famiglia di avere ancora una dignità di lavoratore, socialmente riconosciuta. Di essere ancora in corsa per diventare «il numero uno». Perché soltanto i primi contano.

Morte di un commesso viaggiatore è stato scritto nel '49 e non è mai stato tanto attuale. Lo spettacolo di Elio De Capitaru, che gira l'Italia, non è soltanto uno dei più belli della stagione, ma un'occasione unira per guardare nel cuore di tenebra della nostra società.

TRATEC

Lotta di classe alla Brecht

di Kenain Poloszi

Apaths pasion stroywish Dali. council viens account Am Plintith e \$1. pacatinosecsoffesi suldfaparazina. ne più di quatra, un acalis, arriere Affrenramdo Strecha por la prima volta nel nercorso. ultra-quaratites aik della cittiquipina, ber-dioundo 10, n. c. Eraocteco Mungia loreno — "parado funtami e direna parce subseriere. allestito unu spettacolo pienamente in tinea contistofiats percelled the mile Pi@badjo.com oncomment cost, dor non exemple morfe distanse-cal propriograbbility, cheminine assegrafiificht gen mitstragen in deut i ebiter coresat aliquinetaturalmenteempolicu-

Clincheculty's decumpot surplace, on one inqui sto apottación di fatto de trala los ephileuseartearmedineum/socialisconiblo-Histologiated benedevanadire, gill attorition la de la ciona in vitto de parocobri invenwhere registrations and so control and water process. verse ceme withraziumi ette si masmettano fathricamente dall'una all'Altra, il penalenliners spin regards ung pro democraberen hou come avitiene di softo nei teatra epian, malal montasse and traine siesso del personego, in Disposition between Copyring in

Voltagoria di questo effecto piesa altraversilatraturiroedelinsterschrungcheffn dat into control and there tight on so than articipation of the property of the second page of pure rispondere a un codire comune ira chi rechalecht as icht, specialinarie genomente ngrorda gli spetta ori pri prevono grande Pinnta da dello struman al fidanzano effecti giord-tooglissie jatatus kaamuumia erju erron auctice Ornervo (runtifie to di pictore). mentos, nun d'édanvero hisograpid aggrangrand us in stages, giğ pagrimtiy

La speculio sé currintare sa miesta pièce poor reconsignata in Italia - se ne noorda in particulate una nussinarens di Aldo Trionleson Tina Siozzallie Oceasio Pariè limitativo. L'ideo del capitatista che casoode buno sole apista imporre, e da apotaco divinia bitono e vitale eddifina y forgrasare Watts from sea, remain fiding two, epigrad prove asternal, of Chapting all Zuice delta cital, calle comishe cel mum in gestere, ca antducas exteasus acili, luilla ci illa Asek Capital district una characitarious la figura chBraucolato: rapelilaconduplacino elevire tiáte ho lywandľane.

Englischauf di Bi Seink Beminimura keand a state of the control of the co settate a moral, very fue petititude memolanta. Mic Plaudignar terrottes op rotted opprømentsa figural verbrace englatisa birripad magpelil essenzubus robire in sosoinza a degli. amblemarkdig:mt.ffbscdiptrdissifrondo.R normona ni sembrano tanti "disengoti" intaghatlearmalhimelearlearized/epoca Se la regia da Phogressione di restam un politiautomore luminer certaine, filamacendono, currono di resamente nell'immaginorio deligajenta servi

Popounaprimapartemenograficante, o specuscolourescendingecondaffinoclofesia. 5 flipmamorto, gellA data betti Alexania sissing conglisistic national industrations tra la capca e la moglio del nazzore sa crono cucinate liftinght, effecti sno cultifliemet itsmasstajk art gena die jos Vactin/Iros, impil uses seem Maralla clottic funga, to life hat stesso a dimustrate Pamposa della all sposore artiful acelinadrope. Elimatrerepremagnification and dispose dispose in ablance yra dicheroridisa rhazani Neoloyaka kiol prova, el stocas di adoment, cas crolla

> Sal versuga interpretation frema da sitop Pürchlarun'elfhorce conquiratione disvalla corea rá/cila, lespaño focassate. Il buato sempre un poliprofeso di avaniti o all'indicen. Ma è molto bisso anche l'acciane Surply on Might excluded to walk Eleca Russo Arman el cala bene nei punci. dellahionessas riphe. Dimberto Tegranes è il diam e de machi, tresi de Mat 20 de Morant, astory musicina, efficere di quatmaderice charasarathane lagged Dessau unazasbicection

> > FIRE CRISTS AN

Mr. Papitals - Il sam serve studit ill Bertoli Brechi, regin di Perdinando Bruste Prenosen Frangis, Milena, Tours Hills Procint flourity addressibes

Tinte, conduttore all "Prigo" su Roidue. A destra: *Mr Puntila e il suo servo Metti" all'Elfe

Una boccata di Brecht

Rita Cirio

TEATRO Comuna trovata geniale seppor non originale parché direttamente ispirata a "Luci della cittă" di Chap/n (1931) Brecht ricreò "Puntita e il suo servo Mattiff (nel 140) come un ubriacone inesistibile per simpatia, e invece ediase capitalista struttature da sobrio in preda a «dissennata fundità». La funda pratica di theatresper mi ha permesso di godere di almano due: versioni storiche imperabili, poella di Aldo Trionto, con Tino Buazzetti ei Corrado Parvi, tra il Kabarett tedesco e l'avanspettacolo, e quella del Berliner. Ensemble (alla fine del 170) con-Eldehard Schall, genero di Brecht, not rupte del thato. Dire the Pattore si concedeva istrioribamente in scandi la qualunque è riduttivo: Matti quasiazzorato, Schall camminava in equilibrio sulle bottiglie acciate, faceva la sauna a vista, una doccia vera è via di coisa nudo, grandioso al a faccia dello stran'emento. Ora, all'Ello di Milano, toma "Mr Puntila". Ferdinando Bruni sa: nano di non avere le phisique du rôle. indosea una vistosa opa grafica da capitalista alla Scalarini e lascia. saval crescamente spezio all' araldico Matti di Luciano Sparna e al diverterite attaché di Umberto Petranca. È la coralità diffusa la nota dominante di questa pregevole versione che raggiunge Il suo acme nella festa di fidanzamento con banchetto della seconda parte. nell'esposizione delle ncette gastronomiche alternate a quelle ideologiche suhe differenze di classie. Il siparietto brechtiano, che esiblece partografata una banconota di Puntilo. non riesce a separare gli attori da una platea speciale, partice pe, quasi protesa verso il palposcenico a prendersi una boccata di teatro invece dello smos.

Puntila, un po' Charlot un po' dittatore

Bertolt Brecht risveglia, con questo testo che da tempo mancava dalle scene. l'anlma circense dell'Elfo e il suo gusto per il grottesco venato di maliconia

edistimente e è un office ne di Berrola Brecht. in He mestry access. lopril@offeedit.reig guinns dell'Openitole arrisolali del Procolo di teatro dell'Elso incontra per la prima. volta II grande drammararga redesco. Clambadoporan lungoviaggioseonditodollepiesenzaesrismatica di Rainer Warron Fassbireler geniale cellure di 109. Testo preso Loperquest'as sentura. é Xin Paratiko e il svo serve Matri che da: miscobemanimons/, vedevasable mostrescene della ner in superi uttimice i remichearifotto é signis neuro relicere la Galigrappo el dies no dá aufint repreeszione permutta ideologica, che ha il metitadinsvegitarellanticannumaticcense dell'Ello, il suo gastropo, un somuso winted by blancheans dispavaida pe watazione (un policit di cationeria rotu avcebbe autoritomedic cliplacere di viare in scona sviluppanico. Imegeonismidiun comiconial cuntanqui ar signicar o sullo pero la e sul guaro. grasicandura optival micrositi, brdinandotte mit foto somisora, tompo'sblicoglovane (no nonsolo) has egulio to spectacely on diversiments, entrance a plechigrand in contesta costructo sulla convrapposizione ha padrone escrivo.sull'impossibilitadi comunicazione clossé discussible Pracha acros ami 10conjug/injugatitata yega comico (k. mir.

to Pastito finitaridase nel (940), prendeta- il 13 servirgeno in qualicasi modo e pot dospre readoule uni racconti de la serie

ráce Fella Wnolitekt. invariabble, nella parettación do scarydisceri comenti e li unelti della stoda. es a seritro in minuscolo semaliertà degli scenico e la piateor i songa di Paul Dassauquinell'azzeccatourrangamentodi. Maixes de Morana memre la rectaziono énercate solda corda tesa di una briselantel romb. Un Prochaptimila perparts. Someon perok merz, ha confederan daise powers crist-office Morf to Illing offmize por Commis Agustoria. Psianosta. Turrint, Carolina Cametti, Je CTP, Cookperentya Bidanzere di Puntula) yaziaraifiel le vestifie a perdinare come Caro-Je Logiburd (mas squittoma adotablic) Elsoa Russo Arrigant; diplo gaticialketchresmptenstata (I disertente Omborth Petianon; asyccuri (Nitola Shavalast) e-postori protestorit. (Inde Torac-

ma anche il una civile convivenza fra i cal che apprezzano la buono ravola e le ricchesse di Pant Jare che sarolo taisno and determined process measure prote-

vecthi camericai, un l'avocasore comunusta (/tunzescoBald.)...Eduz momon Lo apetiaculo, tiguado a objetico i distribilidamidabilid pranxivalsaror. mans dait extinued a Orona e de Prans - Torian un l'écontramenta che por efferià cesso: Atonga, tusoci alconi coglesidi. - Cil risibile rentarisco delle figi a di Pundel Breu vi teorreo, autore e regasta di il di mostrora, fidoto e ratica " qui atteteernell sign foa mezen eiteeza-gella - comportarsi debravan segliedi empengigantografiadii, adollam ariessodal - Hario rums Matti, ma chestireva tutlos: ato di Prodributi della rijedia al CDA — salla sua erroganzo quendo ful le metalcumelsmenti di una scenografio del e una mano sal sedere. Ma i veri prostearatturaest, pfu pianti e the sui di tot, il tagonisti sono due: il podrone Printi, a kosti kooda averenersa fi govrodki sodi. ik ni, visa di Biaca, mga 17 a@4, Ju a / littatore, sturpressus pite, cammiartedi e quelle del cosquiral; la loca for - actuali accore diporto, resulatoriterva, maschiara dorta) wita invadeii palko--- mmmoediventare un pezzodi panc, per dipińdemoczstka goundosi gieńcz o automamen, dele una voltasmattica la shorrist the Pendinensko Brunt custruboe con bravera come una maschera e prologenae in chaptieur Maeri - retime. interpretationed Hardain Stargarleng elemente service con l'uiect lieu vianrari percenta, vestonio ne isterito dalle: invitant igraxical disaligitar lel prolugge. the posida salunga sni coroportamen-Udei ticdii.

Mr Postila

o Classic serve Abotic D. RESETOLT RESECUT REGIA DISCERE DI PERDIKANDO. BRUKUB FRANCESCO FRONCIA Milano, Elfo Puosini Fino al 20 dicembre

Maria Grazin. Gregori

22 OTTOBRE 2015

TRAGEDIE ANNUNCIATE Al Testro dell'Elfo, a Milano, "Morte di un commesso visquistore" di Arthur Miller: i fullimenti dei padri si tramandannai figli (anche negli anni del boom connomico)

Sogni fasulli e sorrisi di circostanza: sembra oggi, ma era il 1949

IN FORESTATIONS AND INCIDENT

de cuella sabarnina e disgraplayable, a premio Palazere, cionale somsoficiche, dimoanado meneras escribir en sociedas entrambaasteraje reitazia ci in isne e elifemaragreffea.

SCRITTAnelto (Pallyallyalet del racto dall'azionda noco hoom economico, la pièce some obtanocon cuttifide critivail consumnsmo ele sue hiti da saldare, rette degli e drummerica previgermenila. Je pasa, pero, continua a o bei winde una vira per par, mei-

and Minute may of in goden its fat agricultureway a fulurable

Anche Willy nou sclores sa bones a not omne viene priin a demansioners not been tragediné numunolata, tele stemare sintrepri e sucres fonatre sin dal nome in le les mendends personnal spoidirectare, ben tradotto sulla 161, 171, 641 (kg) 61-67 e quella meallabhs girilliment che un atoselt cu co di anilall meets likely having commiensemble (1995) professional supplies of the formal and the supplies of the first supplies of the supplies of

usa minimitatio of smirrido. Cento anoci vertanno al minimo del per non vicente a Totta. Più che le calpe, qui si nui i funerale e fu dovrin tenere. *Chazie ad Arthur Miller in a salt ogel non c'è salo PA - ne idena i fe linter di Willy - ancietoso sellimit, banba, i miscoche i consoultimodel michia functismo e 1939 — Loman dvenditore protegy — michise Paul. Ma al suo fu — nobi culturale edesastenzia curantigiti inideOm, mapu | mista, lascini in eredità ai due mendenon centrero pri di ub- le chie avviluppa il nostro min pall, so a sogni fasull, o to o nove persone, e lo stesso i paesenonè l'apparenza diferziatzdida. Abegla staenditi – opojegaj inacod ladenti, par – in c. – in ce – ie mi apos je – finar, ma Pinareccio tra Europe cripto mindi 700 filo apod di allevati nel nato del – (Creta, Anos va ner sero s) – – finale supravolveret. sulvitanti, Popera forse più commercio. Liffe Happy, in caravisitate la suntomba (62) Sanosa di Arthur Milleriche, fatti, sono Buenni hambot, i nipote di Astronoscia di i **dei visione amo** , commo-Thomas Bernhard marrisus - Eurgo americano ricomono c the Tomy Award, Intelligent, estando un'indelensa masa, indestisamo anchequidose, peril, son dalla risa la ecommittee of a committee deshooting pile the lattim. In moghe Linda non tieste, after collan cover politication è con forages a co 115 De messe ambilibane e esbee, al memmenc a plangere davan. Rinane La deplete di la right-Copi ani in colore, a uni ci conocime e compiling define diallecule del marite e glial crare topolithics delle co was a suggestion of compliant from those of the angle electing from the Charles As to finding to price they exceed to late. all'Tha Cast in Milanolis contrerere is no are sub-sis. Remarch of Egyang and Egyeth principalitation resident

nem: Cificin «Cripes Moran Hoda Massi na Papo izlato Bonnder, Federico Vannit. Umbarte Disch, A da Realis Unbriefe Calindri, Metthicu | ed Elicochiltonic inscensor Fastere, Vincenzo Zampa, reall'Argentine al Rania fino Alice Redim, Marta Fizzigal nill Suprembra Pure la Mor To example that the Co. Co. Lede CTE To salar had quelped. ple illurioni con lucida, lettrodumistici comprese, pitani e Angelo Di Genio, co dal 9 al 20 dicembre. d., mintier chimine not "Grossin" e Gentro Italia giacenza, gi candina e ha un andamento Simigliari la fufta del 1956 sondo ca anno nella priche sa, Savona, Stodena. C. le being piece count if her piagge sono molte, ello specscent. All'inizio, proprio to 1900, le producto topp, re è son tot regista/ariado prej trondo immercibile, a para-"dal Colonic del Mercel "19 - stante conico neo cla scele « repi e a Discou la la logge Poli, y, pre « ariscodowas-sepail-okk hidebilds algassam, parked so oc. at 10 sect surgioned on the set of the september of the covering and a confidence of the second and the second of the second of

su no fin al si sa lisatis. ¿ regleti genes l'exchenci qui ni cararrepro exiganti alle i pero finri des merefon inccontroll (2007) all na constructions are against calling coin la raise exequi-figure for in finite figlic all a contain an analysis of men, in prediginarallesti-Delicast executante is non in entiret mate air capresas (willy a Bitf), due interpretion mute unalimento conée che. di nura sensibilità, febbellita financi apolo, torcheri. Novo har get laseresse article gas is i hist, its constraint

Revival Non solo il «Commesso». In cartellone auche «Una sgruardo dal ponto» e il poro conescinto «Uprovo»

Arthur Miller capì tutto: la crisi dell'America (cioè della società di oggi)

Il periodo di assenza dalle scene italiane serobra finalmente terminato Il commediografo riconquista la ribalta (a cent'anni dalla rascita e dicci dalla morte). Perché ha ancora molto da dire

di MAURIZIO PORRO

filler e crop alli Miller. Che. negli anni Cinquania, officiante Visconni nor la storici diria aleredi Storjio, 50 Juli Lasunina tins prochia. Masura un Orage periedo di america perpoise - confedizioni di Hor le Cigilla. Big 191 of Millaguri diesar i 4 sune assi-

lynus harve farming alghern Miller da-

percini conta disse i noi Ronconi andisus ultima conferenza stampa, dicioni ungen e blaegne di ammore dels Porole. E-Million à la paralle de l'April dies d'al spessi so di sumi glia i la stoppi nel gaverninte. gress; staglene lacebiolium, magnatabel. (a le memerie signillus). Cipse e mpo a cama de la composição de mais se porte de la composição de l coupling. Con blob noine it concresses willier, some mislisters to rest Lancing de lateralgo. Il nin-l'amort gole il mislione de over general car, it gravita pays a fitche in the state of the most car in the state of the state of the most car in the state of t d' Larre (g. Din 85maio dal 2006) (calmesal isolare de l'una sanctiu can 1900 (1900)
mesal isolare de l'una constituit a l'un sanctiure de l 1998 of Par Sill Rome, millionisme the firming steeming only. All piece if complete and a Sir Electe podeale Editi. Carbone al ci-

The price fourth has impostory as viene.

Non Bione sa Jornard la memor de E-publice foliance A 5.3. Solate of a comprove the foliance of a process with the selection of the selections of the comprove of the selection gione del comunatarça (ospetio como 16 un'elemin), che are fort mi este fatoco hista. I ene la mal palen secinità e control i di sinci De cupitturi fina i rivalatorio cost. corfi di quande sia alturbe, anzi protetico (del apitalismo del 1 one nel Compresso Cisalo Cippo Angela V fignico del corfo. so this is an individual production of a strong or so this is a distribution of the confidence of the transparability per orda ser so de introdució monte è more do figurali, estado amado; fil como por a forma o la prosedimentagicado. impage and the lores are access to the forms. The supplier is a manufacture distant discount in the providing and the pr crae amella casa del padre morra, degle le fancian e recite, ai fa create en perso scelle di sito diperte, il monome dice magno, farbi ce men nero e della richi gov. 1- in Ballin i is spie per sur a salte, gove solution un broker balterellionin zone . Transmerse stiene sempre e is su generale voice.

Pypone qualcosa si mueste, fonce souche cere di truncciad Crisepolito è un pone i impognizaro cultura porte le agolo. A formerchante eff multiplinistic the devia deff (LLD) and accounts of Notice (Justice) ing Elgressord, Caracó illia accadata di ingenaulo matato di este marrigio di atter mek langdi, boothese, cho riscopend mandone publical identing stand for Jamanur associanta i ramota Ori quata na die sastreli galia sentilità e som amerija, na storacijal prvedadle sinte Tallebrira — neiba recopily we granicijal distribucijalo odnik, Prime Shana sa storacijal, sinte Tallebrira — neiba recopily we granicijal distribucijalo odnik, Prime Shana sa storacijali, sinteriori odnika neiba odnika neiba od distribucijali. humour inedito per l'intore, quasi alla come del figlion, padra novillette genera son Welles and Wisconsin, Maria Steria Worshy offers had proved the dorready after the formation of the first of the sterial of the culti a yeartgulo e Atroni Miller an oda decima del della uno ha tadare a se que i Area, e poi nel funde cur la pre-Hartern many il 17 otto me. Egita di misi socso e re no 6 ellocata) i distallo solo i disea later della vettora alli, quale condei fasti padri 14 sanatus cec'h il dalla peraintara ll sala sociato, in una casa in casa della reciosa alla quale non cisi del ga da cuno li cesterario si un peraintara ll sala cociato, in una casa in musa ca plangera, el una lasera de sala casa della una della morte ci in sala companiente e albattare masera i 141 la casa della della morte di resta companiente calbattare masera i 141 la casa del morte della morte di resta companiente calbattare masera e i 141 la casa del masera del casa, cel

la responsabilità, victore acma la povertà. percent spostamenti di valeri e perelia quella cava men formar abitats da sern imare, le ana secon e pigne dei mobiliradio cognitto da plustica, farem la fantaand coffiner and chair tighties. Not resealia Schiller, Alvia feals a Massimo Donoticio. Il maret o sergente abunhas che alia la osso con una priti i lo gio, imba di acide rite di vale, che loggiani. Orsini è entusion a ob più pignalo di tura ci-

whether the squares and people the sensapreso de Sebastiano Samma, firmir bestieller di Lagalen Vlaguti in manatalan logicality of Marin Granding out - Teto speciale sul poque di Brooklyn e conitti mame ol ota scondalesa. Il bodia che Mole Slegge dáuti control de Correda Meui pir neilliado di tronte alla nipore la cui egalizzo é altre de transfermo in ouvastava essem blandt pricke sportt gay. Milliance Eppe e childer and proposed consignment in the control of a state of prime errors. A not first additional value vintage, the first first prime errors in the control of the cont medifiguate recruies alla padresa orina in rigin, is a consequent orina as non associate all ferrance consequents and sold control of the consequence of the conseque medilogram reconcernite. Compresso prima il tiglio Baltor la portiti diamana talliar data il modeli medilogram

É dominioso debutto negli (sa il po-productly CeVe, tualing together broads with the contract to an all the contract of the contra god for in minimum state of the human god Section in process managements of the control of the human state of the section of t for élembor de vivo ed élunter perienta col-Deseggeen Uniberto Orsini ască Il più li John Gosto, per nestru eti Rict, et rigito.

