

TRAMANDARE PER INNOVARE:

i trienni dell'Accademia Teatro alla Scala

■ Soci Fondatori

TEATRO ALLA SCALA

 Regione
Lombardia

 Comune di
Milano

 CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

INTESA SANPAOLO

MILANO SCALA
Fondazione di diritto privato

 Fondazione
Bracco

FONDAZIONE BERTI
PER L'ARTE E LA SCIENZA
ONLUS

 Università Commerciale
Luigi Bocconi

■ Accademia Teatro alla Scala

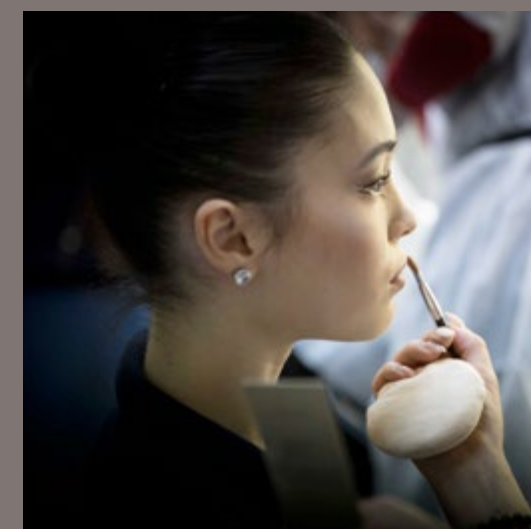
Trasferire alle nuove generazioni la grande tradizione del teatro musicale è sin dalla sua nascita la missione dell'Accademia Teatro alla Scala, polo didattico legato a uno dei più famosi teatri d'opera del mondo, dove oggi si insegnano pressoché tutte le professioni dello spettacolo dal vivo: artistiche, tecniche e manageriali.

Una Scuola unica perché unici sono i docenti, gli artisti e i professionisti del Teatro alla Scala, insieme a tecnici ed esperti indiscussi, capaci di tradurre quotidianamente in insegnamenti le proprie conoscenze, frutto di carriere di successo, in scena o dietro le quinte.

L'Accademia, cresciuta nel tempo intorno alla Scuola di Ballo nata nel 1813, è entrata nel nuovo millennio, aprendosi alle professioni che abbracciano lo sviluppo della tecnologia o le tecniche manageriali più moderne. Oggi, forte di questa storia e di un network internazionale di altissimo prestigio, si rinnova ed è pronta a tagliare un nuovo traguardo.

■ I percorsi triennali

Nel 2023 verranno attivati cinque nuovi percorsi triennali, inseriti nel sistema AFAM Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MIUR, che rilasceranno dei titoli equiparati ai titoli di Laurea di I livello delle Università: realizzazione del costume, trucco e acconciatura per le performing arts, tecniche di allestimento scenico, multimedia per le performing arts, scienze dell'organizzazione dello spettacolo e della produzione multimediale, che andranno ad affiancarsi al Diploma accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico, percorso già attivo dal 2019.

I trienni dell'Accademia nascono per rispondere alle richieste di un mercato sempre più competitivo ed esigente in termini di competenze e sempre più articolato, in cui lo spettacolo dal vivo tende ormai a contaminarsi con diversi linguaggi, confluendo nel più ampio comparto delle industrie culturali e creative.

I giovani devono essere dotati di strumenti che consentano sia il loro immediato ingresso nel mondo del lavoro, anche grazie alla padronanza delle tecnologie più aggiornate, sia l'eventuale prosecuzione degli studi in bienni specialistici.

Frequentare i trienni dell'Accademia permette di conoscere il contesto in cui si andrà ad operare, non solo dal punto di vista tecnico con le materie specialistiche, ma anche dal punto di vista storico, grazie allo studio della storia del teatro e dello spettacolo, della musica e dell'arte, approfondendo quindi le specifiche aree di interesse (storia del costume, acconciatura, trucco, moda, fotografia, video e new media, storia della danza). Inoltre, per costruirsi una professionalità solida è necessario sapere quali strategie usare per promuovere le proprie capacità attraverso lo studio degli aspetti legislativi e di marketing. È questo l'obiettivo che l'Accademia intende raggiungere: giovani sempre più preparati e consapevoli, con titoli riconosciuti spendibili in Italia e all'estero.

