



Via A. La Marmora n. 66  
90143 - Palermo  
tel. 091.342074  
fax. 091.6257148  
c.f. 80015360821  
c.m. PASL01000V

@ Amministrazione  
pasl01000v@istruzione.it  
pasl01000v@pec.istruzione.it  
@ Didattica  
orienta@artisticocatalano.it  
Sito web  
www.artisticocatalano.gov.it



## Dipartimento di Scenografia

### ESAMI DI IDONEITÀ / ESAMI INTEGRATIVI

di

### Discipline progettuali Scenografiche

### CONTENUTI DISCIPLINARI E TIPOLOGIA DI TRACCIA DI III anno PER L'ACCESSO AL IV anno

#### TIPOLOGIA DI PROVA

*Scritto-Grafica / Orale (Discussione sulla prova d'esame)*

#### LIBRO DI RIFERIMENTO:

*Benedetta Dalai – Manuale professionale di Scenografia e  
Scenotecnica – Audino editore*

#### CONTENUTI DISCIPLINARI

##### 1) La progettazione

- Elementi di progettazione: da fonti fotografiche, da memoria;
- Introduzione alle tecniche grafiche e grafico-pittoriche funzionali al disegno progettuale;
- La scelta del supporto e degli strumenti di disegno;
- La funzione degli schizzi preliminari;
- La composizione e la presentazione delle tavole progettuali.

##### 2) Il teatro

- Breve storia dell'edificio teatrale e del teatro come rappresentazione: Il teatro greco, il teatro romano, le rappresentazioni religiose medioevali, il teatro shakespeariano, il rinascimento, il teatro all'italiana.
- Gli elementi del palcoscenico: il boccascena, l'arlecchino, l'arco scenico, la ribalta, il proscenio, il palco, il sottopalco, il graticcio, i ballatoi, il sipario, il fondoscena, etc.
- Gli elementi della scenografia teatrale: quinte, spezzati, principale, fondale, fianchi, parapettate, plafone, praticabili, scale, scivoli, carri, etc;
- Le figure professionali del teatro.

##### 3) Il testo teatrale

- Studio e comprensione del testo: personaggi, luoghi, periodo, storia;
- Individuazione di una scena e spoglio scenografico.

##### 4) Il bozzetto scenografico

- A. Lo spazio scenico e il punto di vista
- Punto di vista dello spettatore;
  - Le scale metriche;
  - Boccascena, linea d'orizzonte e spazio scenico;
  - Inquadratura;
  - Scatola (o gabbia) prospettica

#### 5) La restituzione scenica

- Introduzione ai metodi di restituzione scenica
- L'importanza delle piante e delle sezioni

#### 6) Il "Modellino" tridimensionale

- A. La scala metrica per il modellino: struttura e dimensioni del teatro;  
B. I materiali per l'elaborazione del modellino.

### TIPOLOGIE DI PROVA D'ESAME di Discipline progettuali Scenografiche

#### Scritto-grafica, Orale (discussione sulla prova d'esame)

L'esame scritto-grafico di **Discipline progettuali Scenografiche per l'accesso al IV anno di Scenografia** consiste nel realizzare il bozzetto scenografico di una scena di opera teatrale (prosa) scelta dalla commissione. In particolare il candidato dovrà:

- Tenere conto delle misure del boccascena e del palcoscenico del teatro in cui si allestirà l'ipotetica scenografia. Le dimensioni saranno fornite dalla commissione.
- Utilizzare una scala 1:20 o, in alternativa, 1:25;
- Tenere conto del testo di riferimento, fornito in forma ridotta dalla commissione;
- Motivare le scelte stilistiche;
- Realizzare schizzi preliminari e una tavola definitiva non dettagliata (bozzetto scenico).

Il candidato dovrà dimostrare di:

- *di essere in grado di utilizzare le tecniche grafiche scelte;*
- *di comprendere il testo di riferimento e di cogliere gli aspetti principali utili alla realizzazione del bozzetto scenografico;*
- *di conoscere e di saper applicare le principali tecniche progettuali;*
- *di saper gestire lo spazio scenico;*
- *di conoscere le principali parti del palcoscenico e i maggiori elementi scenografici.*

L'esame si svolgerà in unica giornata.

