

FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

La Fondazione Accademia Teatro alla Scala, presieduta da Giuseppe Vita e diretta da Luisa Vinci, costituisce un polo unico nel panorama formativo europeo ed extraeuropeo grazie a un'offerta didattica che abbraccia pressoché tutte le professioni legate allo spettacolo dal vivo: artistiche, manageriali, tecniche. Ed è un'istituzione unica perché connessa a uno dei teatri lirici più famosi del mondo, i cui artisti e professionisti, oltre ai maggiori esperti nel campo delle *performing arts*, formano il corpo docente, condividendo una metodologia didattica che privilegia l'attività pratica in scena e dietro le quinte. Ciò perché l'esperienza maturata attraverso produzioni d'opera e di balletto, concerti, esposizioni e progetti speciali, oltre a tirocini presso le maggiori istituzioni di spettacolo, fornisce agli allievi le competenze più adeguate per inserirsi nel mondo del lavoro. E questo sin dal 1813, anno in cui nasce la Scuola di Ballo, che, nel tempo, ha plasmato artisti di caratura assoluta. Oggi l'Accademia è divisa in quattro dipartimenti - *Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori e Management* - con oltre trenta corsi, fra percorsi propedeutici, di formazione, di alto perfezionamento, corsi di diploma accademico di I livello afferenti all'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che rilasciano titoli equipollenti a quelli universitari nonché Master di I livello, workshop e stage estivi.

Oltre al Teatro alla Scala, i Soci Fondatori sono Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Intesa Sanpaolo, Fondazione Milano per la Scala, Fondazione Bracco, Fondazione Berti, Università Commerciale Luigi Bocconi.

DIPARTIMENTO MUSICA

Daniele Borniquez, Responsabile

ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI

Il corso, biennale, prepara alla carriera professionale giovani cantanti dotati di una solida formazione vocale e musicale sotto la guida di Luciana D'Intino, responsabile didattico, al cui fianco si alternano interpreti della scena contemporanea che tengono delle masterclass per l'approfondimento del repertorio, mentre per lo studio dei ruoli sono presenti rinomati maestri collaboratori. Lo studio rigoroso s'intreccia costantemente con un'intensa attività artistica, in Italia e all'estero, ove spicca la partecipazione degli allievi alle produzioni del Teatro alla Scala oltre a un titolo operistico che ogni anno viene loro interamente affidato, il "Progetto Accademia".

PERFEZIONAMENTO PER PROFESSORI D'ORCHESTRA

Il programma, biennale, unico in Italia ad abbracciare il repertorio sinfonico, operistico e di balletto, prevede esercitazioni orchestrali e di ensemble, lezioni individuali di strumento, musica da camera e prove a sezioni, tenute dalle Prime Parti dell'Orchestra del Teatro alla Scala a cui si affianca un'intensa attività artistica in Italia e all'estero, sotto la guida di alcuni fra i più autorevoli e rinomati direttori del mondo. Gli allievi si esibiscono al Teatro alla Scala e presso teatri, società concertistiche e festival di rilievo internazionale.

PERFEZIONAMENTO PER MAESTRI COLLABORATORI

Il corso, biennale, sviluppa le diverse competenze del maestro collaboratore, figura fondamentale nel teatro musicale, che assomma in sé le funzioni di maestro di sala, vocal coach, maestro di palcoscenico, suggeritore, direttore della banda di palcoscenico, maestro preparatore e accompagnatore del coro. L'unicità del corso è data dal forte legame con il Teatro alla Scala, dove gli allievi lavorano nelle produzioni dell'Accademia inserite nel cartellone, oltre ad assistere a prove e spettacoli della stagione lirico-sinfonica.

