

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DIPARTIMENTO: **PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE**
SCUOLA: **SCENOGRAFIA**
CORSO : **SCENOGRAFIA**

OBIETTIVI FORMATIVI :

Il corso di studi in **Scenografia** per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell'uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, con particolare riferimento alla scenografia teatrale, televisiva e cinematografica, nonché alle tecniche di allestimento connesse alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica.

Il Corso si pone l'obiettivo di sviluppare le competenze nella pratica degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l'uso e la gestione dello spazio e i principi della rappresentazione, nonché l'obiettivo di conseguire le conoscenze tecniche sull'uso dei materiali per la realizzazione di progetti, interventi sul territorio, opere ambientali, e sviluppare l'approfondimento e la ricerca sui linguaggi artistico visivi.

I diplomati nel corso di Scenografia devono:

- possedere un' adeguata formazione artistica tecnico-operativa di base relativa ai settori della scenografia, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi e comunicativi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate nei contesti delle manifestazioni legate allo specifico indirizzo;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
- essere in grado di utilizzare in modo efficace, oltre alla lingua madre, una lingua dell'Unione Europea, sia nell' ambito specifico della professione sia per lo scambio di informazioni generali.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI :

I diplomati della scuola dovranno essere in grado di svolgere attività professionali di collaborazione nei diversi ambiti pubblici e privati della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo.

L'ordinamento del corso prevede che lo studente svolga un'esperienza di tirocinio professionale. Il tirocinio viene svolto in stage condotti presso aziende, studi professionali, centri studio, enti, ecc., convenzionati con l'Accademia .

Il tirocinio è un'esperienza formativa di integrazione con il mondo della produzione: definisce ulteriormente gli obiettivi formativi specifici del corso, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali, spendibili nel mercato delle attività creative.

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

dipartimento: PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

Attività formative

CORSO

SCENOGRAFIA

indirizzo

SCENOGRAFIA PER IL TEATRO E GLI ALLESTIMENTI

settore
disciplinare

discipline

ECTS

CFA

attività formative di base

38

docenti

ABST47

storia dell'arte moderna 2

6

ANTONIO G. BENEMIA

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE MODERNA (triennio)
DOCENTE: ANTONIO G. BENEMIA
E-MAIL: antonio.benemia@tin.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

La parte propedeutica/generale del presente corso riguarderà lo studio della storia dell'arte dal XV a tutto il XIX secolo, con particolare attenzione a quelle personalità che hanno informato i periodi presi in considerazione; l'obiettivo formativo sarà quello di preparare gli studenti ad una conoscenza approfondita dei temi trattati.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

A.G. Benemia, Il sapere dell'arte, Ed. PeQuod, An, 2008
A.G. Benemia, L' arte al nuovo, Ed. PeQuod, An, 2009

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Verifica scritta sulla parte generale/propedeutica (30 domande a risposta multipla), voto minimo per accedere all'orale 18/30. Il colloquio orale verterà sul corso monografico trattato.

ABST47

storia dell'arte contemporanea 1-2

12

MARIA D'ALESIO

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 1
DOCENTE: MARIA D'ALESIO
E-MAIL: maria.dalesio@libero.it

STEFANO CHIODI

OBIETTIVI FORMATIVI:

Acquisizione e comprensione delle avanguardie storiche attraverso una ricerca storiografica, di testimonianze di artisti e dei fenomeni relativi alla storia delle arti visive. Conoscenza attraverso un esercizio critico e consapevole dei fatti artistici in esame, integrati allo studio dei meccanismi che regolano il complesso sistema dell'arte contemporanea.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

Un manuale di storia dell'arte del novecento, D.Riout L'arte del ventesimo secolo, Torino 2002

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Esame orale.

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2
DOCENTE: STEFANO CHIODI
E-MAIL: stefano_chiodi@virgilio.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

L'insegnamento di Storia dell'Arte Contemporanea 2 si propone di sviluppare la conoscenza delle problematiche storico-artistiche dell'arte visiva dal 1945 a oggi e l'acquisizione da parte degli studenti di autonome capacità di lettura dei fenomeni artistici. Ciò tenendo in considerazione la pluralità di metodi e strumenti analitici che caratterizza gli studi più recenti e valorizzando l'analisi dei diversi medium espressivi.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

G. Dorflès, A. Vettese, *Arti visive. Il novecento*, Atlas, Bergamo 1999, vol. 3 (toni A e B); in alternativa *Arte nella Storia*, Electa-Bruno Mondadori, Milano (vol.9 L'età Contemporanea)

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Esame orale o scritto.

ABPR16

geometria descrittiva

6

GIUSEPPE BELLESI

DISCIPLINA: GEOMETRIA DESCRITTIVA
DOCENTE: GIUSEPPE BELLESI
E-MAIL: giuseppebelleesi@aliceposta.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

L'obiettivo del corso è introdurre lo studente all'analisi grafica di un manufatto scenico attraverso la comprensione delle regole geometriche e proiettive che permettono la sua figurazione piana. Grazie all'uso dei metodi e degli strumenti della rappresentazione è infatti possibile registrare tutte le informazioni atte a descrivere un progetto scenico in modo che esse siano utilizzabili in tre indispensabili momenti della progettazione: nella fase di invenzione, in cui attraverso lo schizzo, lo scenografo individua le caratteristiche configurative dello spazio scenico che intende occupare; nella fase di convenzione, in cui si rendono necessarie quelle registrazioni grafiche oggettive, dense di simbologie specifiche previste dalla normativa sul disegno; della comunicazione, in cui l'oggetto dell'esperienza diventa strumento attraverso il quale si esplica l'idea scenografica che si intende proporre.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

Cristina Moranti, *Grafein 1 e 2 impariamo a disegnare*
Franco Formisani, *Spazio immagini A – B – C*
Giuseppe Ramazzo, *Corso di disegno*
Sergio Sammarone, *Tecniche di rappresentazione nello spazio*

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

L'esame finale verterà sulla valutazione del lavoro svolto in aula, sulle prove di verifica eseguite nelle due ultime lezioni, sull'approfondimento teorico di alcuni temi trattati durante le lezioni.

ABST53

storia dello spettacolo

8

ALBERTO AUSONI

ABST46

estetica

6

attività formative caratterizzanti		70	docenti
ABPR22	scenografia 1-2-3	36	ENRICO PULSONI

DISCIPLINA: SCENOGRAFIA
DOCENTE: ENRICO PULSONI
E-MAIL: enicopulsoni@alice.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell'uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, con particolare riferimento alla scenografia teatrale-musicale, televisiva e cinematografica, ma anche le tecniche di allestimento connesse all'arte, alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

A.NICOLL Lo spazio scenico BULZONI
GORLICH - F.PERELLI Storia della scenografia CAROCCI
F.MANCINI L'evoluzione dello spazio scenico DEDALO
M.MILA Breve storia della musica EINAUDI
S.D'AMICO Storia del teatro GARZANTI A. APPIA attore
musica e scena Feltrinelli

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

L'esame consiste nella discussione collegiale degli elaborati grafici svolti durante l'anno in modo da verificare sia la conoscenza degli aspetti teorico-pratici della progettazione che i contenuti storici-estetici. Nel colloquio verranno verificati anche l'attività di ricerca e di studio svolta sui testi in bibliografia essenziale e dei testi consigliati. La presentazione degli elaborati è parte integrante del lavoro stesso.

ABPR32

progettazione per il costume

6

GIANCARLO COLIS

DISCIPLINA: CUSTUME
DOCENTE: GIANCARLO COLIS
E-MAIL: colis@interfree.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il raggiungimento da parte dell'allievo alla conoscenza del costume da un punto di vista sia tecnico che culturale. Nonché ad una sensibilizzazione sul rapporto forma-colore.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

Dispense, supporto multimediale, testi elencati nel supporto suddetto.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Relazioni, documentazioni, supporti multimediali e fotografici, e discussioni sugli argomenti.

ABPR23

scenotecnica 1-2

12

FABRIZIO FERRETTI

DISCIPLINA: SCENOTECNICA
DOCENTE: FABRIZIO FERRETTI
E-MAIL:

OBIETTIVI FORMATIVI:

Formazione di figure professionali riferite allo scenografo realizzatore e tecnici per il mondo dello spettacolo attraverso

l'analisi delle fasi di ideazione e realizzazione delle scenografie teatrali. Il corso illustra ogni aspetto teorico e pratico di quest'attività: dalla scelta dei materiali agli eventuali elementi tridimensionali presenti in scena, dalle indispensabili nozioni di illuminotecnica, alle esigenze e alle problematiche che pongono le scenografie destinate a luoghi aperti, fornendo ulteriori esemplificazioni di quanto spiegato, secondo un approccio didattico/laboratoriale.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

Trattato di scenotecnica nuova edizione
Lo spazio scenico ed altri testi di riferimento specifico.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Continue verifiche nelle diverse fasi con esami finali.

