

CORSO POST LAUREA **A.S.C.**
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE
PER LAUREATI, DIPLOMATI E TITOLI EQUIPOLLENTI ITALIANA
SCENOGRAFI
COSTUMISTI
ARREDATORI

CINEMA TEATRO TELEVISIONE
CORSO DI
COSTUME

250 ORE di lezione

DAL 28 MARZO AL 28 GIUGNO 2022

DAL LUNEDI AL VENERDI 4 ORE AL GIORNO DALLE 14.00 ALLE 18.00

FINALITÀ DEL CORSO

Il corso si rivolge a soggetti che abbiano già una preparazione di base e che intendano affinare le loro capacità e conoscenze per l'immissione nell'ambiente lavorativo e per affrontare la professione del costumista in tutte le sue componenti, sia dal punto di vista culturale che pratico.

L'idea di partenza è di impostare un percorso di progettazione di costume, lavorando su una sceneggiatura di un film che sceglieremo nella fase preliminare del corso.

Partiremo dallo spoglio del copione, per passare all'analisi storica e iconografica del periodo scelto; alla preparazione dei moodboards e dei bozzetti (a mano libera e in 3D) fino alla realizzazione pratica di elementi di costumi femminili e maschili inizio '900

Le lezioni saranno tenute da professionisti affermati nel mondo del cinema, del teatro e della televisione con masterclass di costumisti di chiara fama e premi Oscar.

PROGRAMMA DIDATTICO

. STORIA DEL COSTUME

L'evolversi del costume nei vari periodi storici (con particolare attenzione al 1900) analizzando la storia, la cultura, la religione e le condizioni sociali che hanno influenzato la storia della moda.

. RICERCA STORICA E ICONOGRAFICA PER IL COSTUME E GLI ACCESSORI

Metodologia di recupero di materiale iconografico d'epoca, dalla storia dell'arte alla fotografia.

. LA PROGETTAZIONE DEI COSTUMI

-L'ideazione dei costumi relativi al copione prescelto attraverso il disegno sia a mano libera che con l'utilizzo di nuovi programmi tecnologici come Photoshop e 3D.

-Differenze del costume nelle varie forme dello spettacolo: cinema, teatro di prosa e lirico, televisione, balletto, varietà, spot pubblicitari, videoclip, illustrate da professionisti che maggiormente frequentano questi generi.

. STORIA DEL TESSUTO, DEL COLORE E MERCEOLOGIA

Conoscenza dei materiali, partendo dalla loro storia e funzione, con una attenzione particolare al significato del colore passando dai tessuti naturali a quelli sintetici, dei pellami e delle pellicce, che sono elementi fondamentali nella progettazione di un costume per determinarne il risultato finale.

Allo scopo si effettueranno campionature presso fornitori di tessuti per imparare a individuare velocemente le diverse composizioni.

. RELAZIONE TRA MODA E COSTUME

Le influenze reciproche tra Moda, Costume e Cinema nella nostra storia.

. IL COSTUME CONTEMPORANEO – IL COSTUME NEL CINEMA DISTOPICO

-Analisi del costume contemporaneo nel cinema e fiction ambientate ai giorni nostri. La ricerca dei materiali anche attraverso gli sponsor.

-Lo studio del costume nel cinema distopico e la ideazione di nuove forme e materiali non convenzionali.

. LETTURA DEL COPIONE / ELABORAZIONE DELLO SPOGLIO E ANALISI DEI PERSONAGGI

- Lettura della sceneggiatura del film prescelto su cui sviluppare un progetto di costume.

- Elaborazione dello spoglio e creazione dello schema delle necessità scena per scena attraverso l'uso di software specifici.

- Identificazione e analisi psicologica dei personaggi e della loro caratterizzazione attraverso la storia.

- Successione temporale della narrazione (giorno-notte, stagioni, passaggi di tempo) e i relativi raccordi.

- Come organizzare le liste dei fabbisogni degli attori e delle figurazioni.

. GESTIONE DEL BUDGET E DEL REPARTO

-La gestione del budget attraverso il rapporto con la produzione, lo studio dei preventivi per ogni fornitore e la valutazione dei costi.

-L'organizzazione del reparto costumi e dei suoi componenti.

. IL PIANO DI LAVORAZIONE

- Che cos'è un piano di lavorazione e la relativa organizzazione rispetto alle priorità.

. LABORATORI E SARTORIE

- Il rapporto con i fornitori e i vari laboratori artigiani che supportano la professione del costumista e ne sono i preziosi collaboratori.

- Visite alle più importanti sartorie e laboratori come Tirelli, Peruzzi, Il Costume, Pieroni e tanti altri per approfondire la conoscenza del repertorio e delle possibilità che essi offrono per la realizzazione di un progetto.

. ELEMENTI DI TAGLIO E CUCITO

Realizzazione con l'aiuto di una sarta tagliatrice professionista di elementi di costume riguardanti le epoche studiate (in particolare gli inizi '900)

. TINTURE, INVECCHIAMENTI ED ELABORAZIONE COSTUMI

Le tecniche di tintura per i tessuti, i metodi per invecchiare sia i tessuti che i costumi finiti e l'elaborazione degli stessi attraverso l'uso di materiali specifici.

. IL TRUCCO E LE ACCONCIATURE

Workshop pratico con truccatori e parrucchieri di fama internazionale, riguardanti le epoche analizzate in particolare gli inizi '900)

DOCENTI

Isabelle CAILLAUD Storia del tessuto, del colore e merceologia

Alessandra CARTA Moda e cinema. Styling per pubblicità.

Ilaria CASCARDO Disegno virtuale 3D CLO Fashion Virtual Software

Grazia COLOMBINI Dall'analisi del copione alla presentazione del progetto

Nicoletta ERCOLE Il costume contemporaneo

Marco IDINI Gestione del budget e del reparto

Esther KOWALSKI Elementi di taglio e cucito (in particolare sugli inizi '900)

Simonetta LEONCINI Storia del costume con approfondimento sugli inizi '900

Carlo POGGIOLI Il costume nel cinema distopico

Silvia POLIDORI Disegno del costume a mano libera con approfondimento sugli inizi '900

Chiara RUSSO Elaborazione dello spoglio del copione prescelto attraverso l'uso di software specifici

Salvatore SALZANO Tinture, invecchiamenti ed elaborazioni costumi

Andrea VIOTTI Analisi psicologica dei personaggi

Maurizio VITIELLO Ricerca storica ed iconografica- Metodologie

MASTERCLASS:

Milena CANONERO

Eva COEN

Stefano DE NARDIS

Odette NICOLETTI

Ursula PATZAK

Gabriella PESCUCCI

