

Zaira De Vincentiis - Marianna Carbone

Costumi

10 lezioni di progettazione

Dino Audino
editore

© 2019 Dino Audino
srl unipersonale
via di Monte Brianzo, 91
00186 Roma
www.audinoeditore.it

Cura redazionale
Alice Crocella
Claudia Gaudino
Vanessa Ripani

Stampa: Pubblimax – via Leopoldo Ruspoli 101, Roma
Progetto grafico: Duccio Boscoli
Logo di copertina: Pablo Echaurren
Finito di stampare dicembre 2018

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo libro,
effettuata con qualsiasi mezzo compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

Indice

Prefazione di Arturo Brachetti	p. 9
Introduzione	11
Lezione 1	
Il costume e il corpo	13
<i>Scheletro, muscoli e canoni di riferimento</i>	14
<i>Scheletro e muscoli</i>	14
<i>Proporzioni del corpo umano</i>	15
<i>Postura e movimento. La figura in rapporto alla gestualità attoriale</i>	16
Body types	18
<i>I corpi per il teatro</i>	19
La testa	20
<i>Caratterizzazione del volto ed espressioni facciali</i>	21
Lezione 2	
Il fenomeno "abito"	22
<i>Due mila anni di moda in quattro step</i>	23
<i>Step 1. Il costume dell'antichità</i>	23
<i>Step 2. Da Bisanzio al Medioevo</i>	26
<i>Step 3. Dal Rinascimento all'Ottocento</i>	28
<i>Step 4. Moda contemporanea</i>	32
Lezione 3	
La ricerca iconografica. Esempio di analisi del XVII secolo	34
<i>Breve introduzione dell'epoca</i>	34
<i>Il XVII secolo</i>	34
<i>Andamento delle linee stilistiche nella moda maschile e femminile del XVII secolo</i>	35
<i>Lettura analitica dell'abito maschile del Seicento</i>	35
<i>Lettura analitica dell'abito femminile del Seicento</i>	37
<i>Metodologia per la ricerca visiva</i>	40
Lezione 4	
Come effettuare lo spoglio di un testo	41
<i>Il testo Il malato immaginario di Jean-Baptiste Poqueline detto Molière</i>	41
<i>Analizzare i personaggi di un testo teatrale</i>	41
<i>La creazione dei costumi in relazione all'azione scenica</i>	44
Lezione 5	
Il colore	50
<i>Uso del colore e composizione della palette cromatica</i>	50
<i>La tecnica del colore nel bozzetto di costume</i>	51

<i>Tecniche, strumenti e materiali per l'esecuzione del bozzetto</i>	51
<i>La realizzazione del bozzetto nelle sue fasi</i>	52
<i>Il bozzetto nell'epoca degli strumenti digitali</i>	56
Lezione 6	
Tessuti e materiali	57
<i>Tipi di fibra</i>	57
<i>Principali generi di tessuto</i>	57
<i>Tessuti ottenuti da fibre di origine animale</i>	58
<i>Tessuti ottenuti da fibre di origine vegetale</i>	60
<i>Tessuti ottenuti da fibre artificiali</i>	61
<i>Tessuti ottenuti da fibre sintetiche</i>	61
<i>La campionatura</i>	62
<i>I fornitori</i>	63
<i>Un esempio di campionatura: Il malato per apprensione</i>	63
<i>Rendering dei tessuti</i>	64
<i>Rendering texture</i>	64
<i>Effetto pelliccia</i>	64
<i>Effetto piuma</i>	65
<i>Effetto pelle trapuntata</i>	66
<i>Effetto cervelletto</i>	66
<i>Effetto velluto</i>	67
<i>Effetto satin</i>	67
<i>Rendering pattern</i>	68
<i>Effetto spigato a due o più colori</i>	68
<i>Effetto scozzese</i>	68
<i>Effetto plaid</i>	68
<i>Effetto pied du poule</i>	69
<i>Effetto tweed</i>	69
<i>Effetto tessuto damascato o broccato</i>	70
<i>Rendering velature</i>	70
<i>Effetto pizzo o merletto</i>	70
<i>Effetto macramè</i>	71
<i>Effetto velato</i>	71
Lezione 7	
Le tavole grafiche	72
<i>Il disegno tecnico per il laboratorio di sartoria. Silhouette, linea e proporzioni</i>	72
<i>Il disegno tecnico dell'abito</i>	75
<i>I complementi del costume. Accessori, parrucche e scarpe</i>	77
<i>I copricapi</i>	77
<i>Le parrucche</i>	78
<i>Le calzature</i>	80
Lezione 8	
Trucco e maschera	81
<i>La maschera</i>	81
<i>Il disegno della maschera nel progetto di costume</i>	83
<i>Conoscenza delle tecniche di realizzazione e dei materiali</i>	84
<i>Il trucco</i>	87
<i>Il disegno del trucco nel progetto di costume</i>	88
<i>Esempi di trucchi teatrali</i>	88
<i>Trucco naturalistico/di carattere</i>	
<i>(Il Sindaco del rione Sanità, E. De Filippo, 2014)</i>	88

<i>Trucco caricaturale che include protesi e invecchiamento</i> (Il Signor Pourceaugnac, Molière, 1988)	90
<i>Trucco tridimensionale</i> (Pinocchio, testo U. Chiti, musiche Pooh, 2003)	90
<i>Trucco d'epoca/moda/beauty</i>	91
<i>Trucco-maschera</i> (Cats, 2009)	92
Lezione 9	
Le tecniche di elaborazione del tessuto	96
<i>La tintura</i>	97
<i>Istruzioni per la tintura manuale di un tessuto di piccole dimensioni</i>	98
<i>La decorazione pittorica</i>	98
<i>L'elaborazione materica</i>	99
Lezione 10	
La presentazione del lavoro	105
<i>Bozzetti originali e scelte grafiche</i>	107
<i>Il capitolato</i>	112
Esercitazioni	117
Glossario dei termini tecnici	119
Bibliografia	119
Appendice iconografica	 on line
Esempi di bozzetti	 on line