

CORSO DI COSTUME

Programma didattico

STORIA DELL'ARTE E STILISTICA 1 & 2 & 3

Materia d'interesse fondamentale per lo studio delle materie iconografiche a cui il costumista fa sempre riferimento.

CINEMA E COSTUME 1 & 2 & 3

Osservazione, attraverso la visione di film in costume d'epoca e contemporaneo, dei vari modi di affrontare il costume e del panorama creativo e professionale, del presente e del passato.

PROGETTAZIONE ORIGINALE DEL COSTUME 1 & 2 & 3 & 4 & 5

Attraverso la progettazione dei costumi di una sceneggiatura/racconto/testo teatrale, l'allievo affronta tutte le tematiche che la figura del costumista dovrà intraprendere nel suo lavoro e che comprendono:

- ° Lettura e spoglio di una sceneggiatura.
- ° Studio della Storia del Costume inerente la sceneggiatura o il testo di riferimento.
- ° Studio del personaggio.
- ° Documentazione tratta dalla pittura, dalla fotografia e dai materiali iconografici atti allo studio della realtà specifica del personaggio.
- ° Scelta delle fisicità utilizzabili per il personaggio e il loro sviluppo.
- ° Progettazione grafica del costume dei personaggi relativi al progetto, che comprenda anche la progettazione dei dettagli di acconciatura e trucco.

IL COSTUME: AMBIENTE E SOCIETA'

Attraverso lo studio e l'approfondimento dell'ambiente e della società di uno specifico periodo storico, l'allievo affronta la progettazione dei relativi costumi:

- ° Studio della Storia del Costume inerente il periodo storico designato.
- ° Studio del personaggio.
- ° Documentazione tratta dalla pittura, dalla fotografia e dai materiali iconografici atti allo studio della realtà specifica del personaggio.
- ° Scelta delle fisicità utilizzabili per il personaggio e il loro sviluppo.
- ° Progettazione grafica del costume dei personaggi relativi al progetto, che comprenda anche la progettazione dei dettagli di acconciatura e trucco.

RICOSTRUZIONE DI UN COSTUME D'EPOCA 1 & 2 & 3

Attraverso questo modulo, l'allievo si confronta direttamente con le problematiche connesse alla "costruzione" di un abito d'epoca.

- ° Documentazione sul periodo scelto.
- ° Individuazione di un progetto che esprima al meglio i canoni estetici del periodo scelto.

- Progettazione dell'abito da realizzare.
- Campionatura dei tessuti.
- Realizzazione del taglio con un tagliatore esperto della ricostruzione d'epoca.
- Realizzazione da parte di tutti gli allievi (con la guida dell'esperto) dell'abito in oggetto, secondo le modalità di esecuzione del periodo di appartenenza.

Tale esperienza è di fondamentale importanza per la preparazione dei futuri costumisti che dovranno guidare in sartoria la realizzazione dei costumi relativi ai loro progetti.

PROCESSO DI LAVORAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO COSTUME FINALIZZATO AL SET CINEMATOGRAFICO

Modulo di approfondimento di tutti gli aspetti organizzativi propedeutici al set: dalla preparazione del quaderno di lavoro al rapporto con i fornitori, dalle prove costume al carico del materiale; un "focus" su alcuni degli aspetti pratici della preparazione.

ART DIRECTION DI TRUCCO E ACCONCIATURA 1 & 2 & 3

Segue alla ricostruzione di un costume d'epoca. Successivamente alla scelta della fisicità che meglio incarna ed esprime la linea del momento, si passa alla progettazione del trucco e dell'acconciatura inerenti lo stesso periodo.

- Documentazione su trucco e acconciatura del periodo scelto, relativa anche alle peculiarità del soggetto scelto secondo i canoni estetici del momento rappresentato.
- Progettazione del trucco e dell'acconciatura del personaggio.
- Studio dei materiali disponibili dai fornitori per la realizzazione delle acconciature d'epoca (parrucche cinematografiche, parrucche teatrali, tessiture, mezze-nuche, crespo), allo scopo di esplorare tutte le possibilità realizzabili sul personaggio.
- Realizzazione, con l'ausilio di professionisti del cinema, del trucco e dell'acconciatura progettati per il seminario, dove l'allievo, potrà seguire guidando il lavoro del truccatore e del parrucchiere.
- Realizzazione di fotografie in cui il soggetto è supportato anche da una piccola ambientazione scenografica e dove l'illuminazione, come ogni complemento della foto, sono finalizzati al progetto.