ABPR23

Illuminotecnica

8

PIERGIORGIO
CAPPARUCCI

DISCIPLINA: ILLUMINOTECNICA
DOCENTE: PIERGIORGIO CAPPARUCCI
E-MAIL: capparuccigiorgio@tele2.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Acquisire un metodo di approccio all'ideazione di un progetto di illuminazione, saper impiegare la luce come materiale creativo nelle proprie specifiche finalità artistiche, attraverso le capacità critiche nella scelta dei mezzi e delle strumentazioni più utili per le soluzioni progettuali e la lettura di casi reali di applicazione della luce e dei prodotti per la luce, nella specificità tecnica, estetica e funzionale.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

Fondamenti di Luministica di Corrado Rea – Hoepli Editore
Architetture di Luce di Silvio De Ponte – Gangemi Editore

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Esame finale teorico-pratico.

ABPR35

regia

8

MASSIMO PULIANI

DISCIPLINA: REGIA (ISTITUZIONI DI)
DOCENTE: MASSIMO PULIANI
E-MAIL: massimopuliani@tin.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Conoscere e sviluppare le metodologie registiche e i linguaggi dell'arte (teatro, cinema, televisione) in rapporto ai nuovi mezzi e ai nuovi canali di comunicazione (video/Tv, digital/art, computer/art, internet ecc.).
Il Corso si pone pertanto come punto di confronto tra tradizione, ricerca e innovazione, attraverso la trasmissione e le potenzialità dei mezzi espressivi che possano conferire all'articolazione dei linguaggi multimediali livelli di complessità e qualità estetica.
Il Corso offre un percorso che comporta l'acquisizione di elementi teorici e competenze tecniche utili alla formazione professionale, con l'approfondimento di teorie e tecniche della regia (teatro, cinema, televisione e video) e dei linguaggi visivi della produzione digitale (eventi multimediali, documentari, docu-fictions, adattamenti televisivi, cortometraggi, videospot, videoclip ecc.).
Gli studenti potranno produrre opere digitali che saranno presentate nell'ambito dell'esposizione annuale dell'Istituto

di Comunicazione Visiva Multimediale (MACERATA I-MODE VISIONS) e segnalate ai Festival internazionali

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

David Rodowick *il cinema nell'era del virtuale, ed Olivares 2008*

S.M.Ejzenstejn, *Lezioni di regia*, Einaudi Torino, 1964
e testi sui singoli Autori affrontati durante il corso di cui si darà Bibliografia aggiornata.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Esame teorico con verifica del progetto di produzione multimediale.

	attività formative affini /integrative	40	docenti
ABPR22	scenografia multimediale	4	CLAUDIO CAMPANELLI

DISCIPLINA: SCENOGRAFIA MULTIMEDIALE

DOCENTE: CLAUDIO CAMPANELLI

E-MAIL: claudio.campanelli@libero.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il programma didattico verte sull'insegnamento della modellazione tridimensionale nei suoi concetti base: ovvero elementi di modellazione, texturing e illuminazione. Tali concetti saranno poi ripresi al fine di preparare una semplice scena per la resa finale. L'utilizzo del rendering di Maya e lo studio dei vari settaggi servirà a fornire le immagini e/o il filmato della scena realizzata.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

1-MAYA 7 introduzione alla grafica 3D

Autore: Dariush Derakhshani

Casa editrice: McGraw Hill

2- MAYA 8 La Guida Ufficiale

Autori: Marc-André Guidon – Cathy McGinnis

Casa editrice: Hoepli

3- MAYA 7 Quick Start per Windows e Macintosh

Autori: Riddell Danny, Robinson Morgan, Stein Nathaniel

Casa editrice: Hops Tecniche Nuove

4- WORK AREA year 09

Autore: Clauio Campanelli

Casa editrice: Google Blogger

<http://infoworkarea.blogspot.com>

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

L'esame è suddiviso in due momenti, uno teorico, dove il candidato dà prova di quanto appreso a lezione nell'anno accademico in corso, l'altro pratico, dove realizza un progetto proprio in Maya software, dimostrando nei fatti le sue capacità.

La preparazione teorica, per coloro che per motivi diversi, siano impossibilitati a seguire le lezioni e/o risultassero assenti per più del 50% delle stesse, dovrà essere integrato con lo studio a scelta di uno dei tre testi sopra indicati più le dispense messe a disposizione gratuitamente dall'insegnante nel sito internet <http://infoworkarea.blogspot.com>.*.

