

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prof. Franco Savignano

Materia di insegnamento: Scenografia 1– 2 – 3 Anno Accademico 2020/2021

Ricevimento: Lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 Aula T6

e-mail: franco.savignano@ababo.it

Programma della materia

PROGETTAZIONE DI SCENOGRAFIE TRADIZIONALI E MULTIMEDIALI PER TEATRO, TELEVISIONE, SFILATE DI MODA, CONCERTI DI MUSICA, CORTOMETRAGGI E FUMETTI ISPIRATI AL TEATRO.

L'insegnamento della scenografia, attraverso metodologie teorico-pratiche tradizionali e multimediali di lettura e di analisi testuale, intende sviluppare nell'allievo, anche con laboratori specifici e sperimentali in ogni anno di corso, la capacità di ideare, progettare e infine, realizzare scenografie tradizionali e multimediali per il teatro lirico e di prosa, per programmi televisivi e per sfilate di moda. Inoltre, il percorso didattico intende sviluppare nell'allievo la capacità di scrivere sceneggiature per cortometraggi e story board con relativa realizzazione di un cortometraggio e di fumetti di opere teatrali. Nel triennio il Corso di Scenografia prepara l'allievo ad affrontare un lavoro affascinante, ma complesso, che richiede una notevole preparazione concettuale e creativa e fornisce ottime basi di preparazione professionale. L'integrazione tra uno studio storico culturale ed un lavoro tecnico-pratico è arricchita dalla possibilità di significative esperienze sul campo, grazie alla presenza di numerosi teatri che la città di Bologna vanta, come il teatro Comunale di Bologna con il suo prestigioso laboratorio di scenografia, il Teatro l'Arena del Sole, il Teatro Duse, il Teatro delle Celebrazioni ed altri, di cui il corso intende avvalersi. L'ammissione all'esame è relativa al completamento dei lavori di programma o concordati con il docente. Il corso di Scenografia si articola in tre moduli di attività distinti ma correlati: lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e progettazione assistita. Il corso di Scenografia si propone di formare una figura professionale di alta specializzazione artistica e professionale, in grado di operare nell'ambito della scenografia teatrale per la prosa, la lirica ed il balletto, scenografie televisive, per sfilate di moda e per concerti musicali.

Insegnamenti di supporto:

I laboratori avranno un carattere "sperimentale": gli allievi dovranno avvalersi dell'apporto delle altre discipline, scelte e indicate nel proprio piano di studi, quali Scenotecnica, Elementi di Architettura e Urbanistica, Costume per lo spettacolo e Regia.

Seminari e attività collaterali:

1. Incontri con esperti e operatori del settore

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

2. Visite guidate a teatri.

1° ANNO DI CORSO

Il ruolo della Scenografia in uno spazio urbano.

Lo spazio scenico, i suoi apparati, i congegni, le funzioni.

Note di carattere tecnico ed organizzativo per la stesura dei progetti.

Studi su oggetti da tradursi in elementi componenti lo spazio immaginario della rappresentazione. Passaggio dal fatto espressivo bidimensionale a quello tridimensionale attraverso la scomposizione di diversi piani di profondità rilevati dal bozzetto per passare in seguito alla restituzione scenica di questo.

Il ruolo della Scenografia nella progettazione dello spettacolo teatrale, televisivo e video musicali. Studi e progettazioni di abiti, oggetti e luoghi per la realizzazione di sfilate di moda in spazi diversi e studi preliminari di videoscenografie.

2° ANNO DI CORSO

Analisi del testo teatrale e dei suoi elementi scenici.

Estensione dei primi studi ad una fase più complessa di elaborazione progettuale.

Arte e tecnica del bozzetto (pittorico, grafico e multimediale).

Rapporto tra luogo teatrale, i suoi spazi operativi, la trasformazione con l'adattamento scenotecnico del bozzetto.

Ampliamento dello studio della meccanica teatrale.

Il movimento degli scenari sul palcoscenico tradizionale.

Ambientazione scenica dell'opera letteraria musicale interpretata.

Prima stesura di un percorso registico di un'opera teatrale.

Lettura ed interpretazione di un testo con realizzazione video.

3° ANNO DI CORSO

Percorso registico di un'opera lirica o di prosa.

