

Programma Didattico di Illuminotecnica

Prof. Giancarlo Budace

TRIENNIO

Obiettivo del corso è di fornire conoscenze base, sia tecniche che progettuali, necessari per utilizzare la luce e sfruttarne le potenzialità espressive. Lo studente acquisirà capacità tecniche tali da poter allestire un impianto base per l'illuminazione di uno spettacolo, sarà in grado di disegnare e leggere una pianta luci, di analizzare e interpretare il linguaggio della luce utilizzato negli spettacoli.

Attraverso l'analisi della luce e i principi basilari della visione e il comportamento della luce nello spazio in relazione alla materia. si entrerà nello specifico della descrizione di un impianto illuminotecnico tipico per spettacoli ed eventi: principali tipi di proiettori, caratteristiche della luce emessa e il loro specifico utilizzo.

La disposizione delle emittenti luminose e il relativo effetto sull'impianto scenico, sulla scenografia e sugli attori con lezioni teorico-pratiche, applicata alla progettazione e al controllo dell'illuminazione, anche attraverso simulazioni virtuali.

Approfondimenti per l'acquisizione degli elementi culturali legati all'aspetto dell'illuminotecnica attraverso la storia dell'illuminazione nello spettacolo con cenni all'arte contemporanea.

Nella parte progettuale, si analizzerà la drammaturgia della luce finalizzata alla progettazione dell'illuminazione di spettacoli ed eventi.

Modalità

Approfondimenti attraverso immagini e video in un percorso differenziato di conoscenza, scoperta e progettazione. Analisi del testo per una drammaturgia della luce. Studio dello spazio per la luce. Processo del progetto tramite la conoscenza e l'utilizzo dei materiali tecnici specialistici disponibili sul mercato e loro opportuna collocazione.

Sviluppo esecutivo degli elementi di illuminotecnica per approfondire il progetto scenografico.

Esercitazioni e revisioni.

Durante il corso saranno proposti lavori pratici, laboratori ed esercitazioni. Schede di lavoro sull'illuminazione e la resa figurativa.

È prevista la partecipazione a progetti, workshop e seminari in collaborazione con le altre scuole dell'Accademia.

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA

Luce e Colore

Nozioni essenziali di fisica della luce e ottica

Sintesi additive e sottrattive della luce

L'attrezzatura tecnica per lo spettacolo

Sorgenti luminose: dalle lampadine tradizionali al LED

Lux, lumen e watt

Le varie tipologie di proiettori teatrali tradizionali e moderni e la loro collocazione

Le video proiezioni teatrali e i "Gobos"

Materiale di controllo e di pilotaggio

Dimmer e mixer

Nomenclatura

La progettazione della luce

Osservazione della luce

Obiettivi e scopi dell'illuminazione

Il mestiere del light designer

Il materiale scenotecnico e il rapporto con la luce (tipologie, funzioni, applicazioni)

Illuminare l'attore

Illuminare la scenografia

Illuminare il modellino teatrale

Progettare partendo dal testo, suddivisione in scene (copione luci)

La pianta luci

Laboratori ed Esercitazioni

Revisioni e verifiche

La luce nel teatro del '900

Percorso storico dell'illuminazione teatrale

L'avvento dell'energia elettrica.

I protagonisti della ricerca

Le innovazioni tecnologiche

Le contaminazioni tra arte e teatro

Analisi della luce nella scena

Modalità d'esame

Progetto di drammaturgia della luce su un testo a scelta tra quelli affrontati.

Elaborazione di una pianta luci.

Approfondimento su un argomento illuminotecnico o un artista della luce o dell'ombra.

Elaborato multimediale.

Saranno messe a disposizione degli studenti slides, dispense ed il materiale tecnico e informativo presentato durante le lezioni.

BIENNIO

Il corso nel biennio specialistico intende sviluppare le capacità progettuali acquisite in ambito illuminotecnico nel corso di base del triennio, ampliando la conoscenza in merito all'utilizzo delle differenti sorgenti luminose e dei diversi effetti architettonici ottenibili comprendendo a fondo l'importanza dell'integrazione tra luce e architettura. Attraverso l'approfondimento delle casistiche di applicazione della luce, verranno analizzati casi di progettazione illuminotecnica in esterni pubblici e privati, le esigenze di illuminazione specifiche, l'analisi della luce nell'ambito espositivo e le capacità espressive in ambito artistico moderno.

Al termine del percorso lo studente dovrà essere in grado di elaborare un progetto di illuminazione per una rappresentazione teatrale, cinematografica o anche per un evento performativo ed espositivo. In modo che gli allievi possano acquisire competenze specifiche per operare le migliori soluzioni luministiche per rispondere alle varie situazioni. Gli studenti dovranno sviluppare una sensibilità nei confronti della luce, della sua drammaturgia, della sua integrazione con l'architettura e il paesaggio sensibilità che li aiuterà anche nell'ambito di altre tipologie di progetto performative e multimediali.

Il corso intende trasmettere agli studenti del biennio specialistico gli elementi di base dell'illuminotecnica cinematografica e televisiva, e allo stesso tempo, una visione contemporanea dei problemi inerenti la materia in rapporto ai nuovi sviluppi tecnologici e narrativi, con particolare riferimento allo spettacolo multimediale, l'integrazione in contesti urbani ed architettonici, videografia e olografia, set extension e virtual saranno argomenti di approfondimento teorico pratico.

Luce per l'arte

Artisti della luce e dell'ombra

Illuminazione delle opere d'arte e degli allestimenti museali

Illuminazione architettonica e dei beni culturali

Digital Projection Art. Dagli schermi alla proiezione negli spazi pubblici.

Light painting, videografia

Modalità d'esame

Progetto di drammaturgia della luce su un testo a scelta tra quelli affrontati.

Elaborazione di una pianta luci.

Approfondimento su un argomento illuminotecnico o un artista della luce o dell'ombra.

Elaborato multimediale.

Saranno messe a disposizione degli studenti slides, dispense ed il materiale tecnico e informativo presentato durante le lezioni.

BIBLIOGRAFIA consigliata

- Progettare la luce, Neil Fraser “Come creare luci, ombre e atmosfere sul palco, sul set e in qualsiasi ambiente | Dino Audino Editore
- Estetica e narrazione degli spazi espositivi, A.Balzola, L. Iadaluca, M.Saccomandi, F. Sibona | Albertina Press
- Luce e Ombra “Storia, teorie e pratiche dell’illuminazione teatrale”, C. Grazioli | Editori Laterza,
- Luce attiva “Questioni della luce nel teatro contemporaneo”, F. Crisafulli | Titivillus
- Discorsi sulla luce, P. Capparucci – Volume I – Il Basic Light Design, P.Capparucci, | Edizioni
- Discorsi sulla luce – Volume II – Il Light Design per lo spettacolo, P.Capparucci, Edizioni Simple,
- Lo spazio della luce –Storia Teorie e Tecniche dell’Illuminazione Teatrale, V. Garavaglia | Unicopli
- La scena tecnologica – Dal video in scena al teatro interattivo, A. Balzola, Dino Audino Editore
- I segreti dello spazio teatrale, J. Svoboda, Ubilibri
- Luce colore visione, Perché si vede ciò che si vede, A. Frova, BUR Biblioteca Universale Rizzoli,
- La scoperta dell’ombra, R. Casati, Mondadori editore
- Manuale di Illuminotecnica Teatrale, S. Mancinelli
- Media e Arte. Dalle caverne dipinte agli ologrammi cantanti, S. Fadda | FrancoAngeli