

Programma Didattico
Biennio Specialistico di Scenografia
Scenografia per il teatro

Corso: Scenografia per il Teatro Biennio Specialistico – Accademia di Belle Arti di Palermo
Insegnamento di riferimento: Scenografia
in collaborazione intercattedra con Scenotecnica per il Biennio – Prof. Fabrizio Lupo
e con il corso di Cinema e Video

Premessa: Il percorso formativo del Biennio Specialistico risponde all'esigenza degli allievi di estendere già dal primo anno del Biennio le proprie competenze teorico-pratiche dal panorama teatrale a quello cinematografico e audiovisivo.

Il corso è strutturato in due macro-moduli semestrali:

I Semestre – Scenografia e Costume per il Cinema (Progetto integrato "FARECINEMA"): In sinergia con la cattedra di Scenotecnica per il Cinema (Prof. Fabrizio Lupo) e il corso di Cinema e Video, focalizzato sulla progettazione e realizzazione pratica di 3 cortometraggi ideati, scritti e diretti dagli allievi del Biennio di Cinema.

II Semestre – Scenografia e Costume per il Teatro: Sviluppo del progetto teatrale individuale su *Le Troiane* di Euripide per il Teatro Greco di Siracusa;

Continua inoltre la collaborazione con le realtà produttive sul territorio, Produzioni cinematografiche, Teatro Biondo di Palermo, DanisinniLab, Fondazione Teatro Massimo, realtà con cui gli allievi del Biennio Specialistico avranno modo di collaborare durante il Corso.

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA I SEMESTRE:

Scenografia e Costume per l'Audiovisivo (Laboratorio di Produzione "FARECINEMA" in collaborazione con il Prof. F. Lupo e il Biennio di Cinema)

Il semestre guida gli allievi attraverso le dinamiche reali di una troupe cinematografica, con la divisione dei ruoli all'interno dei reparti Scenografia, Arredamento, Props e Costumi.

1. Modulo Teorico e Metodologico (in integrazione con Scenotecnica)

Analisi della Sceneggiatura e Spoglio: Scomposizione del testo filmico, compilazione delle schede di spoglio per scenografia, arredi, props, costumi e accessori.

Relazioni Interne troupe: Il rapporto dei reparti Scenografia e Costumi con la Regia, la Fotografia (interazione tra palette cromatica, luci di scena e materiali) e la Produzione (Piano di Lavorazione - PDL, Ordine del Giorno - ODG).

Bozzetto, Storyboard e Inquadratura Cinematografica: Il quadro prospettico e i livelli di composizione (differenze tra prospettiva teatrale e digitale/VFX).

Restituzione prospettica scenografica, forzata e accelerata per la macchina da presa; analisi dei campi, dei piani e dei formati di ripresa.

Differenze tra scenografia di interni, esterni, set in green/blue screen e scelta delle location (studio di posa vs location reale; relazione con il Location Manager).

Laboratorio Pratico per n° 3 Cortometraggi:

Gli allievi del Biennio di Scenografia formeranno la squadra di reparto (Production Designer/Scenografo, Costumista, Arredatore, Attrezzista di scena, Pittore di Scena, Buyer) per la preparazione e la realizzazione dei 3 cortometraggi del corso di Cinema.

Reparto Scenografia ed Arredamento: Analisi delle sceneggiature proposte; ricerca e reperimento di arredi e props (tramite trovarobato o affitto); allestimento di set in studio di posa con quinte generiche

ed elementi ricostruiti; eventuale adattamento di location reali ed esterne.

Reparto Costume e Trucco: Analisi dei personaggi; progettazione e composizione della lista costumi per protagonisti, ruoli secondari ed eventuali comparse; selezione di abiti moderni da trovarobato, reperimento da sartorie teatrali o realizzazione ex novo.

Gestione del Set: Presenza dei reparti durante le fasi di allestimento, ripresa e smontaggio dei set.

Eventuale laboratorio di Pittura di Scena per il Cinema presso lo Spazio Ducrot: trattamenti superficiali, patinature cinematografiche, invecchiamento di elementi scenici, arredi e tessuti per la resa ottimale sotto l'illuminazione cinematografica.

