

CORSO POST LAUREA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

PER LAUREATI, DIPLOMATI
E TITOLI EQUIPOLLENTI

CINEMA TEATRO TELEVISIONE

CORSO DI SCENOGRAFIA

200 ORE di lezione

DAL 27 SETTEMBRE AL 21 DICEMBRE 2021

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 4 ORE AL GIORNO DALLE 9.00 ALLE 13.00

SCENOGRAFIA CINEMATOGRAFICA E ARREDAMENTO

FINALITÀ DEL CORSO

Il corso di **Scenografia Cinematografica e Arredamento** analizza tutti gli aspetti del lavoro dello scenografo, dell'arredatore e dei rispettivi reparti.

Concentreremo la scelta del programma di studi su una sceneggiatura che sarà proposta e concordata con i docenti nella fase preliminare del corso.

Partiremo dallo spoglio del copione, all'analisi storica, i bozzetti, la progettazione, l'arredamento, i props. Oltre alle tradizionali figure professionali introdurremo la figura del concept artist e del visualizer 3D. Le molteplici possibilità aperte dalla produzione digitale, dal web e in generale dalla moltiplicazione delle piattaforme di diffusione dei contenuti portano sempre di più lo Scenografo a specializzarsi in tecniche artistiche e digitali che ampliano le possibilità di dialogo con il regista e la produzione. Si approfondiranno così tutte le tecniche manuali e i software per l'elaborazione digitale di storyboard avanzati fino alla previsualizzazione 3D attraverso tecnologie di realtà virtuale.

La sceneggiatura concordata, offrirà ai partecipanti al corso la possibilità di affrontare gli argomenti ineludibili nello sviluppo tecnico artistico di una scenografia, vale a dire:

SOPRALLUOGHI e scelta delle location,

VALUTAZIONI necessarie per determinare tale scelta progettuale,

PROGETTAZIONE di una o più scene da COSTRUIRE IN TEATRO DI POSA,

COSTRUZIONI e/o ADATTAMENTI su ambienti preesistenti.

SCENOGRAFIA CINEMATOGRAFICA

- Il linguaggio cinematografico: riflessioni sulla sua specificità.
- Scenografia cinematografica: analogie e differenze con la scenografia teatrale e televisiva.
- Lo spazio nel cinema: le locations dal vero e il teatro di posa.
- La scena in funzione della macchina da presa: la luce e la fotografia.
- Il film in costume: metodologia della ricerca, documentazione e applicazione degli stili.
- Lettura della sceneggiatura ed analisi della sua struttura.
(spoglio degli ambienti / l'arredamento e il fabbisogno scena)
- Progettazione teorico/pratica della scenografia di un film in presa diretta: formulazione dell'idea stilistica, schizzi, bozzetti, disegni tecnici, eventuale modellino tecnico, capitolato, preventivo di spesa, eventuale story-board, e/o visualizzazione in computer grafica 2D e/o 3D).
- Il CONCEPT ARTIST e il VISUALIZER: Nuovi metodi di progettazione e tecnologie di comunicazione.
- PROVE DI SET: previsualizzazione della scenografia in un modello virtuale con studio delle inquadrature.
- La scenotecnica cinematografica: tecniche di costruzione, scelta e utilizzo dei materiali.
La pittura e tecniche pittoriche applicate.
- La scenografia virtuale e interazione della modellazione digitale tra componenti tridimensionali.
- La scenografia e gli effetti speciali: VFX ed effetti fisici tradizionali.
- Visite sul set di un film in lavorazione.
(in location, a Cinecittà o in altro stabilimento cinematografico)

ARREDAMENTO

PARTE 1

- Introduzione al mestiere dell'Arredatore tra Cinema, Teatro e Pubblicità.
- Le competenze da acquisire.
- Il ruolo dell'arredatore e il rapporto con lo scenografo e il set.
- Allestire un Arredamento processo e tempistiche.
- La conoscenza delle materie e delle tecniche.
- La storia degli stili attraverso il disegno.
- Tecniche e impostazione per la ricerca e la documentazione per l'arredamento.
- Disegnare l'arredo sul bozzetto e sui prospetti.
- Lo stile definizione di un'epoca e sue contaminazioni.
- Seguire la storia e i personaggi: la sua creazione e il suo costume lo stile di vita.
La ricerca storica dei personaggi tra psicologia e materia.
- L'inserimento dell'arredo nel bozzetto e in pianta.

PARTE 2

La caratterizzazione di un'epoca

Periodo affrontato il 1600-1770 Napoli

Applicativo per il progetto del corso. Più laboratoriale.

- La ricerca e la documentazione degli oggetti e dell'arredamento.
- La ricostruzione di arredi.
- Lo studio dei materiali - l'attenzione ai dettagli.
- Il rapporto con i fornitori e il budget da gestire.
- Impostazione di una attrezzatura per l'arredamento.
- Gli sponsor e gli affitti dell'arredamento.

