

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
**PRODUZIONE CINETELEVISIVA
E NUOVI MEDIA**

.....

PIANO DEGLI STUDI

A.A. 2023/2024

SCIZ
INSTITUTE

Indice

Premessa	3
Introduzione a SAE	3
Offerta Formativa	4
Crediti formativi accademici	4
Tipologia delle attività formative	4
Anno accademico 2023-2024	5
Calendario accademico 2023-2024	5
Calendario attività didattiche	5
Calendario delle sessioni d'esame	5
Presentazione del piano di studi individuale	5
Accesso al corso di studi	6
Criteri di accesso	6
Accesso con verifica d'ammissione	6
Caratteristiche del colloquio attitudinale	6
Didattica e valutazione	6
Frequenza al corso	6
Metodologia didattica	6
Esami di verifica del profitto	7
Crediti per la lingua straniera	7
Crediti per attività formative ulteriori	7
Caratteristiche della prova finale	7
Diploma accademico di primo livello in produzione cinetelevisiva e nuovi media	8
Informazioni generali	8
Introduzione al corso	8
Finalità del corso	8
Risultati dell'apprendimento	9
Prospettive occupazionali	9
Struttura del corso di studi	10
Piano di studi	11
Insegnamenti	12
Primo anno	12
Secondo anno	13
Terzo anno	15
Strutture di servizio agli studenti	17
Portale online	17
Contatti	17
Norme di riferimento	17

Premessa

Scopo di questo documento è presentare l'offerta didattica di SAE Milano relativa ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello in Produzione Audio e in Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media per l'anno accademico 2023-2024.

Congiuntamente ai regolamenti dei singoli insegnamenti e ai regolamenti generali dell'Accademia, questo documento fornisce le informazioni necessarie per l'orientamento e la frequenza con profitto alle attività formative previste per l'anno accademico e l'ordinamento didattico di competenza.

L'ambito e il contenuto di questo documento sono di pertinenza esclusiva dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello, di cui al DM 280/2017, erogati da SAE Milano nell'anno accademico 2023-2024.

Le informazioni qui presentate sono le più accurate possibile e aggiornate alla data di pubblicazione. Qualora siano previste revisioni intermedie, ne verrà data tempestiva informazione e divulgazione attraverso gli organi ufficiali dell'Accademia.

Per qualsiasi dubbio, correzione o suggerimento, si prega di rivolgersi per iscritto via posta elettronica al Consiglio Accademico.

In caso di difficoltà nella fruizione di questo documento, è possibile contattare la Segreteria per ricevere le informazioni nel formato alternativo più idoneo.

Introduzione a SAE Institute

SAE Institute, fondato nel 1976 da Tom Misner a Sydney, in Australia, per l'erogazione di corsi tecnici post-secondari in audio engineering, si è evoluto nel corso dei decenni diventando uno dei più grandi operatori al mondo per la formazione nei settori dei Creative Media. Attualmente SAE comprende circa 50 campus, distribuiti in più di 20 paesi diversi, con un'ampia offerta di formazione nell'ambito delle nuove tecnologie per l'arte e la creatività, unita a una solida tradizione di applicazione concreta delle competenze e di riconoscimento diretto da parte dell'industria.

In forza di un modello didattico distintivo, costituito da metodi di apprendimento basati sulla pratica, e di una forte inclinazione all'inserimento professionale a livello globale, diversi studenti SAE hanno contribuito alla crescita artistica mondiale con il proprio talento creativo, vincendo premi Oscar, Grammy, BAFTA, e avviando con successo attività imprenditoriali innovative.

Con la missione di preparare la prossima generazione di lavoratori della creatività, i corsi di SAE Institute sono incentrati sulla formazione alla professionalità e sulla pratica diretta, guidati da una comunità altamente qualificata di professionisti e di docenti all'avanguardia.

I campus SAE sono dislocati in alcuni tra i principali centri nevralgici dell'economia digitale europea, tra cui Amsterdam, Atene, Barcellona, Bruxelles, Madrid, Milano, Parigi e Stoccolma, ispirando gli studenti non solo a una partecipazione attiva nella propria comunità locale, ma soprattutto a dare forma alle industrie creative a livello mondiale.

Offerta formativa

Con decreto ministeriale 280/2017, SAE Italia è autorizzata, in qualità di Istituzione privata, al rilascio dei titoli di Diploma Accademico di Primo Livello in:

- Produzione audio (DAPL08)
- Produzione cinetelevisiva e nuovi media (DAPL08)

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i corsi sono diretti al conseguimento del titolo di studio di Diploma Accademico di Primo Livello del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), avente valore legale.

La durata ordinaria del percorso di studi è triennale e gli insegnamenti sono erogati per cicli didattici articolati in semestri, durante i quali lo studente apprende le conoscenze artistiche, teoriche e tecniche fondamentali per operare nei diversi ambiti dell'industria dell'audio o dell'audiovisivo.

Nell'arco del triennio gli studenti realizzano progetti creativi di crescente complessità, lavorando in contesti individuali e di gruppo su apparecchiature professionali e partecipando a lezioni frontali, attività d'aula, seminari, workshop e attività laboratoriali come parte integrante di un percorso di formazione in cui teoria e pratica si uniscono nella costruzione della propria modalità espressiva personale.

Nello specifico, il piano di studi prevede, attraverso una metodologia basata sulla pratica diretta e lo sviluppo di progetti concreti, la formazione di professionisti che siano in grado di coniugare avanzate competenze tecnico-operative con un approccio artistico e creativo, includendo anche le competenze culturali, gestionali e manageriali necessarie per operare con successo sia nel sistema dell'arte che più in generale nelle industrie della cultura e della creatività.

Per una maggiore efficacia nella strutturazione del profilo professionale d'uscita, congiuntamente ai crediti riconosciuti per attività formative ulteriori (stage, tirocini, progetti extracurricolari, ecc.), il corso prevede la personalizzazione del piano di studi attraverso la presentazione di un progetto formativo individuale durante il primo anno, determinante la scelta di specifici percorsi di approfondimento tematico nel secondo e terzo anno.

Crediti Formativi Accademici

Le attività formative che fanno capo ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello danno luogo, ai sensi della vigente normativa, all'acquisizione di Crediti Formativi Accademici (CFA), subordinati alla valutazione positiva per ogni attività formativa prevista dall'ordinamento didattico.

Ai CFA corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Gli ordinamenti di ciascun corso di studi, ai sensi del DPR 212/2005, determinano la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste ed il frazionamento delle suddette 25 ore in insegnamenti di tipo teorico, teorico-pratico, laboratorio e studio individuale. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello

lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative, e della prova finale. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver frequentato i rispettivi corsi di studio, avendo superato tutti gli esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti, oltre ad aver adempiuto a tutte le attività formative previste, compresa la conoscenza di base della lingua inglese e le attività ulteriori inserite nel piano formativo individuale.

Tipologia delle attività formative

Come da DPR 212/2005, i crediti formativi necessari per ciascun corso sono conseguiti in attività formative raggruppate nei seguenti ambiti:

- A) attività formative di **base**: attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- B) attività formative **caratterizzanti**: attività formative in uno o più ambiti disciplinari che caratterizzano la classe di studio;
- C) attività formative in uno o più ambiti disciplinari **affini o integrativi** a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- D) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo del percorso di studi;
- E) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- F) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, con particolare riguardo ai progetti d'industria e ai tirocini.

Il piano di studi del **Primo anno** comprende: insegnamenti obbligatori di base, caratterizzanti e integrativi, per un totale di 60 CFA.

Il piano di studi del **Secondo anno** comprende: insegnamenti obbligatori di base, caratterizzanti e integrativi, e un insegnamento a scelta, per un totale di 60 CFA.

Il piano di studi del **Terzo anno** comprende: insegnamenti obbligatori di base, caratterizzanti e integrativi, un insegnamento a scelta, attività formative ulteriori, una prova di lingua straniera e la prova finale, per un totale di 60 CFA.

Si rimanda alla sezione *Struttura del corso di studi* per maggiori dettagli circa la ripartizione delle diverse tipologie di attività formative nell'arco del triennio.

