

MONICA MANGANELLI

Film & Creative Director, Scenographer/Visual Artist, Writer

Website: <https://monicamanganelli.net/>

Biografia Completa: <https://monicamanganelli.net/biography/>

Phone/mobile: +39 339 5834442

Monica Manganelli è una regista, scenografa e visual artist, autrice-sceneggiatrice con un'esperienza ventennale sia nel mondo dell'opera lirica, cinema e cultura a livello internazionale.

La *multidisciplinarietà*, tra i vari linguaggi artistici ed ambiti (cinema, teatro ed opera, cultura) caratterizzano il suo percorso artistico-professionale, che l'ha portata a collaborare e firmare produzioni coi più importanti teatri d'opera italiani, studios e produzioni di film internazionali.

E' stata insignita di differenti premi per il riconoscimento delle sue qualità artistiche.

I suoi film, progetti multidisciplinari e teatrali/musicali da regista e autrice hanno partecipato in tutto il mondo a circa 200 festival e vinto circa 40+ premi.

I suoi film sono stati supportati ufficialmente da **RAI CINEMA, Ministero dei Beni Culturali (MIC)-Direzione Cinema, BKM (Germany) - Bundesregierung für Kultur und Medien (Ministero Tedesco della Cultura), Emilia Romagna Film Commission.**

Nata a Parma nel 1977, si diploma in **Architettura** presso l'Istituto d'arte 'P. Toschi' nel 1996, e nel 2002 si laurea in **Conservazione dei Beni Culturali** all'Università di Parma, specializzandosi successivamente in **Scenografia Teatrale** al Teatro Regio di Parma, e in **Computer Grafica e Digital Design**.

Nata a Parma nel 1977, si Diploma in Architettura presso l'Istituto d'Arte Toschi nel 1996, e nel 2002 si Laurea in Conservazione dei Beni Culturali specializzandosi in Architettura, all'Università di Parma.

Frequenta il **Master in Cad Design e Computer Graphics**, e si avvicina al mondo della Lirica Specializzandosi in **Scenografia per il Teatro** presso il Teatro Regio di Parma. Inizia così a collaborare, prima come assistente, poi come scenografa collaboratrice a numerose produzioni di lirica e prosa, dal 2002 al 2011 per teatri e produzioni liriche in Italia ed Europa tra cui: **Amleto-ReggioParmaFestival/Teatro Farnese, Rigoletto-Teatro Marijnski, San Pietroburgo, Billy Budd-Teatro Regio di Torino, L'impresario delle Smirne-Teatro Stabile di Torino, Il Console-Teatro Regio di Torino, Samson et Dalila e Don Pasquale-Teatro Comunale di Bologna, Opéra Royal de Wallonie, Fahrenheit 451**, regista Luca Ronconi (Piccolo Teatro Milano); **Antigone, Changeling, A Voi che mi ascoltate-Teatro Stabile di Torino, Il Viaggio a Reims, Teatro Comunale di Piacenza.**

*Ha seguito come scenografo collaboratore e tutor (reparto scenografia) i progetti per la realizzazione delle produzioni delle opere liriche del Teatro La Fenice-Venezia con l' Università IUAV: **Ercole sul Termodonte, La virtù de strali d'amore, Agrippina.***

Ha collaborato inoltre con il regista Livermore per la preparazione delle scenografie e concepts delle produzioni liriche del *Teatro Regio Torino: **Acì Galatea e Polifemo** (2009), **Idomeneo** (2010), **I Vespri Siciliani** (2011).*

*Dopo quasi dieci anni nell'ambito del teatro sposta il suo campo d'azione, dalla scenografia reale a quella virtuale, specializzandosi anche come **Matte Painter-Concept Artist -VFX Art Director**, che la ha portata a collaborare con produzioni e Studios di Film e Visual-Effects, soprattutto stranieri, occupandosi della **Creazione visiva, ideazione di scenari per film e spot** (Clienti: Warner Bros, EDI Milano, Kompost-Zurich, TaxFree Film, Mathemathic Paris ecc.), Matura, quindi, esperienze sia nell'art department-scenografia tradizionale e sia come vfx art director in post produzione/vfx (scenografia virtuale e compositing), conoscendo, quindi, entrambi i reparti e la loro interazione. **CREDITS:***

***-CLOUD ATLAS (2012):** CONCEPT ARTIST for the Movie Production by Tom Tykwer, Andy and Lana Wachowski (Berlin-Babelsberg Studios), Production Design: Hugh Bateup, Uli Hanisch (2011)*

***-COMMERCIAL SPOT (2009-2016):** Sammontana, Adidas, Armani, X_Factor, SkyTV, Tim "Survivor", Q8, Lancia, Mediolanum, Neutro Roberts, Wind Mobile, Oro Saywa, Seaworld, Tim "Internet pack", Tim "Monalisa", "BBC-Mass Construction", Lancia Delta, Lancia Musa, Lamborghini, Tim-Marco Polo, Tim Casanova, TrafficJam-Zain/TV, BMW, Wolswagen, Ansaldo Breda-Expo Milan 2015, Mirabilandia, Rado, Ferrero , Richmond, Tic Tac etc....*

Nel 2013 firma le scenografie virtuali al **BEIJING Music Festival** per le celebrazioni Verdiane, di alcune opere liriche: **TRAVIATA, RIGOLETTO, TROVATORE.**

Nel 2014 collabora con il creative event director *Marco Balich* per alcuni eventi internazionali tra cui **OPERA ON ICE**, all'*Arena di Verona*.

