

Scenografia 1 - Scenografia per il teatro lirico e musicale (CFA 10)

A.A. 2025-2026

Prof.ssa **Marta CRISOLINI MALATESTA**

OBIETTIVI

Il corso di Scenografia per il Teatro Lirico e Musicale 1 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 corso introduttivo mira a fornire agli studenti le basi teoriche e pratiche della scenografia per il teatro lirico e musicale, con particolare attenzione alla relazione tra spazio scenico, drammaturgia e musica. L'obiettivo è sviluppare una sensibilità visiva e acustica capace di interpretare e tradurre le esigenze di un testo musicale in un progetto scenico coerente.

CONTENUTI

- Introduzione alla scenografia teatrale e musicale;
- Lezioni teoriche e pratiche coadiuvate da incontri con professionisti del mondo della scenografia e lezioni all'interno di strutture teatrali;
- Analisi dello spazio scenico di un Teatro Lirico : palco, boccascena, fondali, quinte, elementi mobili, tecniche di costruzione e movimentazione antiche e moderne , materiali scenici e nuove tecnologie video;
- Fondamenti di composizione scenica dal teatro Barocco ad oggi;
- Lettura e interpretazione del libretto d'opera;
- Documentazione storico/iconografica dell'opera assegnata;
- 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 attrezzeria, modellino in scala o modellazione 3d.

PREREQUISITI

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.