

LUCA SCARZELLA | BIOGRAPHY

Nel 1986 si laurea in Filosofia al Dipartimento di Estetica dell'Università Statale di Milano. Dal 1987 al 1997 opera all'interno di **Studio Azzurro**, factory milanese riconosciuta a livello internazionale nel campo della videoarte. Nel 1998 con alcuni soci fonda **StalkerVideo**, laboratorio indipendente di produzione visiva in cui alterna all'attività di regista una sperimentazione rivolta alla progettazione e alla realizzazione di drammaturgie video per il teatro musicale. Nel 2009 fonda **Vertov** - video and new media, una nuova realtà produttiva in cui continua la sperimentazione di questi anni.

L'esplorazione delle relazioni possibili fra il video e lo spazio (architettonico, teatrale, museale), la ricerca di una nuova drammaturgia del mezzo video affidata al linguaggio esplosivo dei programmi sincronizzati e alle nuove dinamiche disegnate dai sistemi interattivi assieme all'approfondimento degli intimi legami esistenti fra suono e immagine sono i punti focali della ricerca di questi anni.

TEATRO

Con Studio Azzurro collabora alla regia video di **Camera astratta** realizzato con la compagnia di G. B. Corsetti (Documenta8, Kassel, 1988) e di **Kepler's Traum** opera video con musiche di Giorgio Battistelli (Ars Electronica, Linz, 1990). Sempre con la factory milanese, firma la regia di **Delfi** con il progetto vocale e musicale di Moni Ovadia e Piero Milesi, (Suoni e Visioni, Milano 1994) e di **Striaz** opera video con musiche di Luca Francesconi, (Mittelfest, 1996).

Nel 1993 ha inizio la collaborazione con il regista Daniele Abbado, con cui da un lato approfondisce l'utilizzo delle nuove tecnologie video in spettacoli multimediali di musica contemporanea quali **Fiume di Musica**, sempre con le musiche di Piero Milesi (Romaeuropa Festival, 1993), **Frammenti sull'Apocalisse** (Centro Videoarte, Ferrara, 1994) con musiche di Nicola Sani, **Dokumentation n. 1** musiche di Helmut Ohering, (Festival di Spoleto, 1996), **Laborintus 2** di Luciano Berio, (Teatro Carlo Felice, Genova, 2001) **Experimentum Mundi** di Giorgio Battistelli (Festival di Salisburgo 1999 - Festival di Lucerna 2006); dall'altro curando progetti visivi per l'opera lirica in **Tosca** (Teatro Regio, Torino, 1995), **Così fan Tutte** (Politeama Garibaldi, Palermo, 1997), **Freischütz** (Accademia di S.Cecilia, Roma 1998), **The Rape of Lucretia** (Teatro Carlo Felice, Genova, 1999 Teatro de la Maestranza, Siviglia 2002 - Teatro Real Madrid, 2007), **Tannhäuser** (Accademia di S. Cecilia, Roma, 2001) **Lohengrin** (Teatro Comunale di Bologna, 2002 - Teatro Eskalduna, Bilbao 2004), **Volo di notte** vincitore del Premio Abbiati (Teatro Comunale, Firenze, 2004), **Jr Butterfly** di S. Segusa (Bunka Kaikan, Tokio 2005) **Così fan Tutte** e **Don Giovanni** (Teatro Filarmonico, Verona - Teatro Valli, Reggio Emilia - St Paul Orchestra Usa - Thessaloniki Music Hall, 2006), **Oberon** (Theatre du Capitole, Toulouse 2011), **Tosca**

(Hyogo, Performing Art Centre, Osaka, 2012), **Nabucco**, (Teatro alla Scala, Milano - Royal Opera House, Londra, 2013 - Gran Teatre del Liceu Barcellona 2015). Con Daniele Abbado e Giuliano Corti è autore dello spettacolo di prosa **Majakovskij - L'incidente è chiuso** con Lucilla Morlacchi (Suoni e Visioni, Milano 1999).

Ha curato inoltre la regia-video in **La clemenza di Tito**, regia di Denis Krief (Teatro Comunale, Ferrara 1998), **Il viaggio a Reims**, regia di Luca Ronconi (Rossini Opera Festival, 1999), **Sadkò**, regia di Egisto Marcucci (Teatro La Fenice, Venezia, 2000), **Simon Boccanegra**, direzione di Claudio Abbado e regia di Carl-Philip von Maldeghem, (Teatro Comunale, Ferrara 2001), **Attila** (Teatro Comunale, Firenze, 2002) e **Ascanio in Alba** (Teatro alla Scala, Milano, 2006) entrambe con la regia di Franco Ripa di Meana, **Don Giovanni** regia di Damiano Michieletto (Teatro La Fenice, Venezia, 2010), **Olandese Volante**, (Teatro Ponchielli, Cremona, 2013) **Turandot** (Opéra de Nice Côte d'Azur, 2014) entrambe con la regia di Federico Grazzini.

