

Saverio Marconi, nato a Roma, è per tutti il punto di riferimento del musical in Italia. La sua carriera è maturata attraverso diverse esperienze: attore di cinema, teatro, radio e tv, insegnante di teatro, regista teatrale, fino ad arrivare ai progetti come regista cinematografico. Formatosi in Toscana, dove si iscrive prima alla Scuola di Recitazione di Dory Cei di Firenze, e poi al Teatro Studio del Metastasio di Prato, in cui insegnano Paolo Emilio Poesio e Paolo Magelli, ottiene la sua prima scrittura in una produzione di prosa nel 1970, proprio dai padri della commedia musicale, Garinei e Giovannini. Prosegue la sua attività di attore teatrale con il Teatro Stabile di Torino, dove lavora con importanti registi come Franco Enriquez e Aldo Trionfo: esperienze che incideranno nella sua formazione della cultura registica futura. Negli anni '70, nel periodo delle cooperative teatrali, entra a far parte della cooperativa G.S.T. di Gabriele Lavia, e poi nella compagnia "Il Cigno".

Dopo alcune esperienze nel cinema Marconi incontra Paolo e Vittorio Taviani, dai quali, dopo il provino, ottiene la parte di Gavino ne "Padre Padrone", film che gli vale l'ambito Palmes al Festival di Cannes e il Nastro d'Argento come migliore interprete. "Padre Padrone" è l'inizio di una fortunata carriera cinematografica che porta Saverio Marconi ad essere uno degli attori di punta del cinema impegnato degli anni 70 e 80; altri grandi registi come Gillo Pontecorvo, Luigi Comencini, Pasquale Squitieri lo dirigono come protagonista in numerosi film.

Successivamente, mentre in televisione interpreta alcuni degli sceneggiati di più grande successo, si sperimenta come regista teatrale con un piccolo gruppo marchigiano non professionista. È il primo contatto che lo porterà a far nascere a Tolentino la Scuola di Recitazione di cui è ancora oggi Direttore Artistico e, poi, la Compagnia della Rancia. La sua grande passione lo fa essere per "la Rancia" attore, regista, autore, produttore e direttore artistico e, con determinazione dal 1988, fa del musical il suo obiettivo produttivo e artistico, portando la Compagnia ad essere una delle prime realtà teatrali italiane. Dal 1988 firma la regia dei musical: "La piccola bottega degli orrori", "A chorus line", "La cage aux folles", "Cabaret" "Dolci vizi al foro", "West side story", "Cantando sotto la pioggia", "Sette spose per sette fratelli", "Le notti di Cabiria", "Grease", "Hello, Dolly!", "A qualcuno piace caldo", "Dance!", e "Pinocchio" lo spettacolo-evento, scritto con i Pooh e Pierluigi Ronchetti. Dal 1997 è anche co-direttore artistico di Musical Italia, con cui produce e dirige "Grease" lo spettacolo che cambia la visione del musical in Italia. Nel 2000 "Dance!", primo suo grande successo di musical originale, di cui oltre che regista è ispiratore e coordinatore creativo, lo convince a impegnarsi in futuro in una nuova sfida: abbandonare l'adattamento di musical d'importazione e creare nuovi musical originali che possano essere rappresentati in Italia e all'estero. Nel frattempo all'estero ha già diretto due musical a Parigi per il celebre Teatro Folies Bergère e, a Broadway, la fringe-presentation del musical originale "Mac Gregor". La sua esperienza di uomo di spettacolo lo ha anche portato a sperimentarsi in nuovi generi: la regia delle opere liriche "Don Pasquale" e "L'elisir d'amore", la regia del concerto di Gianni Morandi "Come fa bene l'amore", la regia dello spot pubblicitario per l'acqua minerale "Brio Blu Rocchetta" e un progetto cinematografico insieme a Susanna Tamaro e Roberta Mazzoni. Nel 2001 ha fatto parte della Giuria di Qualità del Festival di Sanremo e della Giuria dell'Oscar per la TV. Nel 2002 ha curato la supervisione del musical "Bulli & Pupe".

