

accademia
di belle
arti
catania

— Syllabus

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL05— Scenografia teatro, cinema e televisione

Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia
corso in Scenografia

Storia e teoria della Scenografia. La scena dell'origine, il mito. La morte, la vita, la vendetta, la seduzione, la giustizia nella scena tragica

Codice DAPL05 — ore 45 CFA 6

a.a. 2022–2023

Prof.ssa LOREDANA FARACI

Docente Titolare di Storia e teoria della scenografia (ABST53)

Posta elettronica istituzionale (PEO): loredanafaraci@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni mercoledì fine lezione (previa prenotazione tramite PEO)

Sede: Via Franchetti e /o Microsoft Teams codice da palinsesto

Cultore della materia: dott.ssa Noemi Giambirtone

- **Obiettivi formativi**

Corso generale

Il corso di storia e teoria della scenografia mira ad offrire conoscenze generali sulla storia della scenografia, origine dell'arte antica, che è il teatro e, nella forma più arcaica, lo spettacolo. La storia e la teoria della scenografia è la conoscenza dell'evoluzione dello spazio scenico, dalle origini ai primi decenni del novecento. Compito nostro è fornire allo studente conoscenza e comprensione del contesto storico-critico che dalle origini ha dato vita all'arte della scena, intesa come luogo di invenzione, della dimensione scenica vera e propria di cui l'uomo si è fatto artefice e creatore. Tra gli obiettivi quello di sviluppare **capacità esplorative** anche in ambiti diversi, ovvero storico-letterari, antropologici e sociologici. Permettere di utilizzare le conoscenze acquisite, al fine di **sviluppare una autonomia di giudizio**, una **abilità descrittiva ed elaborativa di eventi e fenomeni**. La trattazione delle diverse epoche, distinte e separate per uso di codici comunicativi, sarà alla base delle lezioni in cui strumenti video e multimediali saranno fondamentali.

Corso monografico

La scena dell'origine, il mito. La morte, la vita, la vendetta, la seduzione, la giustizia nella scena tragica.

Eschilo, Sofocle ed Euripide attraverso la scena del mito, ieri, oggi e sempre con i grandi nomi della scena contemporanea

— **Modalità di svolgimento dell'insegnamento**

Come da Palinsesto di I e II semestre a.a. 2022–23 pubblicato nel sito istituzionale

— **Esercitazioni e revisioni**

Non sono previste esercitazioni intermedie

— **Modalità esame**

Esame orale sui testi e i video, i documenti di riferimento. È prevista la possibilità di presentare un elaborato (tesina, powerpoint, filmato) su uno o più argomenti trattati durante il corso di lezioni

Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale, come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005

—

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l'elaborato finale dove espressamente richiesti.

— **Prerequisiti richiesti**

Nessun prerequisito richiesto

— **Frequenza lezioni**

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—

— **Contenuti e programmazione del corso generale**

1. Teatro delle origini, la scena antica tra i greci e i romani. Spazio e scena. Video dei progetti in 3d del teatro greco e romano
2. L'Occidente e la sua cultura medievale, lettura dello spazio scenico medievale tra *luoghi deputati* e *mansions*. Documento video sul Medioevo, cultura generale.
3. La nascita del teatro di corte, la scenografia prospettica, il concetto di festa. Rinascimento e Barocco, Teatro Olimpico di Vicenza attraverso documenti in video; Teatro Farnese e teatro Barocco
4. Teatro in Europa, la scena in Francia, Spagna ed Inghilterra. Teatro a piattaforma; video su teatro elisabettiano, esempio di scenografia cinematografica con il film *Shakespeare in love* (documentario)
5. Teatro e Scena nel Settecento e nell'Ottocento; video dei primi teatri storici: San Carlo di Napoli, Teatro alla Scala di Milano e Teatro La Fenice di Venezia
6. Il Novecento, la differenza tra scena naturalistica e simbolista

Contenuti del corso monografico

La scena dell'origine, il mito. La morte, la vita, la vendetta, la seduzione, la giustizia nella scena tragica.

Eschilo (Oresteia), Sofocle (Antigone), Euripide (Medea), attraverso la scena del mito, ieri, oggi e sempre con i grandi nomi della scena contemporanea

—Testi di riferimento obbligatori

- **A.Nicoll, Lo spazio scenico, Bulzoni editore**
- **Fabrizio Cruciani, Lo spazio del teatro, BUL**
- **Aristotele, La poetica,**
- **Emanuele Luzzati, Tonino Conte, Facciamo insieme teatro, Einaudi**

—Testi di approfondimento consigliati verranno consegnati sottoforma di dispense durante le lezioni

- **Altro materiale didattico** verrà, di volta in volta, comunicato durante le lezioni

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso.

Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

—Nota di trasparenza

Il seguente Syllabus è l'unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il conseguimento della disciplina nell'a.a. in oggetto, non saranno pubblicati né presi in considerazione altri programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno essere modificate dopo l'avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

— Profilo professore

— Profilo biografico

Loredana Faraci studia, dopo la formazione classica, Discipline dello Spettacolo all'Università La Sapienza di Roma, con una tesi di laurea sullo studio dell'attore Salvo Randone, in Metodologia della critica dello spettacolo. Tra i suoi docenti e maestri Tullio De Mauro e Ferruccio Marotti.

E' docente ordinario di I fascia, da venti anni, oggi presso l'Accademia Belle Arti di Catania per l'insegnamento di Storia dello Spettacolo, Regia e Storia della Scenografia. Già docente l'Accademia di Belle Arti nelle sedi di Lecce, Palermo e Roma.

Incaricata in regime di convenzione tra Accademie di Belle Arti e Fondazione INDA, è docente guida di studenti specializzandi in Scenografia e Tecniche Sartoriali dell'Accademia BB.AA. di Palermo e Catania all'interno del Laboratorio di Scenotecnica della Fondazione INDA dal 2010 a tutt'oggi

Alla ricerca ha unito, da sempre, la sua attività di giornalista pubblicista (iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1999). Ha collaborato e collabora con le pagine di Cultura e Spettacoli di varie testate regionali, tra cui La Sicilia di Catania, "la Repubblica", redazione Palermo, e "IlSicilia.it", dal 1999 ad oggi

Membro del Consiglio Scientifico Regionale in The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, dal settembre 2014

E' segretario generale della Fondazione Siracusa è Giustizia, presso The Siracusa International Institute for Criminal and Human Rights, dal dicembre 2020

Tra le pubblicazioni ricordiamo, soprattutto, quelle legate alla storia del teatro greco di Siracusa, tutte con l'editore Arnaldo Lombardi

L'Albergo infinito del Teatro. Strumenti per la messinscena del teatro antico, 1914 -2017

Lombardi editori, novembre 2017

Il Futuro del Passato, Lombardi Editori, 2014

La scena ritrovata. Novanta anni di teatro antico a Siracusa. 1914 -2004, Lombardi editori, 2004

Teatro come Metafora, Collana I Quaderni, Lombardi editori, 2003

Metodologia e parola, I Quaderni, Arnaldo Lombardi editore, 2002

La scena europea tra Otto e Novecento. Viaggio verso la Siracusa del '14, giugno 2010

Ecuba e Troiane evoluzione di un dolore al femminile in Euripide, Troiane, Ecuba,

Numero Unico, XLII Ciclo di Rappresentazione classiche, Fondazione INDA 2006

Tra le monografie ricordiamo quella dedicata all'attore siracusano Salvo Randone

Salvo Randone, la follia della ragione, ottobre 2006, Lombardi Editori

Infine, importanti anche le attività legate alla scrittura e alla sceneggiatura dei documentari:

Una regola del diritto tra i popoli. L'ISISC di M.Charif Bassiouni 1972 – 2017, a cura del The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, 2017

Dalle polveri di amianto un filo di speranza, a cura del Fondo Sociale ex Eternit, 2016

CURRICULUM VITAE

1. Titoli di studio

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "T.Gargallo" di Siracusa
Laurea in Lettere con indirizzo Musica e Spettacolo conseguita con votazione 110/110 e lode, presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Tesi di Laurea in Metodologia e Critica dello Spettacolo su "Salvo Randone, analisi del lavoro dell'attore". Relatore prof. Roberto Ciancarelli, correlatrice prof.ssa Clelia Falletti

Iscrizione Ordine Giornalisti di Sicilia n° tessera 089263 dal 29/10/1999

Abilitazione all'insegnamento Storia dello Spettacolo (ABST53) conseguita nella sessione riservata di esami della legge n.124 del 3/5/1999 con O.M. n.247 /1999 indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'insegnamento presso Accademie BB.AA. Istituti di Alta Cultura

Abilitazione all'insegnamento per le seguenti classi di concorso A061 (Storia dell'Arte), A043 (Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia nelle scuole medie), A050 (Lettere negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), in seguito a concorsi in sessione riservata e concorso ordinario per titoli ed esami

