

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

Syllabus

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
DAPL05 — Scenografia

Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia

Corso in Scenografia

Storia e teoria della Scenografia

Il Racconto dello Spazio e del Tempo tra teatro e cinema

I grandi maestri della scena, ieri e oggi

Codice ABST53 — ore 45 CFA 6
a.a. 2024–2025

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 teams da palinsesto

- **Obiettivi formativi**

Corso generale

Storia e Teoria della Scenografia è lo studio della scena teatrale e cinematografica.

Oltre all'evoluzione dello spazio scenico, dalle origini al teatro contemporaneo, si aggiungerà lo studio del set cinematografico e come, anche questo, sia il frutto di un attento studio. L'uomo, artefice di un luogo fisico fatto di assi di legno e polvere, inventore della parola che diventa emozione e sentimento, è anche creatore di un luogo altro, diverso, quello da progettare dinanzi ad una cinepresa. L'uomo **diventa project designer**, inventore di spazi e luoghi. Andremo alla ricerca anche di film e ne studieremo l'elaborazione scenografica. I nostri studenti **sviluppano capacità esplorative**, in ambiti diversi, ovvero storico-letterari, antropologici e sociologici. **Importante sarà utilizzare le**

conoscenze acquisite per sviluppare autonomia di giudizio, abilità descrittiva ed elaborativa di eventi e fenomeni. La trattazione delle diverse epoche, distinte per uso di codici comunicativi, sarà alla base delle lezioni in cui strumenti video e multimediali saranno fondamentali.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Come da Palinsesto di I semestre a.a. 2024- 25 pubblicato nel sito istituzionale

Lezioni dalla settimana 10 alla settimana 14

Lezioni in presenza Lu - Ma – Me ore 8.45 – 11

Sede Franchetti Aula AP

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 **50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, con facoltà di incrementare tale percentuale, come da Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2024, n. 82.**

Prerequisiti richiesti

Nessun prerequisito richiesto

— Contenuti e programmazione del corso generale

1. Spazio e scena delle origini in Occidente. Greco e Romani a confronto.

—

5. Teatro in Europa, la scena in Francia, Spagna ed Inghilterra. Teatro a piattaforma;

2. La cultura medievale, lettura dello spazio scenico tra *luoghi deputati* e *mansions*

6. 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

3. La nascita del teatro di corte, la scenografia prospettica, il concetto di festa.

7. Il Novecento, la differenza tra scena naturalistica e simbolista

4. Rinascimento e Barocco, Teatro Olimpico di
Vicenza attraverso documenti in video;

8. Il fenomeno del teatro all'aperto come
recupero del mito del 900

Corso monografico

I grandi maestri della scena, ieri e oggi

- 1) Luca Ronconi – Pier Luigi Pizzi – Orlando Furioso - 1975
- 2) Giorgio Strehler – Luciano Damiani - Il Giardino dei ciliegi - 1978
- 3) Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scene Mario Garbuglia, 1963
- 4) Trecento, 300 regia di Frank Miller
- 5) Persiani di Eschilo regia di Vittorio Cottafavi, 1975
- 6) Hamlet Campbell Scott e Re Lear di Peter Brook

La scenografia verrà illustrata nei suoi principali esempi di specificità e significato attraverso documenti, interviste e video che faranno ben capire come dal teatro sia nata un sistema di forme che poi nel mondo del cinema ha trovato ulteriori fonti di ispirazione. **Lo scenografo è colui che impara ad approfondire anche gli aspetti storici, estetici, concettuali, espressivi, comunicativi e funzionali che caratterizzano un allestimento scenico di opere teatrali, cinematografiche, televisive così come di esposizioni, mostre, spazi museali, fiere, etc.**

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

Eventuali dispense e materiale verrà consegnato o consigliato 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 "ISicilia.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 Arnoldo 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, Arnoldo 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

Scrittura e 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; 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 e Roma

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; Sicilymag, magazine di arte e cultura, 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 2005; 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 www.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

