

FARE LUCE, UNA POETICA DEGLI SPAZI: il light design nelle performing arts

Corso di formazione permanente

Operazione Rif. PA 2024-23091/RER approvata con DGR n. 2287 del 09/12/2024 e cofinanziata con risorse del FSE+ 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna

MALAGOLA ha la **direzione di Ermanna Montanari**, co-fondatrice e direzione artistica delle Albe/Ravenna Teatro e dello studioso e docente dell'Università di Bologna **Enrico Pitozzi**.

Il corso, **gratuito**, fa parte delle attività di formazione teorico-pratiche avviate dalle Albe/Ravenna Teatro con l'obiettivo di formare nuove figure professionali nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della produzione multimediale, e ha la sua radice nella ricerca pluripremiata di Montanari sulla poetica della voce, nello studio delle forme sceniche ibride di Enrico Pitozzi, in dialogo per questo percorso con il light designer e direttore tecnico Luca Pagliano. Le attività si svolgeranno a Ravenna presso le sedi del Centro di produzione ed ente di formazione, Teatro Rasi e Palazzo Malagola.

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione permanente per light designer mira a consolidare e/o riqualificare figure professionali che gravitano a diverso titolo intorno alle competenze connesse al light designer negli ambiti di produzione artistica, dalle arti performative alle installazioni, dai live set, così da delineare figure di alto profilo tecnico capaci di accompagnare progetti artistici fondati sul pensiero e la pratica della luce come linguaggio d'arte.

Le conoscenze sviluppate sia sul piano tecnologico sia su quello creativo, formeranno la figura professionale del light designer non come mero esecutore, ma come intermedio tra l'ideazione artistica e la sua realizzazione materiale, inscrendosi nelle diverse accezioni del sistema dello spettacolo dal vivo regionale, nazionale e internazionale.

Si favorirà l'incontro con docenti di primo piano che hanno elaborato sia strumenti che prospettive metodologiche di lavoro sulla luce e la sua diffusione in spazi architettonicamente diversi, senza dimenticare l'incontro con artiste/i che hanno impiegato questi sistemi nella realizzazione delle loro opere.

Il corso è pensato in sinergia con il progetto di alta formazione artistica e di formazione permanente sul sound design, al fine di creare una filiera di competenze sia artistiche che tecniche nelle attività del centro di ricerca vocale e sonora Malagola.

Tra gli obiettivi specifici del corso di formazione permanente, che di questa cornice fanno parte, menzioniamo:

a) la formazione di una figura professionale capace di "orientarsi nella progettazione del design della luce per creare ambienti cromatici per diversi ambiti della creazione artistica".

b) formare professionisti che hanno già competenze tecniche di base, consentendo loro di entrare nel processo creativo e/o di affiancare altre figure professionali che gravitano nell'ambito delle performing art - come performer, sound designer, scenografi -, delle

installazioni museali, dell'allestimento di ambienti e archivi immersivi o di contesti cinematografici;

c) fornire competenze avanzate in merito alle tecnologie hardware e software di diffusione e registrazione del suono spazializzato, applicate alla scena performativa e multimediale;

d) istituire una relazione proficua con gli altri progetti in essere in campo al centro Malagola, allo scopo di creare una filiera formativa integrata in grado di realizzare un comparto professionale autonomo sia nella progettazione artistica che nella realizzazione tecnica.

CONTENUTI E MODULI

Il corso di formazione permanente è articolato in **2 sessioni da novembre a dicembre 2025**, in cui si sviluppano i 4 moduli. I partecipanti seguono la formazione in aula, prevalentemente connessi con gli approfondimenti teorici e fisiologici in un percorso intrecciato all'esplorazione pratica attraverso workshops con figure di primo piano della sperimentazione nazionale ed internazionale.

MODULO 1 – PENSARE LA LUCE E IL COLORE

Il primo modulo inquadra teoricamente e storicamente le pratiche artistiche della luce come linguaggio d'arte, in ambito come la scena performativa e le installazioni.

Tra i docenti: **Enrico Pitozzi, Cristina Grazioli.**

MODULO 2 – PRINCIPI DI LIGHT DESIGN

Il secondo modulo è destinato a delineare le coordinate specifiche e la pratica del light designer, le sue mansioni e competenze; alla sperimentazione sulla fisica della luce e agli aspetti percettivo-fisiologici del colore come linguaggio.

Tra i docenti: **Pasquale Mari.**

MODULO 3 – SCENA, SPAZIO, LUCE

Il terzo modulo si incentra su una serie di testimonianze creativo-artistiche che mettono l'accento sulle relazioni tra luce e spazio, indagando come ogni forma luminosa è, in prima istanza, la creazione di un ambiente da abitare.

Tra i docenti: **Ermanna Montanari e Luca Pagliano, Massimiliano Casavecchia e Stefania Gambirasio.**

MODULO 4 - PRATICHE DELLA LUCE E DEL COLORE IN SCENA

Il quarto modulo riguarda l'incontro approfondito con il linguaggio luminoso e cromatico di figure di primo piano della scena nazionale e internazionale, al fine di incontrare elaborazioni innovative sul piano tecnico e di relazione con l'immaginario creativo di coreografi/e, registi/e ecc, sia per la scena che per le installazioni immersive.

Tra i docenti: **Vincent Longuemare, Giulia Pastore e Masque Teatro.**

È inoltre previsto lo sviluppo di project work realizzati individualmente o a piccoli gruppi.

Tra i **partner promotori** a livello regionale, nazionale e internazionale che aderiscono al progetto: Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, ERT- Emilia Romagna Teatro,

Fondazione I Teatri, Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo Festival, L'Arboreto - Teatro Dimora Mondaino, Masque Teatro, St.art Cinema, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Hangar Teatri di Trieste - Teatro degli Sterpi APS, Antropotopia Film Production.