Tale esperienza si rivela di fondamentale importanza per i futuri costumisti che saranno in grado di espletare il delicato compito di "guida" del reparto trucco e acconciatura.

PREPARAZIONE E RIPRESE CORTO DI FINZIONE 1 & 2

Uno dei momenti cardine della didattica del Centro Sperimentale è quello delle riprese dei cortometraggi. A differenza di altre scuole i nostri set hanno i medesimi standard di quelli industriali. Gli allievi non solo hanno budget importanti e mezzi tecnici professionali ma sono soggetti anche alle stesse regole e alle stesse limitazioni dei professionisti del settore. Tutto ciò accelererà l'ingresso nel mondo del lavoro una volta diplomati.

Dal punto di vista del costume, questo modulo permette di mettere in pratica con le dovute integrazioni il modulo denominato "progettazione originale del costume" e prevede le seguenti fasi:

- Lettura e spoglio della sceneggiatura
- Scelta della cifra stilistica concordata con i reparti regia e fotografia.
- Lavoro di documentazione finalizzata ai personaggi
- Realizzazione di un preventivo

- ° Rapporto con i fornitori, sponsor o rivendite di abbigliamento e accessori
- ° Prove costume
- ° Organizzazione del reparto finalizzata al set
- ° Riprese su set cinematografico e coordinamento con i vari reparti inclusi il reparto trucco e acconciatura
- ° Riconsegne materiali e rendiconto del budget utilizzato.

ANALISI DEGLI STILI NELL'ARTE 1 & 2

La stilistica è una materia di fondamentale importanza per un costumista, le varie forme d' arte, possono fare da cornice al costume o possono essere fonte d' ispirazione e più spesso di ricostruzione del costume d' epoca.

In questa sede avverrà dunque lo studio dei vari stili che si susseguono nell'ambito della storia dell'arte.

PROGETTAZIONE DEL COSTUME CONTEMPORANEO 1 & 2

Così come per il costume d'epoca, il costume contemporaneo ha bisogno dello stesso tipo di osservazione della moda e della realtà che si riversa in strada, nella nostra società. La materia tratterà dall'analisi del mondo contemporaneo dal punto di vista del costume in tutte le sue forme di linguaggio (moda, arte, fotografia, televisione) come per gli aspetti realizzativi e produttivi del settore con particolare attenzione ai nuovi orientamenti.

COSTUME DIGITALE 1 & 2

La materia in oggetto serve a conferire agli allievi del corso di Costume tutte le competenze utili alla progettazione con l'ausilio di mezzi digitali. Programmi come Photoshop e Procreate, l'impiego della tavoletta grafica saranno finalizzati alla realizzazione dei figurini, al progetto del costume per il personaggio sia dal punto di vista dell'abbigliamento che per la progettazione del trucco e dell'acconciatura.

ESERCITAZIONI INTERCORSO

Durante la produzione di spettacoli live, film e esercizi della Scuola, gli allievi impareranno ad interagire con tutte le altre aree specialistiche di un set cinematografico.

- ° Lettura e spoglio della sceneggiatura.
- ° Studio dei personaggi.
- ° Elaborazione del preventivo.
- ° Fase di ricerca del materiale
- ° Prove costume.
- ° Riprese cinematografiche.

PERIOD LAB -UNA SERIE IN COSTUME

Il period lab è un fiore all'occhiello per la didattica del CSC; laboratorio teorico e pratico ambientato in altre epoche, finalizzato alla produzione di una serie. Le prime fasi del laboratorio prevedono un percorso di studio e documentazione del periodo scelto attraverso la lettura e analisi di classici della letteratura, visione e commento di film ambientati in quel periodo, lettura di saggistica e visione di documentari.

Cosa significa realizzare una serie in costume? Ogni Direttore artistico della Scuola Nazionale di Cinema dialoga in una masterclass con un collega che abbia firmato un film di ambientazione storica. Si parlerà di quanto cambi il lavoro per i reparti di costume e scenografia rispetto al lavoro sul contemporaneo e gli allievi scopriranno anche quanto il *period* metta alla prova, dal punto di vista tecnico ed estetico, anche tutti gli altri reparti.

