

Triennio di primo livello in Scenografia ind. Arti Drammatiche e Performative - 1° anno

ORDINAMENTO - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABTEC43	DIGITAL VIDEO	Prof. Cangianiello Federico	teoria introduzione al mondo audiovisivo teoria fotografica analogica cinema e televisione pellicole e videocamere rivoluzione digitale risoluzioni e formati aspect ratio compressioni e codec reparti nel cinema grammatica inquadratura e composizione gli obbiettivi campi e piani inquadrature in movimento messa in scena composizione del quadro regola dei terzi angolazioni e attacchi raccordi sceneggiatura e soggetto produzione riprese video cineprese digitali tecniche di ripresa esercitazioni di gruppo la troupe cinematografica post-produzione software di montaggio (adobe premiere) gestione hd workflow impostazione progetto tecniche di montaggio formati export color correction	4

ABPR16	FONDAMENTI DI DISEGNO INFORMATICO	Prof.ssa Gardoni Greta	<p>Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni e conduce lo studente alla conoscenza delle tecniche di disegno con l'ausilio di software di progettazione 2D fino ad arrivare alla modellazione 3D e alla realizzazione di rendering. Durante il percorso saranno affrontate lezioni di grafica dove acquisire le conoscenze base per il trattamento delle immagini e della composizione di elaborati grafici per la presentazione finale del progetto.</p> <p>https://www.autodesk.it https://www.adobe.com/it/ https://pconplanner.com/it/ https://unsplash.com https://www.textures.com/library https://3dwarehouse.sketchup.com/?HI=it https://it.freepik.com</p>	6
ABPR23	ILLUMINOTECNICA	Prof. Gentili Andrea	<p>Il settore disciplinare comprende lo scenotecnica, illuminotecnici, intesi scenografico. L'area progettuale comprende anche lo studio dei materiali specialistici disponibili sul mercato per ogni tipologia di rappresentazione.</p>	6
ABPR33	TEATRO DI FIGURA 1	Prof.ssa Francesca Franzé	<p>Durante il primo anno, in seguito ad un'osservazione iniziale finalizzata all'emersione dei bisogni e delle caratteristiche specifiche del gruppo, il laboratorio mira all'acquisizione dei principali strumenti tecnico/espressivi dell'attore: il corpo e la voce in uno spazio e in un tempo precisi, all'interno della relazione scenica.</p> <p>Strumenti: preparazione fisica e training, controllo del corpo, improvvisazione, movimento espressivo, capacità immaginativa; sperimentazione vocale, respirazione e rilassamento, canto corale, uso espressivo del parlato.</p>	5

ABPR33	TEATRO DI FIGURA 2	Prof. Tommaso Monza	Il settore sviluppa le competenze integrate ai processi di produzione teatrale, riferiti a nuovi allestimenti e ad ulteriori possibilità di realizzazione in ambito rappresentativo. Si occupa inoltre di materiali per lo special make-up sia semplice che estemporaneo.	5
ABPR22	SCENOGRAFIA	Prof. Gentili Andrea Prof. Anselmini Andrea	STORIA DELLO SPAZIO SCENICO E PERFORMATIVO -STRUTTURA E MODALITA' ORGANIZZATIVE DEGLI SPAZI TEATRALI -PROGETTI DEDICATI AD UN PRIMO APPROCCIO ALLO SPAZIO SCENICO E PERFORMATIVO	10
ABST47	STORIA DELL'ARTE MODERNA	Prof.ssa Bianchini Santina	Il corso prevede un'analisi della tendenza dell'arte contemporanea in relazione alle altre discipline. POWER POINT DEL DOCENTE SCANSI ONI ART DOSSIER Un manuale a scelta del candidato	6
ABST53	STORIA DELLO SPETTACOLO	Prof.ssa Rossi Caterina	Lineamenti generali di storia del teatro. Lineamenti di storia del cinema. Il concetto di spettacolo e le sue forme: il Novecento e il contemporaneo. AA. VV., Breve storia del teatro per immagini, Carocci, Roma, 2020 Luigi Allegri, Prima lezione sul teatro, Laterza, Bari, 2012 Luca Malavasi, Il linguaggio del cinema, Pearson, Milano, 2019 Altre indicazioni bibliografiche vengono fornite durante le lezioni. Filmografia selezionata.	8