Nel 2003 ha assunto il ruolo di Direttore Artistico del Teatro della Luna di Milano, ha curato l'edizione in concerto di "Nine" in versione italiana, il musical ispirato a "8 e 1/2" di Federico Fellini, ed ha diretto l'opera lirica "Le donne curiose" di

Ermanno Wolf-Ferrari al Teatro Filarmonico di Verona per la stagione invernale della Fondazione Arena di Verona. Nell'ottobre 2004 ha curato la nuova edizione di "Cantando sotto la pioggia".

A gennaio 2005 Saverio Marconi mette in scena il musical "Tutti Insieme Appassionatamente" ("The Sound of Music"), che vede il debutto teatrale di Michelle Hunziker. Sempre nel 2005 realizza la nuova edizione di "Cenerentola", la commedia musicale per bambini tratta dalla fiaba di Perrault. Sempre nel 2005 inaugura la Scuola del Musical, un corso professionale per trasferire le esperienze fatte finora nel campo del musical alle nuove generazioni e creare performer dalla qualità e professionalità sempre maggiori.

A gennaio 2006 dirige la versione italiana di "The Producers" di Mel Brooks, con l'interpretazione di Enzo Iacchetti e Gianluca Guidi (Premio ETI - Olimpici del Teatro 2006 come miglior musical), mentre è di maggio 2006 la regia di "Sweet Charity" con Lorella Cuccarini e Cesare Bocci e le coreografie di Luca Tommassini (Premio I Teatranti dell'anno 2007 - Vittorio Gassman).

Nel 2007 firma, a gennaio, una nuova edizione di "Cabaret" con protagonisti Michelle Hunziker e Christian Ginepro e, a ottobre, la nuova edizione de "Il Giorno della Tartaruga", con Chiara Noschese e Christian Ginepro.

Il 2008 si apre per Marconi con la nuova edizione di "A Chorus Line" (co-regia con Baayork Lee) e versione teatrale italiana del famosissimo Disney Channel Original Movie "High School Musical" (co-regia con Federico Bellone), prima produzione ufficiale di un musical Disney in Italia.

Nel febbraio 2009 riceve il premio musical "L'Italia che Danza" nell'ambito della manifestazione nazionale "Danza In Fiera", patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sempre nel 2009 riprende "Pinocchio", che nel mese di agosto viene rappresentato a Seoul in Corea, cura la regia dell'opera lirica "Le Malentendu" per la stagione dello Sferisterio di Macerata e dirige (regia associata con Daniel Ezralow) la versione italiana del mitico "Cats" di Andrew Lloyd Webber.

A gennaio 2010 firma la regia di "Nabucco" di Giuseppe Verdi, che inaugura la stagione lirica del Teatro Massimo di Palermo e verrà poi rappresentato in febbraio anche al Teatro Carlo Felice di Genova. A ottobre "Pinocchio il grande musical" viene rappresentato alla Kaye Playhouse di New York.

Nel 2011 firma "Le convenienze e inconvenienze teatrali" di Donizetti, coproduzione che vede insieme il Teatro del Giglio di Lucca, il Teatro di Pisa, il Teatro Goldoni di Livorno e il Teatr Wielki-Opera di Poznan, e "Happy Days il nuovo musical" di Garry Marshall per la Compagnia della Rancia. Ad aprile 2011 torna in scena come attore, interpretando il ruolo di *Abel Znorko* in "Variazioni Enigmatiche" di Éric-Emmanuel Schmitt per la regia di Gabriela Eleonori. A ottobre 2011 torna alla prosa anche come regista, dirigendo la versione teatrale di "Rain Man".

Nella stagione 2014/2015 ancora una prova d'attore in prosa con Re-fusi, un testo di Roberta Skerl per la regia di Vanessa Gasbarri e la regia de L'elisir d'amore per la Rete Lirica delle Marche. Nel 2015 debutta al Festival di Borgio Verezzi con Bianco o Nero - The Sunset Limited, per la regia di Gabriela Eleonori, al Todi Festival con Cabaret e vince l'Oscar Italiano del Musical 2015 come Miglior Regia

per *Frankenstein Junior*; sempre nel 2015 firma la regia del musical *Sister Act* (in collaborazione con Compagnia della Rancia) e *E..se il tempo fosse un gambero?*. Nel 2017 porta in scena, diretto da Gabriela Eleonori, il testo di Schmitt *Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano*. Nel 2018 dirige il musical "Big Fish", a Bologna con gli allievi della BSMT e poi a Tolentino, con Giampiero Ingrassia e Francesca Taverni, per celebrare la riapertura del Teatro Vaccaj. Dal 2019 è Presidente Onorario della BSMT - Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, con cui collabora dal 2014.