Anno Accademico 2023-2024

Calendario Accademico 2023-2024

Inizio anno accademico 2023-2024	2 ottobre 2023
Settimana di orientamento corsi 2023-2024 e inizio attività didattiche I semestre	2 ottobre - 7 ottobre 2023
Festività nazionale	1 novembre 2023
Festività nazionale	7-8 dicembre 2023
Chiusura invernale	24 dicembre 2023 - 7 gennaio 2024
Termine attività didattiche I semestre	18 febbraio 2024
Sessione invernale esami 2023-2024 - appelli ordinari I semestre	19 febbraio - 10 marzo 2024
Inizio attività didattiche II semestre	11 marzo 2024
Festività nazionale	31 marzo - 1 aprile 2024
Festività nazionale	25 aprile 2024
Festività nazionale	1 maggio 2024
Festività nazionale	2 giugno 2024
Termine attività didattiche II semestre	14 luglio 2024
Sessione estiva esami 2023-2024 - appelli ordinari II semestre	15 luglio - 4 agosto 2024
Chiusura estiva	5 agosto - 18 agosto 2024
Sospensione delle attività didattiche a.a. 2023-2024	5 agosto - 1 settembre 2024
Sessione autunnale esami 2023-2024 - appelli straordinari	2 settembre - 29 settembre 2024
Fine anno accademico 2023-2024	30 settembre 2024

Calendario delle attività didattiche

L'anno accademico (a.a.) 2023-2024 va da ottobre 2023 a settembre 2024.

I corsi d'insegnamento sono organizzati in due semestralizzazioni:

- Primo Semestre: da ottobre 2023 a febbraio 2024.
- Secondo Semestre: da marzo 2024 a luglio 2024.

Nella settimana dal 2 al 7 ottobre 2023 verranno organizzate sessioni di orientamento alle matricole, durante le quali conoscere l'istituto, il corso di studi, il personale e i servizi agli studenti.

Le modalità di svolgimento delle attività formative durante l'anno accademico 2023-2024 sono definite dai regolamenti dei singoli corsi di insegnamento, vagliati annualmente dal Consiglio Accademico e resi disponibili agli studenti sul portale online di SAE Milano all'avvio delle attività didattiche.

Calendario delle sessioni d'esame

Gli appelli d'esame sono ripartiti nelle seguenti sessioni:

- Sessione invernale:
appelli tra il 19 febbraio e il 10 marzo 2024

- Sessione estiva:
appelli tra il 16 luglio e il 4 agosto 2024
- Sessione autunnale:
appelli tra il 2 e il 29 settembre 2024

Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello per ogni insegnamento attivo nel semestre di competenza. Le sessioni disponibili entro cui sono previsti appelli (ordinari, integrativi e di recupero) per il passaggio da un anno di corso a quello successivo sono le seguenti:

- Primo Semestre:
invernale, estiva, autunnale dell'anno in corso;
- Secondo Semestre:
estiva, autunnale dell'anno in corso; invernale dell'anno successivo.

Nel caso in cui il primo tentativo di superamento di una prova di verifica risultasse in esito negativo, oppure non venisse sostenuta in assenza di circostanze attenuanti, sarà possibile completare l'esame in appello integrativo. Qualora l'integrazione non andasse a buon fine, oppure non venisse sostenuta in assenza di circostanze attenuanti, sarà possibile ripetere l'esame in appello di recupero. L'appello d'esame andrà sostenuto alla prima sessione disponibile:

- gli esami dei corsi che si svolgono nel primo semestre si devono sostenere in primo appello nella sessione d'esame invernale dell'a.a. 2023-2024;
- gli esami dei corsi che si svolgono nel secondo semestre si devono sostenere in primo appello nella sessione d'esame estiva dell'a.a. 2023-2024;
- gli esami del primo semestre si devono completare in ultimo appello entro la sessione autunnale dell'a.a. 2023-2024;
- gli esami del secondo semestre si devono completare in ultimo appello entro la sessione invernale dell'a.a. successivo. Per l'a.a. 2023-2024, che inizia a ottobre 2021 e finisce a settembre 2023, gli esami si devono finalizzare entro febbraio 2024.

Le date dei singoli appelli vengono deliberate anno per anno. Sessioni straordinarie o di pre-appello possono essere autorizzate di volta in volta dal Direttore.

Le modalità e le scadenze degli esami di profitto sono definite dai regolamenti dei singoli insegnamenti, resi disponibili sul portale online di SAE Milano all'avvio delle attività didattiche.

Presentazione del piano di studi individuale

La presentazione del piano formativo individuale si effettua indicando autonomamente, in ordine decrescente, la propria preferenza tra gli insegnamenti indicati per la costruzione di possibili percorsi di approfondimento tematico. La scelta deve avvenire entro le scadenze stabilite per l'anno accademico di immatricolazione ed è soggetta a verifica di funzionalità e sostenibilità dal Collegio dei Professori. In caso di mancata presentazione del piano di studi

individuale entro i termini previsti, oppure di non approvazione del piano indicato come prima scelta, il Collegio dei Professori potrà assegnare d'ufficio lo studente agli insegnamenti ritenuti più idonei in base all'indicazione della seconda scelta, agli esiti del processo di ammissione, oltre che alle esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Lo studente può proporre modifiche al piano di studi per comprovati motivi e previa domanda scritta, che sarà vagliata dal Collegio dei Professori compatibilmente con le esigenze di funzionalità e di programmazione dei singoli corsi.

Accesso al corso di studi

Criteri di accesso

Sono ammessi al corso gli studenti motivati e con la preparazione scolastica e artistica di base necessaria per affrontare un percorso di studi di livello post-secondario.

L'accesso ai corsi di studio è subordinato al possesso di prerequisiti riconosciuti sulla base della documentazione presentata dal candidato in merito a: motivazioni e ambizioni, titolo di studio e formazione precedente, eventuali esperienze in ambiti artistico/professionali affini.

Requisiti necessari per l'iscrizione al corso sono l'età minima di 18 anni e un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo per l'ammissione a percorsi di studi di primo ciclo del sistema AFAM.

E' fortemente raccomandata, per quanto non vincolante all'ammissione, una conoscenza minima della lingua inglese corrispondente ai livelli di formazione linguistica previsti al completamento della scuola secondaria superiore. Gli studenti non madrelingua devono dimostrare un livello intermedio di conoscenza della lingua italiana (livello B2) come previsto dal Common European Framework of Reference, presentando certificazioni legalmente riconosciute.

Per maggiori informazioni circa ammissione e immatricolazione, si rimanda al Regolamento Didattico Generale.

Accesso con verifica d'ammissione

Per i Corsi di Diploma di Primo Livello in Produzione Audio e Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media, l'ammissione è subordinata a un colloquio attitudinale in cui discutere il proprio curriculum di studi, l'esperienza pregressa, e un portfolio dei propri lavori (non obbligatorio).

La valutazione del profilo di ammissione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Direttore.

I risultati di ammissione prevedono tre esiti possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con riserva.

Nel caso di ammissione con riserva, la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso integrazioni obbligatorie da completarsi entro il primo anno accademico. Inoltre, le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale.

Caratteristiche del colloquio attitudinale

I candidati che abbiano presentato la documentazione richiesta e risultino in regola con i prerequisiti di accesso, sosterranno un colloquio attitudinale finalizzato a verificare la corrispondenza tra le aspettative del candidato e l'articolazione dell'offerta didattica-formativa in rapporto sia ai piani di studio che alla collocazione nel mondo del lavoro e/o nel sistema dell'arte. In alcuni casi la commissione potrà suggerire l'iscrizione a percorsi più consoni alle caratteristiche, alle aspettative e alla formazione del candidato.

A seguito di prima valutazione dei requisiti, la direzione accademica può richiedere al candidato di sottoporsi a un ulteriore colloquio, test o prova pratica di verifica delle competenze di base necessarie per la valutazione di ammissibilità.

Didattica e valutazione

Frequenza al corso

Il corso ha modalità di frequenza a tempo pieno, esclusi i periodi di sospensione delle attività didattiche indicati nel presente piano degli studi.

SAE richiede una frequenza obbligatoria dell'80% per tutte le attività didattiche previste dal piano degli studi e pubblicate nel calendario personale dello studente. Ove indicato nei regolamenti dei singoli corsi, data la natura fortemente pratico-progettuale delle attività formative, una frequenza insufficiente può comportare la mancata ammissione alle sessioni ordinarie di verifica del profitto.

Specifiche deroghe possono essere autorizzate dal Direttore per documentate situazioni avverse di natura personale, previa presentazione di domanda per la valutazione delle cause di forza maggiore intercorse. Per maggiori informazioni circa la presentazione di circostanze attenuanti si rimanda al Regolamento Didattico Generale.

Metodologia didattica

L'attività didattica è improntata a modelli di partecipazione collaborativa, sia in contesti di apprendimento collettivo che in interazioni individuali o di gruppo, basati su un approccio student-centered in cui vengono implementate varie forme di apprendimento pratico e di costruzione delle conoscenze attraverso lo sviluppo di progetti.

Le diverse tipologie di attività didattiche previste nei corsi, modulate in funzione dei risultati specifici attesi, possono prevedere:

- lezioni frontali;
- workshop e seminari didattici;
- laboratori tecnici;
- esercitazioni e dimostrazioni pratiche;
- discussioni, presentazioni e attività di gruppo;
- tutoring individuali e di gruppo;
- studio e ricerca, individuale e di gruppo;
- sviluppo di progetti, individuali e di gruppo;
- scambio, verifica e revisione tra pari;
- partecipazione a progetti multidisciplinari tra corsi e livelli differenti nel percorso di studi;
- incontri monografici con docenti ospiti, artisti, esponenti dell'industria ed esperti di settore;
- visite presso strutture esterne;

- fruizione di contenuti digitali di supporto, anche con modalità ibride o a classe capovolta;
- interazione attraverso il portale online.

Esami di verifica del profitto

Per conseguire i crediti assegnati a ogni insegnamento è necessario superare un esame di profitto finale, volto a misurare il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento previsti. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti, per gli insegnamenti previsti a curriculum di studi, dallo studente che abbia rispettato i requisiti di frequenza e le eventuali propedeuticità indicate per i singoli corsi di insegnamento.

Il monitoraggio e la verifica del grado di copertura dei risultati di apprendimento attesi avvengono con i seguenti strumenti:

- a. prove di verifica e revisione intermedia;
- b. prove d'esame di profitto.

Possono essere adottate diverse tipologie di verifica in relazione all'ambito disciplinare, alla natura delle attività didattiche, e agli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento, tra cui:

- Esami pratici: progetti di produzione, esercitazioni tecniche, dimostrazioni, portfolio digitale, ecc.
- Esami scritti: saggi, relazioni, report di produzione, dissertazioni, portfolio di documenti tecnici, produzione di testi espositivi, prove scritte in aula, ecc.
- Altre tipologie: esami orali, presentazioni seminariali, colloqui programmati, discussioni, rappresentazioni, ecc.

La verifica dell'apprendimento può, in base alla tipologia delle attività svolte, trovare luogo anche contestualmente alla didattica, in particolare nei casi di insegnamenti teorico pratici, laboratori e sviluppo progetti. Eventuali prove di verifica intermedia possono quindi effettuarsi in itinere ed essere inserite all'interno dell'orario delle lezioni, esercitazioni e laboratori, secondo modalità e scadenze definite dai regolamenti dei singoli insegnamenti.

Qualunque sia il voto ottenuto, il superamento dell'esame di profitto finale determina l'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Non è possibile ripetere esami già sostenuti di cui sia stata registrata una valutazione sufficiente.

Nel caso in cui il primo tentativo di superamento di una prova d'esame risultasse in esito negativo, oppure non sostenuto in assenza di circostanze attenuanti o per mancata ammissione, sarà possibile ripetere l'esame in appelli integrativi e di recupero. Penalità accademiche sulla valutazione, in ottemperanza al regolamento didattico dei singoli insegnamenti, possono venire applicate in caso di ritardi non giustificati nell'acquisizione del credito rispetto alle scadenze previste a curriculum.

Le regole di progressione accademica prevedono inoltre che, a causa della natura fortemente progettuale del percorso di studi, sia prevista una propedeuticità interna tra le singole annualità.

La soglia di debito massima consentita per accedere al programma del successivo anno accademico è stabilita al 25% dei CFA complessivi per anno di studi. Per maggiori informazioni circa la regolamentazione delle verifiche di profitto si rimanda al Regolamento Didattico Generale.

Crediti per la lingua straniera

In merito alla conoscenza della lingua inglese, i crediti relativi possono essere ottenuti frequentando l'apposito corso incluso nell'offerta formativa, oppure riconosciuti sulla base di certificazioni di livello B2 o superiore, rilasciate da strutture specificamente competenti.

Crediti per attività formative ulteriori

L'ordinamento didattico prevede il riconoscimento di crediti per ulteriori attività formative, che siano volte principalmente ad agevolare la formazione alla professionalità attraverso una conoscenza diretta del settore lavorativo e/o accademico a cui il titolo di studio può dare accesso. Tra le tipologie di attività di cui è possibile richiedere il riconoscimento di credito si indicano:

- collaborazioni professionali;
- partecipazione a conferenze, seminari e attività di formazione esterne;
- stage e tirocini;
- partecipazione a scambi e a progetti internazionali.

Caratteristiche della prova finale

Lo svolgimento della prova finale consiste nella presentazione di un progetto artistico e di un elaborato accademico, di formato contenuto ma caratterizzato da rigore metodologico e argomentativo, di livello tale da essere rilevante per il successivo sviluppo professionale o accademico del diplomando.

L'argomento della prova finale sarà proposto dallo studente e soggetto ad approvazione da apposita commissione presieduta dal Direttore. La prova è normalmente individuale e viene svolta autonomamente dallo studente con la supervisione di un relatore assegnato tra i docenti di ruolo nell'Accademia.

La prova d'esame finale può assumere diverse forme, tra cui un'esplorazione teorico-pratica di carattere monografico, oppure la presentazione strutturata, con approfondimenti sia analitici che progettuali, di un portfolio di lavori artistici o di progetti d'industria risultanti dall'attività professionale dello studente, o ancora, in un prodotto creativo supportato da una discussione critico-metodologica o tecnico-produttiva, purché sia strutturata come sviluppo di tematiche affrontate in una o più discipline di qualsiasi ambito (di base, caratterizzanti, integrative) contemplate dal piano di studi svolto. Caratteristiche comuni della prova finale di Diploma sono la presenza di un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo e un aspetto di contestualizzazione storico-concettuale, metodologica o tecnico-artistica, coerente con il tema presentato.

La prova finale è tesa a verificare il livello di autonomia del diplomando nel selezionare campi e temi rilevanti e pertinenti al percorso formativo nelle sue varie articolazioni; nell'organizzare in maniera efficiente ed efficace la propria attività sulla base dei materiali di supporto e di produzione (bibliografici e di altra natura); nel selezionare e applicare le metodologie più adeguate per la ricerca progettuale in ambito artistico; nel redigere, con standard professionali, un testo accademico, generalmente corredato da un solido e coerente apparato iconografico-documentario; nel dimostrare chiarezza ed efficacia nel comunicare il proprio pensiero in forma scritta, orale e multimediale.

La presentazione della prova finale si svolge di norma attraverso una discussione dei risultati, con convalida della valutazione da apposita commissione giudicatrice, composta da almeno cinque docenti, tra cui il relatore e un secondo lettore della prova.

Diploma accademico di primo livello in Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media

Informazioni generali

Corso di studio	Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media
Percorsi tematici	Video Production Digital Post Production
Dipartimento	Progettazione e Arti Applicate
Scuola	Nuove tecnologie per l'arte
Sede degli studi	SAE Institute Milano
Accreditamento	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Qualifica conseguita	Diploma accademico di primo livello
Crediti Formativi Accademici (CFA)	180
Anno Accademico	2023-2024
Lingua di insegnamento	Italiano
Durata del corso	3 anni

Introduzione al corso

Il corso mira a fornire le conoscenze e le abilità necessarie all'inserimento professionale nei settori della produzione audiovisiva e multimediale, rivolgendosi sia ad appassionati della narrazione per immagini, che a chiunque sia intenzionato ad esplorare le potenzialità espressive offerte dalle nuove forme artistiche digitali.

