

SCENOGRAFIA INFORMAZIONI GENERALI

INDIRIZZI	-
DIPARTIMENTO	Progettazione e Arti Applicate
SEDE DEGLI STUDI	Nuova Accademia di Belle Arti
ACCREDITAMENTO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
QUALIFICA CONSEGUITA	Diploma Accademico di Primo Livello
CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI	180
ANNO ACCADEMICO	2016/2017
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano
DURATA DEL CORSO	Tre anni

INTRODUZIONE

Il corso introduce lo studente all'interno del variegato mondo della scenografia, approfondendone la conoscenza attraverso le varie applicazioni nel mondo dello spettacolo dal vivo: teatro, pubblicità, cinema, mostre, eventi e installazioni temporanee.

Durante il percorso triennale lo studente sviluppa la disciplina della progettazione scenografica attraverso insegnamenti teorici, progettuali e laboratoriali. Tramite essi, gli studenti imparano sia ad analizzare gli scenari più significativi della produzione culturale contemporanea, che a formulare una personale progettualità, in piena consapevolezza metodologica, che consentiranno una corretta introduzione al mondo professionale.

Il percorso di studi triennale prepara lo studente alla professione: esperienze sul campo con docenti professionisti ed esperti del mondo dello spettacolo e dell'allestimento rappresentano i punti di forza della metodologia didattica in costante aggiornamento e attenta alle nuove forme di rappresentazione.

I continui momenti di confronto, lavoro di gruppo e di sperimentazione portano lo studente a maturare la scelta dell'indirizzo professionale più adatto alle proprie inclinazioni, rendendolo un potenziale professionista in grado di rapportarsi a un mondo contemporaneo in costante evoluzione.

CRITERI DI AMMISSIONE

I candidati ideali sono motivati allo studio del mondo dello spettacolo dal vivo e portati allo sviluppo di concetti e alla loro visualizzazione in composizioni visive da tradurre in disegni tecnici in modo da essere comprese e costruite dai laboratori.

Mostrano una propensione per l'interdisciplinarietà che li porta ad attraversare con grande flessibilità i vari mezzi dell'espressione.

Partecipano con entusiasmo al lavoro sul campo, in gruppo nelle sue varie declinazioni: teatro, televisione, cinema, mostre, eventi, sfilate di moda. Sono interessati agli aspetti sia culturali che tecnici del processo progettuale.

Si rimanda al Regolamento dell'Accademia per le procedure di ammissione.

FINALITÀ DEL CORSO

Il corso si propone di sviluppare:

- › Conoscenza e comprensione dei linguaggi, dei processi e delle metodologie professionali nell'ambito della progettazione scenografica, nonché della relativa applicazione ai fini di un'elaborazione autonoma.
- › Capacità di analisi del testo, del concept, e di sviluppo dell'idea, motivando adeguatamente e con criteri appropriati le proprie proposte progettuali.
- › Conoscenza del contesto culturale in cui si opera.
- › Conoscenza degli strumenti per permettere la visualizzazione del proprio progetto e la sua traduzione in

disegni tecnici per comunicare con i laboratori di realizzazione.

› L'utilizzo di una metodologia professionale, capacità di lavoro in gruppo, e rispetto di tempi e scadenze.

OBIETTIVI FORMATIVI

CONOSCENZA E COMPrensIONE

Gli studenti che termineranno con successo il corso di studi saranno in grado di:

Identificare i diversi ambiti dello spettacolo, le diverse specificità professionali e i relativi percorsi di accesso alle carriere.

Discutere i linguaggi del mondo dello spettacolo dagli aspetti teorici alle applicazioni professionali e il loro effetto sul pubblico contemporaneo.

Analizzare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e la loro applicazione parallelamente ai metodi tradizionali.

COMPETENZE ARTISTICHE, CONCETTUALI E COGNITIVE

Gli studenti che termineranno con successo il corso di studi saranno in grado di:

Decodificare elementi e linguaggi del mondo dello spettacolo e relativo contesto culturale.

Analizzare problemi complessi del mondo dello spettacolo e individuare tra le diverse soluzioni progettuali, quella più indicata ed efficace.

Elaborare soluzioni creative appropriate ed efficaci adottando un approccio metodologico strutturato e supportato da una fase di ricerca e analisi.

Argomentare le proprie soluzioni progettuali giustificando scelte creative e metodologiche con coerenza e consapevolezza.

Valutare criticamente il proprio lavoro e quello altrui utilizzando criteri e lessico disciplinare.

Interpretare correttamente le indicazioni contenute nel brief creativi e saper dialogare con le figure professionali coinvolte nel processo creativo.

COMPETENZE PRATICHE E PROFESSIONALI

Gli studenti che termineranno con successo il corso di studi saranno in grado di:

Gestire il progetto di allestimento di uno spettacolo utilizzando approccio e linguaggio professionale, e un accurato uso dei metodi analitici, creativi e tecnici.