> Impore il losasi del presima y i per atti-Un pad e lupvi ubijanti. 10 no letti, beb iyan si seprificati urdi mili eks efermeta

ARREST AND ADDRESS.

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015

Metodologia

Attraverso il bilanco sociale il Teatro dell'Elfo intende rendere conto della propria gestione a tutti i portatori di interesse(stakeholder) con i quali, direttamente e/o indirettamente, si è messa in relazione nel corso del 2015 ponendo particolare attenzione alla dimensione dei fattori economici e sociali.

Il documento è una preziosa banca dati che aiuta a comprendere cos'è il nostro Teatro, con l'obiettivo di fornire una chiara e agile lettura delle attività realizzate. Si vogliono evidenziare, affiancando e integrando i tradizionali profili economici:

- > i risultati e gli impatti generati sul territorio,
- > un'approfondita analisi della struttura,
- > l'incremento di pratiche efficienti di gestione interna orientate alla creazione e sviluppo di indicatori di performance utili al continuo miglioramento,
- > il rafforzamento dei rapporti di fiducia esistenti con gli stakeholder.

Il bilancio è stato redatto secondo le

linee guida del Ministero della Solidarietà sociale D.M. 24-1-2008 Pubblicato nella G.U. 11 aprile 2008, n. 86.

"Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155."

Il documento sociale, che ha utilizzato gli standard evidenziati nelle linee guida sopra citate, è stato nel contempo implementato da uno schema di rendicontazione "misto" mediante il quale soddisfare le specificità interne proprie di una cooperativa che non persegue finalità di lucro(art. 4 dello Statuto).

Il documento si articola in tre sezioni:

PARTE I: identità e profilo, quale espressione della storia, dell'assetto istituzionale, organizzativo e dei valori guida assunti per orientare, insieme alla missione, il disegno strategico del Teatro dell'Elfo.

PARTE II: Relazione sociale, quale rappresentazione qualitativa e quantitativa delle relazioni con i principali stakeholder.

PARTE III: Rendiconto economico, quale espressione delle risorse economiche prodotte e della loro distribuzione fra i diversi interlocutori.

Fonte dei dati

Le fonti da cui sono stati reperiti i dati provengono dalle banche dati disponibili all'interno dei singoli uffici coinvolti nel processo di rendicontazione.

Il periodo di rendicontazione del documento fa riferimento all'anno solare (compreso tra gennaio e dicembre) anche se per completezza d'informazione è opportuno segnalare che la normale programmazione delle attività teatrali si svolge a cavallo tra due annualità(da settembre a luglio).

Gruppo di lavoro

Il bilancio sociale è stato il frutto di un lavoro di gruppo, che ha visto il coinvolgimento partecipato di alcuni dipendenti del Teatro, ai quali va fin da subito manifestato un sincero ringraziamento.

Comunicazione

il documento approvato sarà divulgato e diffuso attraverso:

- > la creazione sul nostro sito web di apposite sezioni dedicate al bilancio sociale,
- > stampa cartacea del documento e consegna a tutti gli stakeholder interni.

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015

IDENTITÀ AZIENDALE

PROFILO

Principi e valori

Citiamo dal nostro statuto (art. 4):

"La libertà offende il lavoro e lo separa dalla cultura quando è fatta soprattutto di privilegi. Ma la libertà non è fatta soprattutto di privilegi, bensì è fatta di doveri. E nel momento stesso in cui ognuno di noi cerca di far prevalere i doveri della libertà sui privilegi, in quel momento la libertà ricongiunge il lavoro e la cultura e mette in moto una forza che è l'unica in grado di servire efficacemente la giustizia. Si può allora formulare molto semplicemente la regola della nostra azione, il segreto della nostra resistenza: tutto ciò che umilia il lavoro umilia l'intelligenza, e viceversa. La lotta rivoluzionaria, lo sforzo secolare di liberazione si definisce innanzitutto come duplice e incessante rifiuto dell'umiliazione."

Così Albert Camus nel 1936. Così ancora oggi, per noi. L'arte ci permette di essere liberi e di non essere liberi solo per noi stessi. Il patto tra lavoro e cultura è il principio guida del nostro essere, allo stesso tempo: teatro d'arte, cooperativa e impresa sociale.

La cooperativa si ispira inoltre all'idea del teatro d'arte secondo le linee di un movimento artistico, culturale e organizzativo che a partire dalle soglie dell'età moderna per arrivare ai giorni nostri ad oggi ha rifondato la forma teatro, ed in particolare alle esperienze di teatro più innovative che hanno messo al centro del loro progetto l'autogestione, la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza dell'arte e dell'artista.

Scopi

Il teatro si propone la diffusione dell'arte e della cultura nella sua accezione più ampia, mediante in primo luogo la produzione diretta e autogestita, la coproduzione o l'ospitalità di spettacoli ed eventi di teatro, musica, cinema, danza, arti visive e new media - nonchè mediante la gestione di spazi nei quali realizzarli, con particolare riguardo alla ricerca e diffusione di nuove proposte di drammaturgia teatrale, sia di ambito italiano che internazionale, e a una lettura contemporanea dei classici, oltre che alla valorizzazione e al supporto delle nuove realtà più significative, spesso bisognose di spazi, di confronto e di maggiore di visibilità.

Inoltre, un nodo essenziale, una funzione che il teatro svolge, è la trasmissione dei saperi. Delle tecniche, della memoria, della professionalità organizzativa e amministrativa e dell'alto artigianato artistico.

Chi siamo

La formazione artistica del teatro dell'Elfo è caratterizzata dall'unicità e continuità del suo scopo sociale e mutualistico che è rimasto inalterato dal 1973 ad oggi pur nelle diverse forme sociali, trasformazioni e aggregazioni che si sono succedute sino al 2011, anno in cui nasce l'attuale cooperativa in forma di impresa sociale.

L'impresa sociale ne eredita il grande patrimonio storico e artistico costituito dai migliori spettacoli prodotti e successivamente entrati a far parte (per merito) del "repertorio" della compagnia.

La conservazione del repertorio avviene sia con il periodico riallestimento dei lavori per repliche in sede e fuori sede, sia attraverso audio e/o video riprese (o quant'altro), sia attraverso la conservazione di tutti i materiali connessi alle creazioni stesse (Copioni, programmi di sala, rassegna stampa, eventuali Tesi)

Inoltre il Teatro, attraverso i suoi soci, ha mantenuto saldo nel tempo lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni di lavoro

possibili, sia sul piano artistico che su quello economico, sociale e professionale estendendole a tutte le persone coinvolte nei progetti e programmi.

Storia

ll Teatro dell'Elfo è nato nel 1973, costituendosi in associazione, strumento rivelatosi presto insufficiente a reggere il rapido sviluppo della compagnia teatrale che nel 1975 fondò la Cooperativa Teatro dell'Elfo a r.l

- > Apertura del Teatro dell'Elfo in via Ciro Menotti nel 1978 come sede stabile della compagnia.
- > Riconoscimento da parte del Ministero dello Spettacolo di Teatro Stabile d'interesse pubblico a gestione privata a metà anni ottanta
- > La nascita nel 1992 di TEATRIDITHALIA S.C. (attraverso la fusione dei due progetti Teatro dell'Elfo e Teatro di Portaromana) il primo teatro stabile indipendente d'Italia ed è tra i sei più importanti teatri stabili italiani, dopo, nell'ordine, Piccolo Teatro, Teatro Stabile di Genova, Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile di Roma e Teatro Eliseo. Disporrà di due sedi teatrali proprie: l'Elfo, in via Ciro Menotti, con pianta a gradinata variabile da 300 a 580 posti e il Portaromana, con 500 posti. Le due sale non hanno però servizi accessori e hanno una situazione tecnica e di palcoscenico molto limitante.
- > Nel 1994 TEATRIDITHALIA S.C. chiede al Comune di Milano di essere dotato di una sede adeguata, identificata nel Teatro Puccini, acquistato anni prima per dare alla Scala un secondo palcoscenico e poi abbandonato in uno stato di crescente degrado con notevoli e improduttivi costi di manutenzione.
- > Dopo gli anni di tormentati "stop and go" del cantiere, la nuova struttura, denominata Elfo Puccini Teatro d'arte contemporanea, viene inaugurata il 6 marzo 2010 con la rappresentazione integrale (7 ore) di Angels in America di Tony Kushner per la regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani. Lo spettacolo ha un successo trionfale.

I riconoscimenti del 2015

Negli ultimi anni i nostri lavori sono stati spesso ritenuti uno dei punti di massima qualità artistica nel teatro italiano, come il nostro progetto nel suo complesso. Non siamo noi a dirlo. Oltre al pubblico che affolla le nostre sale, oltre alla grande mole di commenti in rete e sulla stampa (com'è evidente dagli articoli pubblicati sulle pagine precedenti), lo certificano anche i premi vinti nel 2015.

Il Vizio dell'Arte di Alan Bennett per la regia di Bruni/De Capitani

- > Premio Ubu: Miglior novità straniera
- Premio Hystrio Twister, l'unico premio teatrale assegnato dagli spettatori con votazione online.

L'Elfo, la città e oltre

Anche nel 2015 i risultati artistici sono stati notevolissimi per tutte le nostre numerose produzioni, sia le novità che le riprese. Due esempi emblematici: la rilettura contemporanea del *Commesso viaggiatore* ha bissato all'Elfo Puccini il successo del 2014 e chiuso l'anno con un successo altrettanto notevole al Teatro Argentina di Roma, negli stessi giorni in cui a Milano il nuovo *Mr Puntila e il suo servo Matti* riempiva la sala Shakespeare e riavvicinava il grande pubblico a Brecht, come hanno segnalato numerosi osservatori, confermando giudizi già espressi in occasione delle precedenti produzioni.

Riteniamo fondamentale riaffermare che una lungimirante visione strategica di politica culturale per Milano debba abbandonare la via degli eventi per comprendere fino in fondo che il paradigma principale della storia della cultura in questa città è la produzione. Produrre arte: produrre, non comprare o vendere soltanto. Milano è soprattutto fabbrica, non solo negozio.

L'Elfo è una delle più importanti fabbriche d'arte, assieme alla Scala e al Piccolo, potendo e riuscendo a competere serenamente sul piano artistico, anche se le dimensioni economiche e i bilanci sono di natura totalmente diversa per ognuna delle tre istituzioni.

L'Elfo non è una vetrina, ma non è neppure solo "una stagione". Produrre è lo snodo principale. La produzione artistica è la forma meno alienata tra le attività produttiva umane. Non saper più produrre, smettere di produrre è un limite enorme per una cultura, per una civiltà: un segno di crisi. Noi mettiamo in circolo idee che stimolano scambi e interazioni e che sono fonte di ispirazione in ambiti, che spaziano dalla musica fino al mondo della moda.

GOVERNANCE

A differenza di molte realtà teatrali che, evolvendosi, hanno abbandonato la pratica del modello di gestione partecipata, l'Elfo è noto nel mondo teatrale per aver proseguito su quella strada con determinazione.

La pratica democratica non è solo quella delle formalità statutarie, che pur vengono scrupolosamente rispettate, ma è la ricerca di un modello nuovo di equilibrio tra l'esigenza di gestione efficiente dell'impresa e l'esigenza altrettanto fortemente sentita di una gestione partecipata. Un equilibrio non facile.

Già di per sé non è cosa di poco conto riuscire, nel gestire un teatro, contemperare il perseguimento della finalità d'arte con quelle della sostenibilità economica. Spesso gli amministratori e i direttori, di fronte a scelte complesse, faticano a evitare decisioni che, nel privilegiare una cosa, perdono di vista l'altra.

Con l'introduzione della figura giuridica dell'impresa sociale si è distinto definitivamente il concetto di imprenditoria da quello di finalità lucrativa: si è riconosciuta cioè l'esistenza di imprese con finalità diverse dal profitto e ora il Teatro dell'Elfo, pur restando un esperimento gestionale assai avanzato, sempre in continuo sviluppo, è ormai anche un nuovo modello d'impresa ormai affermato - con anni di consapevolezza e di pratica concreta alle spalle - capace di applicare al campo del teatro, sia dal punto di vista etico che funzionale, la forma innovativa e lo spirito

dell'impresa sociale in ogni aspetto della sua attività.

Passiamo ora alla descrizione analitica del funzionamento del governo dell'impresa e della sua organizzazione interna.

Gli organi sociali

L'assemblea dei soci

Partecipano alla gestione della cooperativa attraverso l'Assemblea, che delibera su:

- > bilancio
- > regolamenti
- > nomina e revoca degli amministratori

è così costituita:

- **Gabriele Salvatores** attore, socio fondatore dal 23/07/75
- > Ferdinando Bruni attore, socio fondatore dal 23/07/75
- **Elio De Capitani** attore, socio fondatore dal 23/07/75
- > Cristina Crippa attrice, socia fondatrice dal 23/07/75
- > Ida Marinelli attrice, socia dal 26/07/75
- **Luca Toracca** attore, socio dal 26/07/75
- > Corinna Agustoni attrice, socia dal 14/06/76
- > Roberto Gambarini amministrativo, socio dal 12/09/78
- > Fiorenzo Grassi direttore organizzativo, socio dall'1/09/92
- **Elena Russo Arman** attrice, socia dal 27/10/02
- > Rino De Pace organizzativo, socio dal 07/02/03
- > Francesco Frongia regista, socio dal 06/11/14

Il Consiglio di Amministrazione

È l'organo esecutivo incaricato dell'attuazione dei programmi e obiettivi della cooperativa. Eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da cinque membri. Il Consiglio attuale è in carica fino alla approvazione del Bilancio per l'anno 2015, di cui tratta questo Bilancio Sociale.

> Presidente

Elio De Capitani - con ampie deleghe di rappresentanza della società

> Vice Presidente

Ferdinando Bruni - con ampie deleghe di rappresentanza della società

> Consiglieri

Fiorenzo Grassi - con delega ai rapporti con teatri,compagnie e Istituzioni Pubbliche Cristina Crippa Ida Marinelli

Al Consiglio d'amministrazione e ai consiglieri con delega non viene corrisposto alcun compenso come stabilito dal verbale del 24-05-2013.

La società non ha obbligo di nomina del Collegio Sindacale come previsto dall'art. 2543 del C.C. in quanto non supera i parametri previsti dall'art. 2477 del C.C.

La gestione: Direzione e Coordinamento di Gestione

Il consiglio di amministrazione nomina la Direzione cui affida il compito della programmazione strategica dell'attività dell' impresa e della gestione della stessa, affiancato quale organo esecutivo delle sue direttive dal Coordinamento di gestione, composto da tre persone. La collegialità della direzione e del coordinamento esecutivo è una caratteristica propria del modello di governance della nostra impresa.

Organo sia di progettazione strategica, che di comando e di controllo, la **Direzione** ha come compiti principali:

- > l'attenta valutazione delle condizioni date ovvero del mutamento continuo della condizioni storiche, politiche, culturali, legislative e economiche del nostro paese, al fine di sintonizzare le proprie scelte artistiche e i mutamenti d'assetto nella organizzazione dell'impresa con gli sviluppi epocali, nei limiti delle soggettive capacità di valutazione dei membri della direzione, ma con la necessità di un visione il più possibile globale orientata ad anticipare i fenomeni non limitandosi ad osservarli poi nel loro svolgersi;
- > la conseguente elaborazione di un piano strategico di sviluppo dell'idea di teatro d'arte contemporanea, adeguati al mutamento delle condizioni date;
- > l' elaborazione di un Programma pluriennale (nel caso il triennio incorso 2015/2018) e di un più dettagliato Programma annuale produttivo e di ospitalità, ossia del cartellone della stagione e delle rassegne collaterali, da sottoporre alla discussione e

approvazione del Consiglio di amministrazione e da consegnare per l'esecuzione al Coordinamento di gestione;

> il costante monitoraggio per obiettivi del mandato assegnato alla CdG.

La direzione del teatro è attualmente composta da tre membri, con la seguente divisione di ruoli:

> Fiorenzo Grassi	Direttore
> Elio De Capitani	Delegato Artistico
> Ferdinando Bruni	Delegato Artistico

Sulla base del Piano pluriennale e del Piano annuale e degli obiettivi specifici assegnati dalla direzione ai responsabili delle varie aree e sulla base delle priorità di lavoro, il **Coordinamento di gestione** garantisce due snodi fondamentali:

- > lo snodo orizzontale tra le varie aree di lavoro.
- > lo snodo verticale tra cda, direzione e base operativa del teatro.

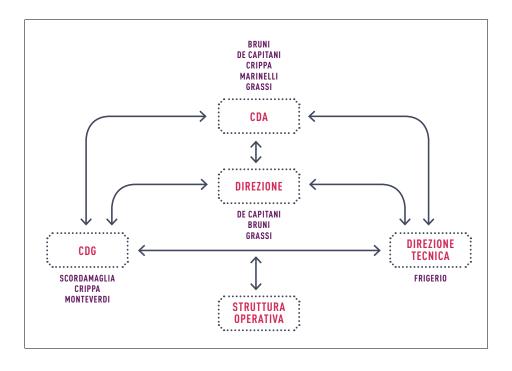
Il Coordinamento di gestione è attualmente composto da:

> Carmelita Scordamaglia	Consigliere senior e delegata di direzione
> Cesin Crippa	Consigliere senior
> Gianmaria Monteverdi	Consigliere junior

Il Coordinamento di gestione è affiancato dalla Direzione tecnica (Fernando Frigerio) che ha la responsabilità dello staff e dei mezzi tecnici, che cura e coordina tutte le attività legate agli allestimenti, alla organizzazione del lavoro in sede e in tour, all'immobile e alla sicurezza.

Pur non facendo organicamente parte del Coordinamento di gestione - per la natura stessa delle funzioni che svolge - la Direzione tecnica lavora a stretto contatto con esso.

Nell'anno 2015 ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio di consegne - da Nando Frigerio a Giuseppe Marzoli - di parte dei saperi, dei compiti e delle responsabilità della direzione tecnica: Giuseppe Marzoli è stato infatti da lui proposto come suo successore alla Direzione, proposta accettata dal CdA, sulla base di un periodo variabile di affiancamento e di passaggio morbido e progressivo di consegne.

Struttura Organizzativa Funzionale

> Area programmazione e organizzazione

Si occupa della progettazione e della elaborazione dei cartelloni teatrali; della realizzazioni di programmi collaterali; del coordinamento artistico e organizzativo; della realizzazioni degli allestimenti, delle gestione logistica e tecnica delle iniziative e dei rapporti con le compagnie ospitate.

> Area amministrativa

Ha i compiti propri di gestione amministrativa, economica, finanziaria e fiscale di tutte le attività realizzate; della gestione del personale; di coordinamento e gestione dei servizi di biglietteria informatizzata.

> Area comunicazione e promozione

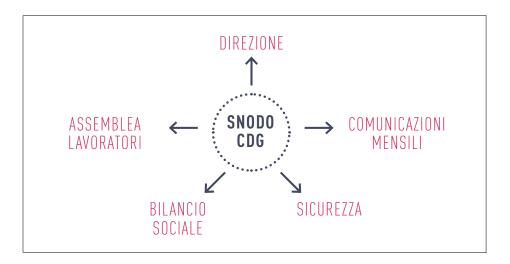
Ha competenza sulla gestione della comunicazione generale; sulla redazione e il coordinamento editoriale dei materiali informativi e illustrativi; sulla gestione del sito web e delle newsletter; sulla pianificazione pubblicitaria e sulle azioni di promozione del pubblico, cura i rapporti con le scuole e le università.

> Area affari generali

Il Servizio Affari Generali provvede alla trattazione compiuta e complessiva dei problemi, degli affari generali appunto con particolare riguardo ai rapporti con gli enti pubblici; alle associazioni di categoria; le relazioni istituzionali nonché alla gestione dell'immobile e conseguenti manutenzioni.

Strumenti di partecipazione per i lavoratori dell'impresa.

Non c'è relazione senza dialogo. La forma di organizzazione interna delle aree di lavoro e la cura delle relazioni e dello scambio di informazioni tra aree avviene attraverso uno stretto contatto che sia il Cdg sia con la Direzione hanno con gli operatori di ogni settore.