Gli obiettivi formativi del corso includono il conseguimento dell'operatività di base e avanzata sugli apparati dedicati al trattamento del video, la capacità di esprimere il proprio pensiero attraverso i linguaggi artistici dell'audiovisivo, la capacità di realizzare piani di progetto e di produzione realistici e contestualizzati, lo sviluppo di un approccio professionale alla realizzazione del prodotto artistico, e – più in generale – la capacità di realizzare progetti creativi di elevata complessità, interfacciandosi con le necessarie figure professionali. I diplomati dimostreranno di possedere elevate competenze tecnico/operative delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative alla progettazione e realizzazione di produzioni audiovisive, e di poter esercitare la sperimentazione artistica applicata ai settori delle arti visive digitali, multimediali, interattive e performative, del video e del cinema, e del web. Il percorso di formazione copre anche gli aspetti culturali, storici, metodologici e critici della materia, il cui apprendimento costituisce una condizione necessaria alla contestuale formazione tecnica e professionale.

Le competenze comunicative, gestionali e manageriali, necessarie per operare con successo nel panorama contemporaneo delle industrie creative, si completano attraverso progetti extracurricolari, collaborazioni e confronti diretti con il mondo professionale.

In linea con i più recenti sviluppi del settore, il piano di studi prevede la scelta di corsi integrativi articolati in due diverse aree di approfondimento tematico:

- produzione di audiovisivi lineari (percorso di **Video Production**);
- post produzione dell'immagine per contesti multimediali (percorso di **Digital Post Production**).

Finalità del corso

Il corso di Diploma accademico di Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media ha lo scopo di:

- diffondere conoscenze e competenze nelle attività fondamentali di pianificazione, sviluppo e produzione di contenuto audiovisivo in modo professionale;
- promuovere la comprensione e l'applicazione pratica delle relazioni reciproche tra conoscenza teorica ed elementi pratici nello studio della cultura e dei media;
- offrire l'opportunità di individuare aree di specializzazione per il proprio sviluppo personale e professionale;
- promuovere l'acquisizione di una conoscenza approfondita dei vari ambiti della produzione video, dalla scrittura di soggetti alla post produzione;
- fornire conoscenze tematiche e competenze trasversali in misura sufficiente e adeguata per consentire l'accesso a diversi settori e opportunità occupazionali, in particolare nei cicli successivi di istruzione superiore;
- facilitare l'acquisizione di capacità autonome di ricerca, efficaci per l'inserimento professionale o il proseguimento degli studi.

Risultati dell'apprendimento

Competenze generali

Conformemente ai Descrittori europei dei titoli di istruzione superiore, al termine del primo ciclo di studi gli studenti avranno raggiunto risultati dimostrabili nei seguenti ambiti:

1. **Conoscenza e capacità di comprensione** (knowledge and understanding): avere conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario, anche di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studio, con il supporto di libri di testo avanzati.
2. **Capacità di applicare conoscenza e comprensione** (applying knowledge and understanding): applicare le proprie conoscenze e capacità di comprensione, in maniera da dimostrare un approccio professionale al proprio lavoro, con particolare attenzione ai contesti collaborativi e di gruppo, e possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.
3. **Autonomia di giudizio** (making judgements): avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi.
4. **Abilità comunicative** (communication skills): saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti. Inoltre, gli studenti dovranno saper utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
5. **Capacità di apprendimento** (learning skills): aver sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

A. Conoscenza e comprensione.

Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti avranno maturato:

- A1 - Comprensione degli aspetti legali, culturali, etici e speculativi connessi alla pianificazione, produzione e distribuzione/esposizione di differenti progetti artistici.
- A2 - Conoscenza della struttura, della progettazione e dello sviluppo narrativo di produzioni audiovisive, sia di fiction che documentaristiche.
- A3 - Conoscenza applicativa della teoria filmica nella pratica creativa.
- A4 - Comprensione dell'influenza di fattori storici e culturali nella produzione audiovisiva contemporanea.
- A5 - Comprensione della struttura e delle funzioni dell'industria audiovisiva e in senso più ampio delle industrie della cultura e della creatività, tenendo in considerazione normative, prassi e sviluppi futuri.

B. Competenze concettuali e cognitive.

Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti saranno in grado di:

- B1 - Valutare il proprio lavoro identificandone i punti di forza e definendo le modalità di attuazione di un percorso di sviluppo continuo.
- B2 - Raccogliere, analizzare e valutare un'ampia gamma di informazioni per elaborare conclusioni ponderate e bilanciate.
- B3 - Ragionare in maniera creativa e visiva.
- B4 - Applicare le competenze cognitive necessarie per intraprendere, sviluppare e portare a termine differenti tipologie di progetti artistici e creativi.

C. Competenze pratiche e professionali.

Al completamento con profitto del corso di studi, gli studenti saranno in grado di:

- C1 - Identificare e valutare le problematiche correlate alla produzione audiovisiva al fine di gestire e realizzare un progetto dal principio al suo completamento.
- C2 - Operare strumentazione tecnica, software e strumenti impiegati nella produzione di prodotti audiovisivi, sia di fiction che documentaristici.
- C3 - Analizzare e interpretare differenti elementi correlati alla produzione e distribuzione dell'opera audiovisiva.
- C4 - Scegliere le metodologie più pertinenti per condurre una ricerca valida e affidabile lavorando sia su ricerche autonome che su progetti creativi di gruppo.
- C5 - Gestire efficacemente progetti correlati alla pratica professionale nelle industrie creative.

Prospettive occupazionali

I diplomati potranno svolgere la propria attività professionale in diversi ambiti, inerenti sia alla pianificazione, gestione, produzione e post produzione di contenuti audiovisivi, sia collaborando, in rapporto ai diversi settori di applicazione, alla programmazione, progettazione e realizzazione di progetti artistici complessi, opere audiovisive e prodotti multimediali, fino alla video art e alla gestione di ambienti virtuali e interattivi.

Gli sbocchi professionali previsti includono: Video Artist, Film Maker, Direttore della Fotografia, Operatore Camera, Operatore Steadicam, Montatore, Direttore di Produzione, Documentarista, Sceneggiatore, Colorist, Motion Graphics Artist, Compositor, VFX Artist.

Struttura del corso di studi

Primo Anno

Il primo anno introduce i concetti teorici e gli strumenti tecnici fondamentali per lo sviluppo di progetti in ambito audiovisivo, con l'obiettivo di fornire una panoramica utile all'inserimento artistico e professionale nei diversi settori dei media creativi.

Nella prima parte del corso si affrontano i fondamenti di storia e teoria della narrazione per immagini, analizzando gli aspetti principali della sceneggiatura, della messa in scena e della scenografia, valutandone così l'impatto sul risultato finale e sulla percezione da parte del pubblico.

Le competenze necessarie per effettuare scelte progettuali consapevoli includono un approfondimento delle fasi di sviluppo del prodotto audiovisivo, dalla pianificazione alla produzione e post produzione, analizzando i ruoli specifici all'interno dei team di lavoro per la corretta gestione delle dinamiche relazionali e comunicative.

La formazione tecnica prevede lo studio delle principali attrezzature di ripresa, quali camere, supporti e luci, e dei principali software di editing video e animazione grafica.

La costruzione della propria identità creativa si completa con un primo approccio allo studio delle industrie culturali e dei media, unito a pratiche di laboratorio sulle principali piattaforme per la comunicazione digitale, il project management, e l'esposizione professionale sul web. Tali competenze saranno spendibili anche per il successivo sviluppo della carriera, supportando l'inserimento lavorativo dopo il conseguimento del titolo di studio.

Secondo Anno

Il secondo anno amplia il bagaglio di competenze tecnico operative acquisite nella prima fase del percorso, approfondendo sia gli elementi tecnici della fotografia e dell'elaborazione digitale delle immagini, che le conoscenze legate ai processi di produzione e distribuzione dell'opera su larga scala, con approfondimenti critici sul piano narrativo e concettuale in funzione dei diversi pubblici e destinatari.

Attraverso gli insegnamenti teorici e le attività laboratoriali si esplorano le particolarità dei processi di produzione in funzione di diversi formati, tra cui il cortometraggio, il videoclip musicale, la fotografia digitale e il progetto di stampo documentaristico. Le pratiche di post produzione, applicabili a diversi contesti e linguaggi, coprono un ruolo fondamentale in questa fase del percorso, con approfondimenti tecnici sia sul linguaggio specifico del montaggio, che su elementi di compositing e VFX.

Seguendo il percorso formativo personale, le competenze di base vengono integrate con approfondimenti tematici di natura teorico pratica nell'ambito dei principi operativi di trattamento dell'audio per il video (percorso Video Production) e delle principali piattaforme e pratiche per il compositing digitale avanzato (percorso Digital Post Production).