PROPEDEUTICO AL CORO DI VOCI BIANCHE

Il programma, articolato in un biennio, offre una formazione musicale di base che porti all'inserimento di giovani cantori nel *Coro di Voci Bianche* dell'Accademia. Sotto la direzione artistica di Bruno Casoni, già direttore del Coro del Teatro alla Scala di Milano, gli allievi studiano il repertorio operistico e sinfonico-corale apprendendo la tecnica vocale, le strutture fondamentali della notazione musicale e la pratica corale.

DIPARTIMENTO DANZA

Frédéric Olivieri, Direttore

Maurizio Vanadia, Vice direttore

SCUOLA DI BALLO – FORMAZIONE PER BALLERINI PROFESSIONISTI

Nata nel 1813, la Scuola di Ballo, diretta da Frédéric Olivieri, offre una preparazione completa in danza classico-accademica e moderno-contemporanea, affiancando alle lezioni di tecnica un'intensa attività artistica in Italia e all'estero, *in primis* al Teatro alla Scala. Ampio il repertorio affrontato durante gli otto anni di studi, che si traduce nell'interpretazione, in scena, delle coreografie dei grandi maestri di ieri e di oggi, come Marius Petipa, August de Bournonville, George Balanchine, Maurice Béjart, Mats Ek, William Forsythe, Jiří Kylián, Roland Petit, Angelin Preljocaj.

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN DANZA CLASSICA A INDIRIZZO TECNICO-DIDATTICO

Il triennio approfondisce le tecniche della danza classico-accademica secondo la metodologia didattica dei primi sei anni della Scuola di Ballo dell'Accademia, fornendo competenze di alto livello a chi voglia dedicarsi all'insegnamento. Questo percorso, completato da una significativa attività di praticantato e dallo studio delle discipline musicali, anatomiche, storiche e psico-pedagogiche connesse alla danza, consentirà ai diplomati sia di svolgere un'attività coreutica professionale, sia di proseguire gli studi con corsi di diploma accademico di II livello o Master di I livello.

PERFEZIONAMENTO IN DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA

Il corso, che si avvale della direzione artistica di Maurizio Vanadia, si rivolge a danzatori che intendano intraprendere la carriera professionale affinando la propria preparazione tecnica e interpretativa attraverso lo studio di diversi stili coreutici e metodi coreografici.

Il corpo docente è formato da artisti di primo piano, sia per la danza classica e il repertorio sia per la danza contemporanea, e da coreografi e maître di assoluta caratura, chiamati a tenere masterclass e coaching mirati.

PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICO-ACCADEMICA

Bambini e bambine, di età compresa fra i 6 e i 10 anni, vengono avvicinati al mondo della danza e della musica per mezzo dell'attività ritmica e motoria. Gli allievi, oltre ad essere coinvolti in un'esperienza di carattere ludico-espressivo, sviluppano le potenzialità fisiche e musicali ed apprendono i primi passi di danza classica alla sbarra e al centro.

STAGE ESTIVI

Il Dipartimento propone ogni estate degli stage rivolti sia a bambini fra i 7 e i 10 anni sia a ragazzi fra gli 11 e i 22 anni, per dare loro la possibilità di conoscere la metodologia degli insegnanti di una delle Scuole più prestigiose del mondo.

DIPARTIMENTO PALCOSCENICO-LABORATORI

Umberto Bellodi, Coordinatore

CORSO PER HAIR E MAKE-UP ARTIST

Il corso, che vanta il coordinamento tecnico-artistico di Tiziana Libardo, a capo del reparto Truccatori e Parrucchieri del Teatro alla Scala, prepara professionisti specializzati nella realizzazione del trucco di scena, delle acconciature e nella gestione delle parrucche. Il programma comprende lezioni teoriche, pratiche e un periodo di *stage* presso enti di spettacolo, in Italia e all'estero. Le competenze acquisite possono essere applicate in diversi ambiti dell'entertainment, come set fotografici, sfilate di moda, set cinematografici e televisivi e nel mondo del "beauty" in generale.

