

**SCENOGRAFIA BIENNIO I ANNO** n. 12 CFA

prof. Patriarca Chiara

n. ore 150

a.a. 2023-2024

SCENOGRAFIA PER IL TEATRO

**OBIETTIVI**

Verrà dato modo agli studenti di acquisire una metodologia progettuale che consentirà loro di essere in grado di affrontare la Professione di Scenografo nell'ambito del Teatro. Partendo dalla lettura del testo, lo studente apprenderà come uno spettacolo prende vita con la relazione di altre figure professionali, come quella del regista, del light designer e dell'attore. Sarà dunque in grado di avere una visione ampia e approfondita di quello che sono le proprie competenze, dall'ideazione, all'elaborazione grafica fino alla realizzazione e messa in scena.

Si inviterà a effettuare visite tecniche presso Teatri Nazionali e laboratori artigianali, prestando particolare attenzione alle nuove tecnologie ed alla conoscenza dei diversi materiali scenici.

**CONTENUTI**

Il corso si articolerà secondo i seguenti punti:

- a. Individuazione dell'opera teatrale da mettere in scena;
- b. Analisi dell'autore e contesto storico in cui vive. Lettura ed approfondimento del testo con particolare attenzione alla messa in scena;
- c. Sviluppo dell'iter progettuale in relazione alle altre figure professionali: il regista, il direttore della fotografia, il costumista e gli attori;
- d. Schizzi e prime idee progettuali, con relativo mood board;
- e. Progetto di massima all'interno di una pianta di un teatro reale, con successivo sviluppo del progetto esecutivo e maquette;
- f. Capitolato di spesa per realizzazione della scenografia con individuazione dei materiali scelti e delle finiture richieste
- g. Materiali e loro lavorazioni;
- h. Nuove tecnologie; approfondimento sull'utilizzo delle tecnologie all'interno dello spazio scenico, dai video proietti agli schermi a led

**PREREQUISITI**

Lo studente deve conoscere la pratica dell'ideazione e la realizzazione di un bozzetto per il teatro e sua restituzione prospettica. Per la presentazione dei bozzetti è richiesta una capacità di composizione dell'immagine grafica o in chiave pittorica o in digitale. Per tutto quello che concerne la progettazione esecutiva di pianta, sezioni e particolare della scena, si richiede l'uso di software dedicati sia in 2D che in 3D. La conoscenza del Teatro, inteso sia come scatola scenica che come dramma, saranno la base dalla quale si partirà per l'approfondimento del tema di questo Corso.

## **BIBLIOGRAFIA**

Lori Renato, *“Scenografia e scenotecnica per il Teatro”* Gremese Editore, 2011  
Perrelli Franco, *“Storia della Scenografia”* Carocci Editore, 2018  
Mello Bruno, *“Trattato di scenotecnica”* De Agostini Editore, 2015  
Dalai Benedetta, *“Manuale Professionale di Scenografia e Scenotecnica”* Audino Editore, 2017  
Nicoll Allardyce, *“Lo spazio Scenico”* Bulzoni Editore, 1992  
D’Amico Silvio *“Storia del Teatro Drammatico”* Bulzoni Editore, 1982  
De Angeli Elena, *“Josef Svoboda I segreti dello spazio scenico”* Ubulibri Editore, 1997  
Moldoveanu Mihali, *“L’esperienza come modo di pensare composizione luce e colore nel teatro di Robert Wilson”* Editoriale Domus, 2001  
Speltz Alexander *“Style of Ornament”* Bracken Books, 1996  
Mostra *“Emanuele Luzzati”* Teatro Argentina, 1993

## **ESAME FINALE**

Al termine del corso, la preparazione degli studenti verrà valutata sia attraverso un esame orale, sia mediante l’analisi di un elaborato grafico/progettuale relativo all’ideazione di una scenografia il cui soggetto sarà stato concordato con il Docente.

L’elaborato finale consiste nella presentazione della Scenografia di un’Opera compreso di copertina, ricerca delle *reference* e proposta grafica, bozzetti iniziali e bozzetto finale, realizzati a mano o con software dedicati; progetto di massima in pianta e sezione in scala 1:100; progetto esecutivo 1:20 con eventuali pianta e sezione di elementi scenici da costruire in scala 1:10 o 1:5, correlato da un’accurata documentazione grafica dei particolari scenici; capitolato di spesa e foto della realizzazione del modellino in scala 1:25.

## **DOCENTE**

Chiara Patriarca (Roma, 1976)

Dopo aver conseguito con Lode il Diploma di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma ed aver approfondito gli studi di Illuminotecnica con corsi e stage sul campo, ha iniziato nel 1998 la propria attività professionale nel settore dello Spettacolo, sia come libera professionista, sia in collaborazione con studi privati ed enti.

La sua esperienza spazia in diversi campi quali:

- scenografia e arredamento in spettacoli televisivi, sia con la RAI, presso la quale ha lavorato nelle maggiori produzioni aziendali, sia con Sky;
- scenografia di spettacoli, concerti e teatro;
- allestimento scenografico ed illuminotecnico di convention, fiere e mostre;
- light designer per spettacoli, concerti, festival, eventi, mostre e residenze private.

Nel 2017 ha intrapreso anche l’attività di insegnamento presso le Accademie di Belle Arti. Nell’Anno Accademico 2017-18 ha insegnato “Scenografia” e “Illuminotecnica” presso Bari e l’anno successivo ha iniziato ad insegnare “Illuminotecnica” in varie Accademie di Belle Arti tra cui Macerata, Frosinone, Bari e Perugia. Quest’anno è entrata di ruolo per la cattedra di Scenografia Biennio I e II anno presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila.