

UNIVERSITÀ DI PISA

IL COSTUME E LA MODA NELLE ARTI E NELLO SPETTACOLO

BRUNA NICCOLI

Anno accademico 2019/20
CdS DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO E DELLA COMUNICAZIONE
Codice 1233L
CFU 6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
IL COSTUME E LA MODA NELLE ARTI E NELLO SPETTACOLO	L-ART/05	LEZIONI	36	BRUNA NICCOLI

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Il corso non richiede un'iscrizione

Indicazioni metodologiche

Avrà luogo un esame a fine corso con voto. Il tipo di elaborato finale deve essere concordato con il docente e può essere a carattere relazionale, audiovisivo o multimediale.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Vestire l'interprete: il costume e la moda al servizio dello spettacolo Da Shakespeare a Joker

Contenuti essenziali: il corso si pone l'obiettivo di illustrare il rapporto tra "interprete" e "costume di scena" e/o moda nel linguaggio dello spettacolo, discutendo la funzione narrativa e simbolica che il costume può svolgere nel cinema, nel teatro, nella musica e nella serie tv. Saranno affrontati casi storicamente e criticamente esemplari di creazioni per attori, performer e divi dello spettacolo, dal Novecento sino alla contemporaneità, attraverso l'analisi di immagini, o spezzoni di filmati, relativi alla produzione cinematografica e teatrale (prosa, danza e musica). Saranno studiati casi significativi di abiti scenici e di creazioni per la moda del Novecento che hanno "vestito" eccellenti interpreti, contribuendo a renderli particolari personaggi o maschere indimenticabili dell'immaginario visivo dello spettacolo. Verranno presentati costumisti italiani e stranieri, posti a confronto nelle diverse interpretazioni da loro create per costumi che hanno vestito, in alcuni casi, anche i medesimi personaggi dello spettacolo.

E' prevista una visita guidata a Roma a importanti collezioni italiane di costumi per lo spettacolo (che sarà concordata e definita con gli studenti) per conoscere le tipologie del costume scenico sia storico che contemporaneo. Sono previsti incontri con esperti del settore del costume di scena in collaborazione con la Fondazione Cerratelli.

Bibliografia e materiale didattico

I seguenti testi sono di riferimento generale per il corso; ogni studente, per il proprio elaborato finale, sarà indirizzato, su consiglio del docente, a una scelta di testi mirati per discutere il tema specifico che sarà affrontato nell'elaborato:

- Angiolillo, *Storia del costume teatrale*, Roma, 1989
Atelier Farani, (a cura di A.C. Quintavalle), Milano, 1996.
Bignami, *Storia del costume teatrale*, Roma, Carocci, 2005
CINE/MODA, catalogo Biennale Moda Firenze 1998, Milano 1998.
Costumi ad Arte. *Fonti iconografiche per l'abito teatrale moderno*, catalogo della mostra (a cura di C. Sisi) Firenze 1995, Livorno 1995.
Costumi per narrare. *L'officina di Piero Farani. Arte, Artigianato, Cinema*, catalogo della mostra (a cura di Bonizza, Giordani, Aragno) Roma, 1998
Costumi di scena. *Anna Anni e l'Officina Cerratelli* catalogo della mostra (a cura di Bruna Niccoli, Pisa, 2013
Costumi e scenografie Piero Tosi, catalogo della mostra (a cura di C. D'Amico e G. Vergani), Venezia 1997
Crespi Morbio, Vittoria, *Caramba. Mago del costume*, Milano, 2008

