DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN REGIA E VIDEOMAKING

Insegnamento	STORIA DEL COSTUME
Codice settore disciplinare	ABST 47
Docente	PROF. RODOLFO BARGELLI
Anno di corso	1
Semestre di insegnamento	2°
Crediti formativi	6
Propedeuticità	-------
Obiettivi formativi	Acquisire le nozioni fondamentali relative alla Storia del Costume, soprattutto in funzione del loro utilizzo per il Cinema. Acquisire le conoscenze di base relative ai rapporti fra Cinematografia, Arte e Moda.
Contenuti del corso	• Esposizione sintetica dei principali periodi della Storia del Costume: forme, tipologie e relativi significati. Dopo un'introduzione generale, ogni periodo preso in considerazione verrà presentato attraverso gli elementi storico-documentari così come conosciuti allo stato attuale dello studio della disciplina, per essere immediatamente seguito da una selezione di esempi che ne testimoniano le diverse interpretazioni nella realizzazione cinematografica. • Il lavoro del *Costume Designer*: il suo rapporto con il progetto creativo del regista e con le altre realtà operanti per la realizzazione di un film. • Il ruolo del costume nei diversi generi cinematografici e nelle serie TV: *Historical/Epic*, *Fantasy, Comic Movies*, *Western,*

	Science Fiction, Steam Punk e Distopic, Noir, Suspence, Spy Story, Horror, Splatter, Pulp, Drama, Comedy, Musical, Cartoon ecc. • Le più importanti scuole di Costume cinematografico internazionale e i relativi protagonisti.
Metodologia didattica	Le lezioni si svolgeranno in aula, con il sussidio di video e slides, e saranno integrate da commenti e discussioni critiche sugli argomenti proposti. È prevista, a seconda dello svolgimento effettivo dei punti del programma, una visita al Museo della Fondazione Franco Zeffirelli (Piazza San Firenze 5 , Firenze).

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	**Introduzione al Corso.** • La Storia del Costume: Metodi e contenuti. Il Costume e la Moda, breve sintesi delle principali forme, materiali, tipologie e contenuti nel corso della Storia che saranno trattati all'interno delle lezioni. • Il ruolo del Costume nelle attività performative: Il ruolo del Costume nelle attività di spettacolo, dal corteo storico alla festa popolare, alla Kermesse sportiva, alla rappresentazione teatrale, fino al Cinema.
	UD 2	• La figura del Costumista (Costume designer) Formazione, definizione della figura professionale e la sua interazione con il Regista e gli altri collaboratori : Art Director, Scenografi, Make-up artist (Trucco e Parrucco), Light Designer, Sound Designer, Tecnici della post produzione ecc. • Analisi delle varie tipologie di Costume in relazione al soggetto trattato: aderenza storico-filologica e reinterpretazione creativa. • I Costumisti più influenti della Storia del Cinema.

UD 3	IL COSTUME NEI SOGGETTI CINEMATOGRAFICI AD AMBIENTAZIONE STORICA 1) Il Costume nel Mondo Antico: caratteri storici 2) La sua reinterpretazione nelle opere cinematografiche
UD 4	3) Il Costume nel Medioevo: caratteri storici 4) La sua reinterpretazione nelle opere cinematografiche
UD 5	5) Il Costume nel Rinascimento: caratteri storici 6) La sua reinterpretazione nelle opere cinematografiche
UD 6	7) Il Costume nel periodo Barocco (XVII e XVIII secolo): caratteri storici 8) La sua reinterpretazione nelle opere cinematografiche.
UD 7	9) Il Costume nel XIX secolo: caratteri storici 10) La sua reinterpretazione nelle opere cinematografiche. Presentazione del progetto finale per l'esame.
UD 8	11) Il Costume nel XX secolo e nel mondo contemporaneo: caratteri storici 12) La sua reinterpretazione nelle opere cinematografiche. Prima verifica del progetto finale.
UD 9	13) Il Costume nel genere Fantasy Verifica del progetto finale.
UD 10	14) Il Costume nei generi Sci-Fi, Steam Punk e Distopico. 15) La contaminazione di generi diversi nel Cinema e la sua influenza nel Costume: Musical, Opera, Balletto, il possibile ruolo di un Costume Designer nel Docu-film, ecc. Verifica del progetto finale.
UD 11	Visita al Museo della Fondazione Franco Zeffirelli
UD 12	Riepilogo dei temi trattati e ultima revisione del progetto per l'Esame.

Bibliografia di riferimento	Nadoolman Landis Deborah, *Hollywood Sketchbook. A Century of Costume Illustration*, Harper Design, 2012 Christpher Laverty, *Fashion in Film,* Laurence King Publishing, 2016 Jonathan Faiers, *Dressing dangerously: Dysfunctional Fashion in Film,* Yale University Press, 2013 John Lewis, *Essential Cinema, An Introduction to Film Analysis,* Wadsworth/Cengage, 2013
Modalità esame finale	- Esame orale: - I partecipanti al corso presenteranno, singolarmente, o in gruppo (max 2), un argomento scelto da loro, concordato con il docente, utilizzando video e slides; l'argomento potrà essere scelto nelle seguenti aree - 1) un singolo film, con l'analisi accurata del costume anche in relazione alle altre componenti drammatiche e visive: soggetto, interpreti, scenografie, fotografia, art direction, ecc.; - 2) Il confronto fra due o più film relativi a soggetti ed ambientazioni comuni - 3) Il lavoro di un singolo *Costume Designer* attraverso gli esempi più importanti; - 4) Il confronto fra il lavoro due o più *Costume Designers* 5) Il lavoro di un regista e la sua relazione con i *Costume Designer* attraverso la sua filmografia; - 6) Un singolo interprete (attrice, attore), i suoi film e i relativi costumi; - 7) Altro argomento, proposto dall'allievo e concordato con l'insegnante

Software/s richiesto/i	
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Per lo svolgimento delle lezioni in classe saranno necessari: 1 computer ed 1 schermo per proiezione collegati 1 lettore DVD
Incontri o uscite previste.	È prevista, a seconda dello svolgimento effettivo dei punti del programma, una visita al Museo della Fondazione Franco Zeffirelli (Piazza San Firenze 5 , Firenze).