Infine, la formazione alla professionalità viene integrata con l'acquisizione di elementi di economia,

management, legislazione e marketing, declinati nel settore creativo di riferimento, completando così il bagaglio di competenze trasversali indispensabili per un efficace inserimento lavorativo.

Terzo Anno

Le attività didattiche del terzo anno si accompagnano a una componente predominante di pratica professionale. Gli strumenti acquisiti durante gli studi vengono applicati allo sviluppo di progetti transdisciplinari, che vedono l'immagine digitale come elemento cardine all'interno di contesti ad elevata complessità strutturale e realizzativa, completando il bagaglio di competenze con strumenti avanzati di animazione digitale per contesti immersivi.

La prima parte dell'anno prevede inoltre lo sviluppo di un progetto di indirizzo, in base al piano di studi presentato, supportato da approfondimenti teorici nell'ambito dell'estetica e semantica della musica per immagini (percorso Video Production), e delle nuove frontiere della video arte interattiva (percorso Digital Post Production).

I crediti riconosciuti per attività ulteriori prevedono un alto grado di personalizzazione e autonomia, per il raggiungimento di una consapevolezza avanzata del proprio ruolo come professionista dotato di tutte le competenze necessarie per inserirsi con successo nel panorama contemporaneo delle industrie creative. Gli insegnamenti teorici supportano il processo di formazione, completando sia le competenze metodologiche e comunicative, che le capacità critiche e argomentative, attraverso l'analisi delle pratiche e delle relazioni esistenti tra cultura e consumatori, consentendo così di maturare un punto di vista attivo e consapevole intorno alle questioni più attuali del dibattito artistico internazionale.

Il percorso si completa con lo svolgimento del progetto finale, articolato nell'anno attraverso le fasi successive di concettualizzazione, pianificazione, realizzazione e comunicazione dei risultati. La prova finale non si esaurisce nella redazione di una relazione scritta, ma si configura come un vero e proprio progetto artistico/creativo di ampio respiro, legittimato da un rigoroso approccio alla ricerca e all'implementazione delle metodologie più adatte alla trasmissione efficace della visione creativa nel contesto industriale di riferimento.

Piano di studi

Primo anno

A.F.	Insegnamento	CFA
B	Elementi di produzione video	10
C	Storia del cinema e del video	4
B	Cinematografia 1	10
C	Storia e teoria dei nuovi media	6
B	Regia	10
A	Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo	4
A	Direzione della fotografia	4
A	Elaborazione digitale dell'immagine 1	6
A	Tecnologie e applicazioni digitali	6
Totale crediti 1° anno		60

Secondo anno

A.F.	Insegnamento	CFA
B	Cinematografia 2	8
C	Fondamenti di informatica	4
B	Tecniche di documentazione audiovisiva	10
A	Elaborazione digitale dell'immagine 2	4
D	Un corso integrativo a scelta tra: Audio e mixaggio 1 - percorso Video Production Elaborazione digitale dell'immagine 3 - percorso Digital Post Production	6
B	Digital Video	8
C	Organizzazione e produzione dell'arte mediale	6
C	Logica e organizzazione d'impresa	4
C	Fondamenti di marketing culturale	6
C	Legislazione per lo spettacolo	4
Totale crediti 2° anno		60

Terzo anno

A.F.	Insegnamento	CFA
D	Un corso integrativo a scelta tra: Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo 2 - percorso Video Production Teorie e tecniche dell'interazione - percorso Digital Post Production	4
B	Progettazione multimediale	10
A	Teoria e metodo dei mass media	8
A	Tecniche di animazione digitale	4
C	Sociologia dei nuovi media	4
C	Estetica delle arti visive	4
A	Informazione per l'arte: mezzi e metodi	6
F	Lingua straniera (Inglese)	4
F	Attività formative ulteriori Progetti e produzioni extracurricolari; Conferenze e seminari; Progettazione della professionalità, stage e tirocini; Partecipazione a scambi e progetti internazionali.	8
E	Prova finale	8
Totale crediti 3° anno		60

Insegnamenti

Primo anno

Elementi di produzione video

Questo insegnamento è parte fondante di un percorso sviluppato nell'arco dell'intero triennio, volto a formare un film maker competente, capace di collaborare e intervenire in ogni processo che compone una produzione filmica professionale.

Gestione di progetto

In questa parte del corso si affrontano aspetti organizzativi, gestionali e creativi di una produzione audiovisiva, con particolare riferimento ai differenti interpreti coinvolti, all'organizzazione del progetto e alla gestione della pre-produzione.

Fondamenti di ripresa

In questa parte del corso si sviluppano competenze tecniche di base connesse all'utilizzo di strumenti di ripresa e di illuminazione. La disciplina introduce sia sul piano teorico che pratico all'utilizzo di camere, ottiche, supporti e luci.

Fondamenti di post produzione

In questa parte del corso si affrontano i principi fondamentali alla base del montaggio non lineare e della post produzione, tenendo in considerazione le esigenze di progetto e i workflow professionali. La componente pratica pone le basi per l'utilizzo di software di editing video non lineare.

Storia del cinema e del video

Il corso sviluppa delle competenze di base relative alla storia del cinema e dell'audiovisivo volte a costruire una consapevolezza linguistica fondamentale per il prosieguo del percorso di studi. Tramite l'analisi dell'evoluzione del linguaggio cinematografico si identificheranno stili e prassi applicabili in differenti tipologie di produzione audiovisiva. Inoltre, le conoscenze acquisite in chiave storica permetteranno allo studente di comprendere le influenze del linguaggio sulla tecnica realizzativa e sulla prassi di produzione audiovisiva.

L'obiettivo generale del corso è far acquisire allo studente le conoscenze di base del linguaggio cinematografico e della storia del cinema, approfondendone i fondamenti e gli snodi storiograficamente più rilevanti.

Cinematografia 1

Questo corso fornisce le conoscenze e le abilità pratiche fondamentali per l'elaborazione registica e la pianificazione produttiva di una scena di dialogo, sia in termini di elaborazione creativa della sceneggiatura fornita, che in termini di direzione degli attori e di definizione del punto di vista registico.

Fondamenti di regia

In questa parte del corso si approfondiranno i principi fondamentali di sviluppo creativo di un prodotto audiovisivo, come il trattamento di

regia e il piano inquadrature, fondamentali per la realizzazione di qualsiasi tipologia di progetto cinetelvisivo.

Direzione attori

In questa parte del corso si affronteranno le tecniche base di direzione dell'attore e di recitazione, anche attraverso l'utilizzo di attività laboratoriali specifiche tese ad acquisire una maggiore comprensione delle dinamiche e delle relazioni comunicative nel rapporto tra regista e attore.

Storia e teoria dei nuovi media

Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti i principali strumenti introduttivi allo studio dei mezzi di comunicazione di massa, sia in una prospettiva storica sia attraverso i principali approcci teorici che caratterizzano i Media Studies. A una prima parte generale dedicata ai principali approcci teorici e metodologici che caratterizzano i Media Studies, il corso fa seguire una seconda parte di impostazione storica dedicata all'evoluzione dei media e alla nascita delle principali industrie culturali, per concludere con un approfondimento sui processi di digitalizzazione dell'industria dei media e sulle evoluzioni dei mercati globali in diversi contesti nazionali.

Scopo del corso è anche quello di introdurre gli studenti alle pratiche di base del pensiero critico, della ricerca e della scrittura accademica, aiutandoli ad applicare tali strumenti allo studio storico dei diversi media e delle loro implicazioni sul piano sociale, culturale, estetico e tecnologico.

Regia

La scrittura per il video è una tecnica molto specifica nel panorama della scrittura creativa e richiede una piena comprensione del funzionamento della narrazione visiva. Questo corso alterna lezioni frontali a incontri laboratoriali e punta a esplorare una varietà di processi, sia sperimentali che consolidati, impiegati nello sviluppo di una sceneggiatura, approfondendo così la conoscenza della narrazione cinematografica e televisiva. La classe affronterà i vari step e analisi per realizzare una sceneggiatura corretta dal punto di vista formale e nel rispetto delle regole base: idea e premessa, struttura, layout, trattamento, personaggi e dialoghi. Scopo del corso e delle attività laboratoriali sarà quello di fornire allo studente le capacità di scrittura e sviluppo registico di una narrazione lineare.

Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo

Questo corso teorico è volto a definire le principali metodologie di analisi del prodotto audiovisivo, sia nei suoi aspetti artistici che produttivi. Si acquisiranno gli elementi fondamentali per la lettura di un film, sia dal punto di vista storico che attraverso la comprensione degli elementi che compongono il sottotesto dell'opera. Ciò comprende l'analisi dell'uso degli elementi del linguaggio cinematografico, come storia, genere, stile di regia, scenografia, produzione, cinematografia, suono, montaggio, cast ecc. Le competenze acquisite vertono tanto sulla

costruzione linguistica del testo audiovisivo, quanto sulle componenti produttive soggiacenti, andando ad evidenziarne le reciproche relazioni nell'influenzare il risultato finale dell'opera.

Direzione della fotografia

Questo corso si concentra sullo sviluppo di tecniche specifiche di illuminazione e di costruzione del linguaggio visivo volte alla realizzazione di un prodotto creativo. Si approfondiscono elementi di illuminotecnica sia in termini pratici che tramite l'approfondimento dei differenti linguaggi audiovisivi. Le attività di corso prevedono l'acquisizione di una solida competenza pratica derivata dallo studio di set up fotografici differenti, dalla conoscenza di varie tipologie di illuminatori, e da principi di praticità e sicurezza sul set. Si analizzeranno inoltre esempi di direzione della fotografia significativi volti a sviluppare le competenze comunicative necessarie per la realizzazione del progetto di verifica finale.

Elaborazione digitale dell'immagine 1

Il corso si sviluppa in una serie di attività pratiche sulle principali piattaforme software, supportate da momenti di contestualizzazione teorica, volte a introdurre i principi fondamentali di trattamento dell'immagine digitale in termini di immagine statica, di compositing e di animazione.

Fondamenti di trattamento dell'immagine

In questa parte del corso si affrontano i principi teorici e pratici di base per il trattamento dell'immagine, sia in termini di strumenti software contemporanei che in prospettiva storica, al fine di comprendere i workflow specifici della post produzione.

Fondamenti di compositing

In questa parte del corso si affrontano i fondamenti tecnici per lo sviluppo e la realizzazione di un compositing digitale, sia in termini di pianificazione che di ripresa e post produzione dello shot.

Fondamenti di animazione

Nella parte finale del corso si toccano gli aspetti principali delle tecniche di animazione digitale e di realizzazione di motion graphics creative, analizzando e implementando praticamente stili e tecniche contemporanee.

Tecnologie e applicazioni digitali

Attraverso l'applicazione diretta degli strumenti presentati, il corso fornirà agli studenti una serie di competenze informatiche cross-disciplinari necessarie per divulgare in modo efficace i propri progetti e idee artistiche, declinando l'utilizzo delle piattaforme digitali sulle pratiche specifiche per i settori delle industrie creative.

Le aree intorno a cui verteranno le attività di laboratorio comprendono: l'utilizzo mirato degli strumenti di produttività personale, sia nell'uso individuale che nelle pratiche collaborative a distanza; le tecniche e i principi di ricerca autonoma e analisi delle informazioni in rete; l'implementazione di tecniche e applicazioni digitali per il project management; le basi di creazione,

organizzazione, sviluppo e gestione multiplatforma di contenuti creativi sul web. Il corso fornirà così delle soluzioni pratiche per una più efficiente gestione delle proprie attività all'interno del percorso di studi, oltre che per ottimizzare la propria esposizione professionale in rete, consentendo lo sviluppo di strategie efficaci di personal branding attraverso un utilizzo consapevole delle tecnologie e delle modalità comunicative più adeguate allo sviluppo della futura carriera.

Secondo anno

Cinematografia 2

Il corso è volto ad approfondire gli aspetti artistici legati ai meccanismi della comunicazione visiva dal punto di vista tecnico, estetico e culturale, completando così il bagaglio di competenze sviluppate durante il primo anno di studi. Il fine è quello di acquisire strumenti tecnici e artistici di livello avanzato in ambito fotografico, per una più profonda articolazione dell'atto comunicativo attraverso una composizione consapevole del quadro e dell'inquadratura.

Semiotica dell'audiovisivo

In questa parte del corso si approfondiscono elementi di semiotica legati alla costruzione dell'immagine e del quadro, applicando nella pratica fotografica, sia in studio che in esterna, elementi complessi di comunicazione visiva.

Digital Photography

Scopo di questo ciclo di incontri è approfondire la correlazione tra forma e significato, al fine di sviluppare un forte senso critico in merito alla composizione dell'immagine per la comunicazione artistica, attraverso lo sviluppo pratico di un progetto fotografico/audiovisivo di taglio narrativo e concettuale.

Tecniche di documentazione audiovisiva

Realizzare un prodotto documentaristico richiede una comprensione critica degli aspetti storici, passati e contemporanei, che influenzano le strutture sociali, economiche e politiche alla base di questo complesso genere di narrazione audiovisiva. Il documentarista deve stabilire delle solide basi etiche e professionali per poter affrontare il complesso rapporto che sussiste tra realtà, autore e spettatore. Questo corso ha lo scopo di incoraggiare la sperimentazione di differenti tecniche comunicative, applicando le competenze tecniche acquisite nel corso del primo anno per la realizzazione di un cortometraggio documentaristico. A tal fine si affronteranno tematiche legate sia allo sviluppo narrativo e linguistico di un prodotto documentario, che alle implicazioni tecniche e produttive specifiche del genere, fornendo agli studenti, tramite una costante pratica laboratoriale, le abilità necessarie per la realizzazione del progetto di verifica finale.

Elaborazione digitale dell'immagine 2

Il corso ha natura strettamente progettuale e si sviluppa a partire dalle conoscenze e abilità maturate attraverso l'insegnamento di Elaborazione digitale dell'immagine 1, affrontando elementi avanzati di animazione e di manipolazione dell'immagine, così da completare il bagaglio di abilità pratiche necessarie per operare autonomamente in questo ambito della creazione artistica. Si andranno ad implementare tecniche di motion graphics avanzate dedicate alla comunicazione di contenuti audiovisivi, approfondendo così gli strumenti software specifici della disciplina. L'attività progettuale si incentrerà sull'applicazione di strumenti specializzati di animazione e grafica digitale al servizio di finalità comunicative di stampo commerciale/divulgativo. Ogni studente svilupperà un proprio concept di comunicazione grafica, che verrà realizzato nell'arco degli incontri di laboratorio condotti dal docente titolare.

Fondamenti di informatica

In questo corso viene completata la competenza informatica di base per il settore di indirizzo, approfondendo le tecniche di editing non lineare specifiche degli audiovisivi e i diversi approcci che si possono adottare in funzione delle varie tipologie di testo. Si analizzeranno aspetti di montaggio narrativo, ellittico, espressivo e documentale sia in termini di linguaggio narrativo, che di tecniche operative in ambienti di software di editing non lineare (NLE), unite a complementi di base per l'interscambio dei dati su piattaforme dedicate alla gestione dell'informazione audio. L'attività laboratoriale verterà sull'implementazione di diverse tecniche di montaggio per differenti tipologie di prodotto audiovisivo, quali videoclip musicali, comunicazione commerciale, narrazione lineare e documentaristica.

Digital Video

Il corso affronta aspetti avanzati di gestione del workflow di produzione e post produzione, per lo sviluppo pratico di prodotti audiovisivi ad elevata complessità realizzativa, raggiungendo standard qualitativi professionali.

RAW workflow

In questa parte del corso si svilupperanno competenze specifiche nella gestione tecnica di un workflow RAW di livello broadcast. Si analizzeranno differenti approcci alla produzione e post produzione, tenendo in considerazione le esigenze specifiche di differenti media di distribuzione.

Color Grading

In questa parte del corso si affronteranno le fasi finali della post produzione di un prodotto cinetelvisivo. La gestione e la manipolazione del colore saranno affrontate sia in termini linguistici che tecnici, impiegando piattaforme software e strumentazioni specialistiche per la disciplina.