■ Studiare all'Accademia Teatro alla Scala significa:

TEATRO ALLA SCALA

Lo stretto legame con il Teatro permette di vivere un'esperienza unica all'interno di uno dei teatri più famosi del mondo

NETWORK INTERNAZIONALE

Corpo docente formato da artisti e professionisti del Teatro alla Scala e delle più prestigiose istituzioni internazionali

STAGE

Esperienza di stage al II e III anno

PREPARAZIONE COMPLETA

Grazie ai moduli tecnico-specialistici e storico-culturali

PRATICA COSTANTE

Allo studio teorico si affiancano costanti esercitazioni pratiche

■
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN

REALIZZAZIONE DEL COSTUME

In uno spettacolo il reparto sartoria **traduce il disegno di un costumista**, d'accordo con l'idea progettuale del regista, confezionando i costumi con i relativi accessori seguendo tutte le fasi di realizzazione: **cartamodello, taglio, cucito, elaborazione, nonché la messa a misura**, cioè quando il costume deve essere adattato al corpo di un nuovo interprete nel caso di ripresa dello spettacolo. Ed è sempre chi ha competenze di sartoria **a seguire gli artisti dietro le quinte**, occupandosi della loro vestizione, aiutandoli nei cambi di costume e intervenendo nell'eventualità in cui fossero necessarie delle rapide riparazioni durante la rappresentazione.

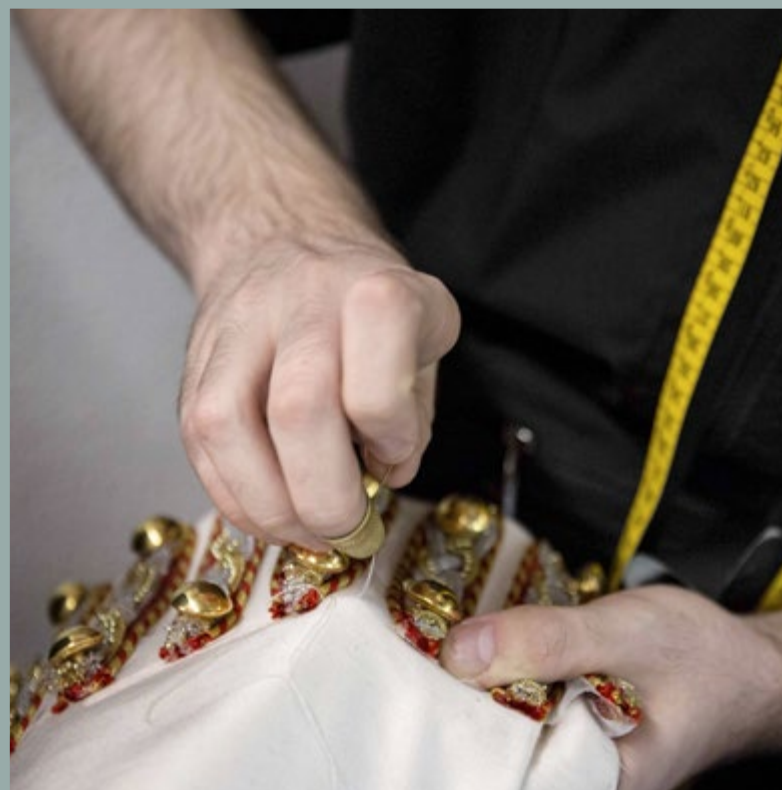
Alla fine delle recite i costumi dovranno essere stoccati in un magazzino, avendo cura di conservarli e mantenerli nelle migliori condizioni, anche in vista di utilizzazioni future, **comprese mostre presso musei e spazi espositivi.**

Il triennio non solo fornisce le competenze tecniche e organizzative necessarie a un professionista che deve **gestire l'intero processo di realizzazione di un costume**, ma le amplia ulteriormente come richiede il mercato, inserendo **discipline culturali e trasversali.**

■ aree tematiche

DISCIPLINE TECNICO SPECIALISTICHE

- ▶ *Tecniche sartoriali per il costume*
- ▶ *Disegno tecnico e progettuale*
- ▶ *Progettazione per il costume*
- ▶ *Elaborazione del costume*
- ▶ *Tecniche di modellazione digitale*
- ▶ *Anatomia artistica*
- ▶ *Pratica e cultura dello spettacolo*