Altra frequente collaborazione è con il regista Roberto Andò per il quale realizza video in **La memoria dell'offesa: Der Kaiser von Atlantis, Der Kindertotenlieder, A Survivor from Warsaw**, (Teatro Massimo, Palermo, 2002), **L'olandese Volante** (Teatro Massimo, Palermo, 2003), **Sette storie per lasciare il mondo** con musiche di Marco Betta (Teatro Bellini, Catania, 2006, Teatro Palladium, Roma 2012, Teatro Massimo, Palermo, 2013), **Cavalleria rusticana/Edipo re** (Teatro Regio, Torino 2007), **Il castello di Barbablu** (Teatro San Carlo, Napoli 2008), **Winterreise** (Teatro Comunale di Firenze 2009), **Il quadro nero**, opera video con musiche di Marco Betta ispirata al quadro "La Vucciria" di Renato Guttuso (Teatro Massimo, Palermo 2015).

Nel 2002 assieme al musicista Michele Tadini realizza **Unheimlich**, partitura variabile per suono e immagine che inaugura la 12° edizione del Mittelfest. Nel 2005 cura la regia video di **Romeo e Giulietta** di Prokof'ev, coreografia di Giorgio Mancini, per il 68° Maggio Musicale di Firenze.

Realizza anche immagini video anche per spettacoli di prosa fra cui **Vecchi tempi** di H. Pinter con la regia di R. Andò (ERT Modena, 2003), **Il Talismano** da H. de Balzac con la regia di D. Pitoiset (Teatro Stabile, Torino, 2005), **Il Maestro e Marta** con la regia di Walter Pagliaro (Teatro Stabile, Catania, 2005), **Salmodia della speranza** di David Maria Turoldo (Duomo di Milano, 2005), **Miracolo a Milano**, regia di Daniele Abbado, (Teatro Valli, Reggio Emilia, 2007), **Natura morta per i diritti civili** di Roberto Andò con Isabel Huppert (Mittelfest 2007), **De Profundis** di O. Wilde, regia di Riccardo Massai (Festival di Spoleto 2009), **Prima del silenzio** con Leo Gullota, regia di Fabio Grossi (Teatro Eliseo, Roma 2013).

Nel 2010 firma i video per **Carmen Replay** spettacolo di danza della Compañía Nacional de Danza in co-produzione con il Teatro Real di Madrid con musica dal vivo di David del Puerto, **Sandglasses** performance per 4 violoncelli, video e live electronics con musica di Juste Janulyte (Vilnius Gaida Festival - Holland Festival - MaerzMusik Berlino - Warsaw Autumn Festival - Festival Musica Strasburgo - RomaEuropa Festival - Sydney Festival - Musicadehoy, Madrid - Flagey Brussels), **Conversazione con Chomsky**, musica di Emanuele Casale e regia di Francesco Micheli (Aperto Festival, Reggio Emilia). Nel 2011 realizza per il Balletto di Roma una partitura visiva per **La morte e la Fanciulla** di Franz Schubert (Mittelfest, Civitanova Danza, Teatro Comunale di Vicenza).

Ultimi lavori in teatro : Progetto allestimento e regia video in **Akhnaten** opera di Philip Glass (Festival MiTo, 2015), collabora con roberto Andò alla regia de **Il quadro nero** opera in immagini ispirata alla tela la Vucciria di Guttuso con la musica di Marco Betta (Teatro Massimo Palermo 2015), **Tosca** con la regia di Lukas

Hemleb, (Opernhaus, Kiel 2016), **Nabucco**, (Gran Teatre del Licéu Barcellona 2015, Royal Opera House, Londra 2016, Teatro alla Scala 2017), **Tosca** (Performing Art Centre, Seul 2016) entrambe con la regia di Daniele Abbado e ancora **Nabucco** con la regia di Federico Grazzini (Opera di Roma, Terme di Caracalla, 2016 e 2017)

ALLESTIMENTI E VIDEOINSTALLAZIONI

Fabbrica del Vapore (2002), videoinstallazione sincronizzata per 9 proiettori realizzata per l'inaugurazione della nuova città delle arti di Milano. **The equipped double skin**, con Studio Azzurro, videoinstallazione interattiva realizzata per un'architettura di Bernard Tshumi (Salone del Mobile, 2003). **Tullio Pericoli - ritratti**, intervento ispirato al lavoro del grande disegnatore e messo in scena durante una sua personale (Spazio Oberdan, Milano 2002). **City Life**, in collaborazione con 'Studio N!03', videoscenari per 4 programmi sincronizzati per la presentazione del nuovo quartiere di Milano progettato dagli architetti Hadid, Liberskind e Isozaki (Nuova Fiera di Milano, 2005), **Conflitti**, in collaborazione con 'Studio N!03', videoscenari per 6 programmi sincronizzati per una mostra curata da Pierluigi Nicolini sui nodi centrali che governano il panorama della progettazione in architettura oggi in Italia (S.Sofia, Salerno, 2005), **Eco** installazione integrata per video, suono e danza, musica di Michele Tadini, danza Enzo Procopio e Maddalena Borasio. (Rec Festival Reggio Emilia, 2006), **Aida**, percorso interattivo nell'opera di Verdi (Milano, Museo Teatrale alla Scala 2006).

