

— Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate

DASL08 — Diploma Accademico di Secondo Livello in Audiovisivo e Cinema

corso in Cinema

Progettazione multimediale

Codice ABTEC40— 100 ore 8 CFA

a.a. 2022–2023

Professore Salvatore Zinna

Docente a contratto di Progettazione Multimediale (ABTEC40)

Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatorezinna@abacatania.it

Orario di ricevimento: da concordare.

Sede: da concordare.

— Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per progettare e creare progetti multimediali per lo spettacolo dal vivo utilizzando Isadora e Ableton Live, il protocollo MIDI e l'interazione tra le due applicazioni.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

Comprendere i concetti chiave di Isadora come i nodi, gli attori, gli input e gli output, i moduli di elaborazione video, audio, interattività e controllo MIDI per creare spettacoli multimediali coinvolgenti.

Sviluppare progetti di spettacolo multimediale originali esplorando l'integrazione di elementi visivi, sonori, interattivi e tecnologici.

Sviluppare una visione globale del processo creativo valorizzando il lavoro collaborativo per il raggiungimento di obiettivi comuni.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni teoriche: Saranno fornite lezioni teoriche in aula per introdurre i concetti e i principi fondamentali della progettazione multimediale per lo spettacolo dal vivo. Durante queste lezioni, saranno presentati casi di studio, esempi pratici e analisi critica di progetti multimediali esistenti.

Laboratori pratici: Gli studenti parteciperanno a laboratori pratici in cui avranno l'opportunità di applicare le conoscenze teoriche acquisite e di lavorare con i software Isadora, un ambiente di progettazione visiva per creare effetti video e interattivi per lo spettacolo dal vivo, e Ableton Live. un ambiente di produzione musicale utilizzato per creare colonne sonore e tracce audio per lo spettacolo dal vivo. Saranno guidati nell'esplorazione delle funzionalità di queste applicazioni e nella comprensione del protocollo MIDI e del suo utilizzo per la comunicazione tra software e dispositivi esterni. Gli studenti, durante il corso, saranno incoraggiati a lavorare su progetti di gruppo multimediali interattivi che faranno uso di controller MIDI e dispositivi come kinect, leap motion e webcam per il motion tracking. Sarà sottolineata l'importanza della collaborazione tra gli studenti che saranno spronati a discutere le loro idee, problemi e soluzioni durante le lezioni e i laboratori.

– Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.
La valutazione comprenderà anche l'elaborato finale.

– Esercitazioni e revisioni

Non sono previste esercitazioni intermedie.

– Elaborato finale

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da esporre contestualmente all'esame. L'elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche: Gli studenti dovranno lavorare in gruppo per progettare, sviluppare e presentare un'installazione multimediale interattiva utilizzando Isadora e Ableton Live. L'installazione dovrà integrare elementi audiovisivi, proiezioni, effetti speciali e interazione in tempo reale tra le due applicazioni.

Gli studenti dovranno sviluppare un concept unico e originale per lo l'installazione multimediale, basata su un tema o un'idea specifica. Dovranno presentare una descrizione chiara del concept e degli obiettivi artistici del progetto.

Gli studenti dovranno creare un design visivo e sonoro coerente per l'installazione, tenendo conto dei principi di progettazione multimediale e dell'esperienza del pubblico. Dovranno utilizzare Isadora e Ableton Live per creare e manipolare i contenuti audiovisivi.

Gli studenti dovranno sfruttare le potenzialità di interazione tra Isadora e Ableton Live utilizzando il protocollo MIDI. Dovranno progettare e implementare modalità interattive per coinvolgere il pubblico nello spettacolo, ad esempio attraverso l'utilizzo di sensori o controller esterni.

Gli studenti dovranno realizzare il progetto, includendo la programmazione delle interazioni, la creazione e l'integrazione dei contenuti audiovisivi, e la gestione degli aspetti tecnici dello spettacolo dal vivo. Dovranno dimostrare competenze nell'utilizzo di Isadora e Ableton Live.

Gli studenti dovranno presentare il loro spettacolo multimediale interattivo in un contesto pubblico, ad esempio in un teatro o in un evento dedicato. La presentazione dovrebbe includere una spiegazione del concept, una dimostrazione dal vivo dello spettacolo e un momento di discussione e feedback con il pubblico.

Nota: Gli studenti saranno supportati durante tutto il processo di sviluppo del progetto finale attraverso lezioni, tutoraggio e feedback individuali da parte del docente.

– Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.
La valutazione comprenderà anche l'elaborato finale.

– Prerequisiti richiesti

Conoscenza di base del funzionamento hardware e software del computer.

– Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

– Contenuti e programmazione del corso

1. Introduzione al design e alla tecnologia multimediale

2. Introduzione al software Isadora, un ambiente di progettazione visiva per creare effetti video e interattivi per lo spettacolo dal vivo

3. Introduzione al software Ableton Live, un ambiente di produzione musicale utilizzato per creare colonne sonore e tracce audio per lo spettacolo dal vivo

4. Comprensione del protocollo MIDI e del suo utilizzo per la comunicazione tra software e dispositivi esterni

5. Esercitazioni pratiche sull'utilizzo di controller MIDI e dispositivi come kinect e webcam per il motion tracking

6. Progettazione e realizzazione di un videomapping

– Testi di riferimento obbligatori

Anna Maria Monteverdi, *Leggere uno spettacolo multimediale*, Dino Audino, 2020.

– Testi di approfondimento consigliati

– Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it