

6 - PROGRAMMA DIDATTICO PROPOSTO

Parte teorica

Il concetto di immagine virtuale.

L'ombra e la luce quali necessità reciproche e "codice binario" della visione. L'ombra come massimo contenitore di informazioni interpretabili. La percezione visiva come *interpretazione* della realtà (dalla *Gelstat* di R. Arnheim). Comunicazione come "teoria della menzogna" (Umberto Eco, con approfondimento sulla *Critica dell'iconismo*). La fantasia creativa come variazione e innovazione dei codici (a partire dall'opera di Bruno Munari).

Approfondimento storico.

Teatro d'ombre. La camera ottica di Giovanni Battista Della Porta. La lanterna magica, l'anamorfose, l'ottica e la catottrica nelle raccolte enciclopediche di Atanasius Kirker e altri trattati del '600. Il progetto lirico con diorama dell'abate Franz Liszt. Trucchi ottici del teatro ottocentesco e Il Pepper's Show. La visione ottica di Maurits Cornelis Escher. Dalla camera ottica e lanterna magica al precinema. Dal precinema alle proiezioni odierne. Analisi dell'Opera di Josef Svoboda (alcune significative produzioni) ed altri contemporanei (Hugo de Ana, Fura dels Baus, Pierluigi Pieralli, Robert Lapage, ...).

Tecniche e problematiche della proiezione.

I mezzi di proiezione - Dalle Ombre e Diapositive, ai Proiettori Pani, Stark, ai Videoproiettori HD, Schermi Led e Laser.

Contenuti della proiezione - Immagini disegnate, dipinte, pittoriche. Fotografia. Video. Realizzazione. Ricerca e sperimentazione. Qualità delle immagini.

Elaborazione della proiezione - Produrre e ritoccare immagini. Comporre ed editare con il computer.

Progettare la proiezione - Formulare una idea e "pre-vedere" il risultato. Dallo schizzo alla costruzione al CAD e la simulazione 3D con render e luci.

Scegliere gli strumenti - Videoproiettori e valutazione della luminosità, risoluzioni e formati. Computer, prestazioni e programmi. Panoramica dei sistemi di messa in onda Watchout, Pandora's Box, Isadora ed altri minori. Sicurezza e Back-up. Valutazione delle scelte in base ai costi ed ai Budget disponibili. Analisi e valutazione del personale tecnico e tempi di lavoro necessari.

Il supporto della proiezione - Uscire dal concetto riduttivo di schermo. Vecchi e nuovi materiali in commercio.

Immaginare e realizzare nuovi materiali e supporti della proiezione. La scenografia stessa come oggetto di proiezione.

La proiezione nello spazio e sulla materia - Il video mapping e il warping. Proiezione architettuale. Specchi, Ologrammi e ricerca delle soluzioni plastiche e *profonde* della visione virtuale. Le luci riflesse e "parassite". Controllo delle luci di scena e loro relazione-conflitto con la proiezione.

Valutazione delle problematiche relative alle esecuzioni in diretta ed in particolare alla variabilità dei tempi dello spettacolo relativi alle clip video progettate.

Parte Pratica

Realizzazione di un progetto individuale di videoproiezioni applicate ad un progetto di Opera lirica da me indicata o realizzando dagli studenti in altre discipline, ovvero da realizzarsi nella produzione di fine anno accademico.

Scelta del progetto tra quelli pre-elaborati dagli studenti, da analizzare, sviluppare e condividere, con produzione o impostazione di uno Story (schede con database FileMaker).

Sviluppo del progetto in CAD 3D (Autocad o altro) con render e luci ed eventuale realizzazione fisica di un modello in scala, ovvero utilizzo e adattamento di loro elaborazione in ambito di altri corsi.

Studio, ricerca e/o realizzazione di immagini fisse e/o video da proiettarsi in base alla tecnica di proiezione scelta sul modello di scena.

Ritocco ed elaborazione delle immagini fisse al computer (Photoshop).

Realizzazione di eventuali brevi sequenze 3D e riprese in green screen.

Montaggio e ritocco di sequenze video e animazioni di immagini fisse (After Effects).

Editing finale con valutazione della conversione dei formati e compressione.

Preparazione del sistema di messa in onda e montaggio della timeline con sistema disponibile (Millumin).

Esecuzione della timeline montata e possibilmente proiezioni sul modello di scena realizzato, seguendo l'ascolto di due differenti esecuzioni musicali degli stessi brani scelti, ovvero realizzazione ed esecuzione nell'ambito della produzione lirica di fine anno accademico.

Ezio Antonelli

Antonelli'EnS