

Bruna Niccoli

ABST47

Storia del costume

Nella contemporaneità il costume si manifesta in scena secondo una grammatica consolidata nel tempo ed è caratterizzato da nuove contaminazioni formali. La funzione del costume in scena è mutata e si è evoluta nel corso del Novecento, in risposta alle mutevoli esigenze estetiche del teatro. Iconografie tradizionali dello spettacolo sono riproposte, talvolta rivisitate e dialogano in tensione con nuovi modelli comunicativi.

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 di studio storico-critico in stretta relazione con la storia del costume e della moda e la sua evoluzione. 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).

Saranno studiati casi significativi di abiti scenici e di creazioni per la moda del Novecento. Verranno presentati costumisti italiani e stranieri, posti a confronto nelle diverse interpretazioni di un'epoca della moda o di una ideazione fantastica.

E' prevista una visita guidata a una importante collezione italiana 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.

L'insegnamento si baserà su lezioni frontali, lezioni dialogate e prove *in itinere* di esercitazione collettiva volte a definire un corretto metodo di analisi del costume e della moda; saranno utilizzate presentazioni power point e audiovisuali; saranno analizzate sequenze video di spettacoli e filmati inerenti il costume scenico.

Sarà distribuita, dal primo incontro, una bibliografia basilare; il docente fornirà una dispensa, tratta dalla bibliografia generale sotto indicata, che costituisce riferimento generale per il corso.

L'**esame** consiste nella **discussione orale di un testo** e nella creazione di **un elaborato finale** di

studio critico e **analisi di un caso inerente il costume scenico** a scelta dell'allievo e concordato con il docente.

Per la **discussione orale di un testo inerente la storia della moda e del costume**, si deve **scegliere uno tra i seguenti** (presentati a lezione):

Marnie Fogg, *Moda. La storia completa*, Bologna, Atlante, 2014

Giorgio Riello, *La Moda. Una storia dal Medioevo a oggi*, Bari, Laterza, 2012

Maria Giuseppina Muzzarelli, *Breve storia della moda in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2011

Enrica Morini, *Storia della moda XVIII-XXI secolo*, Milano, 2017.

Il tipo di **elaborato finale** deve essere concordato con il docente e può essere **a carattere relazionale, presentazione power point, audiovisivo o multimediale**; 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.

Bibliografia di riferimento

Maria Luisa Angiolillo, *Storia del costume teatrale*, Roma, 1989 *Tra Arte e moda*, catalogo della mostra, Museo Ferragamo, a cura di Stefania Ricci, Firenze, Mandragola, 2016

Atelier Farani, (a cura di A.C. Quintavalle), Milano, 1996. P. Bignami, *Storia del costume teatrale*, Roma, Carocci, 2005.

Paola Bignami, *Storia del costume teatrale*, Roma, 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 e scenografie Piero Tosi, catalogo della mostra (a cura di C. D'Amico e G. Vergani), Venezia 1997

Vittoria Crespi Morbio, *Caramba. Mago del costume*, Milano, 2008.

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

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

Claude Fauque, *Costumes de scène à travers les collections du CNCS*, Centre National du Costume de Scène, Paris, 2011.

Cinemaddosso i costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood, a cura di Elisabetta Bruscolini, Torino 2020.

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, 2015.

Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes, a cura di Jane Pritchard, catalogo della mostra (London 2010) V&A, London 2010.

Esercizi sulla bellezza: Piero Tosi e i seminari di acconciatura e trucco al CSC, a cura di Stefano Iachetti e Alfredo Baldi, Milano, 2008.

Sofia Gnoli, *Moda e Teatro. Le creazioni per il palcoscenico di Poiret, Lucile, Chanel, Saint Laurent, Lacroix, Gaultier, Versace*, Roma, Meltemi, 2008.

Renzo 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.

Hollywood Costume, catalogo della mostra, Victoria & Albert, London, (a cura di Deborah Nadoolman Landis), V&A Publishing, London, 2012.

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.

La Moda Storia della moda dal XVIII al XX secolo, Milano, Taschen, 2015.

Eugenia Palluccelli, *Moda e cinema in Italia*, Milano 2020.

Memos. A proposito della moda in questo millennio. Catalogo della mostra (Milano, 21 febbraio-4 maggio 2020), a cura di Maria Luisa Frisa, Milano 2020.

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.

Bruna Niccoli, *Official dress and courtly fashion in Genoese entries*, in *EUROPA TRIUMPHANS, FESTIVALS OF THE EUROPEAN RENAISSANCE*, University of WARWICK, (italian editor M. Ines Aliverti.), London, Ashgate 2004.

Bruna Niccoli, Roberta Orsi Landini, *Moda a Firenze 1540-1580. Lo stile di Eleonora da Toledo e la sua influenza. Fashion at Florence 1540-1580. Eleonora's style*, Firenze, Polistampa, 2005.

Bruna Niccoli (a cura di), *La Fondazione Cerratelli. Costumi per lo spettacolo del Novecento*, Pisa, ETS, 2008.

Bruna Niccoli, *L'oggetto-costume in "scena": il caso della Fondazione Cerratelli in Moda. Storia e Storie*, a cura di G.Muzzarelli, G. Riello, E.Tosi Brandi, Milano, Mondadori, 2010.

Bruna Niccoli, *Il costume di scena nella bottega Rame. Fo in Dario Fo e Franca Rame, una vita per l'arte.Bozzetti, figure, scene pittoriche e teatrali* a cura di Anna Barsotti e Eva Marinai, San Miniato (Pisa), 2