

Anna Maria Monteverdi

Scenografe

Storia della scenografia femminile
dal Novecento a oggi

Dino Audino
editore

© 2021 Dino Audino
srl unipersonale
via di Monte Brianzo, 91
00186 Roma
www.audinoeditore.it

Cura redazionale
Alice Crocella
Simona Pisani
Vanessa Ripani

In copertina: Hotel Pro Forma, Kirsten Dehlholm,
Operation: Orfeo (2000). Foto di Roberto Fortuna.

Stampa: Pubblimax – via Leopoldo Ruspoli 101, Roma
Progetto grafico: Duccio Boscoli
Finito di stampare ottobre 2021

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo libro,
effettuata con qualsiasi mezzo compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

Indice

Introduzione	p. 7
<i>Verso una de-genderizzazione teatrale</i>	7
<i>L'altra metà della scena</i>	11
Capitolo primo	
<i>Un Novecento teatrale senza donne?</i>	13
<i>Storia sintetica di un cambio di scena</i>	13
<i>La doppia infrazione</i>	15
<i>La scena delle suffragette: Edith Craig</i>	17
<i>Disegnando le scene per l'Abbey Theatre</i>	18
<i>Le amazzoni dell'avanguardia</i>	22
<i>Natal'ja Sergeevna Gončarova, la leggenda vivente della scenografia teatrale</i>	23
<i>La scena plastica</i>	29
<i>Il costruttivismo fuori dalla Russia</i>	38
<i>Ribelli ma non eccentriche: il Futurismo al femminile</i>	39
<i>Tra le due guerre</i>	45
<i>Le donne della Bauhaus: Ilse Fehling</i>	51
<i>Sophie Henriette Gertrud Taeuber: Dada è donna</i>	54
<i>Maria Signorelli, scenografa e burattinaia</i>	56
<i>Dal dopoguerra agli anni Ottanta e Novanta</i>	58
Capitolo secondo	
<i>Registi/autori e scenografie</i>	62
<i>Samuel Beckett e Jocelyn Herbert</i>	62
<i>Tony Harrison e Jocelyn Herbert</i>	66
<i>Peter Brook e Sally Jacobs</i>	68
<i>Peter Brook e Chloé Obolensky</i>	72
<i>Luca Ronconi e Margherita Palli</i>	74
<i>La Gaia Scienza /compagnia Solari-Vanzi e Beatrice Scarpato</i>	80
<i>Daniela Dal Cin: compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa</i>	86
<i>Katie Mitchell e Vicki Mortimer</i>	90
<i>Peter Sellars e Adrienne Lobel</i>	95
<i>Christoph Marthaler e Anna Viebrock</i>	97
<i>William Kentridge e Sabine Theunissen</i>	100
<i>Dimiter Gotscheff e Katrin Brack: dallo spazio vuoto allo spazio liquido</i>	102
<i>Oskaras Koršunovas e Irina Kommisariaska: Romanzo russo</i>	104

Capitolo terzo	
La scenografia con le tecnologie “a vivo”	108
<i>Videoproiezioni, mapping e interattività</i>	108
<i>I mille volti della luce: Kirsten Dehlholm</i>	111
<i>Es Devlin: il mondo in un parallelepipedo</i>	113
<i>Rosa Sánchez-König e la performance dentro uno spazio installativo</i>	117
<i>Dalle passerelle di moda alle installazioni all'opera lirica: Cristiana Picco e Giò Forma</i>	119
<i>Le scenografie tecnologiche italiane: Diana Arbib, Raffaella Rivi, Ines Cattabriga, Francesca Pasquinucci, Zamira Pasceri</i>	124
Capitolo quarto	
La scena come ar(t)tivismo	138
<i>Artivismo e teatro</i>	138
<i>Kara Walker e il postcolonialismo</i>	139
<i>Marta Eguilior: l'opera LGBT</i>	141
<i>L'ecoscenografia e l'anima degli oggetti che hanno già vissuto</i>	141
<i>Antropocene in scena</i>	144
<i>Ecologismo e teatro: Katie Mitchell e Hotel Pro Forma</i>	146
Capitolo quinto	
Altre scene	147
<i>Il musical e l'opera: Maria Björnson</i>	147
<i>Francesca Montinaro</i>	149
<i>Lo show design: Es Devlin e l'Innocence + Experience Tour (2015) / Experience + Innocence (2018)</i>	153
<i>Scenografia espansa, scenografia estesa e performance design</i>	155
<i>Fuori dalla black box: dalla scenografia-dispositivo alla scenografia-schermo</i>	160
Appendici	
Pensare lo spazio oltre la scenografia:	
Play Spaces di Meta Hočevar	165
Gae Aulenti: le innovazioni sceniche di un architetto tra tecnologia e progetto (di Vittorio Fiore)	167
La scenografia al femminile	
sulla scena operistica (di Mauro della Valle)	174
Qualche parola dopo	185
Bibliografia essenziale	187

Una slideshow delle immagini più significative presenti nel testo, insieme ad altre immagini di approfondimento, è disponibile a colori nella pagina dedicata al libro sul sito web dell'editore:

www.audinoeditore.it