- **Le assemblee dei lavoratori** attori e staff artistico, tecnici, uffici, personale di sala e di cassa sia plenarie che di settore, vengono convocate dalla Direzione in occasioni di tutti i passaggi nodali per la vita dell'impresa e possono essere precedute o seguite da riunioni parziali per aree di lavoro.
- > Comunicazioni mensili via mail: le mail rendono, mese per mese, partecipi tutti i lavoratori anche gli attori in attività nelle varie compagnie in sede e in tour della situazione generale dell'impresa, con particolare riguardo a quella economica e finanziaria. Sono di vitale importanza le comunicazioni relative al pagamento regolare o meno dello stipendio (nel 2015 ci sono stati frequenti casi di ricorso a regime di acconti per ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici e delle piazze del tour).
- > Il **Bilancio sociale** stesso, redatto in forma partecipata (rimandiamo all'apposito capitolo Metodologia).
- > Il **Coordinamento di gestione** con lo specifico ruolo di snodo e cerniera ha mandato di tenere un canale diretto di informazione con tutte le aree di lavoro con periodiche riunioni di informazione e confronto. A tali riunioni in casi particolari viene chiesto di partecipare alla direzione stessa, così come al CdG viene chiesto di partecipare alle riunioni del CdA per aumentare la circolazione delle informazioni e favorire l'interscambio orizzontale e verticale delle opinioni e delle proposte.

Stakeholder

Una premessa, prima di identificare i portatori di interesse

La funzione e la responsabilità sociale d'impresa sono una cosa e la funzione e la responsabilità sociale dell'arte sono un'altra. L'impresa, nel nostro caso, nasce come uno strumento per l'arte, ma la scelta di sviluppare la propria vocazione d'arte non più esclusivamente come collettivo d'artisti ma anche avvalendosi di una struttura molto complessa e articolata - con molte persone che vi lavorano e che non sono artisti o non sono soci dell'impresa - ha cambiato profondamente le relazioni interne. Ora gli artisti non sono più responsabili solo verso se stessi e la propria arte, come nei primi anni di attività dell'Elfo, ma sono anche datori di lavoro in una media impresa artigiana, specializzata in produzioni immateriali, prive anche della minima possibilità di economie di scala.

Difficile trovare un equilibrio tra numero degli occupati stabili e precarietà del lavoro,

soprattutto degli artisti, anche soci. La necessità di stabilizzare, anche se sempre facendo riferimento ad una attività stagionale come il teatro, ha portato ad avere un rapporto assai più continuativo con personale organizzativo e tecnico, che con personale artistico, attori in particolare. Non è una contraddizione da poco e nasce dalla profonda differenza tra il nostro teatro e altri grandi ensemble, in primo luogo di artisti, a partire da quelli dei grandi teatri stabili tedeschi fino a molti di quelli dell'est Europa. Anche da qui nasce il documento del 2011 Puntare sull'arte, dallo sforzo di trovare un equilibrio economico non attraverso puri tagli ai costi – che finivano poi per penalizzare la produzione, ma attraverso la forte espansione del settore produttivo, che, grazie al successo degli spettacoli, si autofinanzia.

Chi gestisce puri centri di spesa, non capisce questa logica. Noi sappiamo creare valore attraverso l'aumento della produzione, per noi e per tutti. L'aumento della nostra capacità produttiva ha riproporzionato il nostro bilancio, reso meno incidenti percentualmente i costi generali incomprimibili, reso più ragionevole l'enorme costo di gestione e manutenzione della grande struttura del Puccini.

A chi ci dice "se avete meno soldi fate meno" non è chiaro il rapporto tra costi fissi e costi artistici. Ci sono tanti portatori di interesse (così preferiamo chiamare gli stakeholders) in relazione con noi, ma la struttura stessa della nostra impresa ci porta, anche in condizioni di oggettiva debolezza, a considerare gli attori tra i portatori di interesse più importanti.

Gli attori

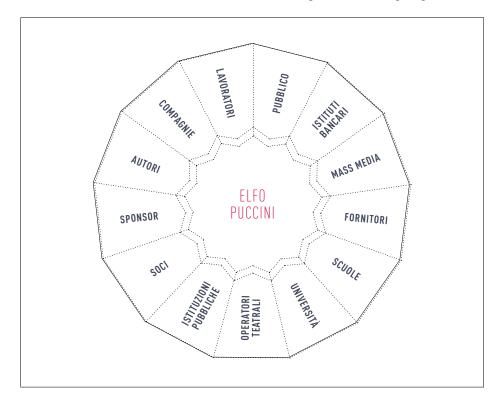
È un problema del teatro in generale e l'Elfo non intende deflettere sulla difesa del lavoro attoriale, così bistrattato e non tutelato, non solo nel rapporto con le imprese di spettacolo, ma anche con lo Stato. Le vicende dell'indennità di disoccupazione sono un esempio: per anni negate, poi ottenute per legge, ma così difficili da ottenere nei fatti con le nuove norme. Per anni l'Elfo ha versato l'indennità di disoccupazione ai suoi attori, facendosene carico anche quando molti stabili pubblici si rifiutavano di farlo, cosa consentita dalla legge ma che danneggiava la qualità della vita dei lavoratori-attori.

Una importante prassi – in controtendenza con le scelte di molte imprese teatrali pubbliche e private – è quella di procedere, nei momenti di crisi di liquidità, il prima possibile al saldo delle spettanze agli attori e a tutto il personale con contratti di scrittura legati a singoli spettacoli, dando la priorità su tutto il resto, anche alle paghe del personale più stabilizzato, compresi gli stessi soci e i quadri direttivi. Sembra poco, ma è un aspetto essenziale: una volta cessato il rapporto di lavoro, cessa anche quel minimo di potere contrattuale e spesso

risulta molto difficile, nel nostro paese, ottenere da parte di un attore quanto gli spetta. Le difficoltà economiche sono peggiorate da una contrazione creditizia che crea catene di insolvenze che pesano alla fine sulla figura più debole. Noi cerchiamo di agire invece come fattore di compensazione in questo momento di estrema disperazione per le condizioni professionali della categoria, ora più comuni di un tempo in tutte le professioni lavorative, "mal comune" che non rende meno dura la condizione dell'attore in Italia oggi.

Trasmettere consapevolezza. La rete dei portatori di interesse interni ed esterni.

La complessità, la rilevanza sociale della produzione artistica e dei servizi prodotti e sviluppati dal'Elfo e il conseguente impatto prodotto tramite l'attività finalizzata al benessere dell'intera comunità rendono di rilevante importanza i molteplici portatori.

Ognuno dei gruppi di stakeholder individuati esercita una specifica incidenza sugli obiettivi aziendali, anche se tutti, interni ed esterni, collegati da una complessa rete di relazioni, partecipano alla creazione di un valore comune: la diffusione del teatro come arte contemporanea.

Inoltre il Bilancio Sociale rappresenta, per i "portatori di interessi interni" (l'intera struttura del teatro, dalla direzione e Cda, fino alla base) un momento di progressiva approfondita conoscenza dei processi nel loro complesso anche oltre le specifiche funzioni ricoperte. Una ulteriore strumento di autoconsapevolezza ma anche di elaborazione e di riflessione.

Anche se la mancanza di tempo e lo stress a cui sono sottoposti molti di noi, non permette di dedicare lo spazio dovuto a questi primi anni di elaborazione del Bilancio Sociale, e quindi ci proponiamo il perfezionamento dello strumento e una condivisione sempre maggiore come obiettivo di miglioramento progressivo negli anni a venire.

Mentre per i "portatori di interessi esterni" (pubblico, artisti, sponsor) il Bilancio sociale costituisce un elemento essenziale di conoscenza complessiva dell'operato dell'impresa – di cui magari ogni soggetto conosce solo un particolare frammento - e di presa di coscienza della filosofia a cui si ispira, del valore sociale dell' impresa.

Trasmettere la consapevolezza di cosa sia il Teatro dell'Elfo e che benefici porti alla comunità, direttamente o indirettamente, la sua azione artistica, culturale ed economica, è un elemento essenziale della natura stessa del nostro progetto.

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015

RELAZIONI SOCIALI

ANALISI DEI DATI

Premessa: il disegno d'un modello di teatro d'arte e la sua genesi

Siamo partiti da giovani guardando alla Francia. Attraverso il Piccolo, senza Strehler, del periodo '69-73 – gli anni immediatamente precedenti alla fondazione dell'Elfo - quando Grassi, restato solo alla guida del teatro, vi portò a produrre il Théâtre du Soleil della Minouchkine e un giovane Chereau, davvero giovanissimo, ventiquattrenne, che fece al Piccolo tre spettacoli fondanti, *Splendore e morte* di Joaquin Murieta, *Toller* e *Lulu* – fondanti più per noi dell'Elfo e i nostri coetanei, che per la stessa storia del Piccolo, dove di lì a poco tornò a regnare incontrastato Strehler, senza più Grassi al suo fianco.

E noi allora guardammo alla Germania, da un lato al prolifico outsider Fassbinder e dall'altro alla solida esperienza pilota della Schaubhüne di Stein, dove andavamo appena possibile: a impare, non solo dalla scena, ma dal rapporto con la città e con il pubblico. Furono anni ancora più importanti, per la nostra formazione e per la creazione di spettacoli di culto della nostra generazione, a partire da Petra Von Kant, prima regia a quattro mani di Bruni e De Capitani. Ma un seme era già stato gettato

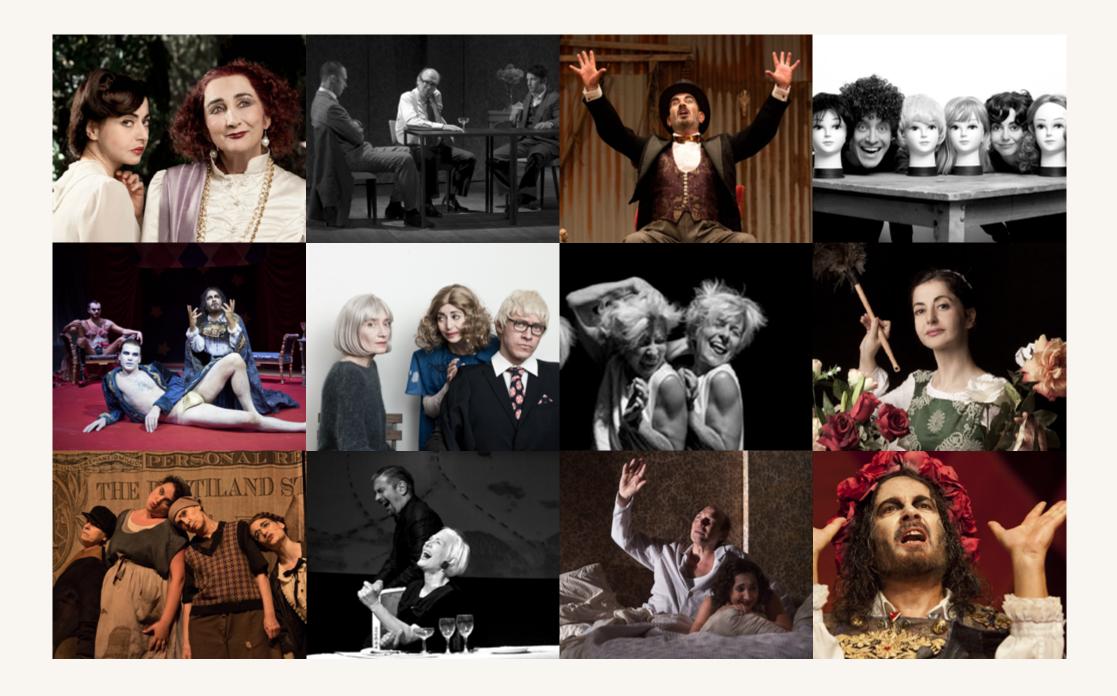
al debutto di De Capitani come regista con il suo Nemico di classe, testo di Nigel Williams – autore che pero ballò una sola estate. Da qual testo inglese del '75, messo in scena pochi anni dopo la sua scrittura, cominciò la grande attenzione al patrimonio drammatugico anglo-americano, esplorato per anni in lungo e in largo.

Senza fare però riferimento – e qui sta l'innovazione rispetto a tanti altri registi e compagnie - alle loro tradizioni e convenzioni sceniche e recitative:niente actor studio, niente metodo Strasberg - un altro flusso storico, il nostro, per interpretare i capisaldi di quel teatro.

Del resto, anche con Fassbinder all'amore per i testi, s'unì il tradimento per lo stile e per l'estetica fassbinderiana, che reinventammo. Così abbiamo fatto con i britannici e più ancora con gli americani. Perché il nostro progetto guardava altrove, alla saldatura tra la lezione del teatro ottocentesco italiano del grand'attore e quella tedesca della regia, filtrata sapientemente nella grande svolta del Teatro d'arte di Mosca di Nemirovic-Dancenko e Konstantin Stanislavskij e poi sottoposta al fuoco incrociato anti-naturalistico che va da Artaud fino a Brecht e al ramo collaterale di Grotoski e, a suo modo, di Peter Brook.

Il disegno del nostro teatro è quello di un grande teatro d'arte, alla faccia dei mezzi economici ancora largamente insufficienti. A questa idea sono ispirate le nostre produzioni dell'ultimo decennio, dopo i lunghi anni di studio, di approssimazioni, di avvicinamenti e di allenamenti. Ma il nostro è un grande Teatro d'arte contemporaneo, che non si misura solo sui classici – che pure da un po' di tempo però colpevolemente trascuriamo - ma sulla drammaturgia d'oggi.

Gli artisti

Guidata prevalentemente da Bruni e De Capitani, la Compagnia dell'Elfo conta su soli otto artisti sociétaires ma su una troupe estesissima, tra cui molti giovani di gran talento già notati e premiati:

- **> Soci:** Corinna Agustoni, Ferdinando Bruni, Cristina Crippa, Elio De Capitani, Francesco Frongia, Ida Marinelli, Elena Russo Arman e Luca Toracca.
- > Acquaroli Francesco, Assumma Saverio, Baldi Francesco, Bernardi Mauro, Bonadei Marco, Borsarelli Sara, Bruni Ocaña Alessandro, Calindri Gabriele, Cametti Carolina, Coppo Simone, Cordella Stefano, Chishimba Martin, Coli Claudia, Curcurù Enzo, De Mojana Matteo, Diana Valentina, Di Genio Angelo, Falaschi Gianluca, Faleni Elisabetta, Germani Andrea, Giammarini Cristian, Korn Vanessa, Marni Daniele, Novaga Alessandra, Pajoro Elisabetta, Pastore Mathieu, Petranca Umberto, Pizzigallo Marta, Redini Alice, Renda Filippo, Sala Carlo, Sarti Renato, Scarpa Luciano, Semino Favro Camilla, Serafino Andrea, Signore Anna Rita, Sironi Sofia, Stravalaci Nicola, Turrini Francesca, Vanni Federico, Zampa Vincenzo.

Il repertorio 2015 della compagnia

Nel 2015 Elfo ha prodotto 4 nuovi spettacoli:

> Mr Puntila e il suo servo Matti, il primo Brecht dell' Elfo, progettato e diretto da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, con i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche originali di Paul Dessau arrangiate da Matteo de Mojana, luci di Fernando Frigerio, suono di Giuseppe Marzoli.

La compagnia comprende 12 attori: Ferdinando Bruni nel ruolo del titolo; accanto a lui altri 4 soci dell'Elfo - Corinna Agustoni, Ida Marinelli, Elena Russo Arman e Luca Toracca - e Luciano Scarpa, Umberto Petranca, Nicola Stravalaci, Carolina Cametti, Matteo da Mojana, Francesca Turrini, Francesco Baldi; inoltre 8 tecnici e 2 assistenti. Le prove hanno visto la compagnia impegnata in una prima sessione estiva, tra giugno e luglio, durata 4 settimane, e lo spettacolo ha debuttato a fine novembre dopo solo altri 6 giorni di prove. Le scene sono state realizzate dagli scenotecnici dell'Elfo. Complessivamente per allestimenti e prove sono state prodotte 888 giornate lavorative. Lo spettacolo ha realizzato 26 recite nel nostro Teatro con un notevole successo di pubblico (9.160 ingressi) mettendo le basi per la prima tournee che si terrà tra febbraio e aprile del 2017.

La messa in scena dello spettacolo nell'imminenza del sessantesimo anniversario della morte di Brecht ci ha dato l'occasione di realizzare, con il sostegno del Comune di Milano Assessorato alla Cultura, il progetto "Bertolt Brecht nel nuovo millennio": una settimana dedicata all'autore nel corso della quale oltre alle recite di *Mr Puntila* abbiamo proposto incontri, proiezioni e preziose collaborazioni, coinvolgendo, oltre al nostro pubblico, i lavoratori di fabbriche recuperate e i detenuti del carcere di Bollate.

- > La Palestra della felicità scritto in residenza all'Elfo dalla giovane autrice Valentina Diana, diretto e interpretato da Elena Russo Arman affiancata da Cristian Giammarini ha debuttato nel marzo '15 dopo 4 settimane di prove che hanno coinvolto anche 5 tecnici producendo complessivamente 145 giornate lavorative. Lo spettacolo ha effettuato 21 recite nel nostro teatro nella sala Bausch attirando 1.323 spettatori.
- > Con la produzione di **IO SÉ**, l'Elfo ha dato corpo produttivo a un progetto che Corinna Agustoni e la regista-coreografa Elisabetta Faleni avevano avviato già da qualche tempo: una creazione in equilibrio tra teatro e danza che nel novembre del 2015 ha proposto al pubblico, nella sala Bausch, una sua prima tappa. La compagnia si è avvalsa del contributo di Elena Callegari, presente "in voce" e di Celine Volonterio per le creazioni video, di 2 tecnici e 1 scenografa ed è stato allestito in soli 4 giorni nella sala Bausch dove ha effettuato 12 recite interessando 372 spettatori. La versione definitiva dello spettacolo sarà realizzata nel 2017.
- > Ferdinando Bruni riprende il suo personale percorso dedicato a Oscar Wilde e, prima di riallestire insieme a Francesco Frongia l'inquietante versione di **Salomé**, si è concesso una tappa d'avvicinamento proponendo ad un pubblico di adulti e bambini il racconto più divertente dell'autore: **Il fantasma di Canterville** proposto in ottobre in sala Bausch per 10 recite seguite da 794 spettatori.

Complessivamente per le prove dei nuovi spettacoli sono state realizzate, 1058 giornate lavorative e altre 465 sono state necessarie per iniziare a provare uno spettacolo – *Harper Regan* - che debutterà nel marzo 2016.

Nel 2015 sono stati riallestiti altri 10 spettacoli di repertorio, sia per essere rappresentati all'Elfo Puccini che per l'attività di distribuzione.

Complessivamente le prove per il riallestimento di questi spettacoli hanno prodotto 930 giornate lavorative per attori tecnici e assistenti.

Nel 2015 nelle 3 sale del nostro teatro abbiamo presentato 13 spettacoli di produzione, con 4 novità e 9 riprese, per un totale di 196 recite, realizzando 1.656 giornate lavorative per attori e tecnici.

Tour

Di nuovo e fortunatamente, data l'importanza strategica che le entrate da tournée hanno nel nostro bilancio, il fronte della distribuzione ha impegnato molto l'organico del nostro Teatro.

Sei produzioni in tour nell'arco dell'anno, formazioni diverse che propongono dal monologo gestito da un solo tecnico alla grande produzione con dieci attori e sette tecnici al seguito, per soddisfare diverse e sempre più ampie esigenze del mercato, 106 recite realizzate in totale ed un introito che sfiora gli 800 mila euro.

Lo sviluppo di una tal mole di attività è possibile solo e grazie alla cura di ogni singolo dettaglio. Questo è un compito che coinvolge tutti i diversi settori previsti dal nostro organigramma: dall'amministrazione, all'organizzazione tecnica e di produzione fino alla promozione. Seguiamo minuziosamente tutti gli aspetti che ci obbligano contrattualmente, oltre a quelli necessari alla miglior riuscita dello spettacolo, e siamo in costante aggiornamento sui rapporti con la pubblica amministrazione, spesso nostro interlocutore privilegiato.

Cerchiamo le soluzioni tecniche e artistiche più idonee per riallestire i nostri

spettacoli in spazi a volte molto differenti rispetto a quello in cui sono nati e le migliori soluzioni logistiche per viaggi e accomodation di tutti i nostri scritturati. Anche in tournée proviamo ad essere primi attori nella promozione dei nostri spettacoli per garantirci più spettatori possibili in ogni città, partecipando a incontri con il pubblico e dando la più ampia disponibilità rispetto alle richieste della stampa locale.

Ma tutto non si può prevedere quindi dobbiamo sempre avere la giusta dose di elasticità per cercare la soluzione anche nelle situazioni più critiche. Il 4 marzo 2015, ad esempio, si verificò una tempesta invernale che paralizzò e creò gravi danni in tutto il centro sud Italia.

