

theScenographer

THE SCENOGRAPHER *The International Journal of Production & Costume Design*
SIB 2008 *21^a Mostra Internazionale delle Tecnologie per lo Spettacolo l'Installazione e il Broadcast*

In collaborazione con

Prodotti e Servizi per lo Spettacolo

PRESENTANO

LE NUOVE FRONTIERE DELLA SCENOGRAFIA CONTEMPORANEA

----- *workshop, seminari, eventi dal vivo, proiezioni e installazioni* -----

RIMINI, 5-8 APRILE 2008

“...Siamo diretti verso un nuovo processo scenografico immersivo che sarà collaborativo, completo e, fondamentalmente, più creativo. A livello generale, l’ampio spettro dei nostri colleghi è d’accordo sul fatto che sia la scintilla dell’immaginazione a dover trainare il motore della tecnologia. La nostra immaginazione ed il nostro controllo sul processo creativo si liberano e si rafforzano grazie ad una nuova serie di strumenti, come è già successo molte altre volte nella storia del nostro mestiere. Questa volta, però, si tratta di strumenti così potenti e così specialistici, per quanto riguarda la scenografia, da far pensare ad un cambiamento del ruolo dello scenografo, nel cinema, nel teatro e negli altri media narrativi... Per quelli di noi che hanno ricevuto una formazione come artisti e scenografi e sono impegnati nell’arte di tradurre l’immaginazione, le nostre competenze specifiche non vengono sostituite dalla tecnologia; al contrario, ne vengono rafforzate. Ci viene consentito un livello di controllo a 360 gradi, su tutti i media narrativi...”. *Alex McDowell (Production Designer)*.

Programma

Sabato 5 Aprile

15.00

Introduzione a cura di **THE SCENOGRAPHER**

a seguire

Performing arts e nuove tecnologie

La visualità del nostro tempo e le nuove tecnologie ad essa connesse ci hanno permesso di creare

una scenografia dinamica che segue i ritmi scenici e muta la grafia rispetto alle necessità espressive da raggiungere; non solo, essa rimette in discussione costantemente la centralità del palcoscenico come “presa a terra” visiva.

Incontro con Paolo Micciché

(Regista, Visual Director, Designer)

Sceno-Grafia: un binomio secolare infranto

Nuove tecnologie di luce e proiezione per una nuova grafia dinamica

La frattura tra Sceno e Grafia, vera novità del nostro tempo e la Visual Direction dove immagini e luci diventano personaggi a tutti gli effetti. La testimonianza del pioniere di questo linguaggio che, nei grandi spazi scenici non convenzionali, ha sperimentato la comunicazione visiva per migliaia di persone.

Il teatro musicale: un nuovo approccio visionario

Cristina Mazzavillani Muti - video intervento (Presidente e direttrice artistica del *Ravenna Festival*)

La computer-grafica come nuova risorsa espressiva: aggiornamento del linguaggio, esaltazione della visionarietà e ottimizzazione dei costi di produzione e distribuzione. Un obiettivo fra tutti: riannodare il rapporto con i giovani.

15,45

La pietra di diaspro ovvero il virtuale sulle tracce del teatro catottrico di Athanasius Kircher

Ezio Antonelli (scenografo, visual designer),

Suggerimenti al contemporaneo dalla cultura ottica del passato. Il design del virtuale oltre il piano dei contenuti, in una “giostra” della visione. Valutazione sul contributo di una “architettura della riflessione” e di una conseguente ricerca intorno ai supporti delle proiezioni.

16,00

Coffee Break

16,15

La resa 3D del supporto scenico e della simulazione delle immagini proiettate.

Luca Dalcò (Consulente immagini virtuali, docente di computer grafica 3D e animazione vettoriale).

I software e le modalità per realizzare una simulazione tecnica e creativa dell'applicazione degli elementi grafici proiettati sui supporti scenici: calcolo delle trasparenze, visione dai diversi punti vista, impatto con la luce. La simulazione come risorsa di marketing.

16,45

Camera obscura: live video e suono nelle performing arts

Roberto Paci Dalò (regista, scenografo e compositore. Direttore artistico gruppo Giardini Pensili e Velvet Factory).

Attraverso l'utilizzo del video live e del sound environment si viene a creare un corto circuito tra teatro e cinema per produrre ambienti sensoriali e immersivi che trasformano la percezione dello spettatore e lo pongono al centro dell'azione drammatica.

17,10

PANDORAS BOX - un nuovo sistema di “video composing”

Giorgio Molinari (ingegnere industriale Titolare della *Molpass*)

Gianni Guerrini (visual technologies)

Pandoras Box è un nuovo sistema di “video composing” in tempo reale che unisce tutte le potenzialità dei mediaserver controllati da consolle luci e di tutti i software comunemente utilizzati per la manipolazione di grafica e video, basati su “timeline”. Questo sistema che unisce due metodi di lavoro, permette al Visual Designer di ricalibrare senza rendering il progetto, che messo in scena spesso non corrisponde a quello immaginato o realizzato in ambiente grafico 3D.