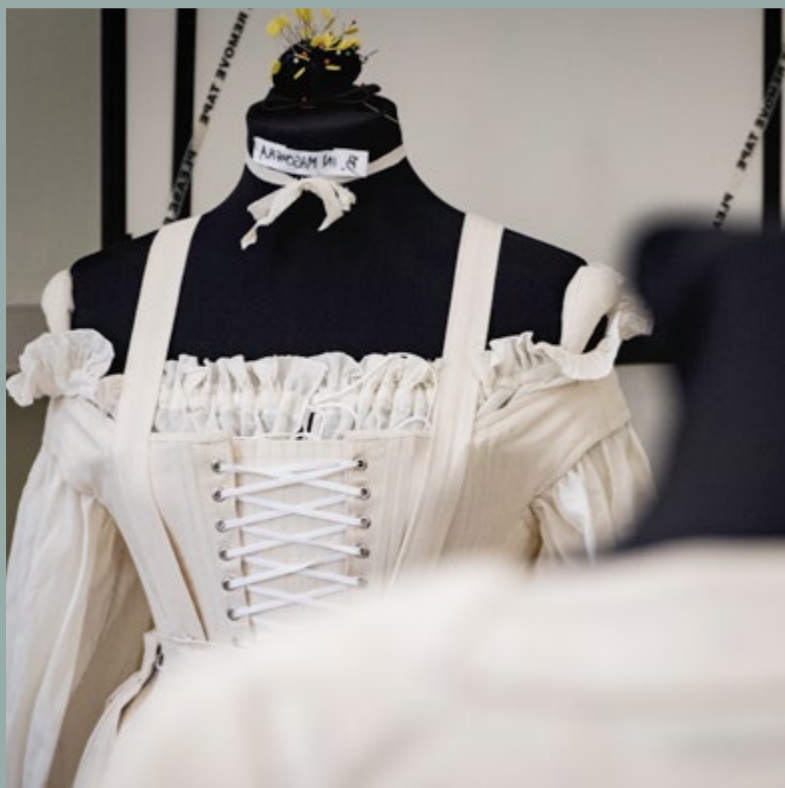
DISCIPLINE STORICO CULTURALI

- ▶ *Storia dell'arte*
- ▶ *Storia della musica e del teatro musicale*
- ▶ *Storia dello spettacolo*
- ▶ *Storia della moda*

DISCIPLINE INTEGRATIVE

- ▶ *Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo*
- ▶ *Progettazione della professionalità*
- ▶ *Fashion Design*
- ▶ *Allestimento degli spazi museali*

LINGUE

- ▶ *Inglese per la comunicazione artistica*

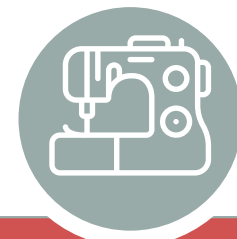
STAGE

■ sbocchi occupazionali

**TEATRO
CINEMA TV**
*Teatri d'opera,
teatri di prosa,
festival,
televisione, cinema,
entertainment.
In laboratorio e
dietro le quinte*

**LABORATORI
E SARTORIE
TEATRALI
INDIPENDENTI**
*che realizzano
costumi per teatro,
cinema, tv e mondo
dell'entertainment*

FASHION
*atelier e case di
moda*

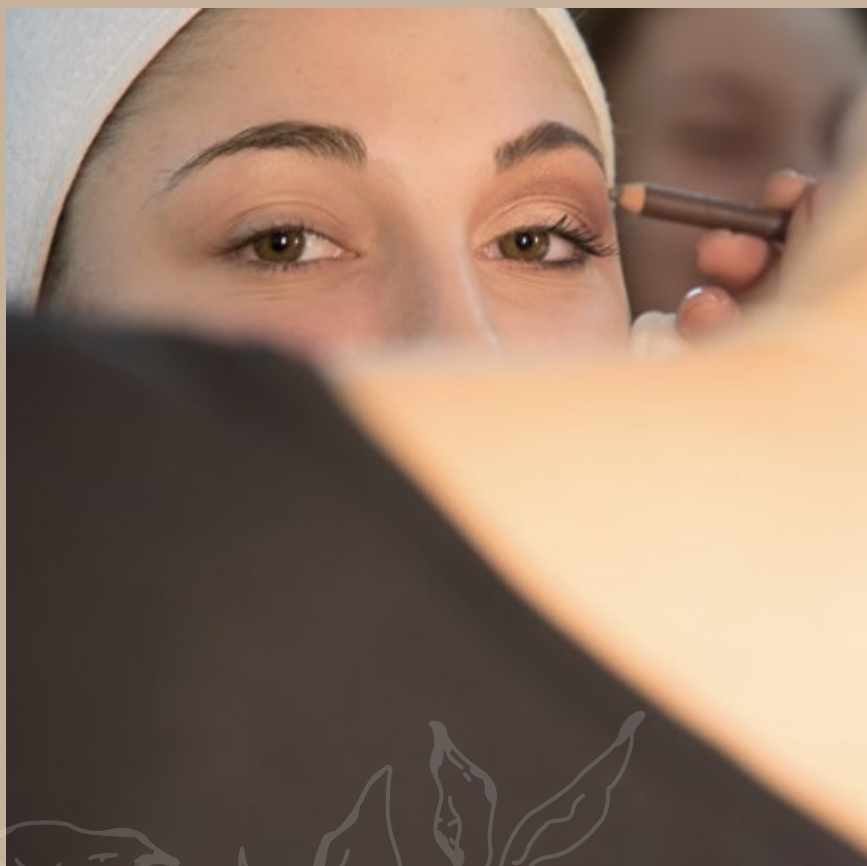
MUSEI
*curando gli
allestimenti
museali, grazie
alle competenze
maturate nello
studio e nella
conservazione dei
tessuti*