Il tetto del Teatro Manzoni di Pistoia, dove dovevamo debuttare quel giorno, fu

danneggiato e venne ritenuto pericolante per cui ci fu impedito di andare in scena con *Morte di un commesso viaggiatore*, rischiando un grave danno per la nostra attività e la venuta meno di un'importante entrata nel nostro bilancio.

Fortunatamente la duttilità che il settore in cui operiamo permette, ha fatto sì che, di comune accordo con il teatro ospitante, venissero subito identificate delle date di recupero che hanno permesso di risolvere serenamente la difficile situazione che si era creata.

Ecco il repertorio che abbiamo fatto circuitare nel 2015:

- > Frost/Nixon di Peter Morgan, coprodotto con il Teatro Stabile dell'Umbria, e con il sostegno di Fondazione Cariplo, con la regia e l'interpretazione nei ruoli del titolo di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani e con Luca Toracca, Claudia Coli, Nicola Stravalaci, Alessandro Bruni, Andrea Germani, Matteo de Mojana.
- > Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, regia di Elio De Capitani, con Elio De Capitani, Cristina Crippa, Federico Vanni, Gabriele Calindri, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Andrea Germani/Matthieu Pastore, Alice Redini, Vincenzo Zampa, Marta Pizzigallo/Vanessa Korn
- > Improvvisamente, l'estate scorsa di Tennessee Williams, regia di Elio De Capitani, con Cristina Crippa, Elena Russo Arman, Cristian Giammarini, Corinna Agustoni, Sara Borsarelli, Enzo Curcurù
- > Goli Otok isola della libertà di Renato Sarti, un progetto in collaborazione con il Teatro della Copperativa di e con Elio De Capitani e Renato Sarti
- > La mia vita era un fucile carico tratto da Emily Dickinson, con la regia e l'interpretazione di Elena Russo Arman, con Alessandra Novaga
- > Shakespeare a merenda un progetto con la regia e l'interpretazione di Elena Russo Arman.

Abbiamo concentrato la distribuzione principalmente nel periodo fra gennaio e maggio, arrivando a gestire nei mesi centrali più compagnie contemporaneamente in modo da sfruttare appieno le nostre potenzialità distributive. Il grande successo degli spettacoli ci ha tuttavia convinti a prolungare il tour anche a novembre e dicembre per soddisfare ulteriori richieste arrivate per lo *Morte di un commesso viaggiatore*, tra le quali la permanenza di 2 settimane al Teatro Argentina di Roma dove lo spettacolo ha segnato un importantissimo successo.

Complessivamente i nostri spettacoli in tournee hanno toccato 12 regioni - Lombardia, Lazio, Puglia, Veneto, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sardegna – e la Svizzera, realizzando 106 recite (compresa attività in coproduzione) in 31 città.

- > Frost/Nixon ha effettuato 23 recite in 9 città Bologna, Montegiorgio, Ravenna, Rimini, Piacenza, Crema, Cuneo, Alba, Trento e La Spezia
- > Morte di un commesso viaggiatore ha effettuato 70 recite in 20 città Pavia, Genova, Vigevano, Pordenone, Vicenza, Treviso, Imola, Venezia, Lugo di Romagna, Correggio,Bari, Cagliari, Pistoia, Lugano e Pesaro, Piacenza, Castelfiorentino, Pisa, Savona e Roma
- > Improvvisamente, l'estate scorsa ha effettuato 6 recite in 1 città Firenze
- > Goli Otok ha effettuato 5 recite in 1 città -Trieste
- La mia vita era un fucile carico ha effettuato 1 recite in 1 città Legnano
- > Shakespeare a merenda ha effettuato 1 recite in 1 città Milano Teatro Franco Parenti all'interno della rassegna *I padiglioni dei teatri*

Per l'attività di recite in tour sono state sviluppate 1.838 giornate lavorative da attori, tecnici e assistenti.

Ospitalità

290 recite di compagnie ospitate nelle nostra sale: abbiamo ospitato complessivamente 69 compagnie, che hanno presentato 72 titoli.

- > 30 nella stagione "in abbonamento";
- > 10 nella rassegna Nuove Storie, a conferma dell'apertura del nostro Teatro ai progetti provenienti dalle nuove generazioni e dalle nuove forme di linguaggio;
- > 4 nel percorso collaborazioni "fuori abbonamento";
- > 28 per la manifestazione Padiglione Teatri.

calendario 2015

26 dicembre - 4 gennaio ELENA RUSSO ARMAN SHAKESPEARE A MERENDA

26 dicembre - 4 gennaio
PAOLO FARONI
& FABIO PARONI
GRASSE RISATE,
LACRIME MAGRE!

26 dicembre – 4 gennaio GENERAZIONE DISAGIO

DOPODICHÉ STASERA MI BUTTO

7 - 14 gennaio
FRATELLI DALLA VIA
MIO FIGLIO ERA
COME UN PADRE
PER ME

8 – 18 gennaio GIULIANA MUSSO

LA FABBRICA DEI PRETI

NATI IN CASA

9 – 18 gennaio TULLIO SOLENGHI

AMADEUS
DI PETER SCHAFFER
REGIA ALBERTO GIUSTA

20 gennaio – 1 febbraio CRISTINA CRIPPA ELENA RUSSO ARMAN

IMPROVVISAMENTE, L'ESTATE SCORSA

DI TENNESSEE WILLIAMS REGIA ELIO DE CAPITANI 20 gennaio – 1 febbraio SAVERIO LA RUINA

POLVERE DISSONORATA

LA BORTO

29 gennaio - 8 febbraio

PRIMA DI ANDAR VIA

DI FILIPPO GILI
REGIA FRANCESCO FRANGIPANE

3 - 15 febbraio
GABRIELE LAVIA
SEI PERSONAGGI
IN CERCA DI AUTORE
DI LUIGI PIRANDELLO
REGIA GABRIELE LAVIA

4 - 15 febbraio
FAUSTO PARAVIDINO
I VICINI

10 - 22 febbraio
ORFEO ED
EURIDICE
REGIA CÉSAR BRIE

16 – 22 febbraio

COMEDIANS

DI TREVOR GRIFFITHS
REGIA RENATO SARTI

17 - 22 febbraio
GIANFRANCO BERARDI
IO PROVO
A VOLARE

27 febbraio – 1 marzo
PAOLO FRESU & URI CAINE
TWO FOR THREE

3 - 12 marzo
TEATRO DELLE ALBE
VITA AGLI
ARRESTI
DI AUNG SAN
SUU KYI
DI MARCO MARTINELLI

6 - 29 marzo
ELENA RUSSO ARMAN
CRISTIAN GIAMMARINI
LA PALESTRA
DELLA FELICITÀ
DI VALENTINA DIANA

REGIA ELENA RUSSO ARMAN7 – 29 marzo

FERDINANDO BRUNI IDA MARINELLI CORINNA AGUSTONI LUCA TORACCA

L'IGNORANTE E IL FOLLE

DI THOMAS BERNHARD REGIA BRUNI/FRONGIA

17 – 29 marzo
TEATRO DUE
LE NUVOLE
DI ARISTOFANE

10 - 19 aprile Batignani, Faloppa, Tintinelli TU, ERI ME

10 - 23 aprile
ELENA RUSSO ARMAN
ALESSANDRA NOVAGA
LA MIA VITA
ERA UN FUCILE
CARICO
BEING EMILY DICKINSON

REGIA ELENA RUSSO ARMAN

14 - 19 aprile AMBRA ANGIOLINI LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W

DI STEFANO BENNI REGIA GIORGIO GALLIONE

5 – 10 maggio

BABILONIA TEATRI

JESUS

6 – 24 maggio FERDINANDO BRUNI

LA TEMPESTA DI SHAKESPEARE

DI WILLIAM SHAKESPEARE REGIA BRUNI/FRONGIA

6 – 17 maggio

CONTAGIO

RELAZIONI INTERCORSE TRA MILANO E PALERMO

PREGHIERA

PHOEBE ZEITGEIST E TEATRO GARIBALDI APERTO

DESIDERANZA TEATRIALCHEMICI

CHI HA PAURA DELLE BADANTI?

A.C. SUTTA SCUPA

PARANZA TEATRO IAIA

13 – 17 maggio COMPAGNIA MUSELLA MAZZARELLI

LA SOCIETA'

19 – 24 maggio ELENA BUCCI

BARNUM

LE BELLE BANDIERE

19 – 27 maggio

AFTER THE END

DI DENNIS KELLY

REGIA LUCA LIGATO

8 – 12 giugno **MOTUS**

TOO LATE (ANTIGONE) CONTEST#2

15 – 17 giugno ALESSANDRO BERGONZONI

NESSI

13 – 31 ottobre ELIO DE CAPITANI, CRISTINA CRIPPA

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE

DI ARTHUR MILLER REGIA ELIO DE CAPITANI

27 - 31 ottobre

LA MODA E LA MORTE

DI MAGDALENA BARILE REGIA ALDO CASSANO

3 – 22 novembre FERDINANDO BRUNI

SALOMÉ

DI OSCAR WILDE REGIA BRUNI/FRONGIA

3 – 8 novembre

DRAGPENNYOPERA

ISPIRATO A *THE BEGGAR'S OPERA* REGIA SAX NICOSIA

3 – 8 novembre COMPAGNIA FROSINI/TIMPANO

ZOMBITUDINE

13 – 22 novembre ELENA RUSSO ARMAN

SHAKESPEARE A MERENDA

23 – 29 novembre GIULIA LAZZARINI

GORLA FERMATA GORLA

TESTO E REGIA RENATO SARTI

24 – 29 novembre

ADULTO

DA PASOLINI, ELSA MORANTE E DARIO BELLEZZA REGIA GIUSEPPE ISGRÒ 30 novembre – 31 dicembre FERDINANDO BRUNI, LUCIANO SCARPA IDA MARINELLI

MR PÙNTILA E IL SUO SERVO MATTI

DI BERTOLD BRECHT REGIA BRUNI/FRONGIA 1 - 6 dicembre

PER UNA STELLA

DI ANNA MAINI REGIA STEFANO DE LUCA

1 - 6 dicembre
I CONIGLI NON
HANNO LE ALI
SCRITTO E DIRETTO

8 – 13 dicembre Antonella questa Giuliana musso Marta cuscunà

DA PAOLO CIVATI

WONDER WOMAN

10 - 20 dicembre AMORE E ANARCHIA

DI LUIGI DADINA E LAURA GAMBI

15 – 20 dicembre MILUTIN DAPCEVIC FEDERICA FRACASSI

MAGDA E LO SPAVENTO

DI MASSIMO SGORBANI REGIA RENZO MARTINELLI

26 dicembre – 17 gennaio CRISTINA CRIPPA

IL BAMBINO SOTTOVUOTO

DI CHRISTINE NÖSTLINGER REGIA ELIO DE CAPITANI Abbiamo dedicato un progetto - una "PERSONALE" - agli artisti:

- **> Saverio La Ruina** ospite per la prima volta del nostro teatro, che ha presentato la sua nuova creazione *Polvere*, oltre alle riprese di due titoli storici come *Dissonorata* e *La Borto*
- > **Giuliana Musso** riproponendo, visto il grande successo della stagione passata *La fabbrica dei preti*, e per la prima volta nel nostro Teatro *Nati in casa*, suo storico successo.
- > Kronoteatro, che con la trilogia teatrale Familia (Orfani _ la nostra casa, Pater Familias _ dentro le mura e Hi Mummy _ frutto del ventre tuo), propone un'attenta indagine circa i meccanismi di interazione, attorno ai quali si costituiscono le relazioni parentali proprie della cornice familiare classica.

Citazione speciale va fatta per il progetto **CONTAGIO relazioni intercorse tra Milano e Palermo** che all'interno della rassegna *Nuove Storie* ha visto riunite 4 giovani realtà accomunate da uno studio particolare della parola e dall'intento di ridiscutere la contemporaneità attraverso il lavoro della messa in scena.

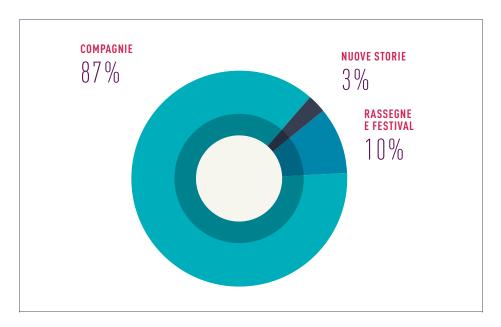
La grossa novità rispetto al 2014 è la creazione di un palinsesto estivo creato e coordinato con l'altro Teatro di Rilevante Interesse Culturale cittadino, il Teatro Franco Parenti (sostenuto con apposito contributo dal Comune di Milano) che in occasione del semestre Expo 2015, all'interno del palinsesto Expo in Città, hanno proposto e realizzato l'evento **PADIGLIONE TEATRI**, un progetto speciale per valorizzare il mondo teatrale milanese, mettendo a disposizione le proprie sedi e strutture organizzative offrendo così una casa ad un grande festival per avvicinare gli operatori teatrali della città al grande pubblico.

Realizzato dal 13 al 30 luglio, ha visto la sorprendente adesione di 58 compagnie che hanno risposto ad un invito esteso a tutte le realtà teatrali milanesi:

Teatro Officina, Elsinor, Zona K, Ariella Vidach Aiep, IT Indipendent Theatre, Teatro i, Teatro Out Off, Pim Spazio Scenico Nina's Drag Queens, Arsenale Animanera, Sanpapié, Quelli di Grock, Alkaest ArtedanzaE20 Lab. Mangiafuoco Dancehaus/ContART CRT Milano, Punto Zero/Carcere Min. Cesare Beccaria, ATIR, C.I.M.D., Teatro Carcano, Atir e Comunità Progetto, PACTA dei Teatri Balletto di Milano, Teatro della Memoria, Fattoria Vittadini/Matanicola, Teatro Libero, Arcaduemila, Teatro della Cooperativa, Extramondo, Teatro Litta Teatro Filodrammatici TLLT, Cooperativa e.s.t.i.a., MED, Alma Rosé, Teatro delle Moire, CETEC, LAB121, Teatro Franco Parenti, Campo Teatrale, Takla Improvising Group, Teatro dell'Elfo, Teatro del Buratto, Compagnia Dionisi, Proxima Res, Tieffe Teatro Milano, Monstera, Farneto Teatro, Circolo Bergman, Teatro De Gli Incamminati, Phoebe Zeitgeist, Opera Liquida, Spazio Tertulliano, Martinitt /La Bilancia.

Questa larga partecipazione ha rivelato la straordinaria ricchezza e la vivacità dell'anima teatrale e performativa di Milano. La kermesse che contava 58 spettacoli si è realizzata nelle nostre sedi multisala che si sono pertanto rivelate luoghi idonei ad ospitare più spettacoli al giorno creando un atmosfera tipica dei festival. Per favorire l'accessibilità ad un bacino di cittadini più vasto possibile si è ritenuto indispensabile fissare un biglietto di ingresso a prezzo contenuto (10 €), una riduzione per partecipazioni "multiple" (5 €) e un biglietto operatore (3 €) perché tutte le compagnie in cartellone fossero coinvolte come pubblico per l'intero evento.

Le uscite sviluppate nel corso del 2015 ammontano a € 598.763,76 (il grafico ne rappresenta la ripartizione) e rappresentano il 13,66% del nostro bilancio.

Progetti speciali

Nel 2015 - anno dell'esposizione universale nella nostra città - arriva a compimento il percorso intrapreso nel 2013 con **ARCIGAY Milano**. I temi legati all'inclusività della comunità LGBT, già molto presenti nella nostra linea artistica, si ampliano e completano con questa collaborazione. In occasione della "Expo Milano Pride Week -

Pride on stage all'Elfo Puccini", la compagnia Le Brugole ha presentato *La Metafisica dell'Amore*, spettacolo comico che parla dell'amore come sentimento universale, senza distinzione di sesso, razza, lingua o religione.

Oltre a ospitare eventi e iniziative e a contribuire alla promozione di campagne di informazione, la collaborazione con ARCIGAY Milano, si sviluppa anche su agevolazioni e convenzioni per gli spettacoli della nostra stagione.

Prosegue anche la collaborazione con **LILA Milano Onlus** - Lega italiana per la lotta contro l'AIDS nel promuovere iniziative importanti di sensibilizzazione e sostegno nella lotta all'Aids.

Anche nel 2015, il Teatro ha dato la propria disponibilità a ospitare nel proprio foyer banchetti informativi e di raccolta fondi di Onlus e Associazioni umanitarie, talvolta legati a tematiche affrontate dalle compagnie ospiti, come ad esempio lo spettacolo *Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi*, per il quale, oltre alla presenza del banchetto, è stato organizzato un incontro con Paolo Pobbiati della Direzione Nazionale di **Amnesty International**.

Durante l'ospitalità del Teatro della Cooperativa è stato invece esposto un banchetto info/gadget di **Emergency**.

Il 2015 è stato un anno importante per le iniziative rivolte ai giovani, partendo dall'infanzia, sino agli studi universitari.

Nel periodo natalizio abbiamo ospitato le **Lezioni Concerto AIGAM** (Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale): un intero pomeriggio di concerti pensati per i bimbi da 0 a 12 anni, dove genitori e bambini hanno vissuto un momento di immersione nel suono di voci e di strumenti.

Sempre a Dicembre, in collaborazione con il **Comune di Milano** e l'**Associazione Piazza Fontana 12 dicembre '69**, l'Elfo Puccini ha ospitato l'evento di commemorazione della strage di Piazza Fontana *E saremmo stati salvi;* una lezione-spettacolo dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori, elaborata da Lella Costa e Paolo Colombo in un anno di lavoro congiunto, con lo scopo di raccontare una vicenda sulla quale può sembrare sia stato detto tutto e invece moltissimo resta da raccontare.

Sposandone le linee guida, abbiamo aderito con entusiasmo al **Progetto "Laiv"**, ideato e finanziato da Fondazione Cariplo, che avvicina i ragazzi che frequentano le scuole medie superiori ai mestieri dell'arte, proponendo agli Istituti che aderiscono all'iniziativa un calendario articolato tra spettacoli, partecipazione attiva alle prove e incontri, che mira a coinvolgere gli studenti nei diversi aspetti che compongono l'opera artistica. Durante Il Festival "Laiv Action", evento conclusivo e performativo del progetto Laiv,

il Teatro ha accolto per 8 giornate più di 5.000 partecipanti tra studenti, docenti e operatori: 115 gli spettacoli di teatro e musica proposti da altrettante scuole coinvolte e 7 aziende innovative di giovani imprenditori che hanno presentato i loro progetti ai ragazzi.

Il Festival ha coinvolto per quasi due settimane tutto il nostro staff tecnico (fonici, elettricisti, macchinisti e operatori video), i quali hanno fornito, sin dalle fasi preliminari e organizzative, un servizio altamente professionale, rendendo l'evento un'esperienza unica e preziosa per i ragazzi che hanno partecipato al progetto. Anche l'impiego del personale di sala (maschere e direttori di sala) è stato massiccio, soprattutto per la gestione dei flussi dei vari gruppi scuola che si avvicendavano nelle nostre tre sale e tra i diversi spazi del teatro.

Infatti, oltre agli spettacoli, nelle aree "Playground", predisposte negli spazi limitrofi alle sale, sono state proposte ai partecipanti alcune attività laboratoriali volte a far sperimentare loro dinamiche comunicative e teatrali alternative.

Proseguendo con un percorso più formativo, è intenzione del nostro Teatro sostenere anche le iniziative degli studenti universitari: un esempio riguarda il progetto dei **giovani scrittori IULM**, ai quali abbiamo dato la disponibilità dei nostri camerini per effettuare delle riprese video per l'antologia dal titolo *Fantasmi*.

Eventi

Nel 2015 il Teatro Elfo Puccini ha ospitato oltre 160 manifestazioni extra-stagione, confermandosi così una delle location preferite a Milano da aziende e società per eventi e iniziative di ogni tipologia.

Il Teatro, sia per la centralissima ubicazione nella città, che per la struttura polifunzionale, ha infatti la possibilità di accontentare le più svariate esigenze dei Clienti; in termini di capienza, con tre sale da 500, 210 e 100 posti, necessità tecniche per gli allestimenti, grazie alla professionalità del nostro personale tecnico e alla strumentazione tecnologicamente avanzata di cui sono dotate le diverse sale, e accoglienza, con diversi spazi tra cui l'area bar e il foyer, in cui organizzare catering e momenti di ritrovo per gli invitati.

Come già accennato, l'Elfo Puccini offre tre sale:

- > Sala Shakespeare 500 posti
- > Sala Fassbinder 210 posti
- > Sala Bausch 100 posti

Sia la sala Fassbinder che la sala Bausch dispongono di una gradinata telescopica e modulabile, che quindi all'occorrenza può creare degli spazi e una disposizione del pubblico diversi per ogni evento.