18.00 (fine lavori)

Domenica 6 Aprile

Il cinema tra presente e futuro

L'architettura del film. I software per la modellazione a 3D. I vantaggi del 3D-4D nella scenografia.
Il futuro della *design visualization*. Il ruolo del *Digital Artist*. Nuove tendenze nell'era digitale.
La gestione di un "character" digitale all'interno di una scenografia.

10.00

Architettura del film

Tino Schaedler (Architetto e Digital Set Designer)

L'architettura del film. Con la rivoluzione digitale la staticità tradizionale lascia il posto alla percezione dinamica e multipla degli spazi. Come si crea un set digitale. Il ruolo della computer technology durante le varie fasi della produzione, dalla concettualizzazione alla realizzazione. Il sistema 4D Modelling. Esempi tratti dai films: Charlie e la fabbrica di cioccolato e V per Vendetta.

11.00

Cinesite VFX

Creazioni di ambienti e animali in 3D, pittura digitale su grandi superfici ricostruite

Sue Rowe (Cinesite, Visual Effects Supervisor)

Sue Rowe della Cinesite, è uno dei massimi esperti Visual Effects Supervisor in forza alla Cinesite, società di VFX. Da dieci anni nel settore, è un talento unico nell'animazione tradizionale generata dal computer. Sue ci mostrerà alcune fasi di lavorazione dei films: The Golden Compass, X-Men The Last Stand, Animal Farm.

11.45

Proxima VFX

Visual Effects, lo stato dell'arte in Italia

Paolo Zeccara (Proxima srl, Visual Effects Supervisor)

"L'invisibilità è il tema principale con il quale Proxima deve confrontarsi quotidianamente. La Cinematografia Italiana ha un forte indirizzo realistico, e gli interventi visivi che vengono richiesti dalle nostre produzioni devono integrarsi alle immagini senza apparentemente modificarle. Non producendo cinematografia "fantastica" dove gli effetti visivi pur al massimo livello spesso sono "dichiarati" il nostro lavoro deve affrontare il tema dell'integrità della ripresa, modificare e trasformare immagini rimanendo appunto, invisibili."

12.30

Special Guest

L'Associazione Nazionale Scenografi tedeschi (SFK)

presenta

Toni Lüdi (Production Designer)

Membro fondatore del board of management della Deutschen Filmakademie,
docente di scenografia all'Accademia di Televisione e Film di Monaco.
Lectures in "design", "spatial theory", "production design" e "film practice".

Workshop

Seminario sulla professione del film design, analisi della sceneggiatura, extracts/visual design concepts, il film storico, dallo storyboard all'organizzazione e costruzione del set

13,30 (fine lavori)

Ore 15.00

Tavola Rotonda

Architettura scenica e Teatro urbano

L'immaginario scenico dell'ultimo trentennio si è arricchito sia dell'esperienza fatta nell'ibridazione con altre discipline artistiche, sia delle sperimentazioni avvenute al di fuori dei luoghi storicamente deputati, sia soprattutto grazie al ritorno della figura dell'architetto sulla scena teatrale. Per spiegare questa nuova interpretazione dello spazio del palcoscenico, che è oltre la progettazione scenica ma anche oltre la progettazione architettonica, abbiamo invitato architetti, artisti, ingegneri del suono e docenti che sull'argomento hanno avuto un'interessante esperienza alternando progetti e testi critici e teorici.

Evento è organizzato in collaborazione con **l'Università di Palermo Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura**, la **IUAV Facoltà di Architettura di Venezia** e la **Prima Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni"** e **Facoltà di Architettura "Valle Giulia" Università "La Sapienza" di Roma**.

Presentazione e intervento introduttivo di

Arch. Marco Petreschi

(Facoltà di Architettura "Valle Giulia" Università "La Sapienza" di Roma)

interventi di

Arch. Silvia Cattiodoro (IUAV Facoltà di Architettura, Venezia), **Arch. Isabella Vesco** (Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura, Palermo), **Arch. Lucio Antarelli** e **Arch. Gianni Accasto** (Prima Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni", Roma),

Ore 16.45 **Coffee Break**

Ore 17.00

Tavola Rotonda

LA SCENOGRAFIA TRA FORMAZIONE E PROFESSIONE

Presentazione e intervento introduttivo di

Daniele Paolin

(scenografo, Docente di tecniche della rappresentazione dello Spazio, Accademia Belle Arti di Brera, Milano)

interventi di

Roma Patel

(digital set designer, Docente di Narrative and Interactive Arts School of Art and Design, Nottingham Trent University, Gran Bretagna)

Sean Crowley

Head of Theatre Design at Royal Welsh College of Music & Drama, Gales; Chair of the Assoc. of Theatre Design Courses in the UK;

UK Commissioner & Vice Chair for the Education Committee of the Scenographers, Theatre Architects and Technicians (OISTAT);

Project Leader for the Prague Quadrennial Scenofest 2007

Alfio Mongelli

Art director, Presidente della Rome University of Fine Arts di Roma

Nel corso dei lavori sono previsti dei Q&A (Domande e Risposte) e un Coffee Break di 15 minuti.