La Scuola dedica molte risorse alla realizzazione della serie Period Lab. Lo sforzo è soprattutto concentrato nella ricostruzione in teatro di posa degli interni e nel noleggio e/o realizzazione ex novo dei costumi. Tutti i reparti hanno la possibilità di cimentarsi con la produzione di un progetto seriale realizzato in gran parte in teatro di posa, oggi appannaggio soltanto delle produzioni più ricche. E' un momento di formazione volto a dare verosimiglianza e realismo agli interni ricostruiti e a dirigere gli attori impegnati nel compito delicatissimo di dare vita a personaggi vissuti in altre epoche.

Esperienza formativa d'eccellenza per un aspirante costumista, entra nel vivo della ricostruzione del costume d'epoca in tutti i suoi aspetti. Il modulo prevede un periodo di studi mirato alla storia del costume del periodo scelto; seguono lettura e spoglio delle sceneggiature, visite presso i diversi fornitori, elaborazione dei preventivi e prove costume.

La progettazione prevede anche l'aspetto del trucco, dell'acconciatura e degli accessori relativi ai personaggi.

UNIFORMOLOGIA 1 & 2

Lo studio delle uniformi militari attraverso le epoche e metodi di indagine.

STAGE

Nell'arco del terzo anno, gli allievi sono inseriti come stagisti in diversi progetti cinematografici, allo scopo di acquisire quelle conoscenze che completano la parte teorica degli studi precedenti.

PREPARAZIONE E RIPRESE FILM DI DIPLOMA

I film di diploma, insieme alla serie period lab, sono quelli in cui la Scuola impegna più risorse. La preparazione, seguita dai docenti di regia in collaborazione con i docenti degli altri corsi, è più lunga del solito per cercare di mettere in condizione tutti gli allievi in tutte le fasi della produzione. Le riprese vengono effettuate l'estate per godere del tempo più favorevole ma anche per poter assorbire e inserire nell'organico del film, come aiuti e assistenti, gli studenti di altre annualità non impegnati nella didattica ordinaria.

L'obiettivo didattico che si pone questo corso di studi è quello di dare un metodo e di fornire degli strumenti per affrontare il lavoro del costumista ad un livello già adeguato ad un ambito professionale.

Dal punto di vista del costume, questo modulo permette di mettere in pratica con le dovute integrazioni il modulo denominato "progettazione originale del costume" e prevede le seguenti fasi:

- ° Lettura e spoglio della sceneggiatura
- ° Scelta della cifra stilistica concordata con i reparti regia e fotografia.
- ° Lavoro di documentazione finalizzata ai personaggi
- ° Realizzazione di un preventivo
- ° Rapporto con i fornitori, sponsor o rivendite di abbigliamento e accessori
- ° Prove costume
- ° Organizzazione del reparto finalizzata al set

- ° Riprese su set cinematografico e coordinamento con i vari reparti inclusi il reparto trucco e acconciatura
- ° Riconsegne materiali e rendiconto del budget utilizzato.

In questa fase, che si può considerare conclusiva da un punto di vista didattico, è possibile che l'aspetto più ambizioso del progetto porti l'allievo a confrontarsi con tematiche mai affrontate precedentemente. Inoltre, a questo punto del percorso, l'allievo caratterizza il progetto con un gusto più maturo e definito, rivelando la sua personalità artistica.

INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI

STRUTTURE NARRATIVE 1

Le basi della narrazione cinematografica e televisiva. L'esplorazione delle categorie fondamentali (il Personaggio, la Trama, il Conflitto, il Tema) e la loro articolazione nei principali modelli drammaturgici attraverso l'analisi di sequenze e la lettura di copioni. Esercitazioni mirate a fissare le categorie fondamentali.

LETTERATURA E CINEMA 1 & 2

Il corso si sofferma sulla questione dell'adattamento cinematografico da opere letterarie, cercando di indagare come autori, artisti e artigiani del cinema intendano il rapporto tra cinema e letteratura, in funzione di una resa spettacolare dell'opera che ne salvaguardi al tempo stesso l'identità poetica e narrativa. Approfondimenti.

STORIA E CRITICA DEL FILM 1 & 2

Il corso si concentra sull'opera di alcuni grandi autori della storia del cinema (Kubrick, Fellini, Bunuel...) analizzandoli nelle rispettive poetiche, e al tempo stesso provvedendo a configurare degli elementi di estetica del cinema utili soprattutto alla consapevolezza artistica e professionale degli allievi di tutti i corsi, ossia attivi nell'intera filiera del prodotto cinematografico. Approfondimenti.