Studio e messa in scena di opere teatrali più complesse in spazi e luoghi teatrali diversi.

Dalla restituzione scenotecnica alla realizzazione di modelli e plastici in scala.

Studio e progettazione per un'opera lirica da concordare con il docente.

Dalla sceneggiatura di un soggetto alla realizzazione di un video o cortometraggio.

Gli allievi dovranno dimostrare le loro capacità acquisite nel triennio, nell'ideazione, progettazione e realizzazione intorno ad uno o più progetti, teorizzando principi e finalità del lavoro stesso e completandolo di tutti quegli elementi teorici e pratici che compongono l'agire professionale.

Il corso si articola in tre moduli di attività distinti ma correlati

- **Lezioni**
- **Esercitazioni di laboratorio**
- **Progettazione assistita**

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

1° ANNO DI CORSO

- Studio e analisi filologica della bozzettistica seicentesca e settecentesca e la loro contemporanea interpretazione.
- Ideazione, progettazione e realizzazione di uno studio televisivo con relativa scenografia su un tema deciso dal docente.
- Analisi testuale e scenografia di un'opera teatrale a scelta di Samuel Beckett, tra le seguenti:
 - Aspettando Godot;
 - L'ultimo nastro di Krapp;
 - Finale di partita.

Illustrazione di un'opera a scelta tra le seguenti:

- *Le Storie di William Shakespeare* di Leon Garfield, un racconto a scelta;
- *Pierino il Lupo* di Segej Prokof'ev;
- *Sogno di una Notte di Mezza Estate* di William Shakespeare;
- *Il Flauto Magico* di W. A. Mozart su libretto di Emanuel Schikaneder.

NB. Lo studente può anche scegliere di illustrare un'opera o un racconto di proprio interesse.

Ai fini della preparazione dell'esame i testi di base sono:

- **Franco Perrelli**, *Storia della Scenografia* Dall'antichità al Novecento, ed. Carocci, Roma, 2002;
- **Silvana Sinisi**, *Cambi di scena* Teatro e arti visive nelle poetiche del Novecento, Bulzoni editore, Roma, 1995;
- **Simonetta Gargioli**, *Le arti del video* a cura di Edizioni ETS, Pisa, 2003.
- **Allardyce Nicoll** *Lo spazio scenico*, Storia dell'Arte Teatrale, Bulzoni editore, 1966;
- **Anna Oliviero Ferrarsi**, *Grammatica televisiva. Pro e contro la TV*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997;
- **Samuel Beckett** *L'ultimo nastro di Krapp*, traduz. Carlo Fruttero, in *Teatro*, Collana supercoralli, Einaudi, Torino, 1968, p. 201-2013;
- **Gianni Rodari** *Grammatica della fantasia*, ed. Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1973

2° ANNO DI CORSO

WILLIAM SHAKESPEARE

– Analisi testuale e scenografia di un'opera teatrale di W. Shakespeare, tra le seguenti:

- Macbeth;
- Otello;
- Amleto.

– Realizzazione di un video sui seguenti temi shakespeariani: amore e gelosia; odio e vendetta.

– Story board e realizzazione di un fumetto tratto dall'opera scelta di W. Shakespeare tra quelle sopra elencate.

Ai fini della preparazione dell'esame i testi di base sono:

- **Franco Perrelli** *Storia della Scenografia dall'antichità al Novecento*, ed. Carocci, Roma, 2002
- **Jan Kott** *Shakespeare nostro contemporaneo*, ed. Feltrinelli, 1987
- **Antony Burgess** *Shakespeare*, ed. Rusconi, 1981
- **V. Gentili** *La recita della follia: funzioni dell'insania nel teatro dell'età di Shakespeare*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1978
- **L. A. Fiedler** *Lo Straniero in Shakespeare*, Urbino 1979
- **R: Mullini** *Corruttore di parole: il fool nel teatro di Shakespeare*, Bologna, 1986
- **Simonetta Gargioli** *Le arti del video*, Edizioni ETS, Pisa, 2003

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

3° ANNO DI CORSO

1. Regia, Scene e Costumi di un'opera lirica di W. A. Mozart da realizzare in teatro da scegliere tra le seguenti:

- Don Giovanni;
- Le nozze di Figaro;
- Così fan tutte.

