

MONICA MANGANELLI

Film&CreativeStage 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/opera, arte/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.

È 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 50+ premi, tra cui un Nastro D'argento, e ottenendo una candidatura ai David di Donatello (2016).

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** all' Ifoa di Reggio Emilia.

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+Teatro Stabile Torino); **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*: **Aci Galatea e Polifemo** (2009), **Idomeneo** (2010), **I Vespi Siciliani** (2011).

Nel 2006 collabora con Luigi Marchione a **Cinecittà** all'interno dell'Art Department di alcune produzioni: *The Great Hoax*, *Nassirya*, *Commedia Sexi*.

Dopo quasi dieci anni nell'ambito della scenografia tradizionale sposta il suo campo d'azione, a quella virtuale, specializzandosi anche come **Matte Painter-Concept Artist -VFX Art Director**, che l'ha portata a collaborare con produzioni, 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-Marcopolo, Tim Casanova, TrafficJam-Zain/TV, BMW, Volkswagen, Ansaldi 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, Condé Nast-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- Condé Nast and some fashion brands (BORBONESE, MEISSEN, ETRO) ecc...

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

LA BALLATA DEI SENZATETTO (2015) è il suo primo corto di animazione per cui inizia ad occuparsi di regia, con cui partecipa ad 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**.

Monica ha firmato come **creative director** e autrice 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 FOLGORÀ”** presso la **Rocca Paolina -Perugia**, cliente: **Assessorato alla cultura- Città di Perugia. (2017)**.

- Nelle 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 Antonozzi.

IL TURCO IN ITALIA, regia Alfonso Antonozzi, 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 2019-2020 il suo 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 la storia 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. Tra questi è stato invitato al Lincoln Center di NY dal Jewish Museum e Film Festival e a Los Angeles al Wiesenthal Center for Holocaust.

È ora in distribuzione su ***AmazonPrimeVideo*** (NorthAmerica), ***RAIPLAY*** (Italia), ***SOONER TV*** (Germania, Uk, Polonia) riscuotendo un unanime successo di pubblico e critica. 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. Con questo progetto sperimenta i limiti tra musica, arti figurative e cinematografiche. Ha debuttato al Festival Linea d'Ombra a Salerno (2021) come performance musicale dal vivo ed immersiva, e nel 2023 è diventata una videoinstallazione immersiva 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 dal titolo: ***MONICA MANGANELLI. MONDI IMMAGINATI e MONDI IMMAGINATI TRA UTOPIA, REALTA' E SOSPENSIONE***. 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***.

Nel **2025** pubblica il suo primo romanzo crime, opera di debutto, parte di una trilogia narrativa (***IL***

SUONO DELL'ANIMA, WUDERKAMMER, IL TANGO DELLA MORTE), pensato inizialmente per diventare una serie-tv, ha come protagonista il primo commissario transgender italiano, selezionato al MIA MARKET Audiovisivo di Roma al Book Adaptation Forum.

È ora in produzione con il suo nuovo film, lungometraggio d'animazione **SPERANZA. UNA QUASI FAVOLA ZINGARA**, prodotto da Qreactive e Paolo Artoni, supportato dalla *Emilia Romagna Film e dall'ERIAC, European Roma Institute for Arts and Culture di Berlino*, che racconta del genocidio di una famiglia romani ad Auschwitz.

È inoltre in sviluppo con il film d'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 della sceneggiatura. Sta preparando anche differenti lungometraggi live action: **LEONI NELLA NEVE, BREAKING THE SILENCE e progetti di Opera Barocca e Contemporanea**.

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"*.

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, Ircocoop/Festival Visioni Fantastiche Ravenna, CnaCinema*.

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

È docente per l'anno accademico 2024-2025-2026 di **“Digital Video”** e di **“Tecniche di Produzione di Video Teatro”** presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, all'interno del triennio e biennio di Laurea di Scenografia e presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova (2025-2026).

Ha ideato il corso in **Digital Design and Animation**, Corso di Alta formazione per StartCinema e Irecoop Ravenna, tutt'ora attivo (alla sua quarta edizione 2021-2025).

Nel 2025 è stata invitata come relatrice e ospite da Asifa China alla conferenza ANIMATION WITHOUT BORDERS tenutasi a Changchun: per parlare *di The Future Frame: Animation's Transmedia Horizons. From Stage to Screen to Stream: Animation's Cultural Transmigration*, e dal Fajr International Film Festival a Teheran in Iran.

È stata, inoltre, nominata **GUEST PROGRESSOR** presso l'Animation Jilin Institute, Università delle Arti in **Changchun**.

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

(Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Ragnetti".