Da sottolineare inoltre che le tre sale sono state concepite per ospitare in contemporanea diverse attività, così come per poter proiettare su uno schermo ciò che accade da una sala all'altra; aspetto fondamentale per eventi con un numero di invitati che supera i 500 posti, e che quindi possono seguire la stessa iniziativa da tutte e tre le sale.

Oltre a questo, su richiesta possiamo fornire una copertura wireless di tutti gli spazi, dirette streaming e altri servizi ad hoc per i nostri Clienti.

Oltre alle tre sale principali, non mancano sale riunioni e spazi più raccolti e riservati per un numero ristretto di ospiti.

Il Teatro da sempre suddivide gli eventi, e di conseguenza le relative entrate, secondo le seguenti macro categorie:

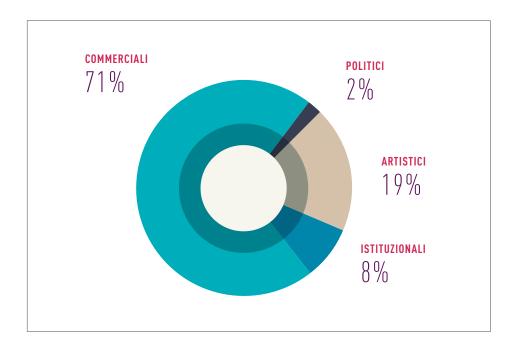
- > Commerciali: tutti quegli eventi organizzati da aziende e società che operano nel campo del profit-oriented e che scelgono il Teatro come location ideale per presentare le nuove linee di produzione, ovvero le novità con cui "invaderanno" il mercato nei mesi successivi.
- > Artistici: eventi di interesse prettamente culturale e artistico, proposti da enti con i quali il Teatro ha intrapreso dei rapporti di collaborazione.
- > Politici: quando il richiedente appartiene all'ambito politico oppure l'evento prevede la partecipazione di personalità del mondo politico o delle Istituzioni.
- > Istituzionali: affitti sala che rientrano nella convenzione con il Comune di Milano, per i quali il Teatro mette a disposizione la sala in ordine di marcia, fornendo quindi a titolo gratuito, oltre all'utilizzo degli spazi, il personale di sala d'obbligo come da piano di emergenza (maschere, direttore di sala e tecnico di sala), il servizio di biglietteria, pulizie e riscaldamento/condizionamento degli spazi.

La gestione degli eventi extra-stagione pone un'attenta cura nell'evitare interferenze con la programmazione teatrale e il calendario attività del Teatro; per questo motivo ospitiamo gli eventi prevalentemente nei lunedi di riposo, in settimana in orari diurni, e nella fascia serale durante i periodi di pausa dell'attività teatrale.

L'apporto economico degli eventi extra-programmazione ha prodotto il 12% delle risorse proprie.

Il grafico alla pagina seguente evidenzia le entrate ripartite sulle categorie di eventi.

Sia per entrate che per numero di eventi, il 2015 è stato in assoluto l'anno migliore per quanto riguarda il settore degli affitti sala, raggiungendo l'obiettivo di coprire interamente sia i costi diretti che i costi indiretti riferiti al personale di sala e agli acquisti di materiali.

Hanno contribuito a questo risultato sicuramente il Festival Laiv Action 2015 promosso da Fondazione Cariplo, manifestazione che coinvolge più di 5.000 studenti in attività teatrali e musicali per 8 giornate consecutive, e alcuni eventi particolarmente prestigiosi, tra cui gli eventi di Sky, Ducati e Amazon Web Services.

Nel 2015 si aggiungono alla lista dei nostri Clienti commerciali, aziende e società nazionali e internazionali, quali:

- > Amazon Web Services
- > Sky
- > Tempocasa S.p.a.
- > Davines S.p.a.

Si riconfermano invece come Clienti consolidati:

- > Ducati
- > The Walt Disney Company Italia srl
- > MM Milanese Spa
- > Banca C.R. Asti
- > Future Concept Lab, centro per l'Innovazione di sociologia per il marketing
- > Studio Aps, società di formazione e consulenza nelle human resources

Tra gli eventi di carattere politico, segnaliamo il convegno del Partito Democratico sul dopo Expo 2015, l'Assemblea Nazionale di ReteDem e l'incontro organizzato dal Sindacato pensionati italiani CGIL Lombardia.

Come per ogni evento, ancor di più per quelli politici, dove l'affluenza di pubblico è spesso massiccia, il Teatro è sempre molto attento ad osservare e far rispettare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e agli obblighi imposti dalla licenza di agibilità.

Nell'ambito della convenzione con Il Comune di Milano, che prevede l'utilizzo a titolo gratuito delle sale per 15 giornate l'anno per manifestazioni sostenute dal Comune stesso, abbiamo ospitato anche quest'anno l'Associazione per la Musica Contemporanea Milano Musica, per tre giornate di concerti con l'M di Ensemble e il Quartetto Arditti.

Il Comune di Milano – Settore Servizi per Persone con Disabilità, Salute Mentale e Domiciliarità ha scelto il nostro Teatro per mettere in scena il musical "Hello My Darling" con gli allievi diversamente abili e normodotati dell'Accademia dell'Arte nel cuore Onlus.

TIPOLOGIA EVENTO		COMMERCIALE	POLITICO	ISTITUZIONALE	TOT
GENNAIO	-	3	1	-	4
FEBBRAIO	2	4	-	1	7
MARZ0	2	12	-	-	14
APRILE	2	8	-	2	12
MAGGI0	1	17	1	-	19
GIUGNO	2	25	-	3	30
LUGLIO	=	-	-	-	-
SETTEMBRE	=	7	-	=	7
OTTOBRE	21	13	3	4	41
NOVEMBRE	13	-	1	4	18
DICEMBRE	-	8	-	1	9
TOTALE	43	97	6	15	161

All'edizione 2015 di Bookcity Milano, per la gioia dei più piccini torna Geronimo Stilton, che ha fatto ballare e divertire i piccoli lettori per un' intera mattinata in sala Shakespeare: a seguire e a chiudere il calendario della manifestazione, si sono alternati nelle diverse sale del teatro una serie di eventi letterari commerciali.

In totale, sono 161 gli eventi extra-stagione ospitati nel 2015, con un picco significativo a giugno e novembre e un calo nei primi due mesi nell'anno.

Le sale più richieste si riconfermano nell'ordine le sale Shakespeare e Fassbinder.

Pubblico

Aumentare il pubblico, renderlo sempre più consapevole e attento alla qualità della programmazione e delle singole offerte, resta l'obiettivo che a cui tendono le nostre iniziative di promozione e marketing. Nel 2015 si sono dimostrate determinanti per garantire una crescita uniforme su tutte le categorie di pubblico due direttrici: le nuove iniziative ideate con partner convenzionati e gruppi organizzati e la sempre importante attenzione alla politica dei prezzi.

L'analisi delle diverse tipologie di pubblico conferma infatti anche per il 2015 un'equilibrata distribuzione degli intervenuti, secondo la tendenza degli ultimi anni. Si registra un'alta percentuale di abbonati ("i fedelissimi"), ovvero 28% delle presenze complessive, e di "pubblico fidelizzato" tramite le iniziative promozionali messe in atto, pari al 16% delle presenze complessive.

Ma i dati sono significativi soprattutto per quanto riguarda il "nuovo pubblico" (da fidelizzare): 21 % del pubblico non organizzato.

Nell'ottica di semplificare sempre di più l'accesso al teatro da gennaio 2015 al pubblico è stata data la possibilità di accedere direttamente in sala, senza passare dal botteghino, tramite il servizio print@home (possibilità di stampare i biglietti a casa), servizio abilitato per gli acquisti online e telefonici, sistemi sempre più utilizzati dagli spettatori

Alcuni titoli nel 2015 hanno ottenuto dei risultati importanti: il fortunato progetto di Paolo Fresu e Uri Cane (tre concerti diversi in tre giornate) e *Mr. Pùntila e il suo servo Matti*, una delle produzioni di maggior successo dall'apertura del Teatro Elfo Puccini. In particolare con la replica speciale del 31 dicembre (che comprendeva buffet e intrattenimento) ha raggiunto il maggior incasso registrato finora al Teatro Elfo Puccini.

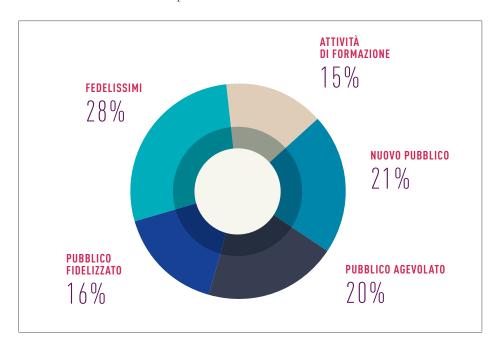
In forte crescita anche il pubblico proveniente dal lavoro effettuato con gli istituti di formazione (dalle scuole medie alle università) come testimonia il grande successo di

un titolo pensato per i più piccoli come *Shakespeare a merenda* e dell'abbonamento Università, formula in grande crescita anche se slegata da un corso universitario.

Sempre più attente e mirate le proposte di riduzioni su date specifiche, veicolate tramite le nostre newsletter settimanali, sito e social network, studiate per aumentare le presenze su repliche particolari, per influenzare l'andamento dei dati.

Continua ad essere difficile definire il "pubblico dell'Elfo Puccini": sicuramente si tratta di un pubblico estremamente variegato e aperto, disponibile a farsi "incuriosire" muovendosi tra le proposte più classiche a quelle più ardite e innovative.

L'anno si è chiuso con 94.401 presenze nelle nostre sale.

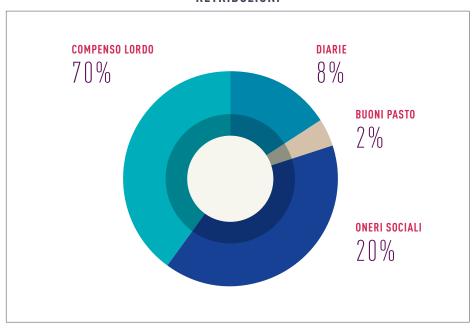

Lavoratori

Composizione e incidenza costo del lavoro

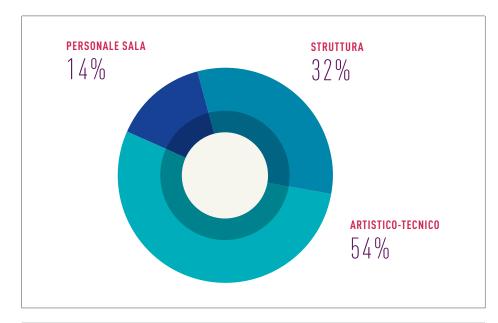
Le spese per il personale ammontano a $\leq$ 2.154.000 e la loro composizione è la seguente:

RETRIBUZIONI

In questo bilancio, aggreghiamo le spese per il personale indipendentemente dai contratti di appartenenza, per una lettura corrispondente ai nostri centri di costo ovvero:

- > personale artistico, tecnico direttamente connesso alla realizzazione degli spettacoli
- > personale di sala impiegato per tutte le attività della nostra impresa
- > personale strutturale indispensabile per la gestione del teatro e dell'impresa

	2015	2014	2013
ARTISTICO-TECNICO	1.162.833,98	1.040.398,26	1.198.467,83
PERSONALE SALA	305.936,15	269.294,21	315.618,62
STRUTTURA	685.897,81	691.359,47	660.670,99
	2.154.667,04	2.028.051,94	2.174.757,44

Composizione oneri sociali

Significativo il trand di crescita degli oneri complessivamente versati:

	2015	2014	2013	2012
INPS (COMPRESO EX ENPALS)	562.075,00	521.995,00	552.951,84	538.419,00
INAIL	21.914,00	19.726,00	20.345,00	20.126,00
COSTO TOTALE	586.004,00	543.735,00	575.309,84	560.557,00

Il numero del personale si mantiene pressochè stabile (salvo la naturale oscillazione della componente artistica che varia in funzione degli spettacoli prodotti).

	PERSONALE IMPIEGATO				
	2015	2014	2013	2012	2011
ARTISTICI	49	45	52	52	44
TECNICI	70	62	73	73	70
AMMINISTRATIVI	13	12	7	7	7
TOTALE	132	119	132	132	121

	GIORN	GIORNATE LAVORATIVE				
	2015	2014	2013	2012	2011	
TOTALE	15.917		16.470		13.880	•

GIOVANI, LAVORATORI FEMMINILI					
	2015	2014	2013	2012	2011
PERSONALE DI CUI:	132	119	132	132	121
GIOVANI	65	55	68	62	62
DONNE	53	48	46	49	50

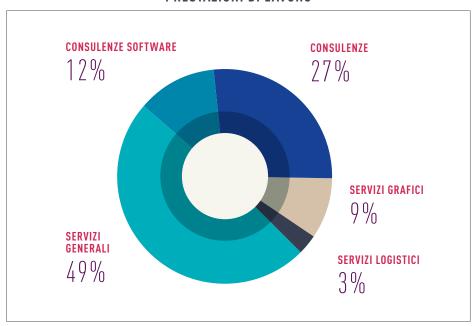
Le nostre collaborazioni sono regolamentate dai C.C.N.L. di categoria, ovvero:

- **> C.C.N.L. scrittura teatrale** questo contratto è applicato per gli attori, tecnici, registi, scenografi, amministratori e segretari di compagnia.
- **> C.C.N.L. esercizi teatrali** questo contratto è applicato prevalentemente per la gestione della sala teatrale. In particolare per il personale di cassa è utilizzato il part-time per consentire una apertura al pubblico di 7 giorni con un'orario giornaliero di 9 ore.

- > Lavoro intermittente con C.C.N.L. di scrittura teatrale e/o C.C.N.L. esercizio teatrale questo contratto è applicato per la gestione delle maschere e dei tecnici saltuari (necessari alle attività non continuative legate alla messa in scena degli spettacoli sia in sede che in tournee, sia di produzione che di ospitalità).
- > tutela maternità è sempre garantita la tutela della maternità e il mantenimento del posto di lavoro al rientro dal congedo per maternità pur applicando il contratto tempo determinato.
- **> prestazione di lavoro** rappresenta il 6,35% delle nostra spesa il valore economico dei professionisti e delle aziende che affiancano i nostri lavoratori.

Il grafico evidenzia le specificità richieste per la gestione dei servizi direttamente collegati alla nostra attività.

PRESTAZIONI DI LAVORO

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'impegno dell'Elfo si esplica anche nella tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, un obiettivo fondamentale che viene perseguito attraverso una serie di strumenti. Attraverso il nostro consulente, dott.sa Fulvia Candeloro, siamo in condizioni di assolvere tutti gli adempimenti richiesti con la normativa D.Lgs 81/2008 e relativi applicativi.

Prosegue l'accordo con la medicina del lavoro IGEA per la tutela della salute dei lavoratori. Il medico di riferimento, già da diversi anni, è la dottoressa Laura Contini. Per una maggiore ottimizzazione dei tempi le visite di controllo sanitario del personale si svolgono presso il teatro.

Anche nel 2015 si sono svolte le prove di evacuazione del teatro con tutto il personale, come previsto dal piano di emergenza e si sono svolti i corsi di formazione generale sicurezza del lavoro per tutti gli addetti, i corsi specifici per impiegati e tecnici, il corso formazione dirigenti.

Il personale tecnico è addestrato all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza di prima e terza categoria (lavoro in quota) e all'uso corretto degli attrezzi di lavoro che comportano rischi.

Il Teatro si è dotato di apparecchiature elettriche e meccaniche atte a facilitare, alleggerire e rendere meno rischioso lo svolgimento del lavoro, idonee e regolarmente mantenute, quali paranchi e americane motorizzati, elevatore elettrico

Infortuni sul lavoro

Grazie all'insieme delle azioni messe in campo, come meglio specificato in precendenza, non si sono verificati infortuni.

Indennità di disoccupazione

Prosegue il versamento dei contributi per la disoccupazione (ASpI e mini ASpI)anche se non sono direttamente correlati all'effettiva disponibilità verso il lavoratore da parte dell'ente preposto (Inps)

Tirocini e formazione

Abbiamo ospitato 1 tirocinio aziendale in collaborazione con il Politecnico di Milano – lighting design e led tecnology. Gli stage sono finalizzati al completamento della

formazione di studenti qualificati, che con questa esperienza professionalizzante, vengono preparati per inserirsi in ambito lavorativo in modo autonomo e competente.

Per la prima volta abbiamo anche ospitato per una settimana una giovanissima studentessa del college International di Ferney Voltaire (Francia) per un tirocinio osservativo di orientamento finalizzato alla scelta degli studi superiori.

Continuiamo ad assolvere alla nostra funzione di formazione delle nuove generazioni di attori, anche appena diplomati, offrendo loro delle concrete opportunità di lavoro, scritturandoli sia nelle nostre nuove produzioni che nelle riprese di spettacoli in repertorio. La trasmissione della nostra esperienza e del nostro sapere artistico è un elemento fondante della nostra storia. Ne sono testimonianza **65 giovani** attori e tecnici under 35 assunti nell'anno 2015.

RILEVAZIONE DEL CONSENSO

Oltre la pubblicità

teatro prestati alla piccolo schermo...

Un teatro d'arte contemporanea oggi, a Milano.

La sfida cambia non più ogni dieci o cinque anni, ma in continuazione. **Oggi,** ovvero negli anni in cui i vecchi massmedia fanno i conti con la rete. Si scontrano e già si ibridano: stanno nascendo, la svolta epocale è quasi matura, nuove modalità di fruizione degli eventi culturali, di spettacolo, d'arte. Le serie TV sui canali via cavo, digitali terrestri o satellitari stanno per compiere il passo storico della fruizione via web, Netflix è arrivato in Italia, la scrittura delle serie televisive soprattutto americane si raffina, una ulteriore parte di potenziale pubblico del teatro trova interesse a questa nuova televisione di qualità, protagonisti sono spesso attori di

A Milano, una metropoli in miniatura, dove accadono molte cose, per alcuni troppe, ma le metropoli sono così: ipertrofiche. Ci sono un numero impressionante di teatri e di locali di spettacolo, Milano assomiglia tutti i giorni al Festival di Edimburgo, con un enorme Fringe, in gran parte inesplorato e umanamente inafferrabile, insondabile in tutta la sua dimensione. Tutto ciò moltiplicato nel 2015 dall'EXPO, che ha offerto molto da vedere, ascoltare, gustare ai cittadini.

Nell'ipertrofia urbana molte cose passano sotto silenzio e non sono per forza le cose più brutte, molte cose invece finiscono sotto i riflettori, e non sono necessariamente le migliori. E non solo eventi spettacoli, ma la stessa vita urbana offre di per sé alternative ai concerti, al teatro, al cinema: la movida, per esempio. Vivere Milano con un bicchiere in mano. Non è la Milano da bere degli anni 80, è un fenomeno più allargato verso generazioni più giovani di quelle di allora...

La sfida appare impossibile, vista così. Costruire in cinque anni un Teatro dell'Elfo nuovo, così presente nella vita e nell'immaginario cittadino e nazionale, riuscire a far emergere dal magma della rete e dal fragore urbano non solo le nostre produzioni – che sono la punta di diamante del nostro lavoro, ma anche molti lavori di compagnie ospiti, a volte celebri, a volte all'opposto appena nate, che muovono i primi passi. Riuscirci poi con cifre del finanziamento pubblico bloccate sostanzialmente a 20/25 anni fa - al 1992 – e senza avere mai un euro in più da investire, anzi: dover oggi spartire un cartellone assai più ricco di spettacoli, sette/otto volte più numerosi di quelli di allora. Non è facile. Anzi, è frutto di una strategia che solo chi conosce bene la città può riuscire a portare a compimento.

Il pubblico potenziale dell'Elfo è di certo superiore al pur notevole numero di 100.000 spettatori attuali. Con investimenti adeguati sarebbe facile arrivare a incrementi rapidi e assai consistenti, ma nessuno al momento ci ha permesso di fare investimenti e tutte le risorse non assorbite dai costi di struttura, le dobbiamo necessariamente destinare all'arte, alla produzione.

Se l'Elfo ha allargato il suo pubblico, i suoi abbonati, lo ha fatto contando più sulla sua fantasia e creatività che sulle risorse economiche. E molto oculatamente ha dovuto spendere le limitate risorse a disposizione. Nessuno crederebbe che siamo un teatro assai spartano nei mezzi che mette in campo, perché siamo molto bravi a dare la sensazione opposta.

