

Bozzetto per le scenografie del cortometraggio
Lea e il Fenicottero, di Antonio De Palo, 2022.
Scenografie di Francesco Arrivo.

Elementi di Scenografia per l'Audiovisivo

prof. Francesco Arrivo

Anno accademico 2022-2023

Biennio

Settimana A

Giovedì, ore 14,00/18,00

Venerdì, ore 14,00/18,00

Il corso di **Elementi di Scenografia per l'Audiovisivo** si focalizza sull'apprendimento dei metodi per condurre dal principio alla fine un progetto scenografico di tipo cinematografico in modo professionale e dettagliato, prestando molta attenzione alle qualità linguistiche, drammaturgiche, espressive e simboliche.

La Scenografia è un linguaggio visuale e, in quanto tale, va concepita secondo un'impostazione drammaturgica che possa essere in armonia con la narrazione costruita tramite gli attori, i dialoghi, l'audio, la musica, le inquadrature, la fotografia e i movimenti di macchina, una trama che si manifesta allo spettatore sotto forma di racconto visuale nel quale la scenografia deve dialogare insieme allo stato emotivo dei personaggi, alla simbologia e all'espressività contenute nelle differenti scene e sequenze del film. L'addestramento alla Scenografia è anche il viatico verso la Composizione delle inquadrature e verso gli approfondimenti in qualsiasi ambito, dalla Pittura, all'Architettura, all'Arredamento, alla Scultura, alla Storia, al Costume, alla Letteratura, al Teatro, alla Filosofia, alla Psicologia.

Inoltre nel muoversi continuamente tra realtà e finzione, e soprattutto con il largo uso che oggi si fa dei modellatori 3D, si entra direttamente in contatto con le modalità tipiche del Metaverso, della Mixed Reality, della Augmented Reality e della Extended Reality.

Per portare avanti i percorsi di crescita nella progettazione delle differenti scenografie, si utilizzeranno programmi di modellazione 3D o disegni, a discrezione dello studente, in modo da poter visualizzare in ogni dettaglio i vari set.

Obiettivo del corso è di fornire allo studente la preparazione e le competenze necessarie per concepire in modo professionale una scenografia cinematografica (o anche teatrale mediante la multimedialità), conferendo agli studenti una formazione metodologica di base finalizzata alla progettazione in differenti ambiti, dai più tradizionali ai più innovativi. Si trasmettono all'allievo le abilità tecnico-progettuali necessarie all'ideazione e costruzione di un set, oltre alla capacità di gestire i materiali, le forme i colori e

gli arredi dal punto di vista linguistico, espressivo, psicologico e contenutistico, per formare una sensibilità artistica adeguata alla professione di Scenografo.

I corsi si svolgeranno mediante lezioni sulla Scenografia e sulle tecniche per definire l'idea e il progetto, e gli studenti avranno il costante supporto del docente, passo dopo passo, nell'apprendimento delle basi della materia fino alla definizione dei propri elaborati completi in ogni loro parte.

Programma

Il programma didattico per gli studenti di **Elementi di Scenografia per l'Audiovisivo** prevede di lavorare in modo visionario e creativo, oltre che tecnico e progettuale, su un tema a scelta di ogni singolo studente sul quale definire il progetto di alcuni ambienti scenografici. I temi potrebbero essere i seguenti:

- a) analisi di un film a scelta, dal quale selezionare alcuni set da riprogettare e reinterpretare a modo proprio;
- b) ideazione di un cortometraggio (soggetto, trattamento e scaletta), a cui far seguire l'ideazione e il progetto dei set necessari per le riprese;
- c) ideazione di un cortometraggio di animazione (2D o 3D) per il quale progettare le scenografie;
- d) ideazione di un videomapping da mettere in relazione ad un'azione scenica o una coreografia in uno spazio teatrale o anche di altro genere (architetture, capannoni industriali, piazze, ecc.);
- e) progettazione di scenografie virtuali in 3D per audiovisivi o cinema, o programmi televisivi;
- f) progettazione di spazi scenografici 3D da videoproiettare o

inserire su ledwall in teatro o nel cinema, come fondali;

- g) ideazione e progetto delle scenografie per uno spettacolo teatrale (musical, prosa o lirica) o concerto (musica pop, rock, rap, ecc.).

Una volta scelto il lavoro da curare, lo studente dovrà passare alla ricerca di fonti iconografiche, reference, immagini, informazioni per la definizione dei set e successivamente farà degli schizzi preparatori, semplici, che possano dare un'idea iniziale dello spazio da definire. Una volta messa a punto l'idea più giusta si passerà all'uso di modellatori 3D per visualizzare in modo compiuto gli spazi scenografici necessari, completi di arredi e materiali. Infine si curerà la parte tecnico-esecutiva (piante, sezioni e disegni tecnici).

I progetti verranno perfezionati prevalentemente in aula, durante le ore di lezione.

Per l'esame è previsto che ciascuno studente presenti un portfolio stampato da PDF, completo di ricerca iconografica, schizzi, modelli 3D, piante e sezioni e disegni tecnici delle scenografie progettate.

Collaborazioni già avviate con: JR Studio Film, DM Communication, Teatro della Polvere, AVL TEK, Compagnia del Sole, Assedio Film, Teatro Pubblico Pugliese.

Collaborazioni in previsione con: Apulia Film Commission, ASC Scenografi e Costumisti (Roma), Teatro Umberto Giordano (Foggia).

Bibliografia di base

Vincenzo del Prato, *Manuale di Scenografia*, NIS la Nuova Italia Scientifica

Alessandra Pagliano, *Il disegno dello spazio scenico*, Hoepli

Gerald Millerson, *Manuale di Scenografia e Scenotecnica per la TV*, Gremese Editore

Allardyce Nicoll, *Lo spazio scenico*, Bulzoni Editore

Dario Maria Giulli, *Inquadrature e Regia*, Gremese

Benedetta Dalai, *Manuale professionale di scenografia e scenotecnica*, Ediz. Illustrata, Dino Audinio Editore

Benedetta Dalai, *Manuale pratico di scenografia. Vol. 1: L'idea, il progetto, il disegno tecnico*, Ediz. illustrata, Dino Audinio Editore

Sara Martin, *Scenografia e Scenografi*, Editore Il Castoro

Lorenzo Moneta, *Creare scenografie digitali. Storia, strumenti e tecniche di matte painting*, Dino Audinio Editore

Marco Chiarello, *SketchUp, il 3D per tutti*, Maggioli Editore

Dante Ferretti, *Ferretti L'arte della scenografia*, Electa

Cristopher J. Bowen – Roy Thompson, *La grammatica dell'inquadratura*, Dino Audinio

Gil Bettman, *Dirigere la macchina da presa*, Dino Audinio