■
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN

TRUCCO E ACCONCIATURA PER LE PERFORMING ARTS

La creazione di un personaggio in una produzione artistica di qualsiasi genere prevede la realizzazione, oltre al costume di scena, **di trucco, acconciatura, effetti speciali e parrucche.**

Con differenti materiali - cosmetici, plastilina, resina, lattice, collodio, gelatina, silicone - si possono ottenere molti effetti estemporanei, come sfumature, ombre, invecchiamenti, ringiovanimenti e ferite, e con la **realizzazione di acconciature storiche** o l'**applicazione di protesi e maschere complesse**, si può **trasformare completamente il volto di un artista.**

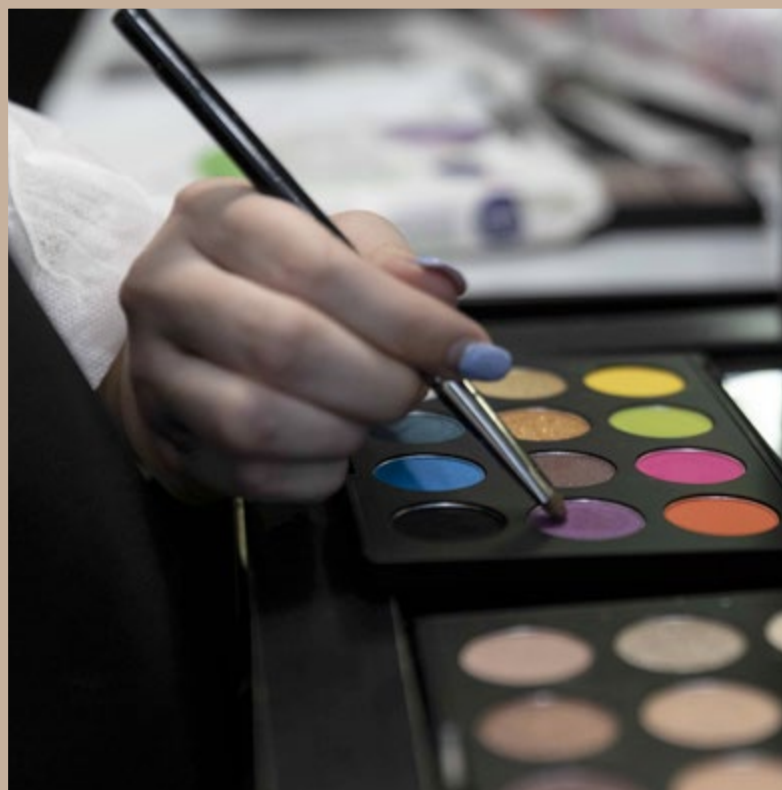

Il triennio forma un professionista completo, capace di seguire in piena autonomia gli artisti per tutte le attività relative a **trucco, acconciatura, parrucche ed effetti speciali**.