365 giorni di Elfo Puccini

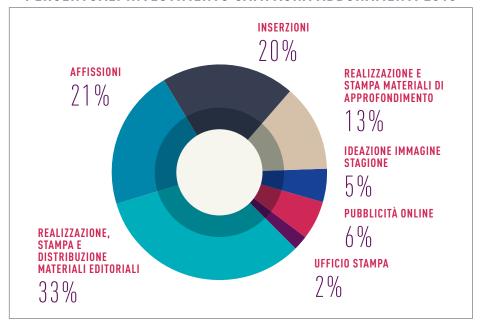
La nostra stagione si arricchisce sempre più, nel numero degli spettacoli, nei periodi di apertura dello spazio multifunzionale dell'Elfo Puccini e nella varietà delle proposte. Dunque si è rivelato opportuno slegare la comunicazione e la pianificazione della pubblicità dalla sola campagna abbonamenti, come veniva fatto in passato, e riorganizzarla come vera e propria comunicazione del brand Elfo Puccini per tutto l'anno solare. Per quanto il mese di settembre/ottobre resti il momento cruciale in cui

vengono programmate le principali iniziative e investimenti, a partire dal 2015 abbiamo iniziato ad allargare il nostro raggio d'azione.

Queste le principali campagne:

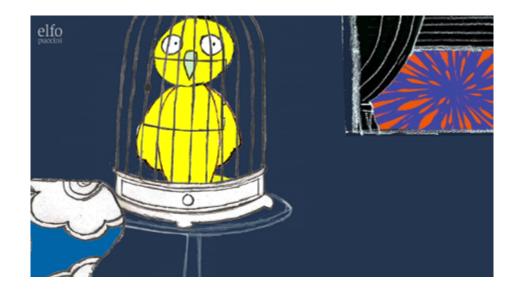
- campagne facebook con investimenti costanti e calibrati lungo tutto l'anno, finalizzati a promuovere sia i singoli spettacoli che il brand, hanno contribuito ad aumentare la visibilità della pagina e mantenere alta l'attenzione sull'attività nel suo complesso;
- inserzioni sulla carta stampata: pubblicazione di veri e propri inserti (otto pagine) nel TuttoMilano, periodico di Repubblica, per aggiornare costantemente il pubblico milanese; allargamento dell'investimento pubblicitario alle pagine nazionali, almeno in occasione di "speciali" sul teatro (es: Venerdì, magazine di Repubblica);
- campagne mirate su singoli eventi e occasioni speciali: per lo spettacolo *Il vizio dell'arte* in finale al premio Hystrio-Twister, assegnato online dal pubblico (che ne ha decretato la vittoria); per gli "happyfriday", giornate di promozioni e sconti, pubblicizzate sia online che con volantini e outdoor advertinsing.

PERCENTUALI INVESTIMENTO CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015

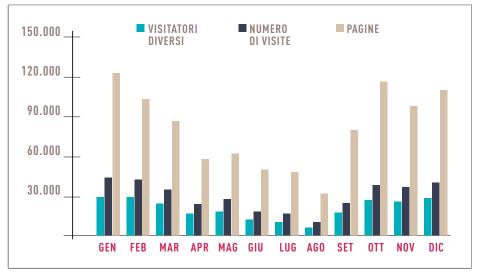
Costante è lo forzo di trovare il giusto linguaggio per le diverse forme di comunicazione e pubblicità, chiamando in causa le competenze dello studio grafico che firma la nostra immagine e di altri professionisti del settore, come l'agenzia Exit che supervisiona la pubblicità facebook, mirata ad aumentare il numero di followers della pagina. Confermiamo anche nel 2015 l'aumentato dell'investimento della pubblicità online (dal 4 al 6% dell'investimento complessivo), una tendenza che proseguirà nei prossimi anni.

È proseguita nel 2015 la sperimentazione e la ricerca dei mezzi più adeguati per rivolgersi a target di pubblico diversi. La creatività degli artisti dell'Elfo è sempre al servizio della comunicazione per ideare forme e messaggi innovativi, capaci di conquistare visibilità nell'immenso flusso di messaggi e di stimoli rivolti al cittadino milanese nell'anno di EXPO. Un esempio per tutti: la creazione di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia di un'animazione che vedeva protagonista un uccellino in fuga dalla noia casalinga verso il teatro.

Sito

Www.elfo.org, nel 2015, ha raggiunto 356.000 visite (contro 350.000 nel 2014 e 325.000 nel 2013).

Sono dati interessanti, ma il potenziale è assai maggiore. Grazie a un progetto avviato nel 2015, finalmente nel 2016 il sito sarà affiancato da un vero e proprio negozio online, che amplificherà al massimo la possibilità di intercettare attraverso la rete le diverse tribù urbane di spettatori–naviganti e al tempo stesso semplificherà al massimo gli acquisti. Il teatro soffre, anche per una normativa statale e per regolamenti SIAE molto invasivi, di una perdurante serie di ostacoli all'acquisto in tempo reale dei biglietti che rendono ancora poco diffusa l'idea del teatro come luogo di fruizione immediata e piacevole, senza frustranti code al botteghino.

Il sito consente di consultare il cartellone dal calendario stagione o da quello mensile, da entrambi è possibile accedere alle schede spettacolo dove sono presenti tutte le informazioni:

- > locandina completa con link alle biografie dei protagonisti e presentazione della messa in scena;
- > gallerie fotografiche;
- > rassegna stampa;
- > pagina materiali con trailer video, spot radiofonici, note di regia e programmi di sala scaricabili in pdf.

Dalla pagina PRODUZIONI E TOUR è possibile consultare il calendario di tutte le nostre produzioni in scena a Milano e in Tournée, completo di date, piazze e recapiti dei teatri che ci ospitano.

Dall'HOME PAGE e dalle NEWS è possibile sfogliare e fare il download dell'ultimo numero de "L'ELFO, Periodico a cura del Teatro dell'Elfo" e della Cartella Stampa in formato pdf.

La sezione BIGLIETTERIA riporta le diverse tipologie di abbonamento, prezzi e convenzioni a disposizione, fornisce in modo dettagliato informazioni sulle modalità di acquisto, pagamento, prenotazione e ritiro biglietti. Nella scheda "scuole e gruppi" si trovano tutti gli abbonamenti riservati agli studenti, le date delle repliche a loro riservate e le modalità di prenotazione.

Nella sezione INFO è possibile trovare i contatti per comunicare con i diversi settori, le indicazioni su come raggiungere il teatro (mezzi di trasporto pubblico, posteggi taxi, parcheggio convenzionato), e il form per iscriversi alla nostra newsletter. Dal 2013 è presente la scheda "trasparenza", in conformità alla "Legge 7 ottobre 2013, n. 112 Conversione in legge del DL del 8 agosto 2013 n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema" sono disponibili le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

La sezione SPAZI mostra le caratteristiche polifunzionali della nostra sede, adatta a ospitare appuntamenti di carattere diverso, non solo teatro ma anche danza, performance, concerti, film/documentari, incontri, convention, seminari, presentazioni di libri.

Gli operatori dello spettacolo e le aziende in cerca di location per i loro eventi possono consultare le piante delle tre sale, degli accessi per il carico e lo scarico e del contesto generale (foyer, atelier, bar), la scheda tecnica dettagliata di tutti gli spazi e una galleria fotografica.

Oltre al sito, Elfo Puccini è presente sui più importanti social network, tutti gestiti direttamente dai nostri uffici:

- > Facebook (fan page con circa 21.000 follower in costante crescita)
- > Twitter
- > Youtube
- > Instagram
- > Trip Advisor

Il nostro teatro gestisce anche un canale Vimeo dove vengono caricati i montaggi degli spettacoli in versione integrale protetti da password. Questo servizio ci permette di agevolare la distribuzione dei nostri spettacoli, supportare gli attori e il personale tecnico in caso di ripresa di una pièce, e consente la visione a tutti i tesisti e alle università che ne fanno richiesta a fini didattici.

Comunicazione

La costruzione di un dialogo vero tra il teatro e la città è da anni obiettivo fondante del nostro lavoro. Lo perseguiamo condividiamo contenuti, emozioni ed esperienze con i nostri spettatori, ogni sera quando si alza il sipario. La forza e la vitalità della comunicazione teatrale deve trovare espressione anche in tutte le forme della comunicazione come parte del marketing, per fidelizzare chi già ci segue e per intercettare un pubblico nuovo e disposto alla partecipazione.

Perché vogliamo che l'Elfo Puccini sia vissuto e percepito dalla città come casa comune, luogo d'incontro, di socialità, di riflessione, di divertimento e di condivisione. Questa scelta di fondo ha indirizzato le strategie comunicative e le campagne degli

ultimi anni e si ritrova declinata con grande efficacia nella headline scelta per identificare la stagione 2015/16 che mette proprio l'accento sullo scambio vitale tra palco e platea: "Il teatro è l'arte dell'incontro". Per tradurre questo 'slogan' in un linguaggio iconografico universale e contemporaneo è stato coinvolto un giovane illustratore, Davide Abbati che, non ancora trentenne, si sta affermando nel mondo editoriale. L'elemento visivo e quello "narrativo" devono raccontarne la coerenza e la ricchezza e sono declinati in tutte i materiali stampati, nonché nella comunicazione web, secondo le specificità richieste dai vari media (foto, animazioni, filmati ecc).

La comunicazione è sempre stata una delle chiavi del successo dell'Elfo, che ha

fatto da apripista in molti campi, intrecciando un dialogo fertile con i settori quali la fotografia o il design. Le risorse sempre scarse costringono a essere inediti, innovativi e all'avanguardia per ottimizzare i risultati.

La nostra strategia di comunicazione (sia quella istituzionale che quella specifica sugli spettacoli) si rivolge tanto ai mass media (mediatori tra teatro e pubblico) che direttamente agli spettatori (anche nell'ottica del direct marketing).

Attenzione dei media

Anche la comunicazione rivolta ai media ha quindi messo in primo piano l'identità culturale del Teatro dell'Elfo e il progetto artistico, che si declina nei palinsesti delle stagioni e nella poetica stessa degli spettacoli.

Se ogni spettacolo è una narrazione densa di significati, per il Teatro dell'Elfo ogni spettacolo è anche parte di una narrazione più ampia, il capitolo di una "storia" lunga una stagione e di una "storia" lunga ormai più di quaranta'anni (da quando è stato fondato nel 1972).

Così, oltre il successo della nuove produzioni firmate Elfo o dei singoli artisti, la stampa nel 2015 ha sottolineato in più occasioni l'unicità e la forza del nostro progetto nel suo complesso, rafforzandone l'immagine con "ritratti" efficaci e rispondenti alla nostra idea di teatro e di cultura.

"La partecipazione e le ovazioni finali con cui viene accolto la dicono lunga, in questo caso, sull'esito dell'operazione più di qualunque analisi critica. Affrontando Brecht per la prima volta nel percorso ultra-quarantennale della compagnia, Bruni/Frongia hanno allestito uno spettacolo pienamente in linea con la storia recente del Teatro dell'Elfo, di un organismo, cioè, che non prende mai le distanze dal proprio pubblico, che non ne asseconda i gusti e le aspettative, ma stabilisce con essi un legame naturalmente empatico. Ciò che colpisce e un po' stupisce, anche in questo spettacolo, è il fatto che tra scena e platea sembra stabilirsi una sorta di scambio fisiologico: ciò che devono dire, gli attori non lo comunicano in virtù di particolari invenzioni registiche, ma lo fanno arrivare attraverso certe vibrazioni che si trasmettono istintivamente dall'una all'altra. Molta parte di questo effetto passa attraverso la traduzione dello stesso Bruni, che fin dal titolo è quanto di meno rigido e paludato si possa immaginare. Bella o brutta che sia, pare rispondere a un codice comune tra chi recita e chi ascolta, specialmente per quanto riguarda gli spettatori più giovani (..)".

Renato Palazzi, da Il sole 24 ore del 13/12/2015

"Ogni tanto, per capire a che punto siamo arrivati, conviene spegnere le urla dai talk show e passare una sera a teatro. Mi incuriosiva per esempio capire perché Elio De Capitani, uno dei nostri migliori attori e registi di teatro, sempre così attento a raccontare il presente attraverso i classici, avesse deciso di riesumare il Miller di Morte di un commesso viaggiatore. Altra epoca, altra società, altri mestieri.... Nell'era di Ebay e Amazon tutto questo suona polveroso.

Ma bastano pochi minuti della versione di De Capitani per capire che in realtà oggi siamo tutti diventati commessi viaggiatori, qualunque mestiere facciamo, qualunque mezzo di trasporto usiamo, l'auto o l'aereo o internet o la televisione, siamo ruffianeschi e affabulanti venditori porta a porta di merci e in particolare di una: noi stessi. Gli etichettatori delle nostre esistenze lo chiamano personal o self branding.

Morte di un commesso viaggiatore è stato scritto nel '49 e non è mai stato tanto attuale. Lo spettacolo di Elio De Capitani, che gira l'Italia, non è soltanto uno dei più belli della stagione, ma un'occasione unica per guardare nel cuore di tenebra della nostra società."

Curzio Maltese, da Il Venerdì, 06/03/2015

In termini numerici: nel 2015 la carta stampata ha parlato del Teatro dell'Elfo in 1650 articoli, ai quali vanno aggiunte le uscite sul web, su radio e TV. I mezzi d'informazione che hanno parlato di noi nel 2015 sono distribuiti nei più diversi settori dell'editoria. In sintesi:

- quotidiani: a distribuzione locale e nazionale
- > agenzie di stampa
- > periodici: settimanali e mensili, soprattutto femminili, d'attualità e informazione, arte e cultura
- > stampa specializzata, web e non
- > Radio e Tv: reti locali e nazionali
- > siti internet

> Ouotidiani a diffusione nazionale:

Avvenire, Corriere Della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Messaggero, Il Secolo XIX, Il Sole 24 Ore, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, la Repubblica, La Stampa, Libero, Leggo, L'Unità, Metro, Qn/Il Giorno/La Nazione/Il Resto del Carlino, Italia Oggi.

> Ouotidiani a diffusione locale:

L'Adige, Brescia Oggi, Il Cittadino (Lodi), Corriere Adriatico, Corriere del Mezzogiorno, Corriere Trentino, Corriere del Veneto, Corriere dell'Umbria, Cronache del garantista, Gazzetta di Parma, Il giornale di Sondrio, Il Giornale di Brescia, Il giornale di Vicenza, Il corriere mercantile, Il Mattino, Il Piccolo, Il quotidiano del sud, La Gazzetta del sud, la Nuova di Venezia e Mestre, La Provincia di Lecco/Como/Sondrio, La Provincia Pavese, L'arena, Libertà, L'Informatore, Messaggero Veneto, Novaraoggi, L'Eco di Bergamo, La Prealpina/Lombardia Oggi, Il Resto del Carlino, Mi-Tomorrow (e altri ancora).

> Radio e televisioni:

Radio 2, Radio 3, Radio Città Futura, Radio Svizzera Italiana, Capital, Deejay, Rds, Agr, Radio 24, 105 Classics, Circuito Marconi, Radio Popolare, Radio Onda d'urto, Radio Lombardia, Rai3, Rai News 24, RAI5, Sky Arte, Telelombardia.

> Settimanali di attualità e cultura:

Domenica (Il Sole 24 ore), 24orenews, Left, Sette/Corriere della Sera, La Lettura, Venerdì di Repubblica, Famiglia Cristiana, Panorama, L'espresso.

> Periodici:

Linus, Touring, Vita Cattolica, Business People, Pride, Style Magazine, Tv Radiocorriere, Tv Sorrisi e Canzoni, Conde' Nast Traveller, Business people, Telesette.

> Periodici femminili:

D/La Repubblica, Gioia, Io Donna, Donna Moderna, Elle, Marie Claire, Vanity Fair, Intimita', Book Moda Donna Mag.

> Periodici arte, cultura e spettacolo:

Ciak, Classic Voice, Il Giornale Della Musica, Hystrio, Sipario, Danza & Danza, Danzasi, Ballet 2000, Film Tv, Inside Art, Marla, Musica Jazz, Musica, Interni

> Periodici diffusione locale e supplementi locali:

Tuttomilano (la Repubblica), Vivimilano (Corriere della Sera), ZeroMilano, La Zona Milano, Milanosette, Settegiorni, Settesere, Giovani genitori, Trovaroma (la Repubblica), Città Nuova.

> Testate online:

Cultweek.com, Delteatro.it, Ateatro.it, Milanoinscena.it, Persinsala.it, Klpteatro.it, PAC paneacquaculture.net, Saltinaria.it, Teatroteatro.it, Lospettacolo.org, Teatrionline.it, TGCom, Mentelocale.it, IltamburodiKattrin.com, Stratagemmi.it, Teatroecritica.org, Artslife.com, Milanoweb.com, Teatrimilano.it, Omnimilano.it, Lospettacolo.

Abbonati

Anche nel 2015 viene confermata la volontà di una politica dei prezzi particolarmente attenta nei confronti degli abbonati. Vengono quindi riproposti sia il costo particolarmente vantaggioso (il teatro a partire da 10 euro) che la completa libertà di scelta su tutti i titoli presentati in stagione.

Questa scelta viene confortata da un ulteriore incremento dei numeri: crescita di 765 presenze, ovvero + 4 % degli abbonati intervenuti rispetto al 2014. Anche la vendita degli abbonamenti per la stagione del 2015/2016 ha dato buoni riscontri registrando un'ulteriore crescita delle formule per il pubblico del 5%. Un ottimo riscontro ha avuto anche la nuova proposta della formula di abbonamento Università, rivolto agli studenti, che incrementa ulteriormente il successo del primo anno (2014/2015).

La qualità della programmazione quindi, ma anche un'attenta politica dei prezzi. Il costo degli abbonamenti non viene aumentato dal 2010, anno dell'apertura del Teatro Elfo Puccini nella sede di Corso Buenos Aires, e consente ai nostri spettatori di assistere ai nostri spettacoli partendo da un prezzo di 10 euro (risparmiando quindi 20,50 € sul costo del biglietto intero).

Punto di forza della nostra proposta è sicuramente la semplicità: quattro sono infatti le nostre principali formule di abbonamento:

> COPPIA la nostra proposta storica: 7 ingressi per due persone per (da € 168 a € 196): per gli abbonati più assidui ei fedelissimi

- > PRIMA SETTIMANA 7 ingressi per una o due persone da utilizzare per le prime sei repliche dello spettacolo (da 70 a 140 €): per chi sta più attento al costo, il teatro a partire da 10 €
- > PIU' TRE 3 ingressi in un trimestre a 45 €: la proposta per i nuovi abbonati, per chi preferisce non impegnarsi nel lungo periodo
- > CARNET le formule di abbonamento più flessibili, da comprare o regalare (da 61 a 171 €): per chi vuole essere più libero di scegliere se venire da soli o in gruppo

La novità di quest'anno è una speciale **carta regalo**, molto conveniente, rivolta a cral e aziende come proposta regalo per i propri dipendenti.

Tutto questo senza trascurare la qualità del servizio offerto. Oltre alla dotazione di strumenti tecnologici e di approfondimento, il nostro staff dedica da sempre una particolare attenzione ai nostri abbonati: inizialmente consigliando la formula migliore in base alle singole esigenze, successivamente fornendo una consulenza preparata nel suggerire la composizione dell'abbonamento indicando a quali spettacoli assistere ed infine risolvendo eventuali richieste o problemi che dovessero sollevarsi nel corso della stagione.

Scuole

La nostra politica culturale nasce dalla volontà di diffondere la passione per il teatro. Da sempre guardiamo ai giovani studenti delle scuole con particolare attenzione: la sensibilizzazione verso l'arte per noi è una vera e propria missione che affianca e supporta il ruolo educativo e formativo degli insegnanti.

L'ufficio scuole nel 2015 è stato ulteriormente potenziato: gli insegnanti usufruiscono di un canale privilegiato per le prenotazioni e il ritiro dei biglietti, operazioni che non avvengono presso il botteghino ma in un ufficio dedicato, consentendo un momento di confronto sugli spettacoli scelti e ricevono periodicamente una newsletter con le proposte adatte ai ragazzi e con un'indicazione sui percorsi attinenti ai programmi di studio.

Nel mese di maggio organizziamo abitualmente una conferenza dedicata alle scuole, durante la quale la direzione artistica e gli attori/registi delle compagnie ospiti presentano gli spettacoli della stagione successiva. Questa conferenza rappresenta un momento privilegiato di scambio diretto e di vicinanza tra gli insegnanti e gli artisti che pone delle solide basi per il lavoro di promozione.

Il nostro target di riferimento è costituito principalmente dalle scuole medie superiori (Licei, Istituti Tecnici e Professionali), nel 2015 abbiamo proseguito con successo

l'avvicinamento alle scuole medie inferiori e alle primarie grazie a due progetti particolarmente adatti a questa fascia di pubblico. *Il fantasma di Canterville* e *Shakespeare a merenda* hanno registrato un totale di 1.150 presenze complessivamente, permettendo ad alcune scuole di conoscere per la prima volta il Teatro Elfo Puccini.

Alle scuole riserviamo agevolazioni sui prezzi che non subiscono aumenti dal 2012: per le scuole medie inferiori un biglietto a 8,00 euro, mentre per le scuole medie superiori un abbonamento a 3 spettacoli a scelta sull'intera stagione a 30,00 euro oppure la possibilità di acquistare un biglietto per un singolo spettacolo a 12,00 euro.