ABPR31	fotografia	8	GIULIANO SILLA

DISCIPLINA: FOTOGRAFIA

DOCENTE: GIULIANO SILLA

E-MAIL: giulianosilla@interfeece.it

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI:

Elementi di fotografia di base per il raggiungimento di una preparazione su specifici fotografici professionali e caratterizzanti.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

I testi di riferimento saranno indicati all'inizio delle lezioni.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

Portfolio lavori.

ABST54

storia della musica e del teatro musicale

6

ALBERTO AUSONI

DISCIPLINA: STORIA DELLA MUSICA E DEL TEATRO MUSICALE

DOCENTE: ALBERTO AUSONI

E-MAIL: albertoausoni1@virgilio.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso è rivolto sia a chi conosce la musica sia a chi raramente si è accostato al linguaggio musicale cosiddetto "classico", e si propone di individuare alcuni momenti salienti della storia della musica, sia strumentale che vocale, e di approfondire alcuni aspetti relativi alle origini e agli sviluppi del melodramma e del balletto sia in Italia che in Europa.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

La bibliografia sarà fornita unitamente al programma dettagliato del corso.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

L'esame consisterà nella discussione di argomenti trattati nel corso delle lezioni.

ABPR14

elementi di architettura e urbanistica

8

TOBIA ORESTI

DISCIPLINA: ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA, AMBIENTAZIONE E ARREDO URBANO

DOCENTE: TOBIA ORESTI

E-MAIL: tobia@orestiarchitetti.191.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Fornire elementi conoscitivi sul linguaggio architettonico, sia teorico che progettuale, riferito a diversi ambiti e scale di applicazione: la città, il paesaggio, l'edificio, l'ambiente costruito e gli interni. L'attività di ricerca guidata, oltre a prevedere operazioni applicative dei contenuti disciplinari esplicitati nel ciclo di comunicazioni, focalizzerà il proprio interesse applicativo su proposte progettuali di specifici temi monografici.

Proposte progettuali, che gli allievi potranno integrare con gli elementi e le conoscenze acquisiti nell'ambito degli indirizzi di studio prescelti. (Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica)

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

K. LYNCH, L'immagine della città Marsilio, Padova, 1984

G. CULLEN, Il Paesaggio urbano: morfologia e progettazione, Calderini, Bologna

G. C. ARGAN, Progetto e Destino, Ed. Il Saggiatore, Milano, 1965

T. MALDONADO, La speranza progettuale, Ed. Einaudi,

Torino, 1975

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

L'esame consiste in una prova orale volta alla discussione dei progetti affrontati nel laboratorio, dei contenuti teorico-metodologici sviluppati nel ciclo delle lezioni e dei riferimenti storico-critici acquisiti dalla bibliografia.

ABPR15	metodologia della progettazione	8	FABRIZIO SIBONA
ABPR22	elementi di scenografia per la TV	6	ALISSA BRUSCHI

DISCIPLINA: SCENOGRAFIA
DOCENTE: ALISSA BRUSCHI
E-MAIL: alissa@tim.it

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso ha l'obiettivo di formare professionalità qualificate nel campo della scenografia che abbiano conoscenze delle tecniche delle metodologie progettuali ed espressive sulla utilizzazione degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistico-spettacolari.

TESTI DI RIFERIMENTO GENERALE:

I Prato, Vincenzo, Manuale di scenografia. Il cinema, la televisione, il teatro, Roma, 1992, La nuova Italia
British Theatre Design, Ed Joan Goodwin
Mello, Bruno. Trattato di scenotecnica, Novara, Seriegorlich, 1990
Millenson, Gerald. Scenotecnica per il cinema e la tv, Roma, Gremese, 1993
Manuale di scenografia e scenotecnica per la tv, Roma, Gremese, 1989
Sonrel, P. Traité de scénographie, Paris, 1984

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE:

L'esame consiste nella discussione collegiale degli elaborati grafici svolti durante l'anno, in modo da verificare sia la conoscenza degli aspetti teorico-pratici della progettazione che i contenuti storico-estetici.

ulteriori attività formative		4
stage, workshop, tirocinio formativo		
attività formative a libera scelta dello studente (*)		14
prova finale		10
test ammissione in informatica di base	idoneità	2
test ammissione in lingua inglese	idoneità	2
crediti formativi complessivi		180

(*) lo studente, fino alla concorrenza dei crediti assegnati può scegliere come attività libere :

- 1) la reiterazione di insegnamenti del presente Piano di Studi
- 2) attività formative svolte presso altre istituzioni (accademie o università) anche straniere di pari livello
- 3) un altro stage, o work shop oppure attività seminariali concordate
- 4) insegnamenti inseriti in altri piani di studio.