■ aree tematiche

DISCIPLINE TECNICO SPECIALISTICHE

- ▶ *Trucco e acconciatura*
- ▶ *Trucco e maschera teatrale*
- ▶ *Modellistica (anatomia e disegno)*
- ▶ *Storia del costume*
- ▶ *Tecnologia dei materiali e cromatologia*
- ▶ *Tecniche di modellazione digitale – 3D*

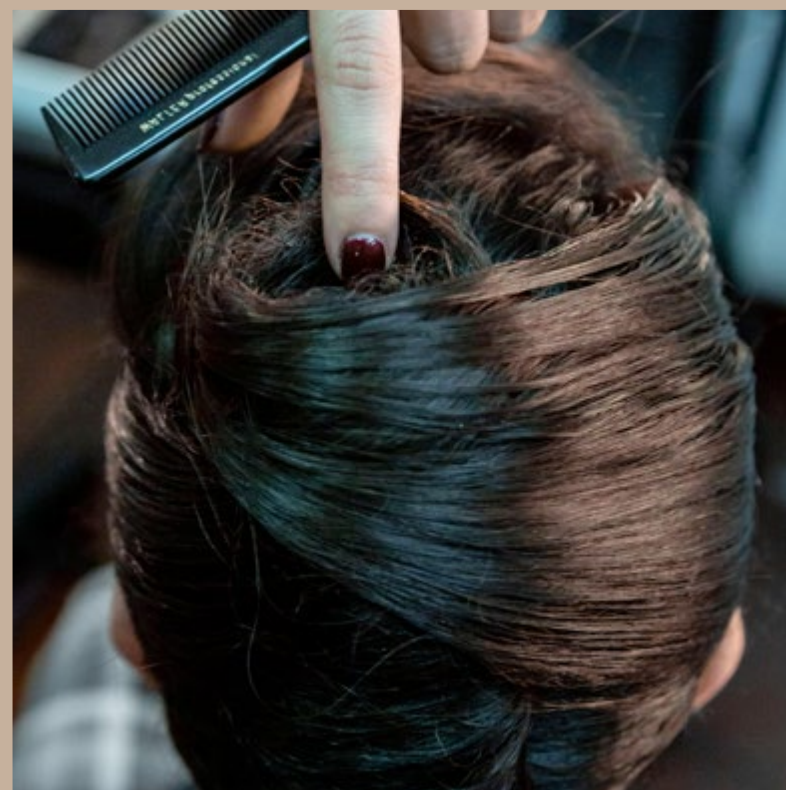

DISCIPLINE STORICO CULTURALI

- ▶ *Storia dell'arte*
- ▶ *Storia della musica e del teatro musicale*
- ▶ *Storia dello spettacolo*
- ▶ *Storia della moda*

DISCIPLINE INTEGRATIVE

- ▶ *Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo*
- ▶ *Progettazione della professionalità*

LINGUE

- ▶ *Inglese per la comunicazione artistica*

STAGE

■ sbocchi occupazionali

**TEATRO,
CINEMA,
TELEVISIONE
MODA,
PERFORMANCE
ARTISTICHE ED
EVENTI**

*Reparti di trucco e
parrucco*

**LABORATORI
SPECIALISTICI**

*Laboratori di
produzione
parrucche e di
effetti speciali*

**LIBERA
PROFESSIONE**

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN TECNICHE DI ALLESTIMENTO SCENICO

Nell'ultimo decennio in Europa le competenze del personale tecnico di palcoscenico si sono progressivamente ampliate ed oggi i **tecnici di palco** devono saper gestire l'allestimento on stage, intervenendo nelle aree della **scenotecnica, dell'audio e dell'illuminotecnica** in modo complementare e non esclusivo, funzionale alla gestione dello spettacolo nella sua interezza.

Il triennio prepara un professionista in grado di prendere parte **all'intero processo di realizzazione di una produzione live**, sia nel settore teatrale sia in quello degli eventi musicali, dalla fase di allestimento alla conduzione dello spettacolo, fino alla fase conclusiva di archiviazione e stoccaggio.

■ aree tematiche

DISCIPLINE TECNICO SPECIALISTICHE

- ▶ *Tecnologia del suono*
- ▶ *Illuminotecnica*
- ▶ *Scenotecnica*
- ▶ *Tecnologia dei materiali applicati alla scenografia*
- ▶ *Pratica e cultura dello spettacolo*
- ▶ *Disegno tecnico e progettuale*
- ▶ *Tecniche di videoproiezione*