TEATRO - attore

1970

Garinei e Giovannini, Giochi da ragazzi, di Marasco - regia Enrico Maria Salerno
Compagnia Dory Cei, I nostri cari bambini, di Pietro Aretino - regia Dory Cei

1971

Scuola Teatro Studio del Metastasio, Il Re nudo, di E. L. Schwarz - regia Paolo Magelli
Teatro Stabile di Torino, Macbeth, di William Shakespeare - regia Franco Enriquez

1972

Teatro Città di Firenze, La Mandragola, di Niccolò Machiavelli - regia Paolo Lucchesini

1973

Teatro Stabile Torino, Vita e morte di Re Giovanni, di W. Shakespeare - regia Aldo Trionfo

1974

Teatro Stabile di Torino, Nerone è morto, di Miklos Hubay - regia Aldo Trionfo

1975

Teatro Stabile di Torino, Gesù, da Carl Theodor Dreyer - regia Aldo Trionfo

1976

Azienda di Soggiorno Firenze, La Cena della Passione - regia Paolo Lucchesini
Teatro Metastasio di Prato, Otello, di W. Shakespeare - regia Gabriele Lavia
Compagnia il Cigno, Sogno di una notte di mezza estate, di W. Shakespeare - regia Giovanni Radice Lombardo

1977

Compagnia il Cigno, Macbeth, di W. Shakespeare - regia Giovanni Radice Lombardo

1978

Teatro in Trastevere, Don Quan, di Dacia Maraini - regia Franco Vannozzi
Compagnia il Cigno, La Fanciulla del West, di M. Garroni e G. Lombardo Radice - regia Giovanni Radice Lombardo

1979

Compagnia il Cigno, Arlecchino educato dall'amore, di P. C. de Marivaux - regia Giovanni Lombardo Radice

1981

Ente Estate Veronese, Troilo e Cressida, di W. Shakespeare - regia Pier Luigi Pizzi
Edoardo Padovano, Happy End, di S. Marconi, G. Lombardo Radice e M. Garroni - regia Giovanni Lombardo Radice

1984

Compagnia della Rancia, **La Cortigiana**, di Pietro Aretino - regia Giovanni Lombardo Radice

1985

Teatro Regionale Toscano, **Clizia**, di Niccolò Machiavelli - regia Alfredo Bianchini

1986

Compagnia della Rancia, **Post Scriptum: il tuo gatto è morto**, di James Kirkwood
regia John Michael Bardwell

1990

Compagnia della Rancia, **A Chorus Line**, di Michael Bennet - regia Baayork Lee e S. Marconi

1993

Compagnia della Rancia, **Cabaret**, di Joe Masteroff - regia Saverio Marconi

1994

Compagnia della Rancia, **Fregoli**, Di Ugo Chiti - regia Saverio Marconi

1998

Compagnia della Rancia, **A Chorus Line**, di Michael Bennet - regia Baayork Lee e S. Marconi

2011

Teatro del Sentino di Sassoferrato, **Un mondo inimitabile - recital di poesie**, regia di Tommaso Paolucci

2011

Compagnia della Rancia, **Variazioni Enigmatiche**, di Éric-Emmanuel Schmitt - regia di Gabriela Eleonori

2015

Compagnia della Rancia, **Bianco o Nero – The Sunset Limited**, di Cormac McCarthy- regia di Gabriela Eleonori

2016

Pragma s.r.l., **Re-Fusi**, di Roberta Skerl - regia di Vanessa Gasbarri

2017

Compagnia della Rancia, **Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano**, di Éric-Emmanuel Schmitt - regia di Gabriela Eleonori