2. Attuali attività professionali

Docente ordinario di I fascia presso Accademia Belle Arti di Roma per l'insegnamento di Storia dello Spettacolo e Storia del Cinema e del Video, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'anno accademico 2000-2001; già docente presso Accademia di Belle Arti sedi di Lecce e Palermo

Incaricata in regime di convenzione tra Accademie di Belle Arti e Fondazione INDA come tutor di studenti specializzandi in Scenografia e Tecniche Sartoriali dell'Accademia BB.AA. di Palermo e Catania all'interno del Laboratorio di Scenotecnica della Fondazione INDA dal 2010 a tutt'oggi

Collaborazione con pagine di Cultura e Spettacoli di varie testate regionali, tra cui "la Repubblica", redazione Palermo, e "ISicilia.it" dall'aprile 2011 a tutt'oggi

3. Precedenti esperienze professionali

Docente incaricata per "Programma Turandot", Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), in Cina anno accademico 2017/2018, per Accademia Belle Arti di Roma

Responsabile sito web e addetto area comunicazione e pubbliche relazioni presso Fondazione INDA dal giugno 2012 al settembre 2013

Laboratorio in veste di docente sul tema La critica teatrale e la drammaturgia antica per il Corso di Laurea in Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania in collaborazione con la Fondazione INDA e ANCT (Associazione nazionale critici di teatro), II edizione Marzo 2006

Laboratorio in veste di docente presso Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Catania su Drammaturgia e cinematografia come Beni Culturali, in collaborazione con Fondazione INDA, Maggio – Giugno 2005

Laboratorio in veste di docente sul tema La critica teatrale e la drammaturgia antica in collaborazione tra Fondazione, Corso di Laurea in Beni Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania e ANCT (Associazione nazionale critici di teatro), Fondazione Inda Marzo 2005

Cultore della materia in Storia del Teatro per la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania, Luglio 2004

Collaborazione con Hystrio trimestrale nazionale di teatro e spettacolo dal settembre 2004 a tutto il 2010

Collaborazione con la Scuola di Teatro Antico "Giusto Monaco" dell'Inda, settembre 2001, diretta da Emanuele Giliberti, ai fini della pubblicazione de I Quaderni, collana editoriale della Lombardi editori sull'allestimento delle Rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa
Docenza ordinaria per l'insegnamento di Storia dello Spettacolo presso Accademia BB.AA. "Mario Minniti" leg.ricon, dal novembre 1997 al novembre 2001

Insegnamento della disciplina Storia dell'Arte presso Liceo Ling. "G.Leopardi" leg.ricon. dal novembre 1997 al novembre 2000

Attività giornalistica presso la testata La Sicilia, pagina della cultura e quindicinale di lettere e arte Stilos, supplemento culturale de La Sicilia dal 1997 al 2002

Collaborazione per la drammaturgia e adattamento alla scena per il testo seicentesco “La lucerna” di Francesco Pona con allestimento il 31 agosto 1996 presso il Teatro Libertini di San Lorenzo in Campo (PS), prodotto dal Centro Polivalente “G.B. Pergolesi”, stagione estiva 1996

4. Elenco delle pubblicazioni sul TEATRO ANTICO nella scena contemporanea

Monografie, saggi e studi:

Monografia su Valeria Moriconi al Teatro Greco di Siracusa (1968 –2004) in preparazione L’Albergo infinito del Teatro. Strumenti per la messinscena del teatro antico, 1914 -2017

Lombardi editori, novembre 2017

Spazi inquieti. Panorama teatrale nella seconda metà 900, saggio storico-teatrale contenuto nella monografia su Piera Degli Esposti, Barvo lo stesso, il teatro di Piera Degli Esposti, Emanuele Giliberti, Lombardi editori, 2014

Il Futuro del Passato, Lombardi Editori, 2014

Salvo Randone, la follia della ragione, ottobre 2006, Lombardi Editori

La scena ritrovata. Novanta anni di teatro antico a Siracusa. 1914 -2004, a cura di Emanuele Giliberti e Loredana Faraci , Lombardi editori, 2004

Teatro come Metafora, a cura di Emanuele Giliberti e Loredana Faraci, Collana I Quaderni, Lombardi editori, 2003

Metodologia e parola, a cura di Emanuele Giliberti e Loredana Faraci, I Quaderni, Arnaldo Lombardi editore, 2002

5. Elenco saggi pubblicati su riviste specializzate e quotidiani

Tra gli altri

Testo e Ottimizzazione del docufilm Una regola del diritto tra i popoli. L’ISISC di M.Charif Bassiouni 1972 – 2017, a cura del The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, 2017

