ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

anno accademico 2013/14

____

Costume Design 1

c.f. 6

Prof. ssa Zaira de Vincentiis

Finalità del corso
Il corso ha come obiettivo la preparazione degli studenti alla progettazione del costume per lo spettacolo nelle sue principali espressioni : il teatro lirico, il teatro di prosa, il musical, il cinema. L'analisi di alcuni periodi della storia del costume nello spettacolo consentirà lo sviluppo delle linee tematiche connesse alla progettazione. . Una significativa parte del corso sarà dedicata alla metodologia della ricerca iconografica .la progettazione dei costumi partirà dagli schizzi ideativi ai bozzetti definitivi dei personaggi completa di tutti gli accessori (attrezzeria ,parrucche,gioielli,maschere ,scarpe ,ecc..)completi di tavole tecniche inoltre il progetto sarà completato di campionature e campioni di materiali elaborati. Il corso si articolerà in lezioni frontali che avranno il compito di introdurre gli aspetti cultural-storici della materia progettuale, mentre alla didattica esercitativo-laboratoriale sarà demandato il compito di trattare quegli aspetti di ricerca, documentazione ed elaborazione grafica dei temi teorici affrontati, approfondendo anche le metodologie di sviluppo pratico-realizzativo. In tale contesto di sicuro interesse sarà la visione di film e rappresentazioni teatrali, con particolare riferimento al melodramma, dove il costume abbia una valenza filologica e racconti il personaggio. Verranno, inoltre, prese in esame le opere dei maggiori costumisti teatrali e cinematografici dell’ultimo secolo. Parte integrante del corso, e della verifica finale, sarà lo sviluppo da parte dei discenti di un project-work che costituirà la componente operativa di base per la progettazione del costume per le varie forme di spettacolo.

Programma
Il corso di Costume per lo spettacolo si articolerà in vari momenti formativi che avranno come oggetto le seguenti tematiche: * Il Curculio di Plauto * La Bisbetica Domata di W. Shakespeare * Studio del taglio degli abiti e metodi realizzativi nelle varie epoche storiche. * Le diverse funzioni dell'abito in rapporto al suo utilizzo * Significato simbolico e funzionale degli abiti e degli accessori nelle varie epoche * Il significato del costume nel teatro * Il significato del costume nel cinema * Il significato del costume nella televisione * Il disegno per il costume: tecniche e strumenti. Metodi di visualizzazione. Disegno compositivo e regole di rappresentazione del corpo umano, con particolare riferimento ai canoni storici * La stilizzazione, l’andamento portante della figura, le definizioni delle espressioni del volto, la resa dell’incarnato, la linea dell’abito, il tessuto, le pieghe di posizione, i particolari. * Ricerca sui tessuti e sperimentazioni dei materiali utilizzati nell’ambito del costume * Sviluppo di un Project work: a partire da un testo si affronterà la progettazione dei costumi in versione teatrale. Particolare importanza verrà data al contesto storico a cui l’opera si riferisce. La cartella si considera completa dello studio degli accessori, dei trucchi, dei particolari, dello studio dei materiali utilizzati, delle maschere e sarà parte integrante della verifica finale.   Il corso prevede: * Lezioni frontali * Studio del materiale didattico fornito dal docente * Esercitazioni * Realizzazione di un elaborato finale

Modalità d’esame
L’esame finale si comporrà di una prova orale e della discussione del project work assegnato al corso. I principali criteri di valutazione dell’esame saranno: * Capacità di articolare un discorso complesso * Capacità di esprimersi con chiarezza e con linguaggio appropriato * Capacità di selezionare criticamente le informazioni ricevute al corso memorizzando con precisione quelle maggiormente significative * Capacità di tradurre nel formalismo grafico le idee provenienti dalle analisi e le ricerche precedentemente condotte * Capacità di realizzare quanto progettato attraverso i bozzetti * Capacità di autonomia nello sviluppare un lavoro originale

Bibliografia
Marangoni Giorgio ***Evoluzione storica e stilistica della moda*** vol. 1 SMC 1997 Marangoni Giorgio ***Evoluzione storica e stilistica della moda*** vol. 2 SMC 2003 Marangoni Giorgio ***Evoluzione storica e stilistica della moda*** vol. 3 SMC 1998 Levi Pisetzky Rosita ***Storia del costume in Italia*** in 5 voll. Istituto editoriale Italiano 1964 L. Kybalova, O. Herbenova, M. Lamarova ***Enciclopedia illustrata della moda*** Bruno Mondadori, Milano, 2002 AA. VV. ***Dalla collezione del Kyoto costume Institute. La Moda. Storia dal XVIII al XX secolo***. Taschen, Koln, 2002 Seeling Charlotte ***Moda. 150 anni di stilisti, designer, atelier*** Gribaudo, Milano, 2006 http://www.amazon.it/Moda-anni-stilisti-designer-atelier/dp/8858002121 [**Ferrario Giulio**](http://www.hoepli.it/autore/ferrario_giulio.html), ***Il costume antico e moderno***, Congedo http://www.hoepli.it/libro/il-costume-antico-e-moderno-/9788896483053.html [**Rieff Anawalt Patricia**](http://www.hoepli.it/autore/rieff_anawalt_patricia.html), ***Storia universale del costume, abiti e accessori dei popoli di tutto il mondo***, ed. Mondadori. [**http://www.hoepli.it/libro/storia-universale-del-costume-abiti-e-accessori-dei-popoli-di-tutto-il-mondo/9788837062842.html**](http://www.hoepli.it/libro/storia-universale-del-costume-abiti-e-accessori-dei-popoli-di-tutto-il-mondo/9788837062842.html) Janet Arnold e Jenny Tiramani, [*Patterns of Fashion 4: The Cut and Construction of Linen Shirts, Smocks, Neckwear, Headwear and Accessories for Men and Women* **C. 1540-1660**](http://www.amazon.it/Patterns-Fashion-Construction-Accessories-1540-1660/dp/0896762629/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1353495343&sr=8-6) (ott. 2008) Janet Arnold, [*Patterns of Fashion 4*](http://www.amazon.it/Patterns-Fashion-4-Janet-Arnold/dp/0333570820/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1353495343&sr=8-2) (nov. 2008) -Integrale Janet Arnold, [*Patterns of Fashion*](http://www.amazon.it/Patterns-Fashion-Janet-Arnold/dp/0333136063/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1353495343&sr=8-3) (ott. 1972) Janet Arnold, [*Patterns of Fashion*](http://www.amazon.it/Patterns-Fashion-Janet-Arnold/dp/0333136071/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1353495343&sr=8-5) (dic. 1982) http://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords=janet+arnold+patterns+of+fashion&tag=slhyin-21&index=aps&hvadid=22158476270&ref=pd_sl_15jwnm0xt7_e Auguste Racinet, ***The Costume History***, ed Tashen [**http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/fashion/all/44909/facts.auguste_racinet_the_costume_history.htm**](http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/fashion/all/44909/facts.auguste_racinet_the_costume_history.htm) [**Daniel Rey**](http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Daniel%20Rey&search-alias=english-books), ***Caftani***. Ediz. Idea Books http://www.amazon.it/Caftani-Ediz-italiana-francese-inglese/dp/8888033610 [**Glenda Bailey**](http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Glenda%20Bailey&search-alias=english-books), ***Harper's Bazaar*** [Rilegato] Ed. Copyrighted material