CINEMA - attore

1975

Vai Gorilla!, regia di Tonino Valeri

1976

Un amore targato Forlì, regia di Riccardo Sesani

1977

Padre Padrone, regia di Paolo e Vittorio Taviani

1979

Il prato, regia di Paolo e Vittorio Taviani

Ogro, regia di Gillo Pontecorvo

1980

Voltati Eugenio, regia di Luigi Comencini

Luca il contrabbandiere, regia di Lucio Fulci

Razza selvaggia, regia di Pasquale Squitieri

1983

Delitti, amore e gelosia, regia di Max Bunker

1984

L'enfant trouve (la strana passione), regia di Jean -Pierre Dougnac

Il ragazzo di Ebalus, regia di Giuseppe Schito

2014

Tutto molto bello, regia di Paolo Ruffini

2022

Terzo tempo, corto, regia di Stefano Monti

RADIO – attore

1968

Vita di G. Rossini, regia di Umberto Benedetto

Piccolo Mondo Antico, regia di Umberto Benedetto

1969

Fabiola, regia di Umberto Benedetto

1978

Ritratto di Dorian Gray, regia di Giovanni Radice Lombardo

La Fanciulla del West, regia di Giovanni Radice Lombardo

1982

Apartheid, regia di Massimo Girelli

TELEVISIONE - attore

1976

Monge, regia di A. Giannarelli

1978

Il giorno dei cristalli, regia di G. Battiato

Gioco di morte, regia, di E. Tarquini

1981

Mathias Sandorf, regia di E. Fenoglio

1982

Giallo Sera, regia di M. Caiano

1985

Non basta una vita, regia di M. Caiano

2013

Una voce di notte – serie Il Commissario Montalbano, regia di Alberto Sironi

TEATRO – regia

1979

GTT, **Antigone** di J. Anhouil

1980

GTT, **Il Drago** di E. Swartz

1981

GTT, **Aspettando Godot** di S. Beckett

1982

GTT, **Macbeth** di W. Shakespeare

1983

Compagnia della Rancia, **Arlecchino Innamorato**, di Saverio Marconi da Marivaux

1985

Compagnia della Rancia, **Centocinquanta la gallina canta**, di Achille Campanile

1987

Compagnia della Rancia, **Cenerentola**, adattamento di Saverio Marconi

1988

Compagnia della Rancia, **La stanza del Delitto**, di Jack Sharkey
Compagnia della Rancia, **La piccola bottega degli orrori**, di H. Ashman e A. Menken

1990

Compagnia della Rancia, **A Chorus Line**, di Michael Bennet (regia con Baayork Lee)

1991

Compagnia della Rancia, **La Cage aux folles**, di J. Herman e H. Fierstein (regia con B. Lee)

1992

Compagnia della Rancia, **Il giorno della Tartaruga**, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini

1993

Compagnia della Rancia, **Gli Occhi della notte**, di Frederick Knott
Compagnia della Rancia, **Cabaret**, di Joe Masteroff

1994

Compagnia della Rancia, **Dolci vizi al foro**, di Shevelove, Gelbart, Sondheim
Compagnia della Rancia, **Fregoli**, di Ugo Chiti

1995

Compagnia della Rancia, **West Side Story**, di Robbins, Laurents, Bernstein, Sondheim

1996

Compagnia della Rancia, **Brachetti in Technicolor**, di Arturo Brachetti e Saverio Marconi
Compagnia della Rancia, **Cantando sotto la pioggia**, di Comden, Green, Brown, Freed

1997

Musical Italia, **Grease**, di Jim Jacobs e Warren Casey
Teatro Gentile da Fabriano, **Don Pasquale**, di Gaetano Donizetti
Folies Bergère (Parigi), **Nine**, di Yeston e Kopit

1998

Compagnia della Rancia, **Le Notti Di Cabiria**, liberamente ispirato al film Federico Fellini
Compagnia della Rancia, **Sette spose per sette fratelli** di Kasha, Landay, Mercer, De Paul
Compagnia della Rancia, **A Chorus Line**, di Michael Bennet (regia con Baayork Lee)

1999

Musical Italia, **Hello, Dolly!**, di Michael Stewart, Jerry Herman
Folies Bergère (Parigi), **Sept filles pour sept garçon** di Kasha, Landay, Mercer, De Paul

2000

Compagnia della Rancia, **A qualcuno piace caldo**, di Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill
Compagnia della Rancia, **Dance!**, di Cucchiara, Noschese, Camerini, De Angelis, Renzullo

2001

Compagnia della Rancia, **La piccola Bottega degli Orrori**, di H. Ashman e A. Menken
Musical Italia, **Grease**, di Jim Jacobs e Warren Casey