CORSO DI SPECIAL MAKE-UP

Questo percorso professionale, il cui coordinatore tecnico-artistico è Roberto Mestroni, consente di apprendere tutte le tecniche necessarie alla realizzazione di effetti speciali richiesti in molteplici settori dello spettacolo: teatro musicale e di prosa, cinema, televisione. Alternando alla lezione teorica l'esercitazione pratica in laboratorio, garantisce la progressiva acquisizione di tecniche sempre più complesse (applicazione di una calotta, realizzazione di calchi del viso e della testa, creazione del calco master per la modellazione, stampi del modellato e delle protesi).

CORSO PER PARRUCCIAIO

Con il coordinamento tecnico-artistico di Tiziana Libardo, questa proposta fornisce le competenze necessarie per costruire e conservare parrucche e posticci. Il parrucciaio è particolarmente richiesto non solo nel settore teatrale (opera, prosa, musical), ma anche in quello cinematografico, a livello nazionale e internazionale. Il programma alterna lezioni teoriche a un'intensa attività pratica e si arricchisce di un periodo di *stage* presso enti e istituzioni di spettacolo.

CORSO DI SARTORIA TEATRALE

Il corso, il cui coordinatore tecnico-artistico è Antonio Lavazzo, responsabile del Reparto Sartoria del Teatro alla Scala, forma un professionista capace di gestire tutto il processo legato alla produzione del costume teatrale, sia in laboratorio con la confezione e messa a misura sia in palcoscenico con la vestizione degli artisti e le riparazioni sartoriali, fino alla manutenzione e conservazione. Il progetto didattico alterna attività teorica e pratica, con una significativa esperienza di stage in ambito teatrale e presso atelier di moda di grande prestigio, non solo in Italia.

CORSO DI TECNOLOGIA DEL SUONO

Il programma, il cui coordinamento tecnico-artistico è in capo a Stefano Barzan, forma un professionista capace di ricoprire molteplici ruoli all'interno di qualsiasi contesto musicale: fonico, regista del suono, microfonista, fonico di studio e teatrale, tecnico di gestione di laboratori musicali e di archivi sonori, tecnico di post-produzione e live. Le molteplici esercitazioni pratiche in aula, in esterna, in studio di registrazione e in contesti *live* oltre a uno stage presso studi di registrazione, service audio ed aziende di settore, rendono questo percorso unico.

CORSO DI FOTO, VIDEO E NEW MEDIA

Il corso, che vanta come coordinatore artistico Luca Scarzella, forma professionisti capaci di realizzare non solo video e servizi fotografici che documentino ogni forma di spettacolo dal vivo, set cinematografici ed eventi artistici di vario genere, ma anche prodotti multimediali innovativi, sempre più richiesti nel settore della comunicazione. Il programma affianca alle lezioni teoriche un'intensa attività pratica, con sessioni fotografiche e video al Teatro alla Scala e in altri prestigiosi teatri, riprese in sala di posa, nonché realizzazione di dirette *streaming*.

CORSO PER LIGHTING DESIGNER

Coordinato da Andrea Giretti, Light designer del Teatro alla Scala, questo percorso fornisce le competenze necessarie a ideare, progettare e gestire sistemi di illuminazione in spazi interni ed esterni, per spettacoli teatrali, televisivi, cinematografici e per ogni genere di evento. Il programma didattico si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche; oltre all'assistenza alle prove luci degli spettacoli del Teatro alla Scala, è previsto anche uno stage presso lo stesso teatro milanese o altri teatri, festival ed enti che si occupano della produzione di spettacoli dal vivo.

SPECIALIZZAZIONE IN SCENOGRAFIA TEATRALE

Sotto il coordinamento tecnico-artistico di Franco Malgrande, a capo della direzione tecnica del Teatro alla Scala, gli allievi vivono l'esperienza unica di partecipare attivamente al processo di produzione degli spettacoli del Teatro milanese, ruotando all'interno dei gruppi di lavoro nei vari reparti (scenografia, pittura, scultura, costume, attrezzatura) dei laboratori di scenografia, sperimentando tutte le fasi di realizzazione di un allestimento scenico. Il biennio alterna attività teorica e pratica, oltre a uno stage presso enti che operano nello spettacolo, in Italia e all'estero.