Declinare il progetto di allestimento nei diversi ambiti del mondo dello spettacolo.

Presentare la complessità del progetto semplificandolo attraverso strumenti di sintesi concettuale e viva: visualizzazioni, tavole tecniche, modellini.

Utilizzare con profitto le applicazioni software in uso nel proprio contesto professionale.

Realizzare un portfolio utilizzando le tecniche narrative e visive coerenti con il profilo professionale delineato e i dispositivi di applicazione utilizzati.

COMPETENZE GENERALI

Conformemente al Quadro dei Titoli per lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA), al termine del primo ciclo di studi gli studenti avranno sviluppato le seguenti competenze:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): i diplomati devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e devono essere ad un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, includa anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): i diplomati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e devono possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.

Autonomia di giudizio (making judgements): i diplomati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi.

Abilità comunicative (communication skills): i diplomati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.

Capacità di apprendimento (learning skills): i diplomati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

METODOLOGIA DIDATTICA

Durante il corso gli studenti intraprendono diversi tipi di attività didattiche a seconda dell'obiettivo formativo da raggiungere, tra cui:

- › Lezioni frontali in aula
- › Coinvolgimento attivo degli studenti in aula tramite discussioni, presentazioni e peer assessment
- › Utilizzo di tutorial, video o altro materiale multimediale
- › Esercitazioni e revisioni
- › Laboratori
- › Seminari e workshop in cui intervengono professionisti o rappresentanti dell'industria
- › Seminari intensivi su argomenti specifici
- › Sviluppo di progetti individuali o di gruppo
- › Studio e ricerca svolti individualmente o di gruppo
- › Uscite didattiche presso realtà pertinenti il settore professionale
- › Colloqui individuali e tutoring

VALUTAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi formativi viene generalmente valutato al termine delle attività didattiche, in alcuni casi integrando con valutazioni intermedie. Le modalità di esame dipendono dallo specifico obiettivo formativo da valutare, e includono:

- › Esame orale
- › Esame scritto
- › Dimostrazione pratica
- › Esercitazione valutata
- › Revisione valutata
- › Realizzazione di elaborati
- › Realizzazione di progetti completi
- › Presentazione di elaborati, progetti o ricerche

STRUTTURA DEL CORSO

Nei tre anni di corso lo studente avrà la possibilità di esplorare i diversi ambiti del mondo della scenografia, sperimentandone le tecniche associate alle specifiche discipline. Svilupperà un proprio profilo professionale nell'ambito del mondo dello spettacolo. Al termine del triennio saprà orientarsi con consapevolezza verso un ambito professionale o verso un percorso di studi specialistico di secondo livello.

Obiettivo del primo anno è fornire agli studenti le conoscenze di base per orientarsi all'interno del mondo dello spettacolo e gli strumenti di visualizzazione grafica sia manuale (attraverso i corsi di scenografia, scenotecnica) che digitale (nel corso di tecnologie e applicazioni digitali). Sono previste materie teoriche quali Storia dell'arte moderna, Storia del costume e della moda.

Il secondo anno è dedicato allo studio del metodo progettuale vero e proprio e all'approfondimento delle conoscenze tecniche sia di scenografia che di scenotecnica, per permettere allo studente di trasformare in progetti realizzabili le proprie idee. Oltre al lavoro di progettazione gli studenti affrontano la regia sia dal punto di vista teorico che attraverso il laboratorio in teatro confrontandosi con tutte le varie maestranze. Gli studenti verranno inoltre avviati verso un percorso di approfondimento disciplinare attraverso esperienze esterne di: progettazione scenografia, progettazione costumi, light design e realizzazione scenografica.

Con il terzo anno gli studenti raggiungeranno consapevolezza del proprio profilo professionale principalmente attraverso due percorsi:

1. Il costante coinvolgimento nella progettazione su progetti reali con teatri e case di produzione di fama internazionale dove gli studenti, in gruppo, supportati da docenti esperti e professionisti del settore, affronteranno progetti articolati completi, elaborando soluzioni creative e sofisticate.
2. L'approfondimento di un indirizzo disciplinare che culminerà nel progetto di tesi. Anche gli insegnamenti opzionali del terzo anno faciliteranno l'orientamento di studenti verso l'indirizzo disciplinare più adatto alle proprie inclinazioni e verso la scelta di un percorso professionale.