Organizzazione e produzione dell'arte mediale

Il corso si incentra sullo sviluppo delle competenze specifiche legate ai ruoli di produzione, in particolare a quella dell'Executive Producer, le sue responsabilità e le relazioni all'interno di una filiera strutturata di produzione e distribuzione dell'opera cinematografica e dei prodotti audiovisivi in generale. Organizzare e gestire progetti avanzati all'interno di gruppi di lavoro complessi, formati da professionisti con competenze differenti, è parte integrante delle capacità di un Executive Producer. A tal fine, all'interno dell'insegnamento si costituiranno gruppi di lavoro articolati che dovranno esercitarsi nello sviluppare, pianificare e implementare un progetto artistico attraverso lo sviluppo pratico di un piano di produzione dettagliato, realizzandone i documenti operativi specifici. Responsabilità e competenze verranno distribuite all'interno del team di produzione seguendo schemi operativi consolidati, per la produzione e la distribuzione dell'opera in base al pubblico di riferimento nel sistema dell'arte e nell'industria dell'intrattenimento.

Fondamenti di marketing culturale

Questo corso fornisce, insieme agli insegnamenti di Logica e organizzazione d'impresa e di Legislazione per lo spettacolo, una fondamentale integrazione di strumenti e principi indispensabili per operare efficacemente nel mondo del lavoro.

Il corso introduce i principali concetti e strumenti di analisi in ambito marketing, fornendo agli studenti le competenze di pianificazione marketing associabili a qualsiasi progetto artistico inerente il percorso di studi. Durante il ciclo di incontri, articolati sia in lezioni frontali sui principi fondamentali del marketing tradizionale che in approfondimenti monografici delle più attuali strategie marketing del settore di indirizzo, verranno esplorati concetti e strumenti fondamentali di teoria della comunicazione, di analisi del contesto economico, culturale e sociale, e di pianificazione strategica, facilitando così la capacità di promuovere, pubblicizzare e commercializzare il proprio talento e i propri prodotti creativi.

Logica e organizzazione d'impresa

Il corso introduce le conoscenze fondamentali per interagire con la complessità dei sistemi economici e organizzativi caratteristici delle industrie della cultura e della creatività nel panorama contemporaneo, maturando comprensione dei principali concetti e strumenti di analisi in ambito economico e business. Il ciclo di lezioni introduce ai rudimenti di economia aziendale e di organizzazione del lavoro e dell'impresa, attraverso una serie di incontri tematici finalizzati all'applicazione diretta degli strumenti necessari per lo sviluppo di un semplice piano economico, maturando così un approccio consapevole al mercato del lavoro: dall'avvio della libera professione, alla creazione di imprese digitali innovative, all'inserimento in realtà aziendali strutturate.

Inoltre, sono previsti approfondimenti specifici in cui esplorare l'evoluzione, l'organizzazione, i ruoli, le dinamiche e la filiera produttiva delle industrie creative, considerandone sia le specificità del settore di indirizzo (audio/video) che la crescente convergenza

di modelli e strutture derivata dai cambiamenti in corso nelle società a economia avanzata e nel panorama globale dei media digitali.

Legislazione per lo spettacolo

Scopo del corso è fornire agli studenti le competenze di natura legale necessarie per una gestione responsabile nel proprio operato professionale e per un utilizzo consapevole delle opere dell'ingegno all'interno del proprio ambito di attività. Attraverso una serie di incontri di indirizzo per corso di studi, declinati sulle diverse caratteristiche specifiche dei contenuti creativi realizzati, verranno affrontati argomenti legati alla normativa sullo spettacolo, alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore, ai diritti connessi, alle prassi editoriali, commerciali e negoziali, alla privacy, e alla deontologia professionale. Oltre a un'approfondita panoramica sulla legislazione italiana, verranno analizzate e discusse le principali tipologie contrattuali in uso nel settore di riferimento, fornendo agli studenti una visione pratica e reale delle implicazioni e applicazioni della normativa vigente.

Insegnamenti aggiuntivi a scelta

Audio e mixaggio 1

L'insegnamento a scelta è pensato per fornire un approfondimento sia teorico sia pratico nell'ambito del percorso Video Production in funzione del proprio piano di studi individuale. Il corso ha lo scopo di fornire al Producer una serie di competenze di base utili per la gestione tecnica dei contenuti audio in fase di produzione e di post produzione, svolgendo una serie di attività laboratoriali in contesti tecnici costituiti da una workstation dedicata e da un sistema di ascolto. Verranno esplorate le caratteristiche principali delle fasi di acquisizione, trattamento e riproduzione dell'informazione sonora, oltre alle basi teoriche e ai principi operativi degli strumenti di mixaggio e di sound design, soffermandosi in particolare sulle pratiche di trattamento estetico del segnale attraverso equalizzatori, processori di dinamica ed effetti. Verranno inoltre affrontate le componenti di interconnessione e comunicazione tra le piattaforme di editing audio e le applicazioni di post produzione audiovisiva.

Elaborazione digitale dell'immagine 3

L'insegnamento a scelta è pensato per fornire un approfondimento sia teorico che pratico nell'ambito del percorso Digital Post Production in funzione del proprio piano di studi individuale. Il corso approfondisce le pratiche artistiche di compositing digitale, le principali tecniche operative, e le loro applicazioni in differenti ambiti di sviluppo creativo. Nel corso si affronteranno inizialmente i principi teorici e pratici del compositing digitale, con particolare riferimento ai sistemi di interscambio delle immagini e ai differenti software impiegati in pipeline di post produzione professionali. L'attività laboratoriale verterà sull'applicazione diretta delle tecniche studiate, per la realizzazione di compositing complessi e originali, attraverso l'utilizzo creativo di elementi tridimensionali, VFX, digital make up, motion capture e tracking avanzato.

Terzo anno

Progettazione multimediale

Obiettivo del corso è la realizzazione di un progetto creativo concreto, secondo tipologie di opere e modelli di produzione corrispondenti a contesti professionali specifici di settore. La pratica artistica e professionale si sviluppa attraverso le fasi di progettazione, pianificazione e realizzazione di un'opera artistica di adeguato livello di complessità, all'interno di un'attività pratica indipendente o di gruppo. La progettazione richiederà l'impiego effettivo di tutte le competenze acquisite durante il percorso di studi, supportata parallelamente da approfondimenti teorici di indirizzo in funzione della tipologia di prodotto e del piano formativo individuale. Attraverso modelli di apprendimento attivo basati sullo sviluppo di progetti, gli studenti impareranno come valutare le proprie stesse capacità e conoscenze, sviluppando una strategia che porti a raggiungere il livello di competenza desiderato. Il percorso di formazione si concretizzerà quindi in progetti audiovisivi e multimediali complessi, realizzati da gruppi di lavoro eterogenei all'interno di contesti avanzati di produzione, consentendo così lo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, ed esplorando la pratica creativa specifica dell'area di specializzazione per indirizzare al meglio il proprio sviluppo professionale in funzione della futura carriera.

Teoria e metodo dei mass media

Il corso è dedicato agli studi culturali e sui media e al loro rapporto con la pratica creativa e professionale di settore. Si indaga il rapporto tra media, cultura e società con particolare attenzione per l'uso dei nuovi media come forma espressiva nella cosiddetta 'new media art'. L'approccio è trasversale e multidisciplinare, con l'intento di far maturare la consapevolezza dello studente rispetto al contesto socio-culturale, etico ed estetico della propria disciplina e delle intersezioni tra i vari settori delle industrie creative. Le cornici teoriche, gli strumenti di analisi e gli autori trattati consentono allo studente di dare struttura, contesto e spessore analitico al progetto finale del percorso di studi.

Tecniche di animazione digitale

Corso di natura strettamente progettuale, in cui si affronteranno aspetti tecnici e creativi legati alle nuove tecnologie immersive rivolte all'esperienza audiovisiva. La pratica laboratoriale sarà incentrata sull'acquisizione di competenze tecniche dedicate alla realizzazione di un'esperienza VR, AR o 360° immersiva e interattiva, mantenendo tuttavia un costante focus sulle applicazioni delle medesime tecnologie anche all'interno dell'innovativo contesto delle Virtual Productions. Gli elementi di progetto saranno realizzati in gruppi di produzione dove gli allievi riverseranno interessi e competenze specifiche maturate nelle attività precedenti, come competenze di motion graphics, narrazione, regia, compositing, ecc. Le attività tecniche di laboratorio saranno arricchite da interventi di confronto e approfondimento con professionisti specializzati nel settore del render real time, dell'interazione, e della realtà virtuale.