Testo del docufilm Dalle polveri di amianto un filo di speranza, a cura del Fondo Sociale ex Eternit, 2016

La scena europea tra Otto e Novecento. Viaggio verso la Siracusa del ’14 pubblicato sul sito indafondazione.org, giugno 2010

Ecuba e Troiane evoluzione di un dolore al femminile in Euripide, Troiane, Ecuba, Numero Unico, XLII Ciclo di Rappresentazione classiche, Fondazione INDA 2006

Nella solennità del rito è di scena l’attore in Sette contro Tebe, Antigone U’Ciclopu, Numero Unico XLI Ciclo di Rappresentazioni classiche, Fondazione INDA 2005

Sicilia, saggio in catalogo di Michele Ciacciofera, Comune di Melilli, maggio 2004

Dalla tradizione alla modernità: Randone a Siracusa, saggio in Numero Unico Fondazione INDA, 2003

Storia del Marchese Gargallo, La Sicilia 1998, cit. in DBI52 Treccani, 1999

Baccanti, studi e interviste su “Elzeviro” 1998, Emanuele Romeo editore

Storia dell’Istituto Nazionale del dramma Antico di Siracusa, in La Sicilia 1998

Salvo Randone, in La Sicilia 1998

Ritorno al mito, supplemento agli Spettacoli classici, edizione 1998, La Sicilia, 15 Maggio 1998

6. Convegni e tavole rotonde in veste di relatrice

Giornata di studio sul 55° Ciclo di Rappresentazione Classiche, Elena Troiane e Lisistrata, stagione 2019 Istituto Nazionale del Dramma Antico, INDA Fondazione onlus, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Catania, Palazzo della Cultura, Catania

Giusto Monaco. Un ricordo. Fondazione INDA, Lions Club di Siracusa 18 gennaio 2019

Ciclo di lezioni e incontri con le sezioni regionali sul tema del Teatro greco a Siracusa ed i molteplici cambiamenti sulla scena contemporanea, dal 2010 a tutt’oggi

Ciclo di lezioni speciali promosso dalla Fondazione Inda su La scena ritrovata, autori Loredana Faraci e Manuel Giliberti, Lombardi Editori

Palazzo Greco, 14 ottobre 2010 Siracusa

L'Inda e la Scuola Siracusana- Tavola rotonda. Intervento su La scena europea tra Otto e Novecento. Viaggio verso la Siracusa del '14, aprile 2010, Settimana della Cultura, Palazzo Bellomo di Siracusa

L'Inda in mostra a Palazzo Bellomo. Anteprima con i protagonisti del XVI Ciclo. Intervista ai due registi Daniele Salvo (Aiace) e Carmelo Rifici (Fedra), Palazzo Bellomo 22 e 24 aprile 2010

Le interpretazioni femminili nella storia dell'INDA, Ciclo di incontri ed eventi espositivi sulla città Ina Assitalia Siracusa, Ottobre 2009

La messinscena contemporanea della drammaturgia classica: significato e prassi in collaborazione con Fondazione INDA e Associazione Amici dell'INDA

Palazzo Greco Siracusa Maggio 2008,

Leggere il Novecento: Bertolt Brecht: da Galileo ad Antigone, la solitudine e la libertà, Biblioteca Comunale di Siracusa. Marzo 2007

Partecipazione al 1° Meeting degli addetti culturali di Ambasciate dei Paesi del Mediterraneo sul tema Un esempio di teatro all'aperto: il Teatro Greco di Siracusa, organizzato dall'Università di Lecce, ISUFI Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, Lecce 31 Maggio - 1 Giugno 2004

Tavola rotonda su Il teatro di Rosso di San Secondo, Associazione culturale La Nuova Scena di Siracusa, Febbraio 2003

Convegno Randone uomo libero, Premio Salvo Randone, Sciacca 22-24 luglio 1999 con relazione su: Il rapporto professionale e umano tra il drammaturgo Ugo Betti e l'attore Salvo Randone

7. Attività nell'ambito della critica teatrale e drammaturgica

Membro del Consiglio Scientifico Regionale in The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, dal settembre 2014

Membro del Comitato Scientifico per la Fondazione Siracusa è Giustizia, presso il The Siracusa International Institute for Criminal and Human Rights, dal settembre 2014

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Amici dell'INDA dal 2012

Socio della Società Storia Patria di Siracusa dal 2010

Socio IATC (Associazione Internazionale dei Critici di Teatro), maggio 2006

Socio ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro), gennaio 2006

