

PAOLO ARCÀ è nato a Roma nel 1953. Insieme agli studi classici ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma diplomandosi in composizione, pianoforte, direzione d'orchestra, musica corale e direzione di coro. Si è poi perfezionato in composizione all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e all'Accademia Chigiana di Siena.

Ha svolto numerose esperienze in tutti i campi della produzione e dell'organizzazione della musica in Italia, come compositore, didatta, direttore artistico di Fondazioni lirico-sinfoniche e Società di concerti e come musicologo e divulgatore della musica in campo pubblicistico, radiofonico e televisivo.

Trasferitosi a Milano nel 1994, Paolo Arcà ha conosciuto a fondo la vita musicale e culturale del capoluogo lombardo. Al Teatro alla Scala è stato Direttore artistico dal 1997 al 2003. Di quegli anni si ricordano - tra l'altro - le celebrazioni verdiane del 2001 e la stagione 1999-2000 tutta dedicata al teatro d'opera del Novecento. Come Direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi, nella stagione 2005-2006, ha realizzato una programmazione "trasversale" con diversi generi di spettacolo musicale (jazz, rock, pop, musical e danza contemporanea) che hanno richiamato un folto pubblico soprattutto di giovani. A Milano, è docente di composizione al Conservatorio "G. Verdi" e Direttore artistico della Società del Quartetto dal 2007.

Dopo avere vinto nel 1982 il primo premio al concorso internazionale di composizione "France Culture-Musique Contemporaine" di Avignone, ha iniziato un'intensa attività di compositore, partecipando a concerti, rassegne e festival in Italia e all'estero. Caratterizzata da una vena di forte impronta comunicativa, la sua attività di compositore si è rivolta soprattutto al teatro musicale, dove ha debuttato con l'opera in un atto *Angelica e la Luna* (Ferrara 1985). La sua seconda opera, *Il carillon del Gesuita*, è stata commissionata e rappresentata dal Festival di Fermo (1989) e riproposta a Roma (1990). È seguita poi l'opera *Lucius, asinus aureus*, commissionata dalla Münchener Biennale di Monaco di Baviera, vincitrice del Premio SIAE per la lirica 1990, ripresa poi dal Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano e successivamente a Francoforte nell'ambito di Frankfurter Feste. Il suo quarto lavoro teatrale è *Gattabianca*, opera fiabesca in due atti (Verona 1993). Ha debuttato nel campo del balletto con *Valium*, con la coreografia di Luciano Cannito (1993). È anche autore di musica sinfonica e da camera con vari organici; tra le sue composizioni strumentali più significative si segnalano: *Triplo Concerto*, per violino, violoncello, pianoforte e orchestra (1988); *Il canto di Orlando*, per coro e orchestra (1991), commissionato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, diretto da Giuseppe Sinopoli; *Fiesta*, per banda e orchestra (1992); *Skool*, per pianoforte e fiati (1994),

commissionato dal Teatro dell'Opera di Roma; *Sturm und Drang*, canzoni, duetti e musiche per il dramma di Klinger commissionato dal Maggio Musicale Fiorentino 1995 con la regia di Luca Ronconi. Nel 2001 ha partecipato al progetto commemorativo di Giuseppe Verdi della Società Aquilana di Concerti con *Dame, zingare, conti e guerriglieri*, per voce recitante e dieci strumenti su testo di Vittorio Sermonti.

Ha pubblicato le guide all'ascolto di *Turandot* e *La fanciulla del West* di Giacomo Puccini (Mondadori, 1983 e 1985) e ha curato il volume *Opera. Quattro secoli di teatro musicale* (Edizioni Olivares, 1997). È stato direttore della rivista "Musica e Dossier" dal 1988 al 1991. È docente di composizione presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano. È stato professore di "Storia e metodi della direzione artistico-musicale" presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Parma. È Accademico effettivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Accademico dell'Accademia Filarmonica Romana.

Ha partecipato come presidente o membro della giuria a innumerevoli concorsi di ambito musicale, legati alla composizione o rivolti a cantanti, strumentisti, direttori d'orchestra, ballerini. Ha partecipato ai Consigli di amministrazione di Enti e Fondazioni musicali pubbliche e private.

Da sempre interessato all'organizzazione musicale, è stato Direttore artistico dell'Accademia Filarmonica Romana (1991-1994), Direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano (1997-2003, dove tra l'altro ha realizzato la stagione 1999-2000, tutta dedicata al teatro musicale del Novecento, e quella legata alle celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Verdi nel 2001), Consulente artistico della Fondazione Toscanini di Parma (2000-2004), Direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova (2003-2006). Nella stagione 2005-2006 è stato anche Direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi di Milano, per il quale ha realizzato una stagione "trasversale" con diversi generi di spettacolo musicale (lirica, jazz, rock, pop, musical e danza classica e contemporanea). È stato poi Direttore artistico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (2006-2012), del Teatro Regio di Parma (2012-2014, dove ha realizzato nel 2013 il Festival Verdi che festeggiava il bicentenario della nascita del grande compositore di Busseto). Dal novembre 2007 è Direttore artistico della Società del Quartetto di Milano, realizzando nel 2014 la stagione di festeggiamenti per i 150 anni della storica Società milanese.

Ha collaborato, in più di venticinque anni di attività come Direttore artistico, con tutti i più grandi artisti italiani e internazionali, direttori d'orchestra, cantanti, strumentisti, registi, scenografi, costumisti, coreografi e ballerini, intrattenendo con tutti fecondi rapporti personali e di collaborazione artistica.