

CORSO DI ALTA FORMAZIONE COSTUME

che si terrà in sede A.S.C. presso gli studi di CINECITTÀ SPA,
via Tuscolana, 1055-00173 Roma

dal 14 gennaio 2025 al 20 marzo 2025

dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, sabato dalle 10.00 alle 14.00

Termine iscrizioni 31 ottobre 2024

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, all'analisi storica e iconografica, fino alla preparazione dei moodboards e dei bozzetti.

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

PROGRAMMA DIDATTICO

STORIA DEL COSTUME

L'evolversi del costume, analizzando la storia, la cultura, la religione e le condizioni sociali inerenti al periodo trattato.

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 scelto attraverso sia il disegno a mano libera che con l'utilizzo di Photoshop.
- 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.

IL COSTUME NELLE VARIE FORME DI SPETTACOLO

Analisi del costume contemporaneo nei programmi TV, nel cinema e nelle serie televisive

CORSO DI ALTA FORMAZIONE COSTUME

STYLING FOR COMMERCIALS

COMMERCIALS, EDITORIALS AND ADV CAMPAIGNS STYLING

The process: briefing, ppm, budget, production, the team, prep, shoot, returns

- Adv iconiche.
- I moodboards.
- Gli interlocutori : agenzia cliente regia produzione e altri reparti.
- I fornitori: noleggi, acquisti e personalizzazioni per preparazioni rapide.
- Allestimento reparto.
- Prove costumi.
- Esercitazione.

PERIOD STYLING

- Documentazione.
- Icone del 900.
- I grandi fotografi del 900.
- I trends

IL COSTUME NEL TEATRO LIRICO E DI POSA

Il corso sarà finalizzato alla conoscenza da parte degli allievi sulle particolarità dei costumi per spettacoli teatrali di opera.

- Lettura e ascolto di un testo musicale (deciso dal docente).
- Spoglio del testo e elaborazione di liste per costumi, accessori, acconciature.
- Documentazione iconografica storica inerente al soggetto e studio grafico della stessa.
- Il corso si baserà sull' esame di foto e cartelle misure di una ipotetica compagnia di canto che daranno luogo alla produzione di figurini.
- Elaborazione grafica a colori di alcuni figurini dei personaggi principali del testo scelto e alle caratteristiche della compagnia.
- Ricerca e indicazioni di taglio storico.
- Introduzione alla campionatura specifica per costumi teatrali.
- Introduzione alle tecniche di elaborazione e invecchiamento per costumi teatrali.
- Studio dell'elaborazione dei preventivi.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE COSTUME

IL COSTUME NEL CINEMA DISTOPICO

- La ricerca dei materiali anche attraverso gli sponsor.
- Lo studio del costume avveniristico 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 programmi 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. Composizione delle liste di acquisto, dalla preparazione al girato al wrap.

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.

ELEMENTI DI TAGLIO D'EPOCA

Realizzazione con l'aiuto di una sarta tagliatrice professionista di elementi di costume riguardanti le epoche studiate

IL TRUCCO E LE ACCONCIATURE

Workshop pratico con truccatori e parrucchieri di fama internazionale, riguardanti le epoche analizzate

TINTURE E INVECCHIAMENTI

L'arte del tingere i tessuti con vari metodi e il saper invecchiare un costume storico o contemporaneo attraverso tecniche particolari.

VISITE A SARTORIE E LABORATORI ROMANI

- Visite alle più importanti sartorie e laboratori romani per approfondire la conoscenza del repertorio e delle possibilità che essi offrono per la realizzazione di un progetto.
- Il rapporto con i fornitori e i vari laboratori artigiani che supportano la professione del costumista e ne sono i preziosi collaboratori.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE COSTUME

DOCENTI

Enrica BARBANO

Giorgio BARTOLI

Sabrina BERETTA

Isabelle CAILLAUD

Alessandra CARTA

Alessandro CIAMMARUGHI

Nicoletta ERCOLE

Riccardo FILOGRANA

Enrica IACOBONI

Esther KOWALSKI

Simonetta LEONCINI

Serafino PELLEGRINO

Graziella PERA

Carlo POGGIOLI

Chiara RUSSO
con Valeria BONO

Maurizio VITIELLO CON
Sacha TARANTINO

MATERIE

GESTIONE DEL BUDGET E DEL REPARTO

DISEGNO DEL COSTUME A MANO LIBERA

DALL'ANALISI DEL COPIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

STORIA DEL TESSUTO, DEL COLORE E MERCEOLOGIA

STYLING FOR COMMERCIALS

IL COSTUME NEL TEATRO LIRICO E DI PROSA

IL COSTUME CONTEMPORANEO E ANALISI PSICOLOGICA DEI PERSONAGGI

IL BOZZETTO DIGITALE CON PHOTOSHOP E UTILIZZO DI IA

LA FIGURA DEL BUYER NEL REPARTO COSTUMI

ELEMENTI DI TAGLIO E CUCITO D'EPOCA

STORIA DEL COSTUME

ELABORAZIONE DEL COSTUME – TINTURE E INVECCHIAMENTI

VARIETY SHOW TRA MODA E COSTUME

IL COSTUME NEL CINEMA DISTOPICO

ELABORAZIONE DELLO SPOGLIO DEL COSTUME CON SOFTWARE SPECIFICI.
UTILIZZO DEL SOFTWARE READY4SET: PIATTAFORMA ONLINE PER LA GESTIONE DEL REPARTO COSTUMI

RICERCA STORICA E ICONOGRAFICA – METODOLOGIE

MASTERCLASS:

Eva COEN

Stefano DE NARDIS

Gabriella PESCUCCI

Andrea VIOTTI