

SCENOGRAFIA III

Prof.ssa Chiara Lambiase

Crediti Formativi (ECTS credits): 12

Livello: I

Dipartimento di Riferimento: Progettazione e Arti Applicate

Scuola di Riferimento: Scenografia

Anno Accademico: 2023/2024

Tipologia disciplina: teorico-pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso intende fornire agli studenti le competenze culturali, tecnico-teoriche, necessarie ad affrontare con professionalità e autonomia artistica l'ideazione e il disegno dello spazio scenico. L'obiettivo per la terza annualità è potenziare le conoscenze acquisite dagli studenti nei primi anni di studio, sviluppando la completa padronanza delle tecniche di rappresentazione e progettazione della scenografia teatrale. Si consiglierà agli studenti di seguire la programmazione della prossima stagione dei Teatri della Toscana e di altre Istituzioni dello spettacolo attive sul territorio, per maturare spirito critico e capacità d'ideazione scenografica. Gli studenti saranno incoraggiati a partecipare ai progetti culturali promossi dalla Scuola di scenografia, data l'opportunità di seguire l'intero iter creativo di uno spettacolo teatrale, dall'ideazione alla messinscena, arricchendo il percorso didattico di esperienze quanto più vicine al mondo del lavoro.

CONTENUTI E TEMATICHE

Scenografia teatrale.

Dal testo scritto alla messinscena: studio dei processi creativi che concorrono alla realizzazione di uno spettacolo teatrale, di prosa o lirico, nelle sue diverse componenti: drammaturgia, regia, scenografia e progetto luci.

Conoscenza del funzionamento del palcoscenico del teatro all'Italiana, nomenclatura teatrale e materiali in uso nella scenografia.

Analisi del testo drammaturgico e del contesto storico, culturale e artistico dell'opera proposta per la progettazione scenografica. Spettacoli andati in scena, trasposizioni cinematografiche e scenografie di rilievo storico e contemporaneo saranno presi in esame durante il corso. Saranno fornite indicazioni utili ad orientare lo studente verso una corretta ricerca iconografica ed allo spoglio del copione, ossia lettura analitica del testo in funzione delle istanze scenografiche, con la descrizione degli ambienti e di tutti gli elementi architettonici, pittorici, di arredo e di attrezzatura che compongono l'impianto scenico.

Il progetto sarà realizzato per il palcoscenico di un teatro dato e consisterà dei seguenti elaborati:

- ricerca iconografica
- Spoglio del copione
- Studi grafici, schizzi e bozzetti iniziali
- Bozzetti definitivi, in bianco e nero su carta da lucido e bozzetti a colori con tecniche miste, in scala 1:25
- Disegni esecutivi, pianta e sezioni in scala 1:50 su carta da lucido e stampati.
- Modellino plastico o in 3D
- Capitolato

Gli studenti del terzo anno potranno avvalersi del disegno assistito al computer per ulteriori elaborazioni in digitale dei bozzetti e delle tavole tecniche di progettazione.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il Corso è annuale e si svolgerà con orario settimanale. Si ricorda, come da regolamento didattico, che la frequenza è obbligatoria in misura non inferiore all'80% delle lezioni svolte.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE

Tutti gli elaborati realizzati durante l'anno saranno oggetto d'esame. Lo studente sarà in grado di esporre la propria idea scenografica, spiegando le scelte estetiche e compositive dell'impianto scenico proposto e dimostrandone la fattibilità. Il progetto sarà presentato in formato di stampa e digitale.

BIBLIOGRAFIA

Indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso in attinenza ai temi di progettazione assegnati, si consigliano comunque i seguenti testi e manuali di base della scenografia teatrale:

Alessandra Pagliano, *Il disegno dello spazio scenico. Prospettive illusorie ed effetti luminosi nella scenografia teatrale*, Hoepli, 2006.

Gino Copelli, *Manuale pratico di scenotecnica. Le macchine teatrali*. Patron Editore, 2006.

Bruno Mello, *Trattato di scenotecnica*, De Agostini, 2009.

Piero Buzzichelli, *Elementi di spazio scenico. Nomenclatura teatrale, teatri e scenografie*, Alinea editrice, 2007.

Benedetta Dalai, *Manuale professionale di scenografia e scenotecnica*, Dino Audino editore, 2017.