2002

Sferisterio di Macerata, **L'elisir d'amore**, opera lirica di Gaetano Donizetti

2003

Compagnia della Rancia, **Pinocchio**, di S. Marconi e PierLuigi Ronchetti, musiche dei Pooh
Fondazione Arena di Verona, **Le Donne Curiose**, opera lirica di Ermanno Wolf-Ferrari

2004

Compagnia della Rancia, **Cantando sotto la pioggia**, di Comden, Green, Brown, Freed

2005

Compagnia della Rancia, **Tutti Insieme Appassionatamente**,
di Rodgers, Hammerstein, Lindsay, Crouse
Compagnia della Rancia (Rancia Verdebilu), **Cenerentola**, di Saverio Marconi
tratta da Perrault, musiche di Aldo Passarini

2006

Compagnia della Rancia, **The Producers**, di Mel Brooks
Compagnia della Rancia, **Sweet Charity**, di Neil Simon, Cy Coleman, Dorothy Fields

2007

Compagnia della Rancia, **Cabaret**, di Masteroff/Kander/Ebb
Compagnia della Rancia e ATI Il Sistina, **Il giorno della tartaruga**, di Garinei e Giovannini

2008

Compagnia della Rancia e Giacaranda, **A Chorus Line**, di Michael Bennet (regia con B. Lee)
Compagnia della Rancia, **High School Musical**, su licenza Disney (regia con Federico Bellone)

2009

Compagnia della Rancia, **Pinocchio**, di S. Marconi e PierLuigi Ronchetti, musiche dei Pooh
Stagione Sferisterio di Macerata, **Le Malentendu**, di Matteo D'Amico da Albert Camus
Compagnia della Rancia, **Cats**, di A. L. Webber (regia con Daniel Ezralow)

2010

Teatro Massimo Palermo, **Nabucco**, di Giuseppe Verdi
Compagnia della Rancia, **Pinocchio il grande musical**, alla Kaye Playhouse di New York

2011

Teatro del Giglio di Lucca, **Le convenienze e inconvenienze teatrali**
di Gaetano Donizetti
Compagnia della Rancia, **Happy Days il nuovo musical**, di Garry Marshall

2012

Compagnia della Rancia, **Rain Man**, di Dan Gordon dal film di Barry Levinson
RETE Lirica delle Marche, **L'Elisir D'Amore** di Gaetano Donizetti
Compagnia della Rancia – **Frankenstein Junior** di Mel Brooks

2014

BSMT, **Next To Normal**, di Tom Kitt e Brian Yorkey

2015

Compagnia della Rancia, **Grease** (nuova versione), di Jim Jacobs e Warren Casey
Compagnia della Rancia, **Cabaret**, di Masteroff/Kander/Ebb
Compagnia della Rancia, **Pinocchio**, di S. Marconi e PierLuigi Ronchetti, musiche dei Pooh
Viola Produzioni e Compagnia della Rancia – **Sister Act** di Alan Menken

2016

Viola Pruduzioni, **E... se il tempo fosse un gambero?** di Garinei & Giovannini

2017

Compagnia della Rancia - **Grease** (nuova versione), di Jim Jacobs e Warren Casey
BSMT – **Bernarda Alba** – di Michael John LaChiusa

2018

BSMT – **Big Fish** – di Andrew Lippa e John August
Compagnia della Rancia con BSMT - **Big Fish** – di Andrew Lippa e John August

2019

BSMT – **Chicago** – di John Kander e Fred Ebb

2020

BSMT – **Oklahoma** – di Rodgers & Hammerstein

2021

BSMT – **Nine** – di Mario Fratti e Arthur Kopit su testi e musiche di Maury Yeston

2022

BSMT – **Bernarda Alba** – di Michael John LaChiusa

ALTRO

1995

Intar Theater 42nd st. New York - Fringe presentation del musical **MAC GREGOR** - regia

2000

Ballandi-Mormora music, **Come fa bene l'amore - Concerto di Gianni Morandi** - regia

2001

Frontline-cogedi, **Brio Blu Rocchetta** - vari spot pubblicitari - regia

2002

Compagnia della Rancia, **Bulli e Pupe** - supervisione

2003

Chianciano Terme, **Nine**, riduzione in forma di concerto - coordinamento scenico

2005

Aperto a Milano "La Scuola del Musical"

2019

Teatro Duse di Bologna, **Stasera gioco in casa - Concerto di Gianni Morandi** - regia