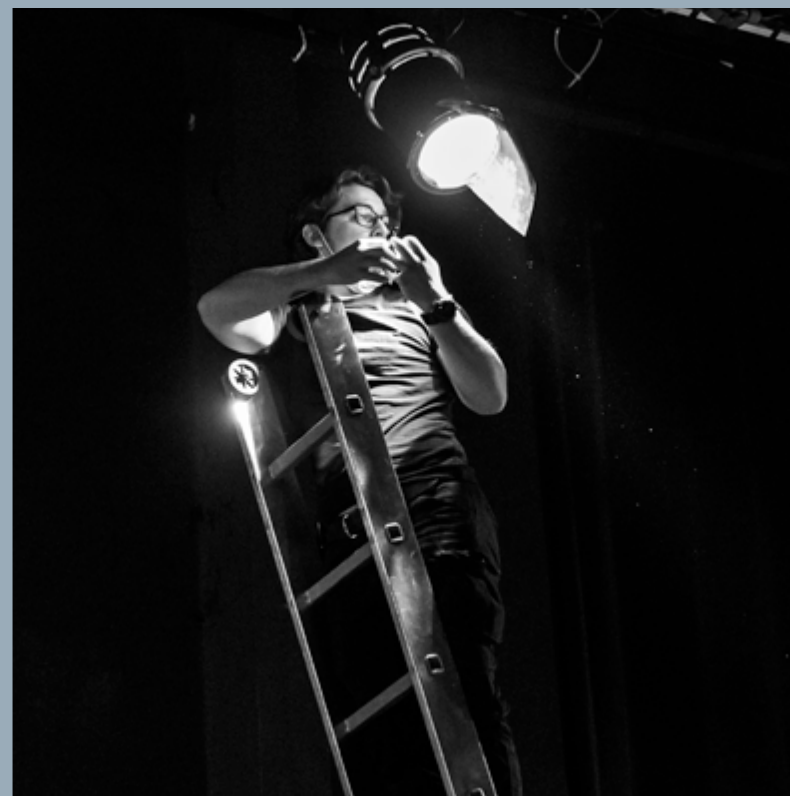
DISCIPLINE STORICO CULTURALI

- ▶ *Storia dell'arte*
- ▶ *Storia della musica e del teatro musicale*
- ▶ *Storia dello spettacolo*
- ▶ *Storia della moda*
- ▶ *Storia e linguaggi della fotografia*

DISCIPLINE INTEGRATIVE

- ▶ *Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo*
- ▶ *Progettazione della professionalità*

LINGUE

- ▶ *Inglese per la comunicazione artistica*

STAGE

■ sbocchi occupazionali

TEATRI D'OPERA E GRANDI PRODUZIONI LIVE

Fondazioni lirico-sinfoniche, grandi teatri di produzione, grandi eventi live, inserimento in uno o più reparti tecnici, eventualmente assumendo incarichi di assistenza al coordinamento d'area

EVENTI LIVE E TEATRI DI PRODUZIONE IN GENERE

Piccoli e medi teatri di produzione, eventi open con coinvolgimento di più staff tecnici. Gestione con compiti di coordinamento di una o più aree operative del piano di produzione riportando a una figura di tipo direzionale

LIVE CLUB E TEATRI DI OSPITALITÀ

Club, teatri dediti alla sola ospitalità, centri culturali. Gestione dell'intero piano di produzione relativo all'allestimento scenico con compiti di coordinamento delle risorse umane e materiali

■
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN

MULTIMEDIA PER LE PERFORMING ARTS

Il mercato delle industrie culturali, sempre più votato alla multidisciplinarietà e alla crossmedialità, oggi ricerca un **professionista capace di progettare e realizzare prodotti multimediali di alta qualità**, in cui si integrano in modo equilibrato ed efficace diverse forme narrative – musica, suoni, immagini, grafica – per veicolare **messaggi informativi e artistici, ma anche commerciali e promozionali**.

Chi si occupa di audiovisivo oggi deve avere una **grande dimestichezza con le nuove tecnologie digitali**, possedere ampie capacità tecniche, attitudini creative e un'ampia preparazione culturale nell'ambito delle arti visive e della comunicazione.

■ aree tematiche

DISCIPLINE TECNICO SPECIALISTICHE

- ▶ *Fotografia digitale*
- ▶ *Tecnologie e applicazioni digitali*
- ▶ *Videografica*
- ▶ *Pratica e cultura dello spettacolo*
- ▶ *Progettazione multimediale*
- ▶ *Sound design*
- ▶ *Tecniche di ripresa*
- ▶ *Tecniche di montaggio*
- ▶ *Tecniche dei nuovi media integrati*
- ▶ *Tecn. audiovisive per web*
- ▶ *Estetica dei new media*
- ▶ *Scenotecnica*
- ▶ *Illuminotecnica*

