

ACCADEMIA DI BELLE ARTI MARIO SIRONI

PROGRAMMA DEL CORSO DI SCENOTECNICA A.A. 2013/2014

Docente Arcangela Di Lorenzo

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti adeguati per affrontare i vari aspetti legati alle Competenze Professionali/Artistiche/Tecniche richieste allo Scenografo, per allestimenti di **Spettacoli Teatrali e Cine /TV**, arrivando a utilizzare la conoscenza della **Scenotecnica** come strumento basilare per la Progettazione Scenografica consapevole che Il **progetto, scenografico** è caratterizzato da una condizione di **"continuo prototipo"** e che partendo da basi **tecnico/costruttive** di consolidato utilizzo richiede una continua **ricerca e sperimentazione**.

ATTIVITÀ E ARGOMENTI

Il corso prevede lezioni su:

Ruolo, Attività e Competenze richieste allo Scenografo "nella compagnia teatrale", nella "troupe cinematografica" e "Televisiva".

Analisi delle figure professionali che compongono il REPARTO Scenografia e del loro ruolo.

Rapporti e collaborazioni con gli altri professionisti dello spettacolo (Produzione, Regista, Direttore d'Orchestra, Disegnatore Luci/Direttore della fotografia, Costumista, Direttore di scena, ecc.)

Elementi fondamentali delle tecniche di rappresentazione dello spazio.

Studio del sistema di Restituzione e della prospettiva Teatrale .

- Nomenclatura e parti della scenografia.

Tecnica della costruzione scenografica

Macchinaria Teatrale

Tecnica della realizzazione di Fondali pittorici.

Cenni fondamentali di: Illuminotecnica, effetti speciali nel teatro nel Cine/Tv, effetti digitali e green screen.

Analisi, attraverso **studi, visite e rilievi**, di uno spazio destinato alla messinscena:

- Rilievo di un teatro di Prosa/Lirico e studio delle sue parti.
- Nomenclatura e parti del palcoscenico

Rilievo e studio di un teatro di posa e/o di una location dal vero.

Budget, Logistica, Acustica, Ottimizzazione, Norme di Sicurezza.

Realizzazione di Campionatura e preventivi dei materiali necessari alla realizzazione scenografica.

AVVERTENZE

Il corso prevede delle verifiche, il cui risultato varrà nella valutazione finale: ex tempore da effettuare con i soli sistemi grafici tradizionali ,in data concordata , in aula durante l'orario di lezione.

Redazione di un fascicolo in formato A4 con brevi scritti e disegni estemporanei su argomenti concordati con il Docente.

Il corso prevede inoltre visite e viaggi studio che richiedono la presenza obbligatoria.

Visita e viaggi studio a: Teatri, Laboratori scenografici, Lab. stampa digitale, Teatri di posa di "Cinecittà" Roma, Centro di produzione Rai di Napoli.

TEMA PROGETTUALE

**Progetto scenografico per un FILM con un ambiente in TEATRO.
Da definire con il Docente.**

ELEBORATI D'ESAME:

Il progetto prevede la **ricerca delle Location** e gli adattamenti di 1 di esse (lavoro di gruppo)
Il progetto di una **scenografia teatrale** per Location "**Teatro**" (lavoro richiesto ad ogni singolo studente) vedi Nota A

Il **progetto di "Ambienti" in Teatro di posa**(lavoro richiesto ad ogni singolo studente) vedi Nota B

A tutti i progetti si richiedono:

Lo spoglio della sceneggiatura con relativi elenchi.

Le relative tavole tecniche, capitolato e preventivo.

La realizzazione della Maquette.

Nota A

- ricerca iconografica, storico-artistiche
- elaborazione di schizzi e bozzetti con qualunque tecnica tradizionale o digitale.
- Si richiede che il progetto preveda obbligatoriamente i seguenti elementi :
- un praticabile con scala di accesso .
- Una macchina teatrale ed il suo studio con esecutivi, dettagli e modello in scala (movimento di un elemento di - scena / apparizioni / botole ecc)
- Un Fondale o panorama e calcolo dei relativi traguardi.

Si richiede la realizzazione in scala di disegni tecnici tradizionali degli elementi scenografici progettati.

Disegni esecutivi in sc.1:50 dell'intero impianto collocato nel Teatro/luogo in cui si ipotizza la messinscena :

Piante

Prospetti

Sezioni

- Disegni esecutivi di tutti i Singoli Elementi Scenografici in scala 1:25 in cui sia chiaro il sistema costruttivo .
- Particolari costruttivi sc 1:10
- Schizzi assonometrici in scala adeguata
- Maquette nella scala di riduzione adeguata con materiali a scelta e tutto quanto necessario alla realizzazione

Nota B

Ricerca iconografica, storico -artistica

Elenco Location, degli arredi, fabbisogni, mezzi di scena, effetti speciali

Cronologia delle scene e Verifica dei raccordi

Documentazione fotografica dell'edificio

Rilievo dell'ambiente da raccordare

Elaborazione di Schizzi e Bozzetti dell'ambiente da Costruire

Il Progetto deve prevedere :

Pareti mobili

L'inserimento di un **elemento scenografico che richieda effetti digitali in post produzione.**

Si richiede la realizzazione in scala di disegni tecnici tradizionali e/o digitali degli elementi scenografici progettati.

Disegni esecutivi in sc.1:50 dell'intero impianto collocato in un teatro di posa:

- Piante.
- Prospetti.
- Sezioni.
- Disegni esecutivi di tutti gli Elementi Scenografici in scala 1:25 nei quali sia chiaro il sistema costruttivo.
- Particolari costruttivi sc 1:10
- Schizzi assonometrici in scala adeguata
- Maquette nella scala di riduzione adeguata con materiali a scelta, in alternativa Rendering 3D.

Bibliografia Fondamentale

B. Mello "Trattato di scenotecnica " Serie Gorlich
Gerard Millerson " Manuale di Scenografia, Scenotecnica per la TV " ed. Gremese
Salvatore Mancinelli "manuale d'illuminotecnica teatrale"

Bibliografia consigliata

Peppino Piccolo "Appunti di Scenografia" ed. I.E.P.I Roma
Denis Bablet "la scena e l'immagine" su Josef Svoboda Ed. G. Einaudi
Da enciclopedia Einaudi "Scena"
Josef Svoboda" i segreti dello spazio Teatrale" Ed Ubulibri
Mancini, Muraro, Povoledo "Illusione e pratica teatrale" Ed. Neri Pozza
Goethe " la teoria dei colori" ed. il Saggiatore
Mario Praz " La filosofia dell'arredamento" Ed. Longanesi
Dante Ferretti "l'arte della scenografia" Ed. Electa
Francesco Ceraolo "l'immagine cinematografica come forma della mediazione: conversazione con Vittorio Storaro" Mimesis 2012
Lisa Fitzpatrick "l'universo di Avatar, genesi del capolavoro di James Cameron" Ed. il Castoro

Ulteriori testi saranno consigliati durante il corso.