

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA' FORMATIVA DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolazione disciplina: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE (ore 75 - 3° anno Scuola di Scenografia)

Name: MULTIMEDIA DESIGN (75 hours - 3rd year School of Scenography)

Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA

Type of educational unit: COMPULSORY

Anno di studio: 3° anno

Year of study: 3rd year

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS

Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS

Nome del docente / Name of the lecturer: ENZO GENTILE

Risultati di apprendimento:

L'utilizzo della luce, delle videoproiezioni e delle tecnologie digitali applicate allo spazio scenico è sempre più richiesto e conduce a soluzioni scenografiche innovative e flessibili.

Le nuove tecnologie in campo performativo e artistico rappresentano da alcuni anni uno strumento molto utile e versatile e in gran parte inesplorato, è necessario pertanto conoscerne non solo gli aspetti tecnici ma anche la parte teorica che sottintende al loro funzionamento, in tal modo lo studente potrà guidare con maggiore consapevolezza e padronanza dei mezzi disponibili la realizzazione di scenografie virtuali.

Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo studente conoscerà alcune tecniche espressive innovative in campo scenografico, avrà acquisito competenze critiche, comunicative e tecniche utilizzando gli strumenti multimediali e in particolare le tecniche di video proiezione su architetture o su oggetti. Conoscerà inoltre i legami esistenti tra sistemi interattivi, espressione artistica ed esperienze sensoriali e sarà in grado di progettare una installazione scenografica multimediale e interattiva.

Learning outcomes:

The use of light, video projections and digital technologies applied to the scenic space is increasingly in demand and leads to innovative and flexible scenic solutions.

New technologies in the performance and artistic field have for some years now represented a highly useful, versatile and largely unexplored tool; it is therefore necessary to not only know the technical aspects but also the underlying theory of their functionality. In this way, the student will be able to create virtual sets using the means available to them, with greater awareness and command.

After completing the course and passing the achievement test the student will know some innovative expressive techniques in the field of scenic design, will have acquired critical, communicative and technical skills using multimedia tools and, more specifically, video projection techniques on architectural structures or objects. They will also understand the links between interactive systems, artistic expression and sensory experiences, and be able to carry out the scenic design of an interactive, multimedia installation.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA

Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale

Mode of delivery: Presence/Workshop

Pre-requisiti:

Essendo collocato al terzo anno del corso di Scenografia gli studenti possiederanno le competenze di base specialmente fornite dai corsi di informatica di base, Tecniche di modellazione digitale computer 3D e di digital video (3 anno).

La conoscenza di software per l'editing e compositing video e delle basi della programmazione ad oggetti costituiranno un valore aggiunto per incrementare la potenzialità tecnica ed espressiva alle realizzazioni interattive.

Pre-requisites:

As they are now in the third year of the Scenic Design course, students will have the basic skills specifically provided by the basic computer science, 3D computer modelling techniques and digital video courses (3rd year).

The knowledge of video editing and compositing software and the basics of object-oriented programming will be an added value to increasing the technical and expressive potential of interactive projects.

Contenuti dell'unità formativa:

Teoria (cenni propedeutici o ripasso degli argomenti di base)

- la logica binaria, grandezze analogiche e digitali
- teoria delle immagini digitali, gestione del colore
- teoria del suono
- cenni di Elettronica e di illuminotecnica
- Ambienti di sviluppo software (a linea di codice o a blocchi)
- Esempi di, scenografie virtuali e interattive per il teatro e loro architettura.
- Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie in ambito performativo e scenografico.

Contenuti specifici del corso

- Le differenti forme di scenografie virtuali
- I principali software audio-video nell'ottica di interattività con suoni, voce, movimento, cellulare;
- I protocolli Midi e OSC
- DMX (gestione luci).
- Interactive architectural mapping, vjing: videoproiezioni interattive in real time.
- Il kinectV2 (motion tracking, face tracking, 3D real time scan)
- Leap motion, controllo tramite movimento delle mani
- Creative coding, arte generativa, shade
- Progettazione di una scenografia virtuale interattiva e sua realizzazione pratica (Paper theatre).

Course contents:

Theory (preparatory overview or review of the basic arguments)

- binary logic, analogue and digital quantities
- digital image theory, colour management
- sound theory
- overview of Electronics and lighting technology

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA

- Software development environments (lines or blocks of code)
- Examples of, virtual and interactive sets for the theatre and their architecture.
- The opportunities offered by new technologies in the fields of performance and scenic design.

Specific course content

- The different forms of virtual sets
- The principal audio-video software applications with regard to interactivity with sound, voice, movement, mobile phone;
- Midi and OSC protocols
- DMX (lighting management).
- Interactive architectural mapping, VJing: interactive video projections in real time.
- KinectV2 (motion tracking, face tracking, 3D real time scan)
- Leap motion, control by hand movement
- Creative coding, generative art, shade
- Design of a virtual interactive set and its practical realisation (Paper theatre).

Lecture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti:

Verranno messe a disposizione dispense preparate dal docente o reperibili online. La bibliografia e sitografia aggiuntiva sarà fornita durante le ore di lezione.

Recommended or required reading and other learning resources/tools:

Handouts will be made available, from the instructor or online. Additional bibliography and webography will be provided during lessons.

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:

Lezioni collettive, ricerca e studio individuale

Learning activities and teaching methods:

Class work, research and individual study

Metodi e criteri di verifica del profitto:

Colloquio orale per la parte teorica (e/o test a risposta multipla), valutazione del progetto interattivo svolto durante le lezioni di laboratorio e presentazione del progetto individuale e/o di gruppo tramite concept, storyboard, presentazione, video o altro materiale prodotto. Ulteriori dettagli saranno forniti agli studenti durante il corso.

In ogni caso si terrà conto:

- Della presenza alle lezioni, della partecipazione e dell'impegno mostrato nello studio progettuale
- Del livello delle nuove competenze acquisite rispetto a quello di partenza
- Della correzione finale dei progetti e relativa verifica delle conoscenze acquisite anche tramite step intermedi durante l'anno.

Assessment methods and criteria:

Oral interview for the theoretical part (and/or multiple-choice test), assessment of the interactive project carried out during the laboratory lessons and presentation of the individual and/or group project by means of concept, storyboard, presentation, video or other material produced. Further details will be provided to students during the course.

In any case, the following will be taken into account:

- Attendance of lessons, participation and the commitment demonstrated in the design study

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425 - C.F. e P.IVA: 04093500231

<http://www.accademiabelleartiverona.it> – protocollo@accademiabelleartiverona.it - pec@pecaccademiabelleartiverona.it

**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA**

- The level of newly acquired skills compared to the starting level
- The final correction of the projects and relative test of the knowledge acquired, including through intermediate steps during the year.

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano/Inglese

Language(s) of instruction/examination: Italian/English

Il programma proposto è stato stilato ricercando la coerenza rispetto all'offerta formativa dell'Accademia ma è da considerarsi indicativo e suscettibile di modifiche sulla base di esigenze non prevedibili al momento (grado di conoscenze degli studenti e compatibilità degli argomenti con quelli trattati negli altri corsi dello stesso anno).

The proposed programme has been drawn up with a view to ensuring consistency with the Academy's educational programme, but it is to be considered indicative and subject to change on the basis of needs not foreseeable at the time of preparation (student level of knowledge and compatibility of the topics with those covered in the other courses of the same year).