

— Syllabus

Dipartimento Progettazione e Arti Visive
DAPL05 — Scenografia, teatro, cinema e televisione
Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia
corso in Scenografia

Regia triennio

Dalla parola alla parola scenica: la regia tra teatro e cinema

Codice ABPR35 — 60 ore 8 CFA

a.a. 2022–2023

Prof.ssa Loredana Faraci

Titolare Docente I fascia Regia (ABPR 35)

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 come da palinsesto

Culture della materia: dott. Dario Recupero

— Obiettivi formativi

Obiettivo della disciplina è quello di

Individuare gli elementi fondamentali, i **nodi tematici** di un testo, di un'idea, di un evento e provare a **costruire un "racconto"** e far sì che questo venga **confezionato, realizzato per un pubblico**.

Dunque, il termine **regia** è, **non solo direzione di un allestimento o di un evento** (nel caso di un testo teatrale o di un evento musicale e spettacolare, nello specifico) ma è **anche creazione e direzione di un "luogo magico"**, di **uno stato d'animo** fatto di parole, suoni e immagini; regia è provare ad elaborare un racconto, individuare i vari elementi (scene, luci, musiche, suoni, costumi) che compongono uno spettacolo, un evento, un film o un documentario, un video. **Essere registi vuol dire creare, immaginare, raccontare, inventarsi una professione, quella del videomaker, ovvero colui che si occupa interamente del processo creativo e produttivo delle proprie opere, della propria visione di vita**

Sarà importante, durante il corso, apprendere i principali contenuti del Novecento che hanno portato alla nascita del regista nelle diverse realtà europee ma anche le tappe del lavoro di una regia: scelta del testo e messa in scena; i linguaggi della scena, del costume e della luce in funzione drammaturgica.

Infine, apprendere il linguaggio specifico dello spettacolo; acquisire un metodo di analisi e di rappresentazione di un testo, la costruzione di una idea di regia e di produzione

Sono previsti incontri, seminari con esperti del settore sui temi trattati: il passaggio dalla parola scritta alla parola scenica. Incontro con il regista, autore e sceneggiatore Manuel Giliberti

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

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

— Esercitazioni e revisioni

Non sono previste esercitazioni intermedie ma si chiederà allo studente, previa prenotazione via PEO, una revisione del video o docufilm per sostenere l'esame.

— **Elaborato finale**

Gli studenti dovranno realizzare un progetto video, uno spot, un racconto per immagini di max 3 minuti da concordare con il docente e propedeutico a sostenere l'esame orale

— **Modalità esame**

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

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l'elaborato finale del video realizzato

— **Prerequisiti richiesti**

Per i frequentanti della Scuola di Scenografia, si chiede che lo studente/ssa abbiano conseguito, almeno, un esame di storia e teoria della scenografia ed una annualità di storia dello spettacolo

— **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**

1. LA NASCITA DELLA REGIA	5. LE PROFESSIONI DELLA REGIA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA
2. Dall'attore al regista	6. il campo del lavoro di regia
3. l'800: Meiningen/Antoine	7. la scelta del testo /sceneggiatura
4. il '900: i maestri tra Russia e Germania	8. l'analisi e il progetto
5. il caso dell'Italia: la figura del grande attore	9. la presentazione del progetto
6. figure di riferimento nella regia attuale	10. la preparazione
	11. lo spettacolo /il prodotto finale

Teatrografia di riferimento per la regia teatrale

- Otello/ Amleto di Shakespeare regia di Gassmann con Randone/ Gassmann
- Luca Ronconi, Orlando Furioso/ Nora alla prova
- Le Troiane /I Persiani, Vittorio Cottafavi
- Giorgio Strehler, Il giardino dei ciliegi
- Sei personaggi in cerca d'autore, Giorgio de Lullo

Filmografia di riferimento per la regia cinematografica

- Paisà , regia di Roberto Rossellini (1946)
- Ladri di biciclette, regia di Vittorio De Sica (1948)
- Mamma Roma, regia di Pier Paolo Pasolini (1962)
- Orson Welles, Quarto potere
- Alfred Hitchcock, Notorius, l'amante perduta

—Testi di riferimento obbligatori

Mirella Schino, La nascita della regia teatrale, editori Laterza

Giuseppe Ferrara, Manuale di regia, Massari editore oppure L'ABC della ripresa cinematografica,

Dino Audino editore

Aristotele, Poetica

25 lezioni dei maestri del cinema contemporaneo, A.A.V.V., Minimum Fax

—Testi di approfondimento consigliati

Altri testi, sottoforma di dispense, verranno distribuiti durante il corso

—Altro materiale didattico

Materiale didattico ulteriore verranno inserito sul canale teams 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 "lSicilia.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), Il 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

Culture 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

**accademia
di belle
arti
catania**

**Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica**