abapa | Dpa | scn²

accademia belle arti **palermo** | dipartimento **progettazione arti applicate** | corso di **scenografia**

PROGRAMMA A.A. 2026/27

6 crediti

Trucco e maschera teatrale

(Focus: La maschera nel rito sciamanico, Body Painting)

Biennio Scenografia, Primo anno

prof. Fabrizio Lupo

PARTE TEORICA

Prima parte.

Distinzione tra Rito e Teatro. Cicli della natura e rituali nel mondo animale. Pitture rupestri, riti funebri e origini del culto del cranio nelle comunità nel Paleolitico e nel Neolitico. Riti di abbondanza, danze e processioni, uso delle maschere rituali e zoomorfe (in particolare maschere d'uccello sciamaniche). Passaggio dalle piccole comunità di cacciatori/raccoglitori (sciamanesimo) alla nascita dell'agricoltura con lo sviluppo dei grandi insediamenti e delle grandi religioni. Confronto con l'utilizzo della maschera nel teatro Greco-Romano, origini della tragedia e uso performativo e rituale della maschera sino alle Atellane.

Seconda parte.

Dai "tipi" de**lla commedia dell'arte all'utilizzo della maschera nel teatro sino ai giorni nostri.** La "maschera neutra" il mimo nel Novecento e le teorie dei registi dell'avanguardia europea. L'uso della maschera nel teatro di ricerca della seconda metà del novecento e nel teatro da strada.

I carnevali nel mondo e le analogie della contaminazione in epoca di globalizzazione culturale.

La diversa funzione rituale della maschera nel teatro orientale, utilizzo nella danza e nella recitazione, .

Confronto tra le tecniche di costruzione nelle diverse culture e nel tempo. Riflessione sul trucco e sulla pittura corporale come integrazione nel camuffamento dallo sciamanesimo a oggi.

Terza parte.

Incontri professionali sulle tecniche del trucco attraverso incontri e collaborazioni con esperti truccatori, parrucchieri ed esperti di prostetica del cinema e del teatro. Analisi comparativa delle specificità e delle differenze tecniche, concettuali e di resa tra il trucco teatrale e il trucco cinematografico.

PARTE PRATICA

Laboratorio pratico e progettuale focalizzato sulla Maschera e sul Trucco nel Paleolitico Superiore:

1. Studio analitico e rilievo del diorama realizzato l'anno precedente dagli allievi di Teatro della Festa, attualmente esposto presso il Museo G.G. Gemmellaro dell'Università degli Studi di Palermo (UniPa). Comparazione con i manufatti dei rituali sciamanici ad oggi in essere.

2. Progettazione e realizzazione delle maschere d'uccello degli sciamani paleo-rituali utilizzando la tecnica del cuoio (reale o simulata tramite materiali sintetici) integrata all'uso di fibre animali e vegetali.

3. Ricostruzione ipotetica del trucco corporeo (body painting) nel Paleolitico superiore con impiego di ocre naturali e pigmenti primordiali (reale o simulata), riferito nello specifico al rito e alle figure iscritte nelle incisioni delle Grotte dell'Addaura.

PROVA D'ESAME

A) Esposizione di un argomento di ricerca su un tema inerente alla parte teorica scelto dallo studente, illustrato attraverso un pdf e/o una serie di immagini descrittive sul monitor.

B) Eventuale ricostruzione del rito della "Danza degli Uccelli", ove si presentasse la possibilità economico/organizzativa.

C) Presentazione del lavoro della fase pratica:

- Documentazione video e fotografica del lavoro realizzato.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Maschera

- M. Cometa, *Paleoestetica. Alle origini della cultura visuale*, 2024, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Caterina Ortu, *Maschere del mondo* (disponibile in formato e-book su Google Play Libri o Amazon).
- D. Sartori e B. Lanata, *Maschera e Maschere*, 1983, La Casa Usher, Firenze.

Trucco

- O. Fava (2012), *Otello Fava. Divi, maschere e belletti. Diario di un truccatore*, Bologna, Persiani Editore.
- A. Giacoppo (2013), *Make up. Il codice teatrale*, Roma, Dino Audino Editore.
- A. Giacoppo (2018), *Make up. 100 anni allo specchio* (edizione illustrata), Roma, Dino Audino Editore.
- C. Holliday (2021), «Retroframing the Future: Digital De-aging Technologies in Contemporary Hollywood Cinema», in *Possessed by the Past: Historical Screen Performance*, pp. 183–204.
- D. Lattanzi (2021), *Giannetto De Rossi e il mestiere del truccatore*, Roma, Edizioni Sabinae.

Materiali audiovisivi

YouTube – Documentario/intervista speciale sul trucco e sugli effetti speciali cinematografici:

https://www.youtube.com/watch?v=qCUbpzwmWyg

Materiali didattici

Dispense e materiali di studio forniti dal docente durante il corso.