Docenti

Bruno AMALFITANO	ARREDAMENTO
Tiziana AMICUZI	NUOVI METODI DI PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE
Lorenzo BARALDI	STORIA DELLA SCENOGRAFIA
Livia BORGOGNONI	SPOGLIO DEL COPIONE E RICERCA STORICA
Luciano CALOSSO	ART DIRECTION - L'ARTE DELL'INGANNO
Giuseppe CANNATÀ	ART DIRECTION - DALLA GRAFICA AI PROPS DI SCENA
Marco DENTICI	PROGETTAZIONE SCENOGRAFICA
Mario TASCOTTI	METODOLOGIE DI DISEGNO

MASTERCLASS

Paki MEDURI	SCENOGRFO
Riccardo MONTI	ART DIRECTOR
Francesco SERENI	CONCEPT ARTIST

SCENOGRAFIA TELEVISIVA, MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E MODA, TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE

SCENOGRAFIA TELEVISIVA

- I GENERI: Il giornalismo, l'intrattenimento, la cultura, il varietà, il notturno, infanzia, identificazione del programma, identificazione della rete.
- L'ARCHITETTURA: la struttura scenografica come architettura di interni.
- GESTIRE lo spazio quando c'è il pubblico.
- GESTIRE LO SPAZIO per le "dirette" musicali.
- ADATTARE l'immagine del contenitore al contenuto e allo stile.
- RICERCA, osservazione, e studio di altre opere per produrre un'idea congeniale al racconto o al prodotto sul quale si deve lavorare.
- PROGETTAZIONE completa di uno studio utilizzato con due differenti programmi.

MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E MODA

- PROGETTAZIONE completa di un evento (sfilata di moda o spazio espositivo a tema).
(Il corso si integra e si completa con il corso di LUCIA NIGRI e CARLO CANÈ sulle nuove tecnologie immersive per la televisione).

TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE

- Dalla scenografia costruita contenente monitor alla scenografia di schermi video che ospita gli elementi costruiti.
- Lo specifico televisivo: i percorsi all'interno di un impianto scenico per la ripresa video.
- Il dialogo tra la scenografia e la tecnologia. Le due identità ed il rispetto reciproco.
- L'evoluzione dei supporti tecnologici, la situazione attuale.
- I diversi utilizzi e le varie funzioni: didascalico, informativo, decorativo, scenografico.
- Potenzialità degli elementi scenografici in video. Vestire una scena con i LED dinamici.
- Progetto Scena coordinato: movimentazioni scenografiche, contenuti grafici, gestione illuminotecnica, le camere alla luce dei software di controllo e gestione.
- Tecnologie degli impianti scenici condivise.
- Le cromie legate alla tecnologia.
- Metamorfosi delle superfici tecnologiche: dalle forme geometriche e vincolanti alle possibilità contemporanee. Le forme possibili, la definizione dell'immagine e le trasparenze.
- Design e supporti tecnologici: i video come arredo.

DOCENTI

Carlo CANÈ	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE
Alida CAPPELLINI	SCENOGRAFIA TELEVISIVA, ALLESTIMENTO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
Martina CARDONI	RAPPRESENTAZIONE 3D DEL PROGETTO TELEVISIVO
Lucia NIGRI	TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE
Giovanni LICHERI	SCENOGRAFIA TELEVISIVA, ALLESTIMENTO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE

MASTERCLASS

Tommaso BICIOCCHI	FOTOGRAFIA, LUCI E LED PER LA TELEVISIONE
Vittorio CORVI	REALTÀ VIRTUALE AUMENTATA PER LA TELEVISIONE

SCENOGRAFIA TEATRALE E LIRICA

SCENOGRAFIA TEATRALE E LIRICA

- INTRODUZIONE GENERALE ALLA SCENOGRAFIA TEATRALE E LIRICA
- ESAME DEGLI EDIFICI TEATRALI E DELL'APPARATO SCENOTECNICO
 - Edifici teatrali all' italiana classici.
 - Le nuove torri sceniche tecnologiche ed edifici teatrali contemporanei.
- DALLO SCHIZZO ALLA SCENOGRAFIA
LE PRIME INTUZIONI LEGGENDO IL TESTO
- DOCUMENTAZIONE, SCHIZZI PROSPETTICI
- LA VERIFICA SU PIANTA E SEZIONE, BOZZETTO ED ESECUTIVI
- CAPITOLATO E PREVENTIVO, I RAPPORTI CON LA PRODUZIONE
- LA REALIZZAZIONE E IL MONTAGGIO
- PROSPETTIVA E APPLICAZIONI NELLA SCENOGRAFIA RINASCIMENTALE E BAROCCA
Peruzzi, Serlio, Palladio, Scamozzi, Buontalenti, Bibbiena, Juvarra, Gonzaga ovvero la scuola italiana di scenografia.
- SCENOGRAFI ITALIANI DEL SECONDO DOPOGUERRA
L. De Nobili, F. Zeffirelli, P. Pizzi, P. Samaritani, L. Damiani, E. Frigerio.

DOCENTE

Alessandro CIAMMARUGHI PROGETTAZIONE / DALLO SCHIZZO ALLA REALIZZAZIONE IN PALCOSCENICO

MASTERCLASS

Daniele LEONE PITTORE, FONDALISTA E SCENOGRFO

Stefano VIZIOLI REGISTA