IL CINEMA DEL REALE

Il CSC di Roma ha, differentemente dalle sedi di l'Aquila e Palermo, come ambito di studio peculiare il cinema di finzione. Tuttavia nel 2020 gli steccati tra fiction e documentario sono caduti. Il cinema del reale è considerato cinema a tutti gli effetti. Il corso fornisce all'allievo basi di storia del cinema documentario e gli fa scoprire attraverso una serie di visioni i grandi autori del documentario del '900 e i registi che nella contemporaneità hanno portato questo genere a un successo anche di pubblico (basti pensare alla quantità di serie documentarie presenti sulle piattaforme di streaming come Netflix).

LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL SUONO 1

Nel corso delle lezioni vengono presentati e analizzati, in termini di impiego del suono, sia film contemporanei che capisaldi delle passate cinematografie. Particolare considerazione viene dedicata alla messa in valore di quelle intuizioni e idee sonore che sembrano in grado di dilatare concretamente la gamma espressiva del film.

ESTETICA DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA

Un'approfondita e originale analisi di significativi esempi filmici volta ad individuare l'evoluzione dell'estetica cinematografica per comprenderne a pieno le possibilità espressive.

FONDAMENTI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 1

Ogni lezione affronta in modo approfondito, attraverso l'analisi e il commento di sequenze cinematografiche e televisive, elementi del linguaggio e dello stile di ripresa: la panoramica, la carrellata, la macchina a mano ecc. Il corso è interdisciplinare per permettere agli allievi di ogni reparto di parlare la stessa lingua una volta sul set.

CINEMA E ARTI VISIVE

Le lezioni collettive dedicate al rapporto tra arte cinema sono rivolte alle prime annualità di tutti i corsi della Scuola Nazionale di Cinema per ampliare l'offerta formativa verso una conoscenza approfondita della storia dell'arte a carattere laboratoriale. L'insegnamento si basa sullo stretto rapporto che è possibile stabilire tra le metodologie e gli obiettivi degli artisti d'età antica e moderna con la tecnica e la poetica cinematografica.

Da Giotto a Raffaello, da Caravaggio a Rembrandt, da Tiepolo a Picasso, l'obiettivo da raggiungere era il medesimo: stimolare, attraverso il lavoro di una équipe complessa composta da collaboratori specializzati, l'immedesimazione del pubblico nelle proprie opere. Solo attraverso questo meccanismo era possibile arrivare al successo e alla riconoscibilità.

Il cinema si appropria di tutti questi aspetti adattandoli a un'impresa moderna che si confronta con pubblico e mercato. Dalla fotografia al montaggio, dalla recitazione al costume, sotto il controllo della regia e della produzione, i reparti che concorrono alla realizzazione di un film ripetono, trasformandole, le medesime attività di una bottega pittorica come quella di Giotto nel XIV secolo.

I rapporti tra committente e capo bottega, la lettura del tema iconografico, la grammatica visiva delle scene e l'accostamento di una con l'altra, la presenza dei simboli e le emozioni dei personaggi, sono gli elementi che possiamo riconoscere nella *Cappella degli Scrovegni* (Padova, 1305) come in *Carnage* (Polanski, 2011), in una continuità che fa comprendere come nella definizione di *arte* ogni linguaggio, sia esso visivo, letterario o drammaturgico, ambisce a raggiungere il medesimo obiettivo poetico.

INGLESE

Il modulo di insegnamento è volto allo studio della lingua inglese declinato secondo le specifiche esigenze di ogni area didattica della Scuola.

ANALISI DELL'OPERA AUDIOVISIVA 1 & 2

Il docente attraverso una serie di esempi dei prodotti audiovisivi con particolare riguardo a quelli seriali approfondirà lo studio, l'analisi e la critica dei nuovi format presenti sul mercato.

MODULI DIDATTICI AGGIUNTIVI

VISITE A MOSTRE DI COSTUME, MOSTRE D'ARTE E EVENTI CULTURALI

VISITE PRESSO I FORNITORI

Quali sartorie, noleggio calzature, noleggio materiale per acconciatura, noleggio gioielli, finalizzate a fornire all'allievo le acquisizioni necessarie per l'utilizzo del materiale di repertorio.