Il candidato dovrà essere munito di:

- *Materiale per le tecniche grafico-pittoriche (grafite, carboncino, sanguigna, matite colorate grasse o acquarellabili, pastelli ad olio, acquarelli, penna per acetato, gomma, squadrette, riga, compasso, etc.).*
- *Altro materiale utile alla realizzazione del progetto.*

E' concesso l'uso di libri, materiale fotografico, computer o tablet senza connessione internet.

L'istituto fornirà il materiale cartaceo (cartoncino, carta lucida, acetato, etc.)



Via A. La Marmora n. 66  
90143 - Palermo  
tel. 091.342074  
fax. 091.6257148  
c.f. 80015360821  
c.m. PASL01000V

@ Amministrazione  
pasl01000v@istruzione.it  
pasl01000v@pec.istruzione.it  
@ Didattica  
orienta@artisticocatalano.it  
Sito web  
www.artisticocatalano.gov.it



## Dipartimento di Scenografia

### ESAMI DI IDONEITÀ / ESAMI INTEGRATIVI di

### Discipline progettuali Scenografiche

### CONTENUTI DISCIPLINARI E TIPOLOGIA DI TRACCIA DI IV anno PER L'ACCESSO AL V anno

#### TIPOLOGIA DI PROVA

*Scritto-Grafica / Orale (Discussione sulla prova d'esame)*

#### LIBRO DI TESTO DI RIFERIMENTO:

*Benedetta Dalai – Manuale professionale di scenografia e scenotecnica –  
Audino editore*

#### CONTENUTI DISCIPLINARI

##### 1) La progettazione

- Progettazione: gli schizzi preliminari, sviluppo dell'iter progettuale per la scenografia;
- Le tecniche grafiche, grafico-pittoriche e pittoriche funzionali al disegno progettuale: approfondimento;
- I supporti tradizionali e le tecniche miste (collage, sovrapposizioni, etc.);

##### 2) Il teatro

- A. Analisi dell'evoluzione dell'edificio teatrale e del teatro come rappresentazione: le feste barocche, il teatro dell'ottocento e all'italiana, il teatro moderno.

##### 3) Il testo teatrale

- A. Analisi del testo – Il lavoro preliminare dello scenografo:
- Di *cosa* si tratta? *Opera lirica, opera di prosa;*
  - *Come* realizzarlo? *Scena fissa, Cambi di scena – Tradizionale, moderno, etc.;*
  - *Quando?* *Tempi;*
  - *Chi?* *Le figure professionali;*
  - *Dove?* *Il luogo della rappresentazione.*
- B. Divisione delle scene: la sceneggiatura.

##### 4) Il bozzetto scenografico e gli esecutivi

- A. Lo studio della luce
  - Effetti cromatici e luminosi;
- B. I cambi di scena
  - Parti fisse e parti mobili.
- C. Il progetto esecutivo degli elementi scenici
  - Proiezioni ortogonali;
  - Analisi dei materiali;
  - Assemblaggi, incastri, smontaggio e rimontaggio.

#### 5) La restituzione scenica

- I metodi di restituzione scenica
- Piante e sezioni
- Spettatori ideali (centrale e laterali) gli sfiori.

#### 6) Il "Modellino" tridimensionale

- I meccanismi scenici: cambio scena
- Le luci (cenni di illuminotecnica);
- Le proiezioni (video, video mapping, foto, stop-motion, etc.).

#### 7) La costumistica

- Elementi di storia del costume;
- Cenni di progettazione del costume: abiti, accessori;
- Analisi cromatica e materica delle stoffe e dei materiali per gli accessori.

### TIPOLOGIE DI PROVA D'ESAME di Discipline progettuali Scenografiche

#### Scritto-grafica, Orale (discussione sulla prova d'esame)

L'esame scritto-grafico di **Discipline progettuali Scenografiche per l'accesso al V anno di Scenografia** consiste nel realizzare il bozzetto scenografico di una scena di opera teatrale (prosa o lirica) scelta dalla commissione. In particolare il candidato dovrà:

- Tenere conto delle misure del boccascena e del palcoscenico del teatro in cui si allestirà l'ipotetica scenografia. Le dimensioni saranno fornite dalla commissione.
- Utilizzare una scala 1:20 o, in alternativa, 1:25;
- Tenere conto del testo di riferimento, fornito in forma ridotta dalla commissione;
- Motivare le scelte stilistiche e concettuali attraverso descrizioni;
- Realizzare schizzi preliminari, una tavola definitiva dettagliata (bozzetto scenico), uno schizzo in scala di un elemento scenico.