Estetica delle arti visive

Questo insegnamento è finalizzato all'analisi critica avanzata della comunicazione artistica per immagini, attraverso differenti tipologie di linguaggi e prodotti appartenenti al panorama multiforme della cultura visiva contemporanea. Il corso si struttura in cicli monografici durante i quali verranno analizzate le caratteristiche morfologiche ed estetiche di casi esemplari della comunicazione audiovisiva declinata attraverso differenti media. Gli studenti saranno chiamati a partecipare attivamente alla costruzione dell'attività d'aula, sviluppando temi di ricerca e approfondimento in funzione del proprio percorso di formazione e dei propri obiettivi professionali. Al termine del ciclo di incontri gli studenti saranno in grado di analizzare autonomamente elementi complessi della comunicazione per immagini, mettendoli in relazione a teorie e metodi più generali dell'espressione artistica.

Sociologia dei nuovi media

Il corso accompagna lo sviluppo del progetto finale nell'introdurre i principi e le modalità più importanti della ricerca in ambito sociale, consentendo lo sviluppo di una comprensione critica avanzata circa le metodologie di ricerca qualitative e quantitative e la loro applicazione nelle pratiche della ricerca artistica. Scopo degli incontri frontali è introdurre gli studenti a una varietà di strumenti utili per l'analisi dei fenomeni sociali correlati alla creazione, divulgazione e consumo del prodotto culturale, di modo da consentire il raggiungimento di una consapevolezza autonoma nel valutare l'impatto della propria azione creativa rispetto al contesto di riferimento. Tali strumenti potranno trovare applicazione diretta nello sviluppo del proprio progetto finale (ad esempio nella forma di interviste, questionari, test e osservazioni intorno al comportamento degli utenti) per la raccolta e analisi di dati utili a supportare e indirizzare il processo di ricerca, legittimandone le scelte e i risultati.

Informazione per l'arte: mezzi e metodi

Il corso, insieme all'insegnamento integrativo di Sociologia dei nuovi media, supporta le fasi conclusive del percorso di studi fornendo gli strumenti e le competenze di base necessarie per l'analisi e l'applicazione di forme e strumenti avanzati di trasmissione dell'informazione culturale e artistica. Congiungendosi agli studi di teoria della comunicazione e di divulgazione delle opere creative svolti durante le fasi precedenti del percorso, gli studenti raggiungeranno un livello autonomo nell'analisi di contenuti e sottotesti dei processi informativi in ambito artistico, con particolare attenzione ai metodi di ricerca e decodifica delle informazioni contestuali più rilevanti per lo sviluppo del proprio progetto finale. Inoltre, gli incontri consentiranno di padroneggiare le tecniche comunicative necessarie per sviluppare le componenti informative della propria progettualità e del proprio stile artistico, approfondendone, anche attraverso il confronto attivo sui materiali prodotti dagli studenti, gli aspetti stilistici, morfologici e semantici.

Insegnamenti aggiuntivi a scelta

Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo 2

Il corso è pensato per fornire un complemento teorico di supporto allo sviluppo del progetto pratico di specializzazione svolto nel parallelo modulo di Progettazione Multimediale. Questo insegnamento è legato al percorso di Video Production e si propone di far comprendere a livello avanzato l'interazione suono-immagine nella narrazione audiovisiva, attraverso l'analisi estetica, strutturale e semantica del ruolo della musica nel cinema (colonna sonora) e nella comunicazione commerciale. Scopi del corso sono: la comprensione di come il linguaggio musicale possa contribuire a determinare il significato e l'emozione di una narrazione audiovisiva; il potenziamento della capacità di lettura critica di un testo cinematografico; la costruzione di un lessico specialistico utile alla comunicazione efficace ed efficiente delle linee guida per lo sviluppo di un progetto narrativo; la conoscenza di forme e generi della musica per immagini necessari per utilizzare al meglio la letteratura musicale più idonea in base al progetto.

Teorie e tecniche dell'interazione

Il corso è pensato per fornire un complemento teorico di supporto allo sviluppo del progetto pratico di specializzazione svolto nel parallelo modulo di Progettazione Multimediale. Questo insegnamento è legato al percorso di Digital Post Production ed esplora gli orizzonti più attuali delle tecniche, delle modalità e dei linguaggi in ambito performativo e interattivo, quali ad esempio la Web Art, il Video Mapping, il VJing, le esperienze immersive, e più in generale le nuove forme della Video Art digitale. Le attività didattiche prevedono incontri seminariali con artisti e produttori che presenteranno i più recenti sviluppi delle pratiche visive declinati nei diversi settori delle industrie creative, come la performance artistica, l'installazione museale, l'evento live e la comunicazione commerciale, con lo scopo di offrire una panoramica il più ampia e aggiornata possibile sia dei linguaggi espressivi che delle tecnologie sottiacenti.

Strutture di servizio agli studenti

Portale online

Il portale online di SAE Institute è lo strumento ufficiale per la trasmissione delle informazioni agli studenti. Sul sito sono consultabili i regolamenti generali e di corso, i calendari e gli orari degli appelli d'esame, le informazioni sui docenti e sugli insegnamenti. Sul portale possono essere pubblicate ulteriori informazioni generali, avvisi, modulistica, materiale didattico relativo agli insegnamenti.

Il portale è raggiungibile, per gli studenti forniti di credenziali valide, all'indirizzo: <https://login.sae.edu/>. Le credenziali istituzionali di accesso al portale online vengono fornite agli studenti durante la prima settimana di orientamento. Le credenziali istituzionali consentono l'autenticazione per l'accesso ai servizi online dell'Istituto e l'utilizzo di una casella di posta elettronica, che costituisce il canale preferenziale per la comunicazione personale con l'Istituto.

Il portale online comprende due sezioni principali:

- Student Portal
- Canvas

Student Portal

La sezione Student Portal consente l'accesso ai servizi logistici e amministrativi, tra cui:

- anagrafica di immatricolazione e recapiti personali;
- situazione amministrativa e stato dei pagamenti;
- piano di studi e corsi di cui risulta attiva l'iscrizione;
- registro elettronico personale delle presenze registrate;
- libretto elettronico personale delle valutazioni di profitto registrate;
- calendario personale con orari per attività formative e appelli d'esame;
- sistema di prenotazione delle risorse e dei laboratori (ove previsto).

Canvas

La sezione Canvas costituisce il VLE (Virtual Learning Environment) di supporto alle attività didattiche e consente l'accesso a diversi servizi accademici, tra cui:

- bacheca generale dell'Accademia;
- guide e regolamenti didattici;
- bacheche digitali dei singoli corsi di insegnamento;
- informazioni specifiche su corsi d'insegnamento e attività didattiche;
- contatti con docenti e assistenti alla didattica;
- forum e spazi di discussione;
- materiali di studio e di approfondimento;
- liste bibliografiche e contenuti digitali online;
- accesso ai cataloghi bibliografici digitali;
- scadenze e informazioni sulle prove d'esame;
- servizi per la consegna online delle prove d'esame;
- comunicazione dei risultati di valutazioni e verifiche.

Contatti

Per informazioni o problemi, gli studenti possono rivolgersi a:

Reception e Front Desk

telefono: +39 02 89 120540

email: milano@sae.edu

Segreteria didattica e servizi agli studenti

telefono: +39 02 89120540

email: segreteria@sae.edu

Area tecnica, tutor e laboratori

telefono: +39 02 89 051127

Corso di Diploma in Produzione Audio:

audio.milano@sae.edu

Corso di Diploma in Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media:

film.milano@sae.edu

SAE Institute adotta una "politica a porte aperte", incoraggiando gli studenti a comunicare direttamente con il personale in caso di bisogno (per chiedere consigli, ricevere informazioni o rendere noti problemi e difficoltà). Per tutto il personale interno all'Istituto, è possibile fissare un appuntamento individuale tramite email o sportello di segreteria.

L'indirizzo email dei docenti e del personale dell'Istituto è presente sulle piattaforme digitali e segue la sintassi generale: [\[iniziale\]nome.cognome@sae.edu](mailto:[iniziale]nome.cognome@sae.edu).

Norme di riferimento

Per ulteriori dettagli, ove non altrimenti specificato, si rimanda al quadro normativo interno dell'Accademia, disponibile sul portale online e sul sito istituzionale al pubblico. In particolare, i testi di riferimento sono:

- Regolamento Generale dell'Accademia
- Regolamento Didattico Generale corsi AFAM

AUDIO

ANIMATION

BUSINESS

FILM

GAMES

MEDIA

SAE Institute Milano - Via Domenico Trentacoste, 14 - 20134 Milano