

Scenografia 2 - Scenografia per il teatro lirico e musicale (CFA 8)

A.A. 2025-2026

Prof.ssa **Marta CRISOLINI MALATESTA**

OBIETTIVI

Il corso di Scenografia per il Teatro Lirico e Musicale 2 si propone di fornire agli studenti conoscenze e competenze tecniche/progettuali per la realizzazione di scenografie destinate all'opera lirica e al teatro musicale. Attraverso lo studio dei linguaggi teatrali, musicali e visivi, gli studenti impareranno ad interpretare un testo musicale e drammaturgico traducendolo in una visione scenica coerente e innovativa.

Il secondo anno consolida e approfondisce le competenze acquisite, introducendo una dimensione più complessa del progetto scenografico applicato al teatro lirico e musicale. Lo studente sperimenta linguaggi contemporanei e interdisciplinari, sviluppando capacità progettuali autonome e una personale poetica scenica.

CONTENUTI

- Lezioni frontali, collaborazione con altre discipline sceniche, seminari con professionisti del settore, visite tecniche in teatri e laboratori di scenotecnica;
- Analisi comparata di allestimenti scenici per la stessa opera;
- Il concetto di regia visiva: rapporto tra scenografo, regista e direttore d'orchestra;
- Tecniche di progettazione avanzata: spazio dinamico, scenografia modulare e multimediale;
- Approfondimento sull'uso della luce e delle proiezioni;
- Elaborazione di maquette e modellazione 3D (SketchUp, Blender o Rhinoceros);
- Approccio sostenibile e tecnologico nella costruzione scenica;
- Studio della visibilità scenica nei teatri lirici;
- Esercitazioni progettuali: ideazione di una scenografia completa per un'opera complessa con vari cambi scena;
- Introduzione alla collaborazione interdisciplinare: scenografia, costumi, regia, luci, suono;
- Laboratorio: realizzazione dei bozzetti scenici, progetto esecutivo in Autocad con piante e sezioni all'interno del Teatro (scala 1/50), studio di tutti gli elementi che costituiscono la scena (1/25) con particolare attenzione alla riducibilità e trasportabilità degli elementi, studio dell'eventuale arredamento e attrezzatura, modellino in scala o modellazione 3d.

PREREQUISITI

È necessario aver superato l'esame propedeutico inerente alla materia.

È richiesta buona capacità di disegno tecnico e progettuale. Conoscenza e gestione dei programmi Autocad, Sketchup e Photoshop.

TESTI CONSIGLIATI

Renato Tomasino, *La scena e la visione*, Bulzoni

Franco Zeffirelli, *La mia vita nel teatro*, Mondadori

Nicola Rubertis, *Manuale di scenografia teatrale*, UTET

Giampiero Frasca, *Il teatro d'opera italiano*, Laterza
Renato Lori, *Scenografia e Scenotecnica per il Teatro*, Gremese Editore
Oscar G. Brockett, *Storia del Teatro*, Marsilio Editore
Peter Brook, *Il teatro e il suo spazio*
Autori vari, *Illusione e Pratica teatrale*. Neri Pozza
Caterina d'Amico de Carvalho, R.Renzi, *Luchino Visconti Il mio Teatro*
Maria Ida Biggi, *Il Teatro di Pierluigi Samaritani*, Fondazione Giorgio Cini, Venezia
Lorenzo Arruga, *Pier Luigi Pizzi*, Allemandi
Caterina Napoleone, *Paolo Tommasi, alla ricerca dell'armonia*, Edizione Polistampa
Autori vari, *Zeffirelli. Opere di pittura scenografica*, Edizioni De Luca
Renato Lori, *Il lavoro dello scenografo. Cinema, teatro, televisione*, Gremese Editore
Bruno Mello, *Trattato di scenotecnica*, De Agostini Editore

Ulteriori materiali didattici forniti dal docente.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

La verifica del profitto sarà effettuata tramite la valutazione finale dei progetti. A scadenze prestabilite verranno effettuate revisioni per valutare i progressi degli studenti in modo da indirizzarli e correggere gli elaborati. Lo studente, dopo le verifiche del lavoro svolto e concordato con il docente secondo il programma annuale della cattedra, potrà sostenere l'esame nelle tre sessioni previste. All'Esame andrà presentato:

- Progetto scenografico finale (bozzetto, pianta, sezione, e studio di tutte le parti che compongono la scena, modellino in scala o moderazione 3d);
- Presentazione orale e discussione del progetto.