

Strumenti pratici e teorici per inserirsi nel lavoro dello spettacolo
CORSO POST LAUREA DI FORMAZIONE
DI COSTUME

DAL 12 MARZO AL 14 GIUGNO 2018

200 ore: 4 ore al giorno, dal lunedì al giovedì

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 del lavoro, secondo i dettami stabiliti per i profili professionali dalla Regione Lazio 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 per un film o uno spettacolo teatrale o una fiction.

Le lezioni saranno tenute da professionisti affermati nel mondo del cinema, del teatro e della televisione e ci saranno incontri speciali con Costumisti di fama internazionale e premi Oscar come: Milena Canonero, Gabriella Pescucci, Carlo Poggioli, Nicoletta Ercole, Andrea Viotti e Mayes C. Rubeo.

I corsi si svilupperanno prendendo in esame i seguenti argomenti:

1) STORIA DEL COSTUME

L'evolversi del costume, dall'età romana fino all'epoca contemporanea, affrontata con metodo e analisi della storia, la cultura, la religione, la letteratura, la condizione sociale, che inevitabilmente influiscono e creano il nostro modo di vestire.

2) RICERCA STORICA E ICONOGRAFICA PER IL COSTUME

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

3) STORIA DEGLI ACCESSORI

La storia di quegli elementi importantissimi per evidenziare un'epoca: calzature, guanti, borse, gioielli, ventagli, copri capi ecc.

4) IL TRUCCO E LE ACCONCIATURE

- Storia del trucco e delle acconciature con esercizi teorici di disegno ed esecuzione dal vivo effettuate da professionisti del settore con l'ausilio di parrucche, postiches, tessiture, ecc.
- Esempi di trucco sia per l'invecchiamento e ringiovanimento.
- Conoscenza dei materiali specifici usati da truccatori e parrucchieri.

5) MERCEOLOGIA

Conoscenza dei materiali, 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" per insegnare a riconoscere i vari materiali.

6) TINTURE

Illustrazione delle diverse tecniche di tintura e invecchiamento, procedimenti importantissimi nella professione del costumista che è necessario conoscere per saperle usare al meglio nello svolgimento del lavoro.

7) LETTURA DEL COPIONE ED ELABORAZIONE DELLO SPOGLIO

- Lettura di una sceneggiatura di un film o di un'opera teatrale o di una fiction, su cui creare un progetto di costume.
- Elaborazione dello spoglio, che è lo schema delle necessità scena per scena.
- Identificazione dei personaggi e della loro caratterizzazione attraverso la storia.
- Successione temporale della narrazione (giorno-notte, stagioni, passaggi di tempo) i relativi raccordi e i doppi, in collaborazione con la segretaria di edizione.
- Liste degli attori, delle comparse e dei relativi numerativi.

8) 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.
- Le tecniche di organizzazione del reparto, formazione della squadra scelta dei collaboratori.

9) IL PIANO DI LAVORAZIONE

- Che cos'è il piano di lavoro.
- Incidenza sull'organizzazione delle priorità del lavoro.

10) DIALOGO CON LA REGIA

La gestione del rapporto artistico con la regia per l'impostazione visiva del film, la psicologia dei personaggi, i provini, le esigenze o le richieste particolari per l'effetto da ottenere nella realizzazione, ecc.

11) LA PROGETTAZIONE DEI COSTUMI

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

Progettazione di costumi relativi ad un testo prescelto dai docenti attraverso il disegno le varie tecniche di colorazione in modo da aiutare gli studenti a "concretizzare" sul foglio la loro idea e renderla leggibile al committente.

Lezioni di Photoshop applicato al disegno, per il costume, tenuti da Elena Pavinato (Costume Illustrator).

12) 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, non solo teorica, sulle peculiarità del loro lavoro per essere in grado di studiare meglio la progettazione dei vari elementi del costume.

13) REALIZZAZIONE DI UN COSTUME

Organizzazione di un laboratorio con la collaborazione di un grande tagliatore per realizzare un prototipo di costume d'epoca.

14) CONTRATTI E TUTELE SINDACALI

La questione del Diritto d'Autore, le differenze tra libera professione e il contratto da lavoratore dipendente per produzioni cinematografiche e televisive.