DISCIPLINE STORICO CULTURALI

- ▶ *Storia dell'arte*
- ▶ *Storia della musica e del teatro musicale*
- ▶ *Storia dello spettacolo*
- ▶ *Storia della fotografia*

DISCIPLINE INTEGRATIVE

- ▶ *Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo*
- ▶ *Progettazione della professionalità*

LINGUE

- ▶ *Inglese per la comunicazione artistica*

ESERCITAZIONI

■ sbocchi occupazionali

TEATRI,
FESTIVAL,
COMPAGNIE
TEATRALI,
DI DANZA E
CREATIVE
STUDIOS

MUSEI,
GALLERIE
D'ARTE

EVENTI,
FIERE, CENTRI
CONGRESSI,
LOCALI,
DISCOTECHE,
CONCERTI

UFFICI EVENTI,
UFFICI
MARKETING E DI
COMUNICAZIONE
DI AZIENDE
PUBBLICHE E
PRIVATE

AGENZIE DI
COMUNICAZIONE

STUDI DI
ARCHITETTURA,
DI
SCENOGRAFIA,
DI DESIGN
AZIENDALE

AGENZIE DI
PRODUZIONE DI
FOTO, VIDEO E
MULTIMEDIA

■
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN

SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE

Chi si occupa di **organizzazione e produzione di spettacolo** – spettacolo dal vivo, cinema, tv, entertainment – oggi più che mai **deve possedere diverse competenze**, non solo economiche e gestionali, ma anche storiche e culturali affinché possano essere sviluppate strategie efficaci che garantiscano sostenibilità e produttività, nuove modalità di reperimento fondi a sostegno di progetti di ampio respiro e programmi sempre più innovativi per accrescere e rinnovare il pubblico.

Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie che ha portato **alla nascita e alla diffusione di nuovi strumenti di comunicazione multimediale** ha favorito **nuovi sbocchi lavorativi**, andando ad ampliare ulteriormente la già variegata gamma di professionalità necessarie alla gestione e amministrazione degli enti di spettacolo.

Il triennio prepara un professionista capace di inserirsi agilmente nel settore, fornendo solide competenze teoriche, storiche, organizzative e produttive.

■ aree tematiche

DISCIPLINE TECNICO SPECIALISTICHE

- ▶ *Economia dello spettacolo*
- ▶ *Diritto e legislazione dello spettacolo*
- ▶ *Metodologie e tecniche della comunicazione*
- ▶ *Pratica e cultura dello spettacolo*
- ▶ *Marketing e management*
- ▶ *Comunicazione multimediale*

DISCIPLINE STORICO CULTURALI

- ▶ *Storia dello spettacolo*
- ▶ *Storia della musica*
- ▶ *Storia dei nuovi media*
- ▶ *Estetica*

DISCIPLINE INTEGRATIVE

- ▶ *Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo*
- ▶ *Audiovisivi lineari*
- ▶ *Competenze relazionali*
- ▶ *Tecnologia per l'informatica*

LINGUE

- ▶ *Inglese per la comunicazione artistica*

ESERCITAZIONI PRATICHE

STAGE

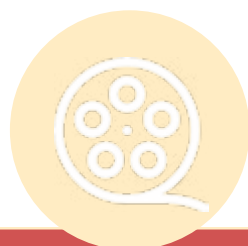
■ sbocchi occupazionali

TEATRI,
FESTIVAL,
ORCHESTRE,
IMPRESE DI
PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE
ED ESERCIZIO
CINEMATOGRA-
FICO E AUDIOVI-
SIVO

CASE DI
PRODUZIONI
CINEMATOGRA-
FICHE E AUDIO-
VISIVE

*con attività di
organizzazione della
produzione, general
management,
gestione
finanziaria e fund
raising, project
management,
marketing,
comunicazione e
media digitali*

ENTI PUBBLICI
E PRIVATI

*che operano nella
progettazione e
nella produzione
culturale e di
spettacolo*

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN

DANZA CLASSICO-ACCADEMICA A INDIRIZZO TECNICO-DIDATTICO

In uno scenario nazionale in cui sono attive oltre 17.000 scuole di danza, sono molti i docenti che sentono fortemente l'esigenza di **affinare e dare legittimità al proprio metodo d'insegnamento**.

Il corso dell'Accademia, attivo dal 2019 e **diretto da Frédéric Olivieri**, direttore del Dipartimento Danza dell'Accademia Teatro alla Scala e già Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, risponde a questa esigenza.

