
SCENOGRAFIA BIENNIO II ANNO n. 10 CFA

prof. Patriarca Chiara

n. ore 125

a.a. 2023-2024

SCENOGRAFIA PER IL TEATRO LIRICO E MUSICALE

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 della scenografia teatrale dell'opera lirica, approfondendo le dinamiche di questo ambito lavorativo che richiede particolari attenzioni quali la lettura del libretto, l'ascolto della musica e sua decodificazione in un linguaggio visivo che è insito per lo scenografo dell'Opera. Lo studente approfondirà tutte le diverse necessità che un'opera lirica richiede rispetto ad un teatro di prosa o ad un balletto.

Si inviterà a effettuare visite tecniche presso Teatri Lirici 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) Introduzione alla nascita e sviluppo del Melodramma e del Teatro all'Italiana
- b) Approfondimento con la visione e l'ascolto di alcune delle Opere più importanti; dall'opera seria la "Turandot" di Puccini all'opera buffa "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini.
- c) Individuazione dell'opera teatrale da mettere in scena;
- d) Analisi dell'autore e contesto storico in cui vive. Ascolto dell'opera e lettura del libretto con particolare attenzione alla messa in scena, tenendo conto dei vari elementi che compongono l'opera italiana;
- e) Sviluppo dell'iter progettuale in relazione alle altre figure professionali: il regista, il direttore d'orchestra, i cantanti, il coro, il direttore della fotografia e il costumista;
- f) Schizzi e prime idee progettuali, con relativo mood board;
- g) Progetto di massima all'interno di una pianta di un Teatro dell'Opera reale, con successivo sviluppo del progetto esecutivo e maquette;
- h) Capitolato di spesa per realizzazione della scenografia con individuazione dei materiali scelti e delle finiture richieste
- i) Materiali e loro lavorazioni;
- j) 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 all'Italiana, inteso sia come scatola scenica che come dramma, saranno la base dalla quale si partirà per l'approfondimento del tema di questo Corso.

BIBLIOGRAFIA

- Staffieri Giorgia, *“Un teatro tutto cantato”* Carocci Editore, 2019
Bianconi e Pestelli, *“Storia dell’Opera Italiana”* Volumi 4-5-6 di EDT Torino, 1987-88
Frigerio Ezio, *“Cinquant’anni di teatro con Giorgio Strehler”* Skira editore, 2015
“Pier Luigi Pizzi e Il Teatro delle Meraviglie” Mostra 1999-2000 Teatro Carlo Felice di Genova Tormena Editore, 1999
Monti Raffaele, *“Il Maggio Musicale Fiorentino”, Volume 2*, DeLuca Editore, 1986
Perucci Elisabetta e Gualdoni Gianni, *“Arena Sferisterio di Macerata 1967-1986 – origini e storia della tradizione lirica” Il secondo decennio*, Edito da Camera di Commercio Macerata, 2014
Mioli Piero, *“Storia dell’Opera Lirica”* Tascabili Newton, 1994
Perrelli Franco, *“Storia della Scenografia”* Carocci Editore, 2018
Nicoll Allardyce, *“Lo spazio Scenico”* Bulzoni Editore, 1992
D’Amico Silvio *“Storia del Teatro Drammatico”* Bulzoni Editore, 1982

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 per opera lirica il cui soggetto sarà stato concordato con il Docente.

L’elaborato finale consiste nella presentazione della Scenografia di un’Opera Lirica 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.