Ore 18.30 (fine dei lavori)

Lunedì 7 Aprile

Incontro con i grandi maestri della scenografia internazionale

HUGO DE ANA

regista, scenografo, costumista e light designer

10.00

Incontro con Hugo De Ana

Introduzione di Sergio Metalli

11.00

Seminario di analisi, progettazione e realizzazione scenografica con il maestro De Ana

(ingresso riservato ai docenti e agli studenti)

Ore 12,00

La produzione di scenografie virtuali per il teatro. Utilizzo di tecnologie in HDTV.

Intervento di Sergio Metalli

I sistemi di messa in onda tramite computer. Il watch out di Dataton

Intervento di: **Claudio Ceroni** (AV COMM-TEC S.r.l.- Dataton)

(ingresso riservato laureati e professionisti)

Dimensione proiezioni. Seamless panorama (softedge). Applicazioni live - Sync su base TimeCode esterno.

Computers dedicati. Connessione via rete standard. Utilizzo con schede per acquisizione Video e/o RGB.

Produzione file - Applicazione effetti in tempo reale. Pannello remoto Touchdown - Show Control Software

MEDIALON - Pannello di comando.

Ore 13.30

Pausa pranzo

Ore 15.00

Ivana D'Agostino

Nuove frontiere della scena tra arti visive e nuove tecnologie

Sandro Vanadia (regista)

Il teatro in televisione

Le quinte digitali. Due luoghi mentali, quello pittorico e quello teatrale, si incontrano e si sintetizzano per creare un terzo luogo, quello virtuale, specifico ed esclusivo del mezzo televisivo.

Martedì 8 Aprile

Le nuove frontiere della scenografia televisiva

L'evoluzione del linguaggio scenografico televisivo. La presentazione sintetica dei recenti allestimenti realizzati dalla RAI fino agli ultimi esperimenti di scenografia virtuale, attraverso la testimonianza diretta di scenografi, registi, visual effects,

così da offrire un quadro completo dello sviluppo di un set televisivo in tutte le sue componenti produttive.

e inoltre

presentazione della nuova collana editoriale

La Storia della Scenografia Televisiva

Gli scenografi della RAI a cura di *THE SCENOGRAPHER*

Ore 10.00

50 Anni di allestimenti sotto il segno della RAI

Introduzione di **Antonin Di Santantonio**

(Arch. Scenografo Responsabile del “settore valutazione progetti” della RAI)

e **Beatrice Gallo** (Arredatrice RAI)

Ore 10.45

Evoluzione della scenografia televisiva: i contemporanei

interventi di: **Gaetano Castelli, Giovanni Licheri, Alida Cappellini, Eugenio Tavassi**

Ore 12,00

Special Guest

Al Jazeera Children's Channel

presenta

Dureid Yaghi (Senior Set Designer)

Jihad Shanehsaze (responsabile del reparto scenografia di **Al Jazeera**)

La TV dei ragazzi

Esempi di scenografie televisive nei programmi per i bambini

Ore 13,00

Fine prima parte

Ore 15.30

seconda parte

La realtà Virtuale tra Real-Time Visual Simulation al Virtual Set

Ambienti in computer grafica 2D e 3D e i vantaggi nell'impiego di set virtuali.

Introduzione di **Gabriele Cipollitti** (Regista televisivo)

Intervento di **Vincenzo Falcone** e **David Migliacci** (scenografi di “Quark”)

L'esperienza della realtà virtuale nel campo della visualizzazione scientifica

e nella diffusione del patrimonio artistico e culturale.

L'esperienza di “Quark”

Il Virtual Exhibitor (VEX)

Il Virtual Exhibitor (VEX, Esibitore Virtuale) è uno strumento informatico modulare che consente di progettare e visualizzare ambienti e oggetti di un'esposizione artistica. Si può configurare sia come un tool per simulare l'allestimento di mostre reali per esempio, consentendone la visualizzazione prima ancora che esse vengano effettivamente realizzate, sia come un applicativo per la creazione di esposizioni virtuali “immersive”, estremamente realistiche, accompagnate da ricchi contenuti multimediali.

Esempi di realizzazioni in VEX

Intervento di: **Raimondo di Persio** (Infobyte SpA)

Ore 17.30

Esempi di WEB TV

SANCTUARY il primo TV movie di fantascienza prodotto esclusivamente per gli utenti del web (anteprima nazionale)

Ore 18.00

(fine dei lavori)