Il candidato dovrà dimostrare di:

- *di essere in grado di utilizzare le tecniche grafico-pittoriche o di altra tipologia scelte;*
- *di comprendere il testo di riferimento e di cogliere gli aspetti principali utili alla realizzazione del bozzetto scenografico, interpretandoli in maniera creativa;*
- *di conoscere e di saper applicare le principali tecniche progettuali realizzando tavole dettagliate ed esaustive nella loro descrizione;*
- *di saper gestire lo spazio scenico;*

- *di conoscere le principali parti del palcoscenico e i maggiori elementi scenografici.*

L'esame si svolgerà in unica giornata.

Il candidato dovrà essere munito di:

- *Materiale per le tecniche grafico-pittoriche (grafite, carboncino, sanguigna, matite colorate grasse o acquarellabili, pastelli ad olio, acquarelli, penna per acetato, gomma, squadrette, riga, compasso, etc.).*
- *Altro materiale utile alla realizzazione del progetto.*

È concesso l'uso di libri, materiale fotografico, computer o tablet **senza connessione internet.**

L'istituto fornirà il materiale cartaceo (cartoncino, carta lucida, acetato, etc.)



## Dipartimento di Scenografia

### ESAMI DI IDONEITÀ / ESAMI INTEGRATIVI / ESAMI PRELIMINARI di Discipline progettuali Scenografiche

#### CONTENUTI DISCIPLINARI E TIPOLOGIA DI TRACCIA DI V anno PER L'ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO

##### TIPOLOGIA DI PROVA

##### *Scritto-Grafica / Orale (Discussione sulla prova d'esame)*

##### LIBRO DI TESTO DI RIFERIMENTO:

*Benedetta Dalai – Manuale professionale di scenografia e scenotecnica – Audino editore*

##### CONTENUTI DISCIPLINARI

#### 1) La struttura del teatro, lo spazio scenico e le figure professionali

- Le varie tipologie strutturali ed architettoniche dei teatri e i collegamenti tra loro
- I vari elementi che compongono il teatro *all'italiana*, le funzioni
- I vari elementi che compongono una scenografia, le funzioni
- Le varie figure professionali, le loro funzioni e le loro relazioni
- Le varie forme di scenografia, il rapporto tra loro, le differenze e i punti in comune

#### 2) Evoluzione concettuale, tecnica e stilistica della scenografia e del costume

- Le varie concezioni e i vari stili nella storia della scenografia e i collegamenti tra loro
- le varie concezioni e i vari stili nella storia del costume e i collegamenti tra loro

#### 3) Le azioni preliminari alla progettazione di una scenografia

- Individuazione e interpretazione nel testo di riferimento degli elementi d'interesse e indispensabili alla realizzazione di una scenografia (spoglio)
- Individuazione delle caratteristiche del luogo della rappresentazione
- La relazione tra le idee progettuali e i vincoli materiali o economici

#### 4) Preparazione e realizzazione di un bozzetto scenografico

- Applicazione dei principali metodi progettuali funzionali alla realizzazione di un bozzetto scenografico
  - Schizzi preliminari senza supporto iconografico
  - Analisi delle soluzioni già espresse in passato
  - Ricerca di fonti iconografiche
  - Schizzi preliminari con supporto iconografico
  - Gestione dello spazio scenico
  - Disegnare la scena
  - Il cambio di scena (a vista, al buio, a sipario chiuso)
  - Le tecniche grafiche, grafico-pittoriche, pittoriche, fotografiche e multimediali (*vedi anche Laboratorio della scenografia*)

-Calcolo del punto di vista e gestione degli elementi visivi indispensabili alla buona progettazione di una scenografia

- Il punto di vista per la progettazione (*l'occhio del principe*)
- Proporzioni degli elementi
- I raggi visuali e gli sfiori