ABPR23	TECNOLOGIA E MATERIALI APPLICATI ALLA SCENOGRAFIA	Prof. Anselmini Andrea	<ul style="list-style-type: none"> - elementi strutturali del teatro - la scatola scenica (teoria e pratica) - differenze strutturali nello spazio scenico (teatrale – televisivo – cinematografico) - esperienza di ricerca per lo spazio alternativo e non convenzionale dedicato allo spettacolo dal vivo - l'installazione come spazio dinamico per l'evento di rappresentazione - la costruzione scenica e relativa attrezzatura (il laboratorio di scenotecnica) - la macchina scenica - modellistica - esperienze pratiche di laboratorio per la realizzazione scenografica - ricerca e documentazione sui materiali utilizzati negli allestimenti scenici - normative tecniche di sicurezza nei luoghi di spettacolo - visioni di documenti e approfondimenti con professionisti del settore -trattato di scenotecnica (bruno mello) -manuale di scenografia e scenotecnica (gerald millerson) -i tre usi del coltello (david mamet) 	6
ABLIN71	INGLESE	Prof.ssa Chiara Berton	<p>Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti principali per esercitare la lingua inglese a livello B1 del Quadro Comune Europeo. In particolare, si presenteranno i seguenti argomenti grammaticali (verb forms and verb tenses; nouns and pronouns; adjectives and adverbs del livello B1) e si esploreranno le seguenti aree tematiche per l'acquisizione del lessico (living conditions, the arts, education, sports and hobbies, weather). Il corso prevede alcune esercitazioni di listening, ma si focalizza soprattutto sull'abilità di comprensione testuale, di testi di vario tipologia di livello B1. Infine, gli studenti saranno invitati a creare un breve progetto inerente la loro disciplina di studio e a presentarlo a fine corso.</p>	4

	LABORATORIO CONDIVISO	Prof. Gentili Andrea Prof. Anselmini Andrea	Il laboratorio raggruppa le discipline e le tematiche di ricerca che riguardano lo studio dei diversi aspetti della progettazione e della restituzione scenografica. Del settore comprendono i sistemi della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, sino alla progettazione e alla realizzazione di eventi di piazza, attività celebrative, rievocazioni.	4
--	--------------------------	--	--	---

Triennio di primo livello in Scenografia ind. Arti Drammatiche e Performative - 2° anno

ORDINAMENTO - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABST54	STORIA DELLA MUSICA E DEL TEATRO MUSICALE	Prof. Zanetti Gabriele	Conoscenza del patrimonio musicale delle principali epoche, contesti e forme, individuandone elementi distintivi e caratterizzanti dalla musica dei greci fino alla musica contemporanea.	6
ABTEC41	TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE - COMPUTER 3D	Prof. Pasotti Dario	Il corso è suddiviso in quattro tematiche: Presentazione introduzione software c4d Tipologie di modellazione e deformatore Utilizzo luci e camere Utilizzo dei materiali e texture	6

ABPR31	FOTOGRAFIA	Prof. Galli Corrado	<p>Il corso prevede lezioni di natura teorica, teoretica e messa in pratica dei concetti appresi di volta in volta attraverso veri e propri workshop fotografici.</p> <p>Basi della fotografia. Tempi, diaframmi, iso.</p> <p>Studio degli obiettivi e degli stili di ripresa.</p> <p>Regole di composizione e analisi dell'immagine.</p> <p>Teorie e tecniche del colore.</p> <p>Cenni di semiotica e estetica finalizzata all'immagine fotografica.</p> <p>Studio della luce.</p> <p>Luce naturale, artificiale e mixata. I modificatori di luce.</p> <p>Preproduzione</p> <p>Post-produzione e fotoritocco.</p> <p>Implicazioni legali e diritti d'autore.</p> <p>Bibliografia facoltativa.</p> <p>L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica by Walter Benjamin</p> <p>Introduzione al documentario di Bill Nichols</p> <p>La luce crudele di Susie Linfield</p> <p>Slightly out of focus di Robert Capa</p> <p>La camera chiara di Roland Barthes</p> <p>www.ishoottravels.com (per dispense corso)</p>	7
--------	------------	---------------------	--	---