Ah Mimì mia breve gioventù, viaggio interattivo nel mondo di Puccini e di Bohème (Palazzo Borbone, Viareggio, 2007).

A cavallo fra il 2008 e il 2009 realizza il progetto e la realizzazione multimediale di tre mostre: **Il Cioccolato - dai Maya al XX secolo** (Fondazione Ferrero, Alba), **Karajan. La vita, L'arte. Gli anni alla Scala** (Museo Teatrale alla Scala), **Guido Crepax, Valentina La forma del tempo** (Triennale Bovisa, Milano). Per la Biennale Musica di Venezia realizza **Exit_01**, workshop sull'integrazione fra mondo musicale e nuove tecnologie (2008) e **Exit_02**, videoinstallazione ispirata al "Corpo del suono" (2009).

Nel 2011 vince come associato a Studio Arco e Scape Architettura, il Concorso Internazionale per la realizzazione del **Meis**, Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara di cui curerà l'allestimento multimediale. Cura anche i video per **Ugo Mulas - Campo Urbano** videoinstallazione sincronizzata per 3 schermi, realizzata assieme all'Archivio Mulas all'interno della mostra 'Fuori! Arte e Spazio Urbano 1968/1976' (museo del '900, Milano). Nel 2013 cura il progetto multimediale di **1913-2013 Un tesoro centenario** mostra che celebra i cento anni del Museo del Teatro alla Scala. Nel 2014 realizza il percorso multimediale di **Fabriano Anniversaire du papier 1264-2014**, mostra per il 750° anniversario della più illustre cartiera italiana tenuta all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Nel 2015 realizza un'installazione permanente per il Museo della Scienza e della tecnica di Milano nell'ambito della mostra **Food People**, nel 2016 le installazioni visive della mostra **Riccardo Muti - gli anni della Scala** sempre al Museo del Teatro alla Scala, **What'up Milan**, installazione per Regione Lombardia, all'Italian Pavillion al Mipim di Cannes.

VIDEO

Benchè l'attività principale sia dedicata alle immagini per la scena, realizza numerosi filmati che, se si escludono quelli commerciali, sono perlopiù dedicati al mondo dell'arte. Nel 1991 vince il Premio filmmaker con il cortometraggio **Passaggi**. Nel 1993 firma la regia del documento **Fluxus/Zaj**, una ricognizione su oltre venti artisti del gruppo, presentato alla Biennale d'arte di Venezia. In questi anni, con Studio Azzurro per

la **Fondazione Mudima**, realizza numerosi documentari monografici su artisti contemporanei (W. Wostell, Nam June Paik, Yoko Ono, Arman e altri). Nel 1995/96 Realizza una ventina di servizi per le trasmissioni dedicate all'arte di Canale 5 **L'angelo** e **Corto Circuito**, Nel 1998/99 realizza oltre 30 documenti d'arte per la trasmissione **Flash** di Raiset/Art. Altri lavori di questi anni sono: **Ciclico Gerundo** documento sul lavoro dell'artista Giuliano Mauri, **L'evoluzione della materia** dedicato allo scultore inglese Tony Cragg, **Experimentum Mundi Video** sull'opera di Giorgio Battistelli (finalista al Prix Italia - Rai), **L'Ebreo che ride** sul lavoro di Moni Ovadia per la casa editrice Einaudi e un documentario sul direttore d'orchestra **Carlo Maria Giulini** per la Televisione Svizzera.

Nel 2004/5 realizza due lavori a cavallo fra arte e danza: **Codice Aperto** con il coreografo E. Procopio, segnalato a numerosi festival internazionali e inserito in una raccolta antologica dei migliori video presentati nelle ultime 17 edizioni dell'American Screendance Festival e **Varnam on nava Rasa** un'esplorazione del Bharatanatyam, danza rituale del sud dell'India, con la danzatrice Nuria Sala Grau. Nel 2008 cura la regia e la produzione esecutiva di **Integra - fusing music and technology**, un Dvd che racconta un progetto europeo, commissionato dal Conservatorio di Birmingham, per lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di interfacciare musica elettronica e strumenti acustici nelle esecuzioni di musica contemporanea. Nel 2010 partecipa al 'Festival internazionale del Cinema' di Roma con la regia di **Inge Film**, documento sulla vita dell'editrice Inge Feltrinelli. Nel 2013 realizza il video **Suite Bergamasque**, musica di C. Debussy con Gloria Campaner al pianoforte, un lavoro che indaga le potenzialità delle riprese video in performance musicali, trasmesso a Petruska/Rai 5. Nel 2015/2016 realizza altri due video con Gloria Campaner con musiche di A. Skrjabin - **Etude op.2 nr.1** e **Vers la Flamme op.72** prodotti dal Borletti Buitoni Trust di Londra, **The heart of stone**, video documento sull'opera dello scultore Pinuccio Sciola e **See the sound**, assieme a MDI Ensemble e Fondazione Cini, un documentario sul compositore Helmut Lachenmann.