

UNIVERSITÀ DI PISA

IL COSTUME NELLE ARTI E NELLO SPETTACOLO

BRUNA NICCOLI

Academic year	2016/17
Course	DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO E DELLA COMUNICAZIONE
Code	953LL
Credits	6

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
IL COSTUME NELLE ARTI E NELLO SPETTACOLO	L-ART/05	LEZIONI	36	BRUNA NICCOLI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Il corso si articola in un incontro settimanale di 3 ore, il giorno di venerdì (ore 10-13); le lezioni avranno luogo presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere di Pisa; sono previsti alcuni incontri presso la Fondazione Cerratelli, (Villa Roncioni, Pugnano, Pisa), come da calendario che sarà fornito dal docente a lezione.

Il Costume scenico nel Novecento: un percorso critico dal palcoscenico (teatro, danza, musica), al cinema sino alla serie tv

Contenuti essenziali: il corso si pone l'obiettivo di illustrare il costume di scena come *medium* comunicativo nel linguaggio dello spettacolo, discutendo le diverse funzioni che il costume può svolgere attraverso un percorso storico-critico che muove dal teatro, passando per il cinema, fino alle serie tv.

Le lezioni focalizzeranno il contributo dato dall'arte alla creatività per il costume scenico e affronteranno il ruolo del *costume designer* e la sua evoluzione nel Novecento.

Saranno affrontati casi storicamente e criticamente esemplari di creazioni per lo spettacolo attraverso l'analisi di immagini o spezzoni di filmati relativi alla produzione teatrale (prosa, danza e musica), cinematografica e delle serie tv.

Un'esperienza laboratoriale si svolgerà presso la Fondazione Cerratelli (Pugnano, San Giuliano Terme) ed affronterà lo studio e la catalogazione di una selezione di costumi scenici di questa importante collezione, esemplificativi di una esaustiva campionatura di tipologie (per il teatro e per il cinema).

La catalogazione sarà affrontata tenendo conto di un confronto critico con i criteri di catalogazione della costumistica internazionale, in particolare sarà fatto riferimento alla cultura europea e ai più aggiornati, nonché scientificamente validi, sistemi di catalogazione digitale.

Sono previsti incontri con esperti del settore costume di scena presso la Fondazione Cerratelli, (Pugnano, San Giuliano Terme, Pisa) e presso il Teatro della Pergola di Firenze. E' prevista la visita alla mostra *David Bowie è* (Bologna, in data da concordare con gli allievi che seguiranno il corso).

Modalità di verifica delle conoscenze

Programma 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.

Bibliografia e materiale didattico

Testi di riferimento da consultare per l'elaborato finale, su consiglio del docente:

1. Angiolillo, *Storia del costume teatrale*, Roma, 1989
Atelier Farani, (a cura di A.C. Quintavalle), Milano, 1996.

1. 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,

UNIVERSITÀ DI PISA

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

Crespi Morbio, Vittoria, *Lila De Nobili alla Scala*, Parma, 2014

1. De Marly, *Costume on the stage 1600-1940*, Londra, 1982

2. 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.

1. 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

1. 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

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, *Ephemera vestimenta oltre la performance in L'arte della Meraviglia*, (a cura di Roberta Orsi Landini), Caraglio, 2012

Bruna Niccoli, *Vestire l'opera nell'Ottocento*, in *Fashioning Opera*, Atti del Convegno Internazionale, Fondazione Cini, Venezia, 2014

Vestire la scena l'atelier Tirelli, catalogo della mostra (a cura di C. D'Amico G. Pescucci D. Trappetti), Milano 1993.

Piero Tosi: costumi e scenografie / Caterina d'Amico de Carvalho, Guido Vergani; introduzione di Suso Cecchi d'Amico, Milano, 2006

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

UN PROGRAMMA POTRA' ESSERE CONCORDATO CON LA DOCENTE AL RICEVIMENTO STUDENTI

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.

Ultimo aggiornamento 21/09/2016 15:17