PROSPETTIVE PROFESSIONALI E DI PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

I Diplomatici in Scenografia possiedono gli strumenti teorici, tecnici e progettuali per iniziare un percorso professionale in vari ambiti della produzione per lo spettacolo, tra cui:

- › Scenografo progettista per teatro, cinema, televisione, pubblicità, eventi, sfilate di moda, vetrine, performance
- › Costumista per teatro, cinema, televisione, pubblicità, eventi, performance
- › Scenografo realizzatore (lavoro in laboratorio)
- › Direttore dell'allestimento scenico
- › Light designer
- › Direttore di scena
- › Attrezzista
- › Illustratore, visualizzatore

I Diplomatici potranno inoltre accedere a Bienni Specialistici o Master Accademici in discipline affini come:

- › Theatre Design (specializzazione Opera lirica)
- › Event & Live performance design
- › Multimedia design
- › Costume per lo spettacolo

PIANO DI STUDI

I ANNO				
SEMESTRE	CODICE	AF	INSEGNAMENTI	CFA
I	ABPR22	C	Scenografia I Scenografia base Scenografia Progetti	10 6 4
I	ABTEC38	A	Tecnologie e Applicazioni Digitali Disegno Digitale Cad Elaborazioni Video	10 3 3 4
I	ABST47	B	Storia dell'Arte Moderna	6
			Attività Formative Ulteriori	2
			Verifica della conoscenza lingua inglese e ulteriori conoscenze linguistiche	2
CREDITI TOTALI I SEMESTRE				30
II	ABTEC38	B	Disegno per la Progettazione Disegno per la progettazione Tecniche pittoriche	8 4 4
II	ABST53	B	Storia del Costume I	6
II	ABPR23	C	Scenotecnica I Scenotecnica base Scenotecnica progetti	10 5 5
			Attività Formative Ulteriori	2
			Verifica delle abilità informatiche generali_portfolio	2
			Verifica della conoscenza lingua inglese e ulteriori conoscenze linguistiche	2
CREDITI TOTALI I SEMESTRE				30
CREDITI TOTALI I ANNO				60

II ANNO				
III	ABPR31	B	Fotografia	6
III	ABPR35	C	Regia	6
			Regia contemporanea	3
			Lab Regia	3
III	ABPR22	C	Scenografia II	10
III	ABPR32	A	Costume per lo Spettacolo	6
			Attività Formative Ulteriori	2
CREDITI TOTALI III SEMESTRE				30
IV	ABST47	B	Estetica	6
IV	ABPR23	B	Scenotecnica II	6
			Scenotecnica intermedio	3
			Light Design	2
			Allestimenti	3
			Effetti speciali	2
IV	ABPC66	A	Storia del Cinema e del Video	8
			Storia del cinema e del video	6
			Tecniche performative film	2
IV	ABST47	B	Storia dell'Arte Contemporanea I	6
CREDITI TOTALI IV SEMESTRE				30
CREDITI TOTALI II ANNO				60
III ANNO				
V	ABST46	A	Tecniche Performative per le Arti Visive	6
V	ABPR23	C	Scenotecnica II	8
			Scenotecnica avanzato	3
			Scenotecnica progetti	5
V	ABPR35	A	Regia II	6
			Narratologia	3
			Set cinematografici	3
			UN corso a scelta tra i seguenti	
V	ABST53	A	Storia dello Spettacolo	6
V	ABPR14	A	Urban Design	6
V	ABTEC44	A	Progettazione degli Spazi Sonori	6
			Verifica delle abilità informatiche generali/portfolio	2
			Attività Formative Ulteriori	2
CREDITI TOTALI V SEMESTRE				30
VI	ABPR22	C	Scenografia III	10
			Scenografia avanzato	7
			Scenografia progetti	3
VI	ABTEC38	A	Applicazioni Digitali per le Arti Visive	6
			Appicazioni digitali per le arti visive	4
			Disegno Cad intensivo	2
			UN corso a scelta tra i seguenti	
VI	ABST47	A	Storia dell'Arte Contemporanea II	6
VI	ABST55	A	Antropologia Culturale	6
VI	ABST47	A	Storia del Costume e della Moda II	6
			Prova Finale	8
CREDITI TOTALI V SEMESTRE				30
CREDITI TOTALI III ANNO				60
TOTALE CREDITI PREVISTI NEL TRIENNIO				180

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI	
Seminari interdisciplinari	2
Conferenze e incontri	2
Progetti e produzioni extracurricolari	2
Stage formativo	da 2 a 4
Work experience	da 1 a 3
Partecipazione a scambi e progetti internazionali	4
CREDITI TOTALI ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI	8
ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE	
Verifica della conoscenza lingua inglese e ulteriori conoscenze linguistiche	4
Verifica delle abilità informatiche generali/portfolio	4
Prova Finale	8
CREDITI TOTALI ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI E OBBLIGATORIE	16

A = Attività formative integrative o affini, B = Attività formative di base, C = Attività formative caratterizzanti

VISTO E APPROVATO

Prof. Guido Tattoni - Direttore Dipartimento Progettazione e Arti Applicate	16/03/2016
Prof. Margherita Palli - Course Leader Triennio in Scenografia	16/03/2016
Prof. Alberto Bonisoli - Direttore Nuova Accademia di Belle Arti	16/03/2016
Dott. Annalisa Bottoni - Head of Academic Processes	16/03/2016