#### 5) Analisi e gestione dello spazio compositivo, delle superfici, del colore e della luce nella

### progettazione

- Conoscenza e utilizzo delle regole della composizione e dei principi fondamentali della percezione visiva
  - Le teorie della Gestalt
  - L'influenza della luce e delle fonti luminose colorate
  - Gestione delle ombre
- Realizzazione del progetto in funzione dei materiali da utilizzare (*vedi anche laboratorio della scenografia*)
  - I materiali e la loro superficie
  - I materiali e l'impatto luminoso
  - I materiali e il loro dinamismo
  - I materiali: trasparenze e opacità

### 6) Dal bozzetto scenografico al progetto esecutivo

- Individuazione dei vari metodi di restituzione prospettica e applicazione secondo le situazioni.
- I metodi di restituzione
  - Lettura ed interpretazione della pianta e della sezione di un palcoscenico
  - Altezza degli elementi scenici
  - Calcolo del declivio
  - Accelerazione e decelerazione prospettica
  - Riproporzionare un bozzetto e una pianta
  - Tecniche di adattamento della scenografia a differenti spazi scenici.
- Realizzazione di tavole esecutive
  - Proiezioni ortogonali
  - Assonometrie
  - Tecniche di assemblaggio

### 7) Il progetto del costume

- Applicazione dei principali metodi progettuali funzionali alla progettazione di un costume
  - Elementi di anatomia e fisionomia esterna
  - Posizioni del corpo umano
  - Impostazione delle tavole progettuali
- Individuazione dei principali generi di abiti e delle materie usate
  - Le varie tipologie e i diversi stili storici
  - Le stoffe
  - Gli accessori

### 8) Il teatro

- Il teatro all'italiana, il teatro delle avanguardie e le contaminazioni.

## TIPOLOGIE DI PROVA D'ESAME di Discipline progettuali Scenografiche

### Scritto-grafica, Orale (discussione sulla prova d'esame)

L'esame scritto-grafico di **Discipline progettuali Scenografiche per l'accesso agli Esami di Stato di Scenografia** consiste nel realizzare il bozzetto scenografico di una scena di opera teatrale (prosa o lirica) scelta dalla commissione. In particolare il candidato dovrà:

- Tenere conto delle misure del boccascena e del palcoscenico del teatro in cui si allestirà l'ipotetica scenografia. Le dimensioni saranno fornite dalla commissione.
- Utilizzare una scala 1:20 o, in alternativa, 1:25;
- Tenere conto del testo di riferimento, fornito in forma ridotta dalla commissione;
- Motivare le scelte stilistiche e concettuali attraverso descrizioni;
- Realizzare schizzi preliminari, una tavola definitiva dettagliata (bozzetto scenico), uno schizzo in scala di un elemento scenico.

Il candidato dovrà dimostrare di:

- di essere in grado di utilizzare le tecniche grafico-pittoriche o di altra tipologia scelte;

- *di comprendere il testo di riferimento e di cogliere gli aspetti principali utili alla realizzazione del bozzetto scenografico, interpretandoli in maniera creativa;*

L'esame si svolgerà in unica giornata.

Il candidato dovrà essere munito di:

- *Materiale per le tecniche grafico-pittoriche (grafite, carboncino, sanguigna, matite colorate grasse o acquarellabili, pastelli ad olio, acquarelli, penna per acetato, gomma, squadrette, riga, compasso, etc.).*
- *Altro materiale utile alla realizzazione del progetto.*

*E concesso l'uso di libri, materiale fotografico, computer o tablet senza connessione internet.*

L'istituto fornirà il materiale cartaceo (cartoncino, carta lucida, acetato, etc...)

- *di conoscere e di saper applicare le principali tecniche progettuali realizzando tavole dettagliate ed esaustive nella loro descrizione;*
- *di saper gestire lo spazio scenico;*
- *di conoscere le principali parti del palcoscenico e i maggiori elementi scenografici.*

L'esame si svolgerà in unica giornata.

Il candidato dovrà essere munito di:

- *Materiale per le tecniche grafico-pittoriche (grafite, carboncino, sanguigna, matite colorate grasse o acquarellabili, pastelli ad olio, acquarelli, penna per acetato, gomma, squadrette, riga, compasso, etc.).*
- *Altro materiale utile alla realizzazione del progetto.*

*E' concesso l'uso di libri, materiale fotografico, computer o tablet **senza connessione internet.***

L'istituto fornirà il materiale cartaceo (cartoncino, carta lucida, acetato, etc.)

### **Parte Orale**

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i contenuti disciplinari della materia sopra elencati.