UNIVERSITÀ DI PISA

- Crespi Morbio, Vittoria, *Lila De Nobili alla Scala*, Parma, 2014
De Marly, *Costume on the stage 1600-1940*, Londra, 1982
C. Fauque, *Costumes de scène à travers les collections du CNCS*, Centre National du Costume de Scène, Paris, 2011
David Bowie is, a cura di Victoria Broackes e Geoffrey Marsh, London, 2013.
Costumes de scène à travers les collections du CNCS, a cura di Claude Fauque, Paris, Editions de La Martinière ; Moulins : Centre national du costume de scène, 2011
Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes, a cura di Jane Pritchard, catalogo della mostra (London 2010) V& A, London 2010
Fiorani, *Abitare il corpo. Il corpo di stoffa e la moda*, Milano, 2010
Fashioning Cinema. Women and Style at the Venice film festival, catalogo della mostra (a cura di Fabiana Giacomotti), Cinisello Balsamo (Milano) 2013
- Frida Kahlo: Making Her Self Up* a cura di C. Wilcox e C. Henestrosa, Victoria and Albert, catalogo mostra in corsa. London, 2018
Gnoli, *Moda e cinema*, Città di Castello, 2002
S.Gnoli, *Moda e Teatro. Le creazioni per il palcoscenico di Poiret, Lucile, Chanel, Saint Laurent, Lacroix, Gaultier, Versace*, Roma, Meltemi, 2008
Guardenti, *Costumi e corpi nel teatro del Novecento*, in R. Alonge- G.D. Bonino (a cura di), *Storia del teatro moderno e contemporaneo*, vol.3, Torino, 2001
Il Guardaroba dei sogni. Cinquant'anni della sartoria Tirelli, a cura di Silvio D'Amico e Caterina D'Amico, Milano, 2014
Martine Kahane, *Opéra Coté costume*, Paris, 1995
Moda in Italia 150 anni di eleganza 1861-2011, catalogo della mostra (Reggia di Venaria Torino (17 settembre 2011-8 gennaio 2012) (a cura di Clara Gorla e Andrea Merlotti), Milano, 2011.
Hollywood Costume, catalogo della mostra, Victoria & Albert, London, (a cura di Deborah Nadoolman Landis), V&A Publishing, London, 2012
Italiana, L'Italia vista dalla moda, 1971-2001, a cura di Maria Luisa Frisa, Gabriele Monti e Stefano Tonchi, Marsilio, Venezia, 2018.
- B.Niccoli (a cura di), *La Fondazione Cerratelli. Costumi per lo spettacolo del Novecento*, Pisa, ETS, 2008.
Lele Luzzati Atto III un Mondo di Fiaba. Quaderno 2 Officina Cerratelli, (a cura di Antonella Capitanio e Bruna Niccoli), Pisa, 2009.
Bruna Niccoli, *Presenze in scena. Le soluzioni di una Casa d'Arte fiorentina in Monumenta* (a cura di Carlo Sisi), Pisa, Pacini, 2009.
Bruna Niccoli, *Il Caso della Fondazione Cerratelli in Moda. Storia e Storie*, (a cura di G. Muzzarelli, G. Riello, E.Tosi Brandi), Milano, 2010.
Bruna Niccoli, *Ephimera vestimenta oltre la performance in L'arte della Meraviglia*, (a cura di Roberta Orsi Landini), Caraglio, 2012
Bruna Niccoli, *The art of costume. Italian creativity for theatre and film in Fashion throughout History*, a cura di Giovanna Motta e Antonello Biagini (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing , 2017, pp.604-13
Bruna Niccoli, *Il costume di scena: il "fantastico" patrimonio archivistico italiano in Zonemoda Journal*, Vo.l.8 n.1 (2018), pp.27-41, <https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/8220>).
Revolution Musica e ribelli 1966-1970 dai Beatles a Woodstock, a cura di Victoria Broackes e Geoffrey Marsha, Skira, Milano 2017
- Piero Tosi: costumi e scenografie / Caterina d'Amico de Carvalho, Guido Vergani; introduzione di Suso Cecchi d'Amico, Milano, 2006
Vestire la scena l'atelier Tirelli, catalogo della mostra (a cura di C. D'Amico G. Pescucci D. Trappetti), Milano 1993.
Visconti e il Gattopardo: la scena del principe, a cura di Francesco Petrucci, catalogo della mostra, Milano Rizzoli, 2001
- Esercizi sulla bellezza: Piero Tosi e i seminari di acconciatura e trucco al CSC / a cura di Stefano Iachetti e Alfredo Baldi*, Milano, 2008

Indicazioni per non frequentanti

I non frequentanti devono concordare il tema e la bibliografia del loro elaborato con la docente; è inoltre richiesta la lettura di un testo di storia del costume scenico, tra quelli indicati in bibliografia, in relazione con il lavoro individuale che verrà svolto; il testo sarà specificamente consigliato e indicato dalla docente

Modalità d'esame

Avrà luogo un esame a fine corso con voto. Il tipo di elaborato finale deve essere concordato con il docente e può essere a carattere relazionale, audiovisivo o multimediale.

Note

Il corso inizia il mercoledì 26 febbraio ore 12-13 .30 e prosegue venerdì 28 ore 14.30-16 presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Polo Guidotti

Notare bene: la prima settimana di marzo 2020, non ci sarà lezione

Il corso si articola in due incontri settimanali per un totale di 3 ore, come sarà indicato in orario del secondo semestre; le lezioni avranno luogo presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere di Pisa.

Ultimo aggiornamento 12/02/2020 11:26