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Corso sarà attivo **dal 17 novembre all'11 dicembre 2025**, articolato in 150 ore complessive. 100 ore saranno lezioni in aula, e 50 ore saranno di "Project Work" da svolgersi in parte in autonomia. Calendario di massima:

novembre	lunedì 17- sabato 29 (56 ore)
dicembre	lunedì 1 dicembre a giovedì 11 dicembre (44 ore)

Durante queste sessioni di lezione, si lavorerà dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15:00 alle 17:00; potrebbero essere inseriti anche dei giorni da 8 ore, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Saranno previsti anche due sabati: 29 novembre e 6 dicembre.

Si specifica che si tratta di un calendario di massima e per ragioni logistiche potrebbero avvenire dei cambiamenti.

La frequentazione delle lezioni è obbligatoria.

Il Corso rilascia un attestato di frequenza.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso di formazione permanente si svolgerà a Ravenna, negli spazi delle Albe/Ravenna Teatro, articolandosi tra il Teatro Rasi e Palazzo Malagola. Dal 1991 Ravenna Teatro è Teatro Stabile d'Innovazione, poi Centro di Produzione Teatrale, co-fondato dal Teatro delle Albe che vi opera tuttora. Irradiato dalla poetica degli artisti e delle compagnie che l'hanno fondato, il Centro produce creazioni teatrali, cinematografiche, musicali ed editoriali, cura programmazioni e piccoli festival, porta avanti pratiche pedagogiche e ospita residenze artistiche, percorsi seminariali, incontri, mostre, in rete con partner a livello cittadino e nazionale. Vi ha sede anche l'Archivio delle Albe, l'Archivio Demetrio Stratos, così come è in realizzazione un percorso di archivi sonori dedicati alla scena contemporanea, fruibili grazie anche ad una stanza per l'ascolto immersivo, che i corsisti potranno frequentare gratuitamente.

MODALITA' DI ACCESSO

Il Corso è **gratuito** e rivolto a tutti coloro che operano in modo professionale nell'ambito delle arti dal vivo e della produzione multimediale, in particolare light designer con competenze tecnico-artistiche, con esperienza nell'ambito della gestione delle luci dal vivo (e non), nell'ambito di teatro, cinema, danza, musica, multimedia, ecc. con interessi nella cornice delle nuove tecnologie di gestione e controllo della luce.

L'iscrizione al Corso è consentita alle seguenti modalità:

- abbiano residenza o domicilio sul territorio della Regione Emilia-Romagna;

- siano dotati di titolo di formazione secondaria;
- abbiano pregresse conoscenze, competenze ed esperienze professionali inerenti all'utilizzo e alla gestione di sistemi di illuminotecnica (nell'ambito di teatro, cinema, danza, musica, multimedia, ecc.) acquisite attraverso percorsi formativi formali di formazione terziaria coerenti ed esperienze professionali testate;

Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e, se stranieri, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Numero di partecipanti previsti: 13.

I candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali (con il raggiungimento del punteggio minimo 70/100) avranno diritto a partecipare alle prove selettive.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La Selezione dei Partecipanti viene effettuata in due fasi:

PRIMA FASE, entro 13 ottobre 2025: verifica del possesso dei requisiti formali (residenza o domicilio in Emilia Romagna, obbligo scolastico e maggiore età del candidato) e verifica dei requisiti sostanziali: CV, lettera motivazionale. Il materiale inviato verrà sottoposto a valutazione, sulla base di un'apposita griglia che ammetterà l'idoneità del candidato alla selezione solo per chi avrà raggiunto il punteggio di almeno 70/100 punti. Il raggiungimento del punteggio minimo sopraindicato attesterà il pieno possesso di conoscenze e capacità attinenti l'area professionale e sarà quindi prova del possesso del requisito sostanziale richiesto.

Il candidato è invitato a inviare all'indirizzo e-mail info@malagola.eu

- a. La scheda di iscrizione scaricabile dal sito <https://tinyurl.com/4jr5bx94>
- b. Un Curriculum vitae aggiornato che evidenzierà il titolo di studio, la partecipazione a ulteriori workshop o corsi dedicati, la conoscenza della lingua inglese, lo sviluppo e il livello di alcune competenze come, ad esempio, la conoscenza di software per il controllo e la programmazione di mixer luci, la conoscenza della strumentazione tecnica specifica (mixer, fari, sagomatori, proiettori ecc), la conoscenza delle lingue straniere e di programmi informatici generici in relazione a indicatori specifici di livello.
- c. Una lettera motivazionale.

Entro il 21 ottobre 2025: sarà comunicato a ciascun candidato/a, tramite e-mail personale, l'esito per l'ammissione alla seconda fase.

SECONDA FASE prevista per il 28 ottobre 2025: tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti, saranno ammessi alla selezione, che consisterà nello svolgimento di una prova pratica di simulazione che indaghi le conoscenze tecnico-professionali dei singoli (50% della valutazione), e di un colloquio motivazionale e di indagine della coerenza tra percorso formativo e aspettative del singolo (50% della valutazione).

Al termine di ciascuna fase, saranno redatti i relativi verbali di accertamento dei requisiti di selezione. La commissione esaminatrice, (composta dai direttori Montanari e Pitozzi, dal coordinatore e direttore tecnico Luca Pagliano e dalla figura di direzione organizzativa Silvia Pagliano), stilerà la graduatoria degli ammessi al corso, che sarà pubblicata sul sito web di Ravenna Teatro/Teatro delle Albe. Sarà data inoltre trasparente e tempestiva informazione a tutti i/le candidati/e degli esiti della selezione, in caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Per informazioni: Gabriella Birardi Mazzone info@malagola.eu
tel. 348 1382632 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)