

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA
DESIGNCAMPUS

seminario tematico

6 CFU - B020765

Design for Opera

Responsabile scientifico
Debora Giorgi

coordinatore
Renato Stasi

in collaborazione con

Manifatture digitali cinema

per iscrizioni scrivere a
renato.stasi@unifi.it

con la partecipazione di

Jacopo Spirei

*Regista d'opera lirica
contemporanea di fama
internazionale*

- ▶ Professore di Regia d'Opera presso
Khio University – Oslo;
- ▶ Visiting Professor Accademia per
l'Opera Italiana – Verona;

Manifatture Digitali Cinema

*Infrastruttura che offre servizi
innovativi per le produzioni
cinematografiche e audiovisive*

In futuro:

Teatro VR in real time e campus
per il cinema e l'audiovisivo; ◀

Render farm che esplori
tecnologie innovative ◀

Il lavoro del regista e quello del designer sono connotati dalla capacità di progettare sintesi. Dalla loro collaborazione possono generarsi nuove modalità comunicative tra reale e virtuale per riaprire il sipario del teatro dopo quasi un anno di chiusura.

Contenuto del corso

Il corso intende indagare la commistione di forme di comunicazione omnichannel e multimedia per veicolare valori, cultura, sentimenti e idee, in cui il ruolo del designer è sempre più vicino a quello del regista. Ripristinando una nuova sinestesia in cui anche le nuove tecnologie possono dare un importante contributo che avvicinerà il mondo reale del teatro d'Opera con quello Virtuale che caratterizza la nostra epoca. Attraverso la *mise in scène* di un'Opera lirica - **La Traviata** di Giuseppe Verdi - sarà possibile esplorare i contributi che il design può dare a questa particolare forma di spettacolo: dalla realizzazione di costumi alla scenografia alla creazione di un dialogo fra teatro reale e digitale.

Obiettivi formativi

- ▶ Acquisire la conoscenza di elementi di regia d'Opera;
- ▶ Sperimentare nuove forme di comunicazione tra reale e virtuale;
- ▶ Acquisire conoscenze e strumenti per la progettazione e realizzazione di costumi per il teatro in digitale e reale;
- ▶ Acquisire conoscenze e strumenti per la progettazione e realizzazione di scenografie e di ambienti digitali e reali;
- ▶ Sviluppare la riflessione rispetto alle nuove tecnologie digitali in un ambito normalmente ritenuto tradizionale come il teatro d'Opera;
- ▶ Sviluppare nello studente un approccio interdisciplinare, critico e creativo;
- ▶ Sviluppare la capacità di leggere e interpretare un testo teatrale e musicale;

Durata

- ▶ 48 ore
- ▶ Inizio 10/05/2021

Tematiche

- ▶ L'opera lirica nella storia e nella società
- ▶ Regia dell'Opera
- ▶ Elementi di scenografia, luci e audio
- ▶ Elementi di costume

Laboratorio

Progettazione di scenografie e costumi dell'opera La Traviata

Metodologia

Alternanza di lezioni teoriche e pratiche.
Intervento di professionisti e docenti a livello internazionale.

Durata

- ▶ 48 ore
- ▶ Inizio 10/05/2021

Tematiche

- ▶ L'opera lirica nella storia e nella società
- ▶ Regia dell'Opera
- ▶ Elementi di scenografia, luci e audio
- ▶ Elementi di costume

Laboratorio

Progettazione di scenografie e costumi dell'opera La Traviata

Metodologia

Alternanza di lezioni teoriche e pratiche.
Intervento di professionisti e docenti a livello internazionale.

Responsabile scientifico

Debora Giorgi

Coordinatore

Renato Stasi

Docenti

Elisabetta Cianfanelli

Margherita Tufarelli

Ivan Bellanova

Luigi Formicola

Jacopo Spirei

Tutor

Sofia Collacchioni

MariaClaudia Coppola

Leonardo Giliberti

Elena Pucci

Chiara Rutigliano

Paolo Pupparo

Design for Opera

Seminario tematico 2020/21

Codice B020765

Ore 48

CFU 6

Secondo semestre – Design Campus Calenzano.

Obiettivi e contenuti

L'Opera nasce a Firenze alla fine del XVI secolo con la cosiddetta Camerata fiorentina, un gruppo di poeti, musicisti e letterati che si riunivano in casa del conte Giovanni Bardi con l'intento di far rivivere la tragedia greca antica sotto una nuova forma in cui danza, musica, poesia e azione scenica erano uniti in un unico spettacolo. Rapidamente diffusosi in Italia e poi in Europa come Melodramma, con l'apertura a Venezia del primo teatro d'opera pubblico a pagamento, questo nuovo spettacolo uscì dalle camere dei palazzi signorili per diventare accessibile a tutte le classi sociali. Anche i temi d'opera cambiarono e si fecero sempre più vicini al contesto sociale e storico in cui sempre più spesso gli elementi drammatici si mescolavano a momenti comici, mentre il virtuosismo canoro dava vita a melodie orecchiabili e le scene e i costumi diventavano più elaborati e fastosi. I cantanti divennero veri e propri divi e le musiche d'opera si diffondevano ed ascoltavano ovunque, le scene e i costumi rispecchiavano i gusti dell'epoca. Fino ai primi anni del novecento l'Opera costituì un vero e proprio spettacolo popolare, per tutti. La musica, le scenografie, i costumi, i cantanti permettevano di veicolare cultura, sentimenti, affetti, rendendo questa forma di spettacolo qualcosa di estremamente moderno che dall'Italia divenne rapidamente globale, un po' come oggi TV, internet, e media arrivano a tutti noi in ogni parte del pianeta. Nel corso del 900, fino ad oggi, nonostante le sperimentazioni delle avanguardie, soprattutto in Italia, l'Opera sembra essere tornata ad essere uno spettacolo per pochi appassionati ed esperti.