Tra 2012-13 si occupa della ideazione di alcuni **set design per fashion show** tra Parigi, New York, Milano per brand quali : Dior, Etro, Condénast-Vogue, Meissen, Borbone, Y3 ecc..**CREDITS:**

***VILLA EUGENIE (2012-13),**(Bruxelles) by Creative Director Etienne Russo: SCENOGRAPHER-CONCEPT/VISUAL ARTIST for fashion show and events ; Credits: Dior Homme (Paris), Y3, Farley (New York), FIE Event- Grand Palais (Paris).*

***MILAN FASHION WEEK (2013):** Scenographer/Set Designer - Art Director for fashion show and events by Silvestrini&Vogue- Condénast and some fashion brands (BORBONESE, MEISSEN, ETRO) ecc..*

***LA BALLATA DEI SENZATETTO** (2015) è il suo primo corto di animazione per cui inizia ad occuparsi di regia, con cui partecipa a oltre 60 festival cinematografici internazionali, e per cui vince differenti premi, tra cui:*

*- **BEST ANIMATION** al **Los Angeles SHORTS FEST** ottenendo l'accesso alla longlist finale degli Oscar 2016 (Academy Award),*

- **BEST FILM EUROPE and BEST FILM WORLD - Anim'Arte festival di animazione in Brasile** (2015),
- **BEST MUSIC and AUDIENCE AWARD** all' **ATHENS FILM FEST**, (2016),
- **PREMIO SPECIALE** per l' animazione ai **Nastri d' argento 2016** (premio critici italiani).
- **BEST ANIMATED ECO FILM, Golden Kuker Animation Film Festival, Sofia** (2016)
- **AUDIENCE AWARD** , al Festival "Registi a Confronto", Italy (2016)

Ottiene inoltre la **NOMINATION** per la cinquina finale dei **David di Donatello 2016**.

*Dal 2015 si occupa della **DIREZIONE ARTISTICO-CREATIVA** (drammaturgia/regia e scenografia), nell'ambito del cinema, teatro-opera lirica, per eventi e mostre.*

Monica ha firmato come **creative director e autore** differenti progetti di video installazioni, visual design e scenografie virtuali per **allestimenti museali, mostre ed eventi**, tra cui:

-*Videoscenografia per il concerto-evento "Tutti all'opera", presso il Teatro del Pavone a Perugia. Cliente: Opera Morlacchi e Assessorato alla cultura del Comune di PG (2016).*

-*Virtual set design per la mostra permanente "Cinecittà si mostra: shows off", cliente: Cinecittà Studios Roma (2017).*

-*Immersive video installation per la mostra "Umbria and cinema" , cliente: CariPerugia Arte Fondazione Palazzo Baldeschi in Perugia (2016).*

-*Immersive video installation "PERUGIA FOLGORA" presso la Rocca Paolina -Perugia, cliente: Assessorato alla cultura- Città di Perugia. (2017).*

Nella stagioni lirico-teatrali tra **2016-21**, firma le scenografie, virtual digital set design-drammaturgia di differenti opere liriche:

-ROBERTO DEVEREUX, ANNA BOLENA, MARIA STUARDA, coprodotte dal *Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Regio di Parma*, regia Alfonso Antoniozzi.

-IL TURCO IN ITALIA, regia Alfonso Antoniozzi, co-produzione *Teatro Fraschini Pavia, Teatro Ponchielli di Cremona e Teatro Sociale di Como, ripresa al Teatro Comunale di Sassari*.

-AIDA, inaugurazione della stagione 2018-19 del *Teatro Carlo Felice di Genova*. Una produzione innovativa, in cui le scenografie sono completamente virtuali ed immersive.

Ha concluso nel 2019 il suo nuovo film da regista-sceneggiatrice e designer, **BUTTERFLIES in BERLIN - Diario di un'anima divisa in due**, (mediometraggio, drammatico di animazione), che tratta per la prima volta assoluta nel cinema d' identità di genere e olocausto insieme, raccontando della prima donna transessuale della storia. Una coproduzione internazionale Italia-Germania, prodotto da LattePlus Film Berlin e Alexandra Film insieme a **RAI CINEMA**, con il contributo di *Mibact-Cinema, Emilia Romagna Film Commission e Ministero tedesco per la cultura e media*. Ha partecipato in selezione ufficiale a numerosi festival internazionali (100+) vincendo 25+ premi. È ora in distribuzione su *AmazonPrimeVideo* (NorthAmerica) e *RAIPLAY*, (Italia) riscuotendo un unanime successo di pubblico e critica, vincendo una trentina di premi in tutto il mondo.