WORKSHOP

Il Dipartimento propone anche dei workshop propedeutici (tecnologia del suono, hair & make-up artist, sartoria, lighting design, foto, video e new media), che hanno l'obiettivo sia di avvicinare alle diverse discipline sia di fornire le competenze necessarie ad affrontare le selezioni ai corsi professionali di riferimento.

DIPARTIMENTO MANAGEMENT

Monica Errico, Responsabile

MASTER IN PERFORMING ARTS MANAGEMENT

Realizzato in partnership con POLIMI-Graduate School of Management del Politecnico di Milano e in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, il Master permette di conoscere le più efficaci politiche manageriali adottate nell'ambito delle *performing arts*, con l'obiettivo di formare professionisti capaci di operare nelle molteplici aree d'attività del settore: sovrintendenze, direzioni artistiche, direzioni di produzione, sponsoring e fundraising, comunicazione e marketing. Il programma prevede uno studio intensivo in aula a cui fa seguito uno stage presso le istituzioni più importanti a livello internazionale, in primis il Teatro alla Scala.

CORSO DI DIREZIONE DI SCENA

Il corso, i cui coordinatori scientifici sono Luca Bonini, Andrea Boi, Davide Armati Battistelli e Barbara Patruno, direttori di scena del Teatro alla Scala, è realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. Articolato in attività teorica e pratica, con un significativo periodo di *stage*, prepara un professionista capace di sovrintendere all'intero andamento tecnico-artistico di uno spettacolo, lavorando in stretta collaborazione con regista, direttore musicale, direttore del ballo, oltre ad occuparsi della sicurezza e della presenza puntuale di persone e cose in palcoscenico e a dettare l'ingresso degli artisti in scena e i cambi tecnici.

MASTER EXECUTIVE IN SPONSORING E FUNDRAISING PER ARTE E SPETTACOLO

Il Master, realizzato in collaborazione con POLIMI-Graduate School of Management del Politecnico di Milano, con la partecipazione della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e in partnership con Rete del dono, fornisce competenze specifiche in *sponsoring* e *fundraising* a chi si muove nel campo delle arti visive e performative e in generale nel mondo della cultura, dove oggi più che mai è vitale saper sviluppare strategie che garantiscano la sostenibilità, ottimizzando le risorse disponibili e generandone di nuove.

WORKSHOP IN PRODUCTION MANAGEMENT

Articolato in lezioni frontali ed esercitazioni affidate alla Direzione di Produzione del Teatro alla Scala e ad altri affermati professionisti del settore, offre una panoramica sulle figure professionali, le strategie e gli strumenti necessari a pianificare, calendarizzare ed organizzare le produzioni di opera, musica e danza, in teatro, festival e tour.

WORKSHOP IN DANCE MANAGEMENT

Il workshop, coordinato da Roberto Giovanardi, prende in esame strategie e strumenti manageriali, organizzativi e normativi necessari alla pianificazione, produzione, organizzazione ed amministrazione della danza. Completato da un focus sulla distribuzione degli spettacoli in Italia e all'estero e sull'organizzazione delle tournée, il percorso si conclude con una riflessione sulle prospettive future della danza.

ALUMNI

Una volta terminato il proprio corso, lo studente potrà entrare a far parte della community Alumni Accademia La Scala, una piattaforma che mette a disposizione degli ex allievi una serie di servizi esclusivi: offerte di lavoro, networking, contenuti di formazione continua, mentorship, eventi, incubatore di progetti, oltre a convenzioni e sconti riservati.

alumni.accademiascala.it