Nel 2015 oltre 100 scuole medie superiori e un numero crescente di scuole medie inferiori, anche supportate dal consolidato progetto di Zona Teatrale, hanno portato in teatro 10.500 studenti che hanno scelto di vedere 37 spettacoli.

Il bacino di utenza degli Istituti interessati alla nostra attività non si limita ai confini milanesi e lombardi, ma attira gruppi sia dal Piemonte che dall'Emilia Romagna, estendendosi anche alla Svizzera.

La programmazione artistica, attenta all'offerta per le scuole, punta anche sulla scelta di testi classici, interpretati però con messe in scena innovative e vicine ai linguaggi dell'oggi. Una lettura dunque con uno sguardo al contemporaneo che rispecchi però l'anima e l'essenza del testo e che quindi risulti più fruibile e godibile per gli studenti. Nel 2015 sono stati proprio due testi classici ad attirare l'interesse di insegnanti e studenti: *Nuvole* di Aristofane è lo spettacolo più visto (oltre 3.000 presenze) seguito da *La tempesta di Shakespeare* che è stato visto da 1.200 ragazzi. Nella classifica di gradimento degli spettacoli sono da citare anche Sei personaggi in cerca di autore e *Mister Puntila e il suo Servo Matti* che hanno totalizzato oltre 2.000 presenze.

Alla programmazione serale abbiamo affiancato un calendario di 21 repliche riservate esclusivamente alle scuole e rivolte soprattutto ai numerosi gruppi provenienti da fuori Milano, che hanno accolto oltre 3500 studenti; a queste matinée spesso sono seguiti incontri con le compagnie, che hanno consentito ai ragazzi un momento di confronto e di approfondimento sul testo, la messa in scena, il lavoro attorale e una riflessione sulla loro percezione della pièce.

Nel 2015 abbiamo puntato sulla collaborazione e l'adesione ad alcuni progetti formativi e di avvicinamento al teatro, attivando o riconfermando la sinergia con istituzioni e associazioni del territorio milanese.

In particolare citiamo la collaborazione con:

> ACROBAZIE CRITICHE – EDIZIONE 2015

Nel 2015 l'Elfo Puccini ha aderito come "sostenitore" alla seconda edizione del progetto Acrobazie Critiche, organizzato da Prospettive teatrali insieme a Segni d'Infanzia, un festival di critica teatrale dedicato alle scuole superiori. Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando dedicato al nuovo pubblico e patrocinato dal Comune di Milano. Nei mesi precedenti al Festival agli studenti delle scuole superiori sono offerte lezioni e incontri di preparazione alla visione dello spettacolo. A conclusione del progetto, gli studenti sono sollecitati a un intervento critico scritto – recensione - che viene sottoposto ad una giuria selezionata di critici teatrali. Oltre alla "preparazione critica" viene offerta agli studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con i protagonisti dello spettacolo in programma: prima di ogni messinscena è previsto un momento di incontro con artisti che raccontano la loro esperienza e il loro lavoro. Acrobazie critiche ha scelto di inserire tra le proprie proposte il Teatro Elfo Puccini sia per la qualità degli spettacoli sia per l'attenzione riservata alla formazione di un nuovo pubblico. Mercoledì 24 Marzo 2015 alle 18.00 un gruppo di 90 studenti che ha aderito al progetto ha avuto un confronto con il regista e gli attori della compagnia Teatro Due di Parma, al quale è seguita la visione dello spettacolo Le nuvole di Aristofane.

> ZONA TEATRALE

Nel 2015 il Teatro Elfo Puccini partecipa per la seconda volta al progetto Zona Teatrale con due proposte per le scuole elementari e medie inferiori (*Shakespeare a merenda* e *Il fantasma di Canterville*) coinvolgendo 313 studenti al prezzo speciale di 3,00 euro a biglietto e una proposta per le scuole medie superiori (*Mr Puntila e il suo servo Matti*) coinvolgendo 67 studenti al prezzo speciale di 7,00 euro.

Il progetto Zona Teatrale, dopo le fortunate edizioni passate, viene riproposto per l'autunno 2015 con i suoi rinnovati punti di forza: una rete vincente e fattiva tra partner culturali (i teatri di Zona 3) e due co-finanziatori istituzionali (il Consiglio di Zona 3 e l'Assessorato all'Educazione e all'Istruzione del Comune di Milano), a cui quest'anno si aggiunge il Consiglio di Zona 2. Dopo l'esperimento dello scorso anno, il Consiglio di zona 2 ha infatti indetto un bando per destinare ai teatri coinvolti nel progetto un contributo finalizzato a consentire anche la partecipazione degli studenti della sua zona.

> PROGETTO LAIV

Nel triennio 2014/2017 il Teatro dell'Elfo collabora con Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto LAIV – Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo. Il progetto si rivolge a studenti e insegnanti delle scuole superiori lombarde con l'obiettivo di avvicinarli alla pratica del teatro, della musica e del teatro musicale attraverso l'introduzione di

laboratori (dei quali ospiteremo le dimostrazioni finali tra fine maggio e inizio giugno). In sintonia con questi propositi e considerato il nostro impegno specifico nell'attività produttiva, abbiamo pensato di offrire agli istituti coinvolti l'opportunità di assistere alle prove delle nostre produzioni, di programmare delle repliche pomeridiane al prezzo speciale di 6,50 euro e di organizzare in occasione degli spettacoli eventi collaterali di confronto o di approfondimento.

Gli appuntamenti del 2015 proposti agli studenti delle scuole LAIV hanno previsto la visione degli spettacoli *Improvvisamente l'estate scorsa*, *La Tempesta*, *Morte di un commesso viaggiatore* e *Mr Puntila e il suo servo Matti* seguiti da incontri con gli artisti sul tema: "I mestieri del teatro".

Inoltre la compagnia del Teatro dell'Elfo ha ospitato durante le prove di *L'ignorante e il folle* e *La Tempesta* alcuni gruppi di studenti che hanno avuto l'opportunità di vedere lo spettacolo prendere forma e assistere alla nascita sul palcoscenico dei vari personaggi.

L'Elfo e l'Università

Il lavoro con le università verte sempre più sulla collaborazione integrata tra formazione e teatro.

Il fine è avvicinare gli studenti allo spettacolo teatrale fornendo loro gli strumenti per comprendere innanzitutto e poi in seconda battuta apprezzare il teatro, una forma d'arte apparentemente molto distante dal mondo giovanile. Un nuovo pubblico dunque informato e competente che maturi le abilità necessarie per saper scegliere all'interno dell'ampio panorama teatrale ciò che è più vicino al proprio sentire. L'attenzione del Teatro dell'Elfo nei confronti della drammaturgia contemporanea e dei giovani artisti emergenti è sicuramente un forte punto di contatto con gli studenti universitari che sono alla ricerca di nuovi stimoli e di proposte alternative. Il Teatro dell'Elfo investe in maniera sempre maggiore, sia dal punto di vista dell'impegno degli artisti e delle altre maestranze coinvolti direttamente in percorsi formativi presso le università, sia economicamente consentendo ai ragazzi delle tariffe agevolate.

I progetti con i poli universitari diventano negli anni sempre più numerosi e continuativi. Tra gli altri: una collaborazione con l'Università Iulm, Libera Università di Lingue e Comunicazione, che ha coinvolto gli studenti del corso Fondamenti di teatro moderno e contemporaneo e Produzione e organizzazione del teatro contemporaneo in un percorso articolato in più tappe che ha previsto: incontri con gli artisti in teatro, masterclass presso l'università, partecipazione degli studenti alle prove aperte. Ferdinando Bruni, in occasione della presentazione del volume *Autori stranieri per la*

scena italiana. Itinerari nella regia contemporanea (all'interno del quale un paragrafo titola: Il viaggio intorno a Shakespeare del Teatro Elfo Puccini) ha incontrato le autrici Valentina Garavaglia e Gabriella Cambiaghi in una lezione/intervista con materiali video e audio di fronte a una platea di 450 studenti. Diversi i momenti di confronto organizzati tra le compagnie e gli studenti dell'Università Statale in sinergia con la cattedra di Storia del teatro inglese, la cattedra di Storia del teatro contemporaneo e quella di Storia del teatro Tedesco, il cui docente Marco Castellari, con l'appoggio del Goethe-Institut, ha realizzato presso l'Università degli Studi di Milano, un laboratorio didattico initolato Drammaturgia tedesca e teatro contemporaneo. Con l'idea di far dialogare il più possibile didattica e pratica, università e teatro, abbiamo organizzato per gli studenti partecipanti una visita guidata del teatro con un approfondimento sulle

scelte drammaturgiche di area tedesca della compagnia e una riflessione sulla produzione *Mister Puntila e il* suo servo Matti.

Si conferma il successo dell'abbonamento università, una formula di abbonamento creata ad hoc, con un rateo molto basso e una libertà totale sulla scelta degli spettacoli e delle date, in modo tale da andare incontro alle esigenze di questi giovani spettatori. Questa proposta è stata offerta a tutte le università con cui siamo convenzionati. Nel 2015 sono stati venduti 512 abbonamenti e sono intervenuti più di 1.564 studenti universitari che in particolare hanno premiato gli spettacoli Mr Puntila e il suo servo Matti e Morte di un commesso viaggiatore.

L'Elfo si impegna con costanza nell'offrire a laureandi e ricercatori occasioni di completamento della formazione specialistica e

universitaria attraverso la possibilità di assistere alla messa in scena degli spettacoli, con percorsi prova, interviste e consultazione di materiali di archivio.

PARTNERS

Milanoltre

"Sono più di 20 anni che c'è, a Milano, un'istituzione in molti sensi eroica, che nella città del Teatro alla Scala e del Piccolo Teatro, tenta di fare cose "oltre" e "altre". Si chiama, appunto, Milano Oltre e ci regala un po' di tutto: cose mai viste prima e quasi sempre degne di nota."

Vittoria Ottolenghi, **L'Espresso**

Un grande laboratorio d'arte

MilanoOltre è stato un grande laboratorio, da 30 anni propone al pubblico milanese e non solo, i più importanti coreografi internazionali, dedicando vere e proprie personali che possano far capire agli spettatori l'anima artistica delle singole realtà. Per anni è stato un festival che ha portato, oltre alla danza, tanto teatro sorprendente e anche

tanta musica a Milano, dalla Fura dels Baus ai vari spettacoli della Societas Raffaello Sanzio, dal Wooster Group con Willem Dafoe allo Squat Theatre, da Robert Lepage alla Needcompany di Jan Lauwers, a Giorgio Battistelli, Hanna Schygulla, Sylvano Bussotti, Gavin Bryars e moltissimi altri. Dal 2010 MilanOltre si è concentrato sulla danza con una struttura costituita da sezioni/focus dedicati ad artisti sia stranieri che italiani e dalle sezioni Vetrina Italia e Vetrina Italia Domani aperta in particolare agli emergenti del panorama coreografico nazionale.

Ma è stato anche un laboratorio che ha cambiato la mappa del teatro italiano. Nasce nel 1986, primo ambito di collaborazione tra Teatro di Portaromana (diretto da Fiorenzo Grassi e Gianni Valle) e Teatro dell'Elfo, diretto da (Ferdinando Bruni e Elio De Capitani), complice Tomas Arana, artista americano, attore di cinema e allora attore e performer del gruppo di ricerca Falso Movimento. Nel 1992 da Falso Movimento (diretto da Mario Martone) con la fusione dei gruppi di ricerca di Toni Servillo (Teatro Club di Caserta) e di Antonio Neiwiller (Teatro dei Mutamenti) nascono I Teatri Uniti, proprio nello stesso anno in cui da Elfo e Portaromana Associati nasce il nostro teatro, battezzato TEATRIDITHALIA Elfo Portaromana Associati.

La meticolosa cura dei programmi

Milanoltre da sei anni è diretto da Rino De Pace, che si occupa di teatro e di danza da una vita. E da allora c'è stato il grande salto di qualità, in controtendenza con la vocazione al taglio dei contributi.

Storico organizzatore dell'Elfo e di Milano Oltre fino quasi alle soglie del nuovo millennio, passato poi per 11 anni al settore Danza Musica Teatro della Biennale di Venezia, senza recidere mai il legame affettivo e lavorativo con la casa madre, l'Elfo, di cui nel frattempo è diventato socio.

"Ho cominciato facendo la maschera al teatro dell'Elfo nel 1985 – ci racconta – e poiché conoscevo parecchie lingue ho cominciato a seguire la parte organizzativa sia di produzione che di ospitalità legata all'estero. Ero già comunque un appassionato di danza e ho avuto la fortuna di lavorare per undici anni alla Biennale di Venezia insieme ad artisti come Carolyn Carlson, Karole Armitage, Ismael Ivo, Frédéric Flamand e altri. È stato anche grazie a queste esperienze che sono riuscito a proporre molti di questi progetti anche qui a Milano. Se ho mai danzato? No, ma sicuramente lo farò nella prossima vita".

La forza dei progetti di De Pace per Milano Oltre sta nella introduzione dell'idea di due o tre personali all'anno dedicate ad artisti importanti o a grandi ensemble. Ma sta anche nella meticolosa cura dei programmi di ogni serata che discute a lungo con gli artisti. Non sembra vero ai coreografi di poter trovare un profondo conoscitore dei loro repertori che propone di attraversare in una settimana decadi di vita artistica, con una personale organica e completa, mettendo a disposizione le tre sale del teatro e ogni altro spazio utile, uno staff tecnico e organizzativo affiatato e competente, oltre che un pubblico unico al mondo.

Edizione 2015

MilanOltre Festival 2015 è la ventinovesima edizione della rassegna che conferma, anche in questa occasione, la sua vocazione verso la danza italiana e internazionale e le sue molteplici espressioni e declinazioni.

Sono stati presentati tre focus, due internazionali e uno italiano, la sezione Vetrina Italia - con alcune tra le migliori proposte della danza italiana contemporanea - e Vetrina Italia domani, panoramica in due serate sulla coreografia italiana under 35. Quindici giorni di festival, venti titoli di cui sette prime nazionali e una prima assoluta. Riflettori puntati sulla danza contemporanea al femminile del Québec grazie alla presenza di due artiste dal forte segno coreografico: Virginie Brunelle, considerata genio emergente della coreografia quebecchese e Marie Chouinard, definita dalla critica femme sauvage du Quebec per il suo stile coreografico apparentemente rude e selvaggio. Il focus italiano è stato dedicato a Michele Di Stefano, Leone d'Argento alla Biennale di Venezia/Danza nel 2014 e ad MK, la compagnia fondata nel 1999 a Roma insieme a Biagio Caravano, che indaga il mondo attraverso la coreografia e la performance mettendo sempre in crisi ciò che è consolidato.

Sentieri selvaggi

Sentieri selvaggi ci porta alla scoperta delle maggiori realtà mondiali di musica contemporanea. Con Sentieri, grazie in particolare alla residenza artistica presso la nostra struttura, si è sviluppato un rapporto privilegiato che ha spesso portato a unire le reciproche espressioni artistiche.

"Tempi Moderni", questo il titolo della stagione 2015, che si compone dei seguenti concerti:

> Ricorda con rabbia Un concerto dove la musica svela e denuncia alcune tra le maggiori ingiustizie sociali del nostro tempo: dalla violenza ingiustificata allo sfruttamento sul lavoro, dalle voci degli scomparsi al sogno di una diversa Utopia, fino a giungere alle tensioni razziali del carcere di Attica nel 1971, oggi tornate drammaticamente in rilievo. Musica senza compromessi e di grande intensità.

- > Datemi un martello Uno dei capolavori più affascinanti ed enigmatici del Novecento, Le marteau sans maitre, scritto da Pierre Boulez, viene eseguito accanto a pagine più recenti di compositori italiani che, per affinità o contrasto, con quella musica si sono confrontati.
- > Ritratto in rosso Aaron Jay Kernis è uno dei più importanti compositori americani viventi, vincitore del Premio Pulitzer e di altri importanti riconoscimenti. Sentieri selvaggi ne esegue da anni le musiche e quest'anno lo ha invitato a Milano per un concerto monografico di musiche per ensemble, che comprende due prime esecuzioni europee.
- > Roberto Dani Solo A cavallo tra composizione pura e improvvisazione jazzistica, il percussionista Roberto Dani da anni si è segnalato in tutto il mondo come uno dei più straordinari musicisti in attività, autore di performances che coivolgono mente, corpo, suono in un tutt'uno di grande potenza espressiva. Spesso utilizzando

strumenti inconsueti, disegna un percorso musicale assolutamente fuori dagli schemi dal risultato elettrizzante.

- > Musica naturale Il primo di due concerti ispirato ai temi di EXPO 2015, con musiche di autori diversissimi tra loro, da Reich a Berio, dallo statunitense Bayolo a un maestro della vecchia generazione come Testi, comprendendo anche la commissione di un nuovo brano a Matteo D'Amico, che guarda con ironia al poeta Auden e al mondo della buona cucina.
- > Energia comune Il Festival si conclude con la proposta di un programma che come suggerisce il titolo si dimostra carico di energia e divertimento.

Le nuove commissioni a Francesco Antonioni e Maurilio Cacciatore sono accostate a pagine di autori nuovi per Sentieri (Giacomo Platini e Daniele Bravi), a un surreale divertissement di Marcello Panni e allo scatenato dinamismo minimal/pop del britannico Grahman Fitkin.

Istituto dei Ciechi di Milano

Si è consolidata la collaborazione con l'Istituto dei Ciechi di Milano, nata con la partecipazione al progetto Teatro al Buio. Data l'alta partecipazione da parte del nostro pubblico, è stato riproposto lo spettacolo *Com'è bella la città* di A. Scotti, regia Gianfelice Facchetti con lo stesso Facchetti e Stefano Covri, la storia di un uomo nato e cresciuto in città, la storia di Milano e delle sue trasformazioni dagli anni sessanta a tangentopoli. Un reading-spettacolo che rievoca la recente storia cittadina attraverso spunti e citazioni tratti dall'opera di Giorgio Gaber, artista che più di ogni altro ha saputo amare e cantare Milano.

Fondazione Cineteca Italiana

È il più antico archivio film italiano e membro dal 1948 della Fiaf (Federazione Internazionale degli Archivi Film). Accanto alla conservazione del proprio patrimonio, promuove il cinema d'essai e i film di prima visione. Dal 2010 Cineteca è partner del Teatro dell'Elfo e molte sono state le occasioni di collaborazione e confronto. La sinergia creata, porta a ottimi risultati di contaminazione dei pubblici.

Nel 2015 abbiamo programmato insieme alla Cineteca la proiezione di *Luci nella città* di Chaplin, in occasione degli appuntamenti brechtiani che sono stati proposti al nostro pubblico a corollario dello spettacolo *Mr Pùntila e il suo servo Matti*. Bertolt Brecht si era infatti ispirato a questo film per la trama della sua commedia.

Ricordiamo sempre con piacere che nel novembre 2011 all'interno della rassegna Piccolo Grande Cinema, organizzata da Fondazione Cineteca Italiana, è stato

presentato sotto forma di laboratorio un primo stadio di quello che poi diventerà il primo spettacolo dell'Elfo principalmente dedicato all'infanzia *Shakespeare a Merenda* che nel 2015 è stato visto nella nostra sala Bausch da oltre 1.500 ragazzi.

Il teatro delle parole

Nel 2015 abbiamo nuovamente ospitato il Corso di scrittura creativa a cura della scrittrice e traduttrice Iaia Caputo. Diciotto i corsisti che hanno affrontato in 10 lezioni le tematiche principali nel ciclo intitolato *Il teatro delle parole*: l'incipit; genere e stile; sfondi e atmosfere; il personaggio, i personaggi; come nasce una storia; la trama: il narratore e il punto di vista; tempi verbali e piani temporali; l'autofiction; memoria e invenzione; i dialoghi.

È stato proposto anche un secondo modulo di quattro lezioni per creare un'occasione di incontro tra "scrittori in erba" e professionisti dell'editoria, della produzione televisiva e cinematografica, nonché del teatro creando una liaison tra corso di scrittura e drammaturghi ospiti del nostra stagione.

Premi dedicati ai giovani

Premio Comicità Gianni Palladino

Seconda edizione nel 2015 del Premio Comicità Gianni Palladino, in cui 7 gruppi si sono sfidati in una serata imperdibile per gli amanti della comicità a 360 gradi. Più di due ore non-stop per ricordarsi ancora una volta che ridere fa stare bene noi e le persone che ci circondano, che "piangere dal ridere" è molto meglio di piangere e basta... e per i più restii, che un sorriso non costa nulla.

Divertentissimi i "fuori programma", vere e proprie "incursioni" non solo da parte dei giurati ma anche di ospiti speciali: Claudio Bisio, Elio De Capitani, Gino & Michele, Renato Sarti, Bebo Storti, Enrico Bertolino, Lucia Vasini.