Questo percorso, erede del progetto didattico per insegnanti di danza nato nel 1994, fornisce a ballerini dotati di conoscenze ed esperienze professionali in ambito coreutico **un'ampia preparazione**, che consenta loro da un lato di **perfezionare la propria tecnica** e dall'altro di **acquisire competenze specifiche nella didattica della danza**, grazie all'approfondimento della metodologia della Scuola di Ballo dell'Accademia. Alla fine del triennio, i diplomati sono in grado di **progettare e realizzare in piena autonomia una lezione di danza classica**, a seconda dell'età dei propri allievi.

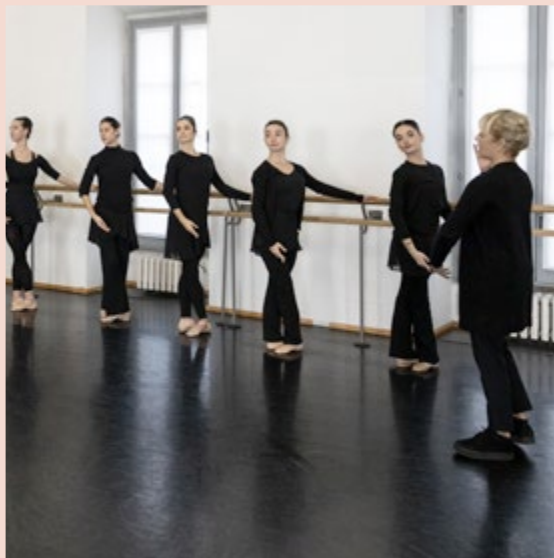
■ piano di studi

■ PRIMO ANNO

Anatomia applicata alla danza (6 cfa)

Teoria e pratica musicale (5 cfa)

Storia della musica per balletto (3 cfa)

Psicologia (2 cfa)

Pedagogia (2 cfa)

Danze storiche (3 cfa)

Tecniche di supporto della danza (2 cfa)

Osservazione e analisi del repert. ballettistico (1 cfa)

Tecnica e analisi della danza classica (12 cfa)

Metod. e program. didattica della danza classica (6 cfa)

Storia della danza (2 cfa)

Musica per le lezioni di danza (2 cfa)

Tirocinio (3 cfa)

Lingua inglese (4 cfa)

Discipline e/o attività a scelta (7 cfa)

Verifica della conoscenza della lingua stran. (0 cfa)

Prova finale (0 cfa)

■ SECONDO ANNO

Anatomia applicata alla danza (6 cfa)

Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo della performance (2 cfa)

Teoria e pratica musicale (4 cfa)

L'interpretazione del gesto e del movimento dalle arti figurative alla danza (2 cfa)

Tecnica e analisi della danza classica (6 cfa)

Metod. e progr. didattica della danza classica (12 cfa)

Repertorio del balletto classico (2 cfa)

Analisi comp. dei metodi e stili storici del ball. classico (2 cfa)

Musica per le lezioni di danza (2 cfa)

Psicologia (2 cfa)

Pedagogia (2 cfa)

Danze di carattere del rep. del balletto classico (2 cfa)

Tecnica e analisi della danza contemporanea (2 cfa)

Tecniche di supporto della danza (2 cfa)

Osservazione e analisi del repert. ballettistico (2 cfa)

Tirocinio (5 cfa)

Discipline e/o attività a scelta (5 cfa)

■ TERZO ANNO

Anatomia e fisiologia del movimento (3 cfa)

Fisiotecnica della danza (2 cfa)

Tecniche d'improv., analisi e sviluppo della performance (2 cfa)

Teoria e pratica musicale (4 cfa)

Spazio scenico ed elementi della composizione scenografica (1 cfa)

Psicologia (2 cfa)

Pedagogia (2 cfa)

Danze di carattere del rep. del balletto classico (2 cfa)

Tecniche di supporto della danza (2 cfa)

Osservazione e analisi del repertorio ballettistico (1 cfa)

Tecnica e analisi della danza classica (12 cfa)

Metodologia e programmazione didattica della danza classica (7 cfa)

Repertorio del balletto classico (3 cfa)

Danza contemporanea-laboratorio (1 cfa)

Tirocinio (5 cfa)

Discipline e/o attività a scelta (6 cfa)

Verifica della conoscenza della lingua straniera (2 cfa)

Prova finale (3 cfa)

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

accademiascala.it

infocorsi@accademiascala.it

tel. segreteria didattica
+39.02.8545.11.22/60