II SEMESTRE:

Per quanto riguarda la progettazione teatrale sarà richiesto lo sviluppo di un progetto scenico individuale sul tema de Le Troiane di Euripide, da ambientare presso il Teatro Greco di Siracusa. Lo stesso testo sarà affrontato durante il primo semestre dal Prof. Claudio Collovà durante il corso di Regia, in modo da approfondire lo stesso tema da più punti di vista.

In aula si farà l'analisi del testo drammaturgico, attraverso anche la visione di spettacoli realizzati presso il teatro Greco ed analisi della scenografia in rapporto con l'ambiente circostante, il dialogo con la land art e l'arte ambientale contemporanea.

Inoltre il programma prevede brevi cenni storici sulla storia e l'evoluzione dello spettacolo, del lavoro di regia e di scenografia dal dramma borghese ad oggi, attraverso l'analisi storica/metodologica/formale del lavoro di registi e scenografi quali Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Giorgio Barberio Corsetti, Compagnia lombardi Tiezzi, Bob Wilson, Giancarlo Cauteruccio, Davide Livermore, Joseph Svoboda, Lele Luzzati, Luciano Damiani, Gae Aulenti, Margherita Palli, Pierluigi Pizzi, Studio Azzurro, studio Gio Forma, Paolo Burioni, Six Plus architetti e Studio Cerri e associati.

FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI:

Assicurare una preparazione completa capace di spaziare dalla filiera dell'audiovisivo (set cinematografico) all'allestimento per lo spettacolo dal vivo (teatro classico e contemporaneo).

Far acquisire una rigorosa metodologia di lavoro: compilazione di spogli cinematografici, ordini del giorno, capitoli tecnici, bozzetti e piante esecutive.

Formare figure professionali in grado di operare in team nei rispettivi ruoli di reparto (Production Designer, Art Director, Costume Designer, Pittore di Scena, Attrezzista).

ELABORATI RICHIESTI PER L'ESAME:

L'esame finale prevede la presentazione e la discussione di un dossier articolato in due componenti:

A. Modulo Cinema (I Semestre - Lavoro di Troupe e di Reparto) Dossier di Spoglio: Schede di spoglio scenografia, arredi, props, costumi e trucco per i cortometraggi seguiti.

Progettazione Scenica e Sartoriale: Moodboard visiva, palette cromatiche, bozzetti degli ambienti (studiati in funzione dell'inquadratura) e figurini dei costumi.

Documentazione di Cantiere e Set: Report fotografico/video che attesti la partecipazione attiva alla preparazione in Bottega 7, all'allestimento nello Spazio Ducrot/Location e alla gestione del set durante le riprese.

B. Modulo Teatro (II Semestre - Progetto Individuale "Le Troiane")

Ricerca Storico-Iconografica: Analisi del testo, studio del Teatro Greco di Siracusa e concept d'ispirazione legato alla Land Art.

Elaborati Grafici e Pittorici:

Bozzetti scenografici in scala 1:50.

Bozzetto del fondale o elemento pittorico/materico in scala 1:25.

Figurini dei costumi dei personaggi con campionatura di tessuti e materie.

Modellistica & Esecutivi:

Plastico di studio in scala 1:50 (o modello 3D renderizzato).

Tavole tecniche esecutive (piante, prospetti, sezioni) in scala.

Capitolato con descrizione dei materiali e computo/preventivo dei costi di realizzazione.

BIBLIOGRAFIA E FONTI DI RIFERIMENTO

Per il Teatro: Euripide, Troadi, traduzione di Maricla Boggio, BESA (oppure consulta la versione online di Maricla Boggio).

Josef Svoboda, I segreti dello spazio teatrale, a cura di Elena De Angeli, Ubu Libri. Franco Quadri, Luca Ronconi, Gae Aulenti, Il Laboratorio di Prato, Ubu Libri.

Andrea Balzola, La scena tecnologica: dal video in scena al teatro interattivo, Dino Audino Editore.