Inoltre in sala come ospiti speciali anche il gruppo vincitore della prima edizione (2014), le sette ragazze d'oro delle "Scemette": Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Cinzia Marseglia, Viviana Porro, Nadia Puma e Alessandra Sarno, che fanno proposto un pezzo tra i migliori del loro repertorio.

Premio Hystrio

Il Premio Hystrio compie 25 anni, si consolida e si rinnova. Cuore del Premio, uno dei riconoscimenti più ambiti del teatro italiano, rimane l'ideale staffetta generazionale fra gli artisti già affermati della scena nazionale e i giovani attori e drammaturghi che, in crescita costante, si sono iscritti ai concorsi a loro dedicati. Sei le categorie del palmarès: attore/attrice, regista, drammaturgo, altre muse/professioni dello spettacolo, Premio Hystrio-Teatro Piemonte Europa per i linguaggi del corpo, e Premio Hystrio-Castel dei Mondi per una giovane compagnia emergente.

Si aggiunge nell'edizione 2015 il Premio Mariangela Melato per giovani attori professionisti.

Anche gli spettatori fanno la loro parte, esprimendo online le proprie preferenze sullo spettacolo dell'anno: è il Premio Hystrio-Twister, novità dell'edizione 2014.

È per noi motivo di orgoglio averlo vinto con la nostra produzione *Il vizio dell'arte* di Alan Bennett.

La Fabbrica di Olinda

Nel progetto del Teatro Elfo Puccini come hub, crocevia d'incontro e scambio tra gli artisti e la città, il punto di ristoro ha un ruolo centrale. È nata per questo l'idea di coinvolgere in una sinergia permanente – dopo tanti anni di bellissime collaborazioni amichevoli, motivate, intense ma discontinue – La Fabbrica di Olinda, cooperativa sociale nata anni fa presso l'ex manicomio Paolo Pini di Milano per inserire al lavoro persone svantaggiate e divenuta una delle più importati reltà cittadine, sia sul fronte sociale che su quello artistico e culturale, con il Festival Da vicino nessuno è normale. Il Bar Ristorante Jodok al Paolo Pini, primo importante progetto di riconversione dell'ex manicomio, ha contribuito ad aprirne i cancelli della struttura e rappresenta ancor oggi un tramite quotidiano tra il dentro e il fuori, il fulcro dell'idea del Pini come piazza pubblica. Oggi ruotano attorno allo Jodok altre attività ed energie: il TeatroLaCucina e l'Ostello.

Ci sembrava che il progetto fosse in un certo senso gemello del nostro che una partnership avrebbe portato un valore aggiunto elevatissimo, anche se un minor vantaggio economico.

Forte di quest'esperienza Olinda ha preso in gestione il nostro bistrot - battezzandolo Bistrolinda - è facendolo diventare un punto di riferimento per spettatori e cittadini che si danno qui appuntamento per degustare le specialità offerte o per incontrarsi prima degli spettacoli. Il pubblico ha mostrato di gradire moltissimo, oltre che condividere idealmente la nostra scelta.

I percorsi d'inserimento lavorativo che si sono aperti al Bistrot dell'Elfo sono rivolti a giovani con problemi di salute mentale provenienti dalla zona Comasina/Quarto Oggiaro della periferia milanese. La sfida del passaggio qualificante da una postazione di vita in periferia verso un inserimento lavorativo in un contesto competitivo in centro città rappresenta lo strumento guida.

Per rafforzare questo percorso, garantendo un aumento del numero delle persone da impiegare, dal gennaio 2014 il Bistrolinda ha aperto anche a pranzo e lavora per diventare un punto d'incontro non solo per i nostri spettatori, per le compagnie che vengono a lavorare nel nostro teatro e per i lavoratori stessi dell'Elfo, ma anche per chi vive o lavora nel quartiere.

DIMENSIONE ECONOMICA

VALORI ECONOMICI

Andamento della gestione

Il 2015 è stato uno degli anni più complessi e difficili della nostra gestione, caratterizzato da una parte da una serie di eventi di segno positivo (l'assorbimento del contributo del bando Cariplo per il 95% prima della sua data di scadenza, grazie all'enorme successo dei due spettacoli finanziati e al loro ruolo di volano per le attività successive, l'azzeramento del magazzino, fondamentale elemento di alleggerimento dei bilanci futuri), ma dall'altra da una deludente e a nostro avviso del tutto inadeguata valutazione della nostra attività da parte del Mibact, in conformità con le linee del nuovo decreto, emanato per ripensare il settore. Un decreto che presenta, secondo la nostra analisi, più di un aspetto di criticità. Il taglio di 65.908 € con cui siamo stati inspiegabilmente penalizzati in un momento di evidente successo ed espansione è stato fortunatamente riassorbito grazie a maggiori entrate derivanti dagli incassi degli spettacoli, ma soprattutto grazie al contributo e al decisivo sostegno degli enti locali, il comune di Milano in particolare, che finanziando una serie di attività e iniziative – Padiglione Teatri, Bertolt Brecht nel nuovo millennio – ci ha permesso di chiudere positivamente questo anno di attività.

I ricavi

Evidenziamo la classificazione dei ricavi dell'anno che ammontano a € 4.389.000

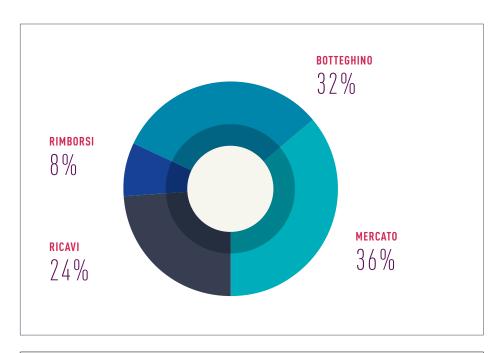
	2015
CONTRIBUTI PUBBLICI	1.545.207,08
BOTTEGHINO	917.904,69
MERCATO	1.029.953,54
RICAVI	671.439,29
RIMBORSI	216.967,77
ALTRI RICAVI	8.515,30
	4.389.987,67

- > botteghino entrate da biglietteria
- > mercato entrate da circuitazione e contributi alla produzione
- > ricavi si intendono i proventi da servizi erogati a terzi (uso delle sale, noleggi materiali, ricavi marketing)
- > rimborsi sono rimborsi per costi che sosteniamo per erogare i servizi (rimborsi costo personale, rimborsi spese siae, rimborsi costi generali)

Le risorse proprie, pari al 64,80% dei ricavi, mantengono un ottimo trend di crescita per quanto riguarda il botteghino e i servizi a terzi.

Il mercato, ha avuto un buon risultato e la tabella alla pagina seguente evidenzia l'ottimo risultato della distribuzione diretta degli spettacoli.

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015 4 / dimensione economica

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
TOUR	791.428,18	656.363,81	847.902,92	1.174.697,73	467.382,86	434.809,00
CONTRIBUTI Alla produzione	67.871,36	68.035,91	98.000,00	40.000,00	0,00	82.826,00
TOTALE	859.299,54	724.299,72	945.902,92	1.214.697,73	467.382,86	517.635,00

Fonti di finanziamento

Il 35,20% dei nostri ricavi è dato dalle contribuzioni pubbliche che nell'anno 2015 hanno visto una contrazione del contributo Mibact (- 6%) che è stato compensato dall'incremento del contributo della Regione Lombardia (+2%) e del Comune di Milano (+4%)

La tabella che segue evidenzia la crescita costante, nell'ultimo triennio, dei contributi pubblici segno concreto del riconoscimento alla nostra impresa.

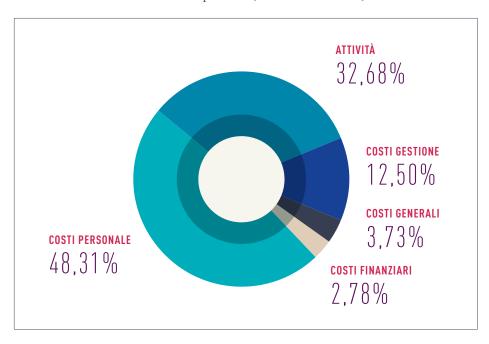
	2015	2014	2013
MINISTERO T. E SPETTACOLO	1.059.092,00	1.125.000,00	1.070.967,00
CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA	105.000,00	79.000,00	76.000,00
CONTRIBUTI COMUNE DI MILANO	375.000,00	296.000,00	293.000,00
ALTRI CONTRIBUTI	6.115,08	8.463,58	9.920,57
CONTRIBUTI PUBBLICI	1.545.207,08	1.508.463,58	1.449.887,57

I costi

La riclassificazione dei costi non ha subito variazioni nell'anno in corso:

	4.384.62
PAGHE	2.118.081
ALTRI ONERI DI GESTIONE	121.753
AUTOMEZZI	8.713
COSTI GENERALI	155.034
AMMORTAMENTI	56.696
MATERIALI	31.674
GESTIONE SALE	459.566
PUBBLICITÀ	257.340
SIAE	140.944
OSPITALITÀ	604.331
PRODUZIONE	430.489

Si evidenzia l'incidenza dei costi di personale, che anche nel 2015, è:

La copertura dei nostri costi avviene per 65% da risorse proprie e per 35% da contributi istituzionali.

Bilancio CEE

	2015	2014
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA	1.000	1.6000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0	0
COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0	0
DIRITTI DI BREVETTO IND. E UTILIZZO OPERE DI INGEGNO	0	0
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2.816	4.224
AVVIAMENTO	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0
ALTRE	316.935	339.573
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	319.751	343.797
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
TERRENI E FABBRICATI	0	0
IMPIANTI E MACCHINARI	41.167	51.765
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0	0
ALTRI BENI	49.887	71.939
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	91.054	123.704
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
PARTECIPAZIONI	10 000	10 000
A) IMPRESE CONTROLLATE CREDITI	10.000	10.000
A) DEPOSITI CAUZIONALI	14 071	14 በ77
B) DEPOSITI CAUZIONALI B) DEPOSITI CAUZIONALI AGENTI	13.296	14.072
ALTRI TITOLI	13.270 N	24.077
ALIKI IIIULI A7IONI PROPRIF	U N	Π
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	37.367	48.149
	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE DEPOSITI BANCARI E POSTALI		4.394 141.030 145.424 338.759 13.452 352.210 2.179.426
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE DEPOSITI BANCARI E POSTALI DENARO E VALORI IN CASSA	4.394 77.165 81.559 447.039 12.804	4.394 141.030 145.424 338.759 13.452
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE DEPOSITI BANCARI E POSTALI DENARO E VALORI IN CASSA	4.394 77.165 81.559 447.039 12.804	4.394 141.030 145.424 338.759 13.452
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.394 77.165 81.559 447.039	4.394 141.030 145.424 338.759
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.394 77.165	4.394 141.030
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI	4.394 77.165	4.394 141.030
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI ALTRE PARTECIPAZIONI	4.394	4.394
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST IMMOBILI		
	1.474.044	1.072.004
TOTALE CREDITI	1.494.044	1.572.054
VERSO ALTRI	1.134.387	
PER CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	75.348	82.322
VERSO IMPRESE COLLEGATE ENTRO 12 MESI	0	26.279
VERSO CLIENTI ENTRO 12 MESI	284.309	142.646
II. CREDITI		
TOTALE RIMANENZE	0	109.738
LAVORI IN CORSO SU ORDINANZE	0	109.738
C) ATTIVO CIRCOLANTE I. RIMANENZE		

109.500 909 96.499 -102.546 5.367 109.729 0 0	-106.116 3.570 104.362 0 0 468.728
909 96.499 -102.546 5.367 109.729 0 0 485.394	909 96.499 -106.116 3.570 104.362 0 0 468.728
96.499 -102.546 5.367 109.729 0 0 485.394 485.394	96.499 -106.116 3.570 104.362 0 0 468.728
-102.546 5.367 109.729 0 0 485.394 485.394	-106.116 3.570 104.362 0 0 468.728
5.367 109.729 0 0 485.394 485.394	3.570 104.362 0 0 468.728 468.728
0 0 485.394 485.394	0 0 468.728 468.728
0 0 485.394 485.394	0 0 468.728 468.728
0 0 485.394 485.394	0 0 468.728 468.728
485.394 485.394	468.728 468.728
485.394 485.394	468.728 468.728
485.394 485.394	468.728 468.728
485.394	468.728
320.488	818.158
0	29.653
991.738	664.424
52.362	42.792
59.107	46.342
493.471	501.390
1.917.166	2.102.759
60.013	64.706
60.013	64.706
	991.738 52.362 59.107 493.471 1.917.166

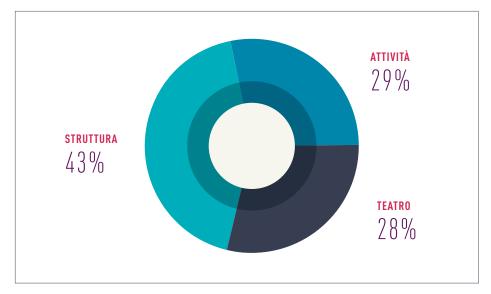
	2015	2014
A) VALORE PRODUZIONE		
RICAVI DELLE VENDITE	1.709.327	1.560.583
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-109.738	-173.950
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO	0	0
ALTRI RICAVI	2.672.139	2.602.506
TOTALE VALORE PRODUZIONE	4.271.728	3.989.138
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
MATERIE PRIME	-104.928	-96.298
PER SERVIZI	-1.854.451	-1.646.034
GODIMENTO BENI DI TERZI	-199.343	-143.575
PER IL PERSONALE	-1.937.528	-1.942.567
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-58.138	-70.792
VARIAZIONI MATERIE PRIME	0	0
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-31.322	-16.504
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-4.185.764	-3.915.770
DIFFERENZA TRA A - B	85.964	73.369
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	174	858
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI IITILI E PERDITE SIII CAMBI	-37.190	-33.131
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-37.016	-32.273
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARI	0	0
RIVALUTAZIONI	0	0
SVALUTAZIONI	-14	U
TOTALE RETTIFICHE DI VALORI FINANZIARI	-14	0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI	8.349	8.277
ONERI	-7.623	-9.435
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	726	-1.158
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	49.660	39.938
A) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	44.293	36.368
B) IMPOSTE DIFFERITE	0	0

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015 4 / dimensione economica

Riclassificazione a scalare del fabbisogno

Per una gestione più efficace della nostra attività generale, riclassifichiamo i costi come segue:

- attività ricavi e costi diretti alla realizzazione del cartellone (allestimenti delle nostre produzioni, paghe del personale artisitico e tecnico direttamente coinvolto sugli spettacoli, cachet alle compagnie ospiti).
- > struttura ricavi e costi riferiti a tutti i servizi accessori necessari alla realizzazione dell'intera attività generale dell'impresa (pubblicità istituzionale, servizi di biglietteria, servizi organizzativi, paghe personale organizzativo, paghe personale di sala legato alla realizzazione degli eventi non di cartellone).
- > teatro costi riferiti alla gestione dell'immobile (Costi di manutenzioni, ammortamenti, costi di funzionamenti utenze, locazioni, assicurazioni paghe personale sala legato alla attività di cartellone).

Il nostro fabbisogno complessivo è pari a € 1.831.200.

Formazione del valore aggiunto

Il valore aggiunto è una grandezza che deriva dal processo di riclassificazione del conto economico e che consente una rilettura in chiave sociale della tradizionale contabilità economica.

La riclassificazione a "valore aggiunto" prevede una classificazione dei costi operativi in esterni ed interni:

- > i costi esterni sono costituiti da tutti i fattori correnti di esercizio fatta eccezione del lavoro dipendente (costi delle materie utilizzate, costi per servizi, costi per godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione appartenenti all'area caratteristica ovvero tutti i costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per la sua realizzazione)
- > i costi interni sono rappresentati da tutti i fattori strutturali ammortamenti nonché i fattori correnti relativi al lavoro del personale

RISORSE COMPLESSIVE	2.113.006,00
RISORSE INTERNE (VALORE AGGIUNTO LORDO CARATTERISTICO) RISORSE INTERNE (CONTRIBUTI ISTITUZIONALI)	573.914,00 1.539.092,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.158.722,00
GODIMENTO	199.343,00
SERVIZI	1.854.451,00
MATERIE PRIME	104.928,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.732.636,00
ALTRI RICAVI	1.133.047,00
VARIAZIONI RIMANENZE	- 109.738,00
RICAVI VENDITE	1.709.327,00

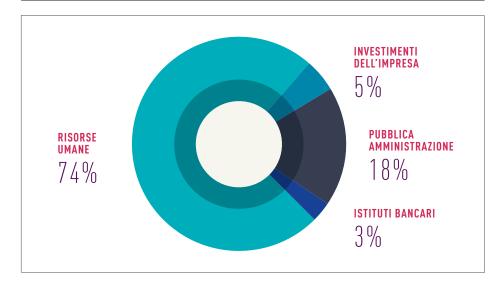
Il valore aggiunto così determinato consente di quantificare la capacità del Teatro di generare ricchezza e distribuirla a vantaggio degli interlocutori con i quali si relaziona.

teatro elfo puccini BILANCIO SOCIALE 2015 4 / dimensione economica

Distribuzione della ricchezza

La modalità di distribuzione delle risorse complessive, alle diverse categorie di portatori di interesse è evidenziata nella tabella sottostante:

REMUNERAZIONE RISORSE UMANE	1.554.551,00
ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	383.031,00
IMPOSTE E TASSE	0,00
REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	383.031,00
REMUNERAZIONE INTERESSI E SPESE ISTITUTI BANCARI	68.352,00
AMMORTAMENTI	58.138,00
UTILE	49.660,00
ONERI STRAORDINARI	-726,00
REMUNERAZIONE/INVESTIMENTI DELL'IMPRESA	107.072,00
RISORSE COMPLESSIVE	2.113.006.00

Avvalendoci di valori indiretti rileviamo altri vantaggi distribuiti ai nostri stakeholder.

> Pubblico: i prezzi sono l'elemento distintivo di una strategia politica e al tempo stesso di un patto con il pubblico. La crisi economica richiede una rinuncia al teatro molto pesante: non scaricare sugli spettatori l'aumento dei costi e noi lo abbiamo fatto offrendo ingressi a prezzi agevolati. Anche i nostri abbonati, attraverso le tipologie di abbonamenti, che abbiamo illustrato nella sezione specifica, hanno usufruito di ingressi agevolati. Il nostro pubblico gode di agevolazioni per favorire la diffusione del teatro abbattendo le barriere sociali, soprattutto quella economica (under 26 e over 65; forme di sostegno attraverso la fidelizzazione, convenzioni particolari, collettività organizzate), alcune delle quali sono regolate dalla Convenzione con il Comune di Milano.

- > **Autori:** la remunerazione agli autori contemporanei rappresentati avviene attraverso il pagamento del diritto di autore. Nel 2015 92 autori, 10 traduttori.
- > Compagnie: Un elemento fondamentale della nostra programmazione, che punta sulla qualità e l'eccellenza degli spettacoli è lo spazio dato alle compagnie ospiti, alla loro promozione, all'incontro con il pubblico e alla redistribuzione di risorse reperite, in primo luogo attraverso la vendita dei biglietti. Nel corso dell'anno abbiamo ri-distribuito l' 82,71 % di quanto incassato.

- **> Professionisti e artisti:** integrano il tessuto di base delle persone fisiche impegnate sistematicamente nel progetto Elfo, generando a loro volta un effetto moltiplicare di produzione del reddito.
- > Mass Media: i rapporti e gli spazi che sono stati ottenuti sui mass media non sono l'unica relazione che potremmo definire di reciproco scambio di visibilità perche molti mass media non anche tra I nostri fornitori più significativi, attraverso le loro concessionarie di pubblicità. Il loro fatturato corrisponde al 61,65% dei nostri costi pubblicitari
- > Fornitori: i rapporti pluriennali con i fornitori che vedono consolidato il loro fatturato attraverso i nostri ordini ci permettono di gestire le frequenti crisi di liquidità senza inficiare il rapporto fiduciario creatosi che è il cuore di ogni relazione commerciale di lunga durata.

Ne citiamo alcuni, la cui collaborazione ci accompagna da lunghi anni :

> per la produzione

Smontini srl, Sila Legnami, Volume, Spotlight, Peroni Tessuti, Rancati, Lavanderia Mazzeo

> per la pubblicità

A.Manzoni & C - Gruppo editoriale L'Espresso, Errepi s.p.a (Radio Popolare), R.C.S concessionaria pubblicità, Tipografia Bianca e Volta, Plum servizi grafici

> per le manutenzioni

Bianca e Verde, Gesin, Maspero, Agb,

> per le utenze

A2A, Colt, Fastweb, NGI...

noi che abbiamo il VIZIO del TEATRO!

Una replica memorabile del *Vizio dell'arte* con il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il pubblico dei sostenitori.

Società cooperativa Teatro dell'Elfo Impresa Sociale

corso Buenos Aires 33 20124 Milano C.F./P.I. 03103010157