ABPR33	TEATRO DI FIGURA 1	Prof.ssa Franzé Francesca	Nel secondo anno vengono approfonditi, oltre alle tecniche (voce/ parola e movimento applicati alla recitazione), le tecniche del racconto e dell'interpretazione, la struttura dell'azione scenica, l'analisi del testo e della complessità drammaturgica, la ricerca espressiva e un primo approccio alla grammatica di base del personaggio. Le potenzialità comunicative e il limite tra finzione e realtà sono al centro del lavoro.	5
ABPR33	TEATRO DI FIGURA 2	Prof. Tommaso Monza	Il settore sviluppa le competenze integrate ai processi di produzione teatrale, riferiti a nuovi allestimenti e ad ulteriori possibilità di realizzazione in ambito rappresentativo. Si occupa inoltre di materiali per lo special make-up sia semplice che estemporaneo.	5
ABPR22	SCENOGRAFIA PER IL CINEMA	Prof. Gentile Andrea Prof. Anselmini Andrea	-ANALISI, APPROFONDIMENTI E RICERCHE DEDICATI ALLA COMPrensIONE DELLO SPAZIO CINEMATOGRAFICO -STRUTTURA E MODALITA' ORGANIZZATIVA DEL MONDO DEL CINEMA E VIDEO IN TUTTE LE SUE APPLICAZIONI -PROGETTI DEDICATI AD UN PRIMO APPROCCIO ALLE PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI IN CAMPO AUDIOVISIVO, PARTENDO DALLA TRADIZIONE CINEMATOGRAFICA PER POI INDAGARE I NUOVI MEDIA.	10
ABTEC38	REGIA	Prof. Quattro Alessandro Ass. Mor Alessandro	La storia della regia teatrale dalle sue origini ai giorni nostri: i Meininger, Antoine, Stanislavskij, Mejerchol'd, Craig, Appia, Artaud, Brecht, Visconti, Streheler, Ronconi, Castri, Grotowski, Barba, Brook, Kantor, Pina Bausch.	6

ABTEC40	PROCESSI E TECNICHE PER LO SPETTACOLO MULTIMEDIALE	Prof. Gentili Andrea	Il settore ha per oggetto le metodologie di applicazione delle tecnologie informatiche e medialità alla produzione artistica ed estetica, dagli ambiti installativi a quelli performativi, dagli ambienti tecnologicamente sensibili al video, al video digitale e, più in generale, agli ambiti espressivi che, per attenzione e propensione, si muovono nei territori di giunzione e trasversalità dei linguaggi e dei codici comunicativi. Essi sono affrontati in un'ottica prevalentemente progettuale, metodologica e applicativa, senza trascurare gli aspetti organizzativi e realizzativi.	4
ABPR53	LETTERATURA E FILOSOFIA DEL TEATRO	Prof.ssa Macii Dalia	Il settore comprende la storia del teatro e dello spettacolo, dalle origini ai giorni nostri. In particolare si interessa, secondo un punto di vista diacronico e sincronico, alle teorie teatrali, alla storia del costume e della scenografia, allo sviluppo delle forme teatrali nelle diverse aree geografiche, ai generi teatrali, alle teorie sull'attore, ai grandi innovatori, alle poetiche teatrali, alle drammaturgie europee ed extraeuropee. Comprende inoltre la storia del costume, vista sotto il profilo delle differenti modalità di progettazione e di utilizzo, in ambito teatrale e in altre forme di spettacolo, del rapporto dell'attore con il trucco e il costume e dell'interazione con le arti visive coeve. Comprende infine la storia e la teoria della scenografia, l'analisi delle parti della scatola scenica, la scenotecnica e l'attrezzatura, l'allestimento e la rappresentazione, le funzioni drammatiche della scena, lo spazio simbolico, gli spazi tradizionali e gli spazi non convenzionali.	7