Invece l'Opera, proprio per la sua capacità di veicolare i sentimenti, le passioni e le idee grazie alla commistione di forme di spettacolo differenti ci insegna che possiamo utilizzare diverse e nuove modalità comunicative e di spettacolo rendendole contemporanee e innovative.

Cosa può fare il Design per contribuire a rivitalizzare questo settore? Cosa significa oggi portare avanti e innovare nella forma e nelle modalità comunicative questo immenso patrimonio che per oltre 4 secoli ha costituito un elemento di diffusione della cultura e delle idee?

Grazie alla presenza di un importante regista, Jacopo Spirei, che lavora in tutto il mondo portando l'opera nel mondo contemporaneo attraverso un linguaggio che riesca di nuovo a parlare a tutti, il corso intende indagare la commistione di forme di comunicazione omnichannel e multimedia per veicolare valori, cultura, sentimenti e idee, in cui il ruolo del designer è sempre più vicino a quello del regista. Si tratta di ripristinare una nuova sinestesia in cui anche le nuove tecnologie potranno dare un importante contributo che potrà avvicinare il mondo reale del teatro d'Opera con quello Virtuale che invade la nostra epoca.

Obiettivi formativi

- Acquisire la conoscenza di elementi di regia d'Opera
- Sperimentare nuove forme di comunicazione tra reale e virtuale
- Acquisire conoscenze e strumenti per la progettazione e realizzazione di costumi per il teatro in digitale e reale

- acquisire conoscenze e strumenti per la progettazione e realizzazione di scenografie e di ambienti digitali e reali
- Sviluppare la riflessione rispetto alle nuove tecnologie digitali in un ambito normalmente ritenuto tradizionale come il teatro d'Opera.
- Sviluppare nello studente un approccio interdisciplinare, critico e creativo
- Sviluppare la capacità di leggere e interpretare un testo teatrale e musicale

Tematiche del Seminario tematico 2020-21

L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 ha colpito in maniera drammatica il mondo dello spettacolo. Da oltre un anno i lavoratori dello spettacolo sono praticamente dimenticati. Allo stesso tempo le più importanti case di moda proprio per le limitazioni dovute alla pandemia hanno cominciato a sperimentare nuove forme di comunicazione per veicolare le loro collezioni ispirandosi al mondo del cinema, del teatro fino al mondo dei Game. Le tematiche del Seminario tematico 2020-2021 verteranno proprio attorno alla ricerca di modalità innovative di comunicazione e attraverso la "*mise in scène*" di un'Opera lirica all'esplorazione dei contributi che il design può dare a questa particolare forma di spettacolo: dalla realizzazione di costumi alla scenografia alla creazione di un dialogo fra teatro reale e digitale.

Grazie alla collaborazione con le Manifatture Digitali Cinema sarà possibile realizzare in parte alcuni dei costumi progettati.

Tra i temi che verranno trattati durante il corso:

- A) L'opera lirica nella storia e nella società
- B) La regia dell'Opera
- C) Elementi di scenografia, luci e audio
- D) Elementi di costume

Laboratorio

Progettazione delle scenografie e dei costumi di un'opera individuata dal regista

Metodologia:

La didattica sarà caratterizzata dall'alternanza tra lezioni teoriche e pratiche con l'intervento di professionisti e di docenti a livello internazionale

Modalità di iscrizione

Entro le ore 24 del 10 maggio 2021 inviando una mail a renato.stasi@unifi.it .

Nota bene: non si possono inserire nel piano di studi due codici identici relativi a due seminari tematici generici. Pertanto, se nel piano di studi fosse già presente un seminario con codice B020765, potrà essere inserito il codice B030000 Approfondimento: Seminario Tematico di Architettura (6CFU bis),

Docenti coinvolti (UNIFI)

Responsabile scientifico

Debora Giorgi

Coordinatore

Renato Stasi

Docenti

Elisabetta Cianfanelli, Ivan Bellanova, Margherita Tufarelli, Luigi Formicola

Interverranno:

Jacopo Spirei – Professore di Regia d'Opera presso Khio University – Oslo e Visiting Professor presso Verona Accademia per l'Opera Italiana.

Luigi Formicola – Architetto e Interior Designer e responsabile delle Manifatture Digitali Cinema

Tempistica

Il seminario tematico inizierà a partire dal secondo semestre AA 20/21.

La frequenza al seminario dà diritto a 6 cfu, sono previste 48 ore di lezione e laboratorio.

Partnersip

Manifatture Digitali Cinema – Fondazione Sistema Toscana.