2. Ideazione, progettazione, sceneggiatura e realizzazione di un cortometraggio dal tema "IL SOGNO" o "LA PAURA"

3. Illustrazione di un racconto di KAFKA: La Metamorfose.

Ai fini della preparazione dell'esame i testi di base sono:

- **Lorenzo Da Ponte** *La trilogia di Mozart*, StreetLib editore, (ebook)
- **Giovanni Bietti** *Mozart all'opera. Le nozze di Figaro Don Giovanni Così fan tutte* (con CD audio), ed. Laterza, 2015
- **Massimo Mila** *Lettura delle nozze di Figaro*, Piccola Biblioteca Einaudi, 1979
- **Massimo Mila** *Lettura del don Giovanni di Mozart*, ed. Biblioteca Universitaria Rizzoli, 2011
- **Massimo Mila** *Lettura del Flauto magico*, Einaudi, 2006
- **Antonin Artaud** *Il teatro e il ritorno alle origini*, ed. Nuova Alfa Editoriale, 1994
- **Massimo Moscati** *Manuale di sceneggiatura*, A. Mondadori Editore, 1989
- **L. Mor, F. Rognoni** *Metamorfose di Kafka. Teatro, cinema e letterature*, Sedizioni, 2014

PER TUTTI I CORSI:

Ai fini dell'esame il corso di Scenografia prevede una verifica individuale della prima fase di progettazione nel mese di DICEMBRE. Una seconda verifica sarà fatta nel mese di FEBBRAIO per visionare il procedimento dei lavori. Una terza verifica sarà effettuata nel mese di MAGGIO ai fini dell'ammissione all'esame sui seguenti elaborati:

- Schizzi preliminari
- Percorso registico
- Pianta prospetto e prospettive della scenografia
- Bozzetti (pittorici, grafici e multimediali) scala 1:50 e scala 1:25
- Illustrazioni della favola (1° ANNO)
- Illustrazioni del racconto (3° ANNO)
- Video (2° e 3° ANNO)
- Plastico della scenografia (1°, 2° e 3° ANNO) **da realizzare con il Docente di Scenotecnica**
- Documentazione fotografica dei bozzetti e del plastico della scenografia
- **Presentazione dell'esame in Power Point.**

Tutti gli elaborati dovranno essere **obbligatoriamente** corredati da una "Tesina" sul percorso registico e sulla scenografia adottata, da presentare entro **30 maggio**. La mancata presentazione degli elaborati con la relativa tesina comporterà la non ammissione a sostenere l'esame finale.

Tutti gli studenti del 3° Anno all'inizio del corso dovranno concordare con il docente di indirizzo l'argomento della Tesi di Diploma di I Livello e individuare il docente relatore per la parte teorica e il docente relatore per la parte progettuale di tesi.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Bibliografia:

PERRELLI F. *STORIA DELLA SCENOGRAFIA* ED. CAROCCI, ROMA, 2002
SINISI S. *CAMBI DI SCENA*, BULZONI EDITORE, ROMA, 1995
GREMESE *FARE TEATRO*
MANCINI F. *L'EVOLUZIONE DELLO SPAZIO SCENICO DAL NATURALISMO AL TEATRO EPICO*, DEDALO
MANCINI F. *L'ILLUSIONE ALTERNATIVA*, EINAUDI
RICOLI A. *LO SPAZIO SCENICO*, BULZONI
ZORZI *IL TEATRO E LA CITTA'*, EINAUDI
APPIA A. *ATTORE, MUSICA E SCENA*, A CURA DI F. MAROTTI, 1983
PINELLI A. *I TEATRI E LO SPAZIO DELLO SPETTACOLO DAL TEATRO UMANISTICO AL TEATRO DELL'OPERA*, SANSONI SCUOLA APERTA, 1973
NICOLL ALLARDYCE *LO SPAZIO SCENICO. STORIA DELL'ARTE TEATRALE*, BULZONI EDITORE.
I RACCONTI DI EDGAR ALLAN POE, VOL. I (1831- 1840), VOL. II (1841-43), ED. EINAUDI.

Riviste

The Shenographer www.thescenographer.com

Cinefex Italia www.cinefex.com

CineVFX Italia www.imagonet.it

Sipario www.sipario.it

Sipario old.sipario.it

Prof. Franco Savignano