	LABORATORIO CONDIVISO	Prof. Gentili Andrea Prof. Anselmini Andrea	Il laboratorio raggruppa le discipline e le tematiche di ricerca che riguardano lo studio dei diversi aspetti della progettazione e della restituzione scenografica. Del settore comprendono i sistemi della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, sino alla progettazione e alla realizzazione di eventi di piazza, attività celebrative, rievocazioni.	4
--	--------------------------	--	--	---

Triennio di primo livello in Scenografia ind. Arti Drammatiche e Performative - 3° anno**ORDINAMENTO - PROGRAMMI****A.A. 2022/2023**

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABPR22	SCENOGRAFIA PER IL CINEMA	Prof. Andrea Gentili Prof. Andrea Anselmini	-ANALISI, APPROFONDIMENTI E RICERCHE DEDICATI ALLA COMPrensIONE DELLO SPAZIO TELEVISIVO -STRUTTURA E MODALITA' ORGANIZZATIVA DEL FORMAT E DELLO SPAZIO TELEVISIVO -PROGETTI DEDICATI AD UN PRIMO APPROCCIO ALLA REALIZZAZIONE DEL FORMAT TELEVISIVO TRADIZIONALE, MA ANCHE UN PERCORSO DEDICATO ALLA WAB TV	10

ABPR32	PROGETTAZIONE PER IL COSTUME	Prof.ssa Lia Cervi	<p>Il corso ha come obiettivo quello di giungere a possedere le modalità di ricerca base per la progettazione e la realizzazione del costume, acquisire abilità manuali e pratiche, esercitare la tattilità e la capacità di diversi materiali per arrivare, infine, alla produzione ed elaborazione di tre book come richiesto da programma e alla realizzazione finale dei costumi per gli spettacoli di fine anno accademico. Il corso è proposto in modalità laboratoriale, di ricerca e pratico, ha carattere propedeutico e intende fornire la preparazione di base alla disciplina del costume per lo spettacolo. Il corso si articola in due parti: alcune lezioni frontali, di introduzione sugli aspetti culturali e generali della materia progettuale, mentre la maggior parte del corso sarà dedicata all'esercizio pratico e realizzativo e alla documentazione ed elaborazione grafica dei temi affrontati per la ricerca. La progettazione dei costumi parte dall'analisi della sceneggiatura di uno spettacolo, reale o di fantasia, dalla produzione del moodboard di ricerca, dagli schizzi ideativi fino ai bozzetti definitivi dei personaggi, completi di trucco e accessori, per arrivare poi alla realizzazione finale di alcuni dei costumi ideati.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Presentazione teorica sulla figura e sul lavoro del costumista nello spettacolo . Presentazione teorica sull'importanza e sul ruolo comunicativo del costume all'interno dello spettacolo . Presentazione teorica della struttura del progetto di un costume per lo spettacolo . Presentazione teorica sulla nascita di un costume e la fase di ricerca attorno 	6
--------	------------------------------	--------------------	---	---

ABPR35	PRATICA E CULTURA DELLO SPETTACOLO	Prof. Federico Badinelli	- Progettazione e realizzazione di un prodotto video in tutte le sue fasi, con la divisione dei ruoli tra gli allievi del corso. Il tema sarà definito sulla base di un progetto deciso in collaborazione con altri corsi dell'indirizzo accademico	8
ABPR33	TEATRO DI FIGURA 1	Prof. Michele D'aquila	Il settore sviluppa le competenze integrate ai processi di produzione teatrale, riferiti a nuovi allestimenti e ad ulteriori possibilità di realizzazione in ambito rappresentativo. Si occupa inoltre di materiali per lo special make-up sia semplice che estemporaneo.	5
ABPR33	TEATRO DI FIGURA 2	Prof. Tommaso Monza	Il settore sviluppa le competenze integrate ai processi di produzione teatrale, riferiti a nuovi allestimenti e ad ulteriori possibilità di realizzazione in ambito rappresentativo. Si occupa inoltre di materiali per lo special make-up sia semplice che estemporaneo.	5

ABPR36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	Prof.ssa Armida Gandini	<p>La nascita della Performance Art, dagli eventi Fluxus alla Body Art, dagli esordi delle avanguardie Dada all'arte Relazionale degli anni '80 - '90. Come si modifica l'arte performativa nei decenni? Come cambia il ruolo dell'artista, da protagonista dell'azione a ideatore dell'operazione partecipata? Come si evolve negli anni la modalità di veicolare le azioni performative?</p> <p>Il corso intende portare avanti una riflessione su questi temi attraverso l'analisi di alcune esperienze artistiche e vari autori rappresentativi nell'ambito di questo linguaggio, ma anche mediante esercitazioni mirate a stimolare gli studenti a pianificare e realizzare un personale progetto (individuale o di gruppo). Nel corso dell'anno verranno proposte varie esercitazioni per consentire agli studenti di entrare personalmente nella dimensione delle arti performative</p> <p>LEA VERGINE, Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio. Ed. Skira, 2000</p> <p>CHIARA MU, PAOLO MARTORE, Performance art. Traiettorie ed esperienze internazionali, Castelvechi Editore, 2018</p> <p>NICOLAS BOURRIAUD, Estetica relazionale, Postmedia Editore, 2010</p> <p>LUCILLA MELONI, L'opera partecipata. L'osservatore tra contemplazione e azione, Editore Rubbettino, 2000</p> <p>FRANCESCO POLI, Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni 50 a oggi, Electa Editore, 2005 (MANUALE)</p>	6
--------	--	----------------------------	--	---

ABTEC38	DRAMMATURGIA MULTIMEDIALE	Prof.ssa Alessandra Pescetta	<p>Il corso teorico/esperenziale è finalizzato alla realizzazione di brevi opere cinematografiche ispirate a temi di attualità. Fin dal primo giorno i partecipanti avranno la possibilità di realizzare individualmente piccole opere sperimentali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. -scrittura drammaturgica collettiva 2. -analisi dei testi e possibili sviluppi narrativi. 3. -il lavoro con l'attore. 4. -la sceneggiatura. 5. -il dialogo tra cinema, teatro, performance 6. -la messa in scena e la ripresa cinematografica 7. la collocazione dell'opera. <p>Testi di riferimento Scolpire il tempo, Andrej Tarkowskij In acque profonde. Meditazione e creatività, David Lynch Lo spazio vuoto, Peter Brook</p>	6
ABTEC42	INTERACTION DESIGN	Prof. Dario Pasotti	<p>Il corso prevede l'insegnamento e l'utilizzo base di unity 3d, una breve introduzione alle basi di programmazione c# utili per poter realizzare un piccolo progetto personale.</p>	4

ABTEC44	SOUND DESIGN	Prof. Paolo Mantini	<p>IL CORSO SI PROPONE DI FORNIRE GLI STRUMENTI E LE NOZIONI BASE PER ACCOSTARSI ALLA COMPOSIZIONE DI MUSICA CON IL COMPUTER, LE CONOSCENZE NECESSARIE PER LA MANIPOLAZIONE E LA SINTESI DI SUONI E ATMOSFERE SONORE. IL CORSO TRATTA I CONCETTI FONDAMENTALI CHE DESCRIVONO IL SUONO, PARTENDO DA ASPETTI PRATICI E CREATIVI QUALI LA GENERAZIONE,</p> <p>LA SINTESI E IL RITOCOCO.</p> <p>L'APPRENDIMENTO AVVIENE CON LA PRATICA SU DI UN SOFTWARE</p> <p>CONSIGLIATO (LOGIC PRO o ABLETON LIVE per utenti Windows), MA LE NOZIONI FORNITE PERMETTONO DI APPRENDERE AUTONOMAMENTE L'USO DI QUALSIASI ALTRO SOFTWARE DEDICATO.</p>	4
	LABORATORIO CONDIVISO	Prof. Gentili Andrea Prof. Anselmini Andrea	<p>Il laboratorio raggruppa le discipline e le tematiche di ricerca che riguardano lo studio dei diversi aspetti della progettazione e della restituzione scenografica. Del settore comprendono i sistemi della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, sino alla progettazione e alla realizzazione di eventi di piazza, attività celebrative, rievocazioni.</p>	4
	PROVA FINALE			10