Il film ha ottenuto il Riconoscimento da parte del Ministero dei Beni Culturali di **“ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA.”**

Nel periodo 2021-23 cura la *regia/drammaturgia, direzione creativa-visiva* di:

-L'ATLANTE DELLE MERAVIGLIE, un progetto crossmediale/multidisciplinare digitale-teatrale che racconta Bach, la sua biografia artistica ed umana, e i concerti brandeburghesi, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, del linguaggio cinematografico e dell'animazione, che sperimenta i limiti tra musica, arti figurative e cinematografiche, che ha debuttato al Festival Linea d'Ombra a Salerno (2021) come performance musicale dal vivo ed immersiva, e nel 2023 è diventata una videoinstallazione a 360° al Festiva RAI- CoB a Pescara al Palazzo dell'Aurum.

-THE BLACK ChristS.Far From Justice, un visionario documentario che mescola linguaggi visivi, riguardo il peggior massacro a sfondo razziale della storia americana, avvenuto a Tulsa, (Oklahoma), nel 1921, realizzato con il materiale d'archivio dell'USA National Archive, Library of Congress. In distribuzione nei festival (40+) dal 2022, su piattaforma da febbraio 2023 per il Black History Month in Usa.

-BE KIND! REMAKE! una videoinstallazione e performance musicale live al DUMBO di Bologna, commissionata dal **Future Film Festival** per la ARTFiera CITY, fiera d'Arte Contemporanea.

Viene invitata da **CARTOONS ON THE BAY 2023**, Festival organizzato dalla RAI, delle arti multidisciplinari e cinema, come **ARTISTA OSPITE** a cui viene dedicata una mostra personale per i 20 anni della sua carriera multidisciplinare tra teatro, cinema e animazione.

In questa occasione riceve il premio **GENDER AWARD** : *“per aver saputo delineare con vigore e originale estro artistico la battaglia per i diritti delle donne e della condizione femminile attraverso la rappresentazione di eroine fuori dal tempo.”*

Disegna inoltre come artista ospite il **Manifesto della Manifestazione.**

E' inoltre in sviluppo del suo primo film lungometraggio di animazione, **TURANDOT - Principessa della Cina**: attraverso l'opera di Puccini e dell'antica fiaba persiana, tratterà il tema della condizione della donna nella società odierna, che ha ricevuto dalla Direzione Cinema/Ministero dei Beni Culturali il contributo per lo sviluppo e sceneggiatura. Sta sviluppando anche differenti lungometraggi live action: **LEONI NELLA NEVE, BREAKING THE SILENCE e progetti di Opera Barocca.**

Nel 2018 è stata invitata come special guest-speaker, unica donna europea, dall' *Iranian School of Cinema e dal Ministero della Cultura iraniano* , a Teheran, per la conferenza internazionale dal titolo **“Cinema in the digital Age”**. Il titolo del suo intervento era: *“Interdisciplinary of the arts: Skills/Experiences- oriented relations between cinema and other artistic fields such as theater, exhibitions, in the digital age”*.

Nel 2020 è tra i relatori del convegno organizzato dall'*Università di Salerno* e dal *Festival Linea D'Ombra* dal titolo: **“CULTURE ECONOMICHE E CULTURE AUDIOVISIVE DIGITALI, tra**

Alleanze e Conflitti”, e nel 2022 presso l'Università e Accademia di Belle Arti di Lisbona. Nel 2023 è invitata come relatrice ed artista ospite presso l'*Università di Rostock*.

Svolge regolarmente attività di **insegnamento in masterclass e workshop** per: *Cinecittà-Roma, Scuola dell'Opera Italiana al Teatro Comunale di Bologna, Istituto d'arte Toschi di Parma, IED Milano, Coop Folias Roma, Centro Sperimentale di Cinematografia-Sez. Animazione, MEDIA Factory 4.0-Salerno, Irecoop/Festival Visioni Fantastiche Ravenna*.

É stata professore all' Università di Parma per il corso “**Scenografia e nuove tecnologie per le industrie creative (2016-17)**”.

E' stata insignita nel 2015 del **Premio San Martino per meriti artistici dal Comune di Noceto (PR)** con la seguente motivazione: *“Ad un artista versatile e profondamente innovativa che ha raggiunto prestigiosi riconoscimenti internazionali, dimostrando di saper coniugare alle talentuose doti professionali sviluppate con appassionata determinazione, una sensibilità capace di tradurre la realtà in storie ed immagini suggestive di autentica poesia, aperte a messaggi di coraggio, solidarietà e speranza”*.

E' stata invitata come giurata per festival di cinema: Linea D'Ombra-Salerno, 16CORTO-Forlì, Florence Queer Film Festival, Civitanova Film Fest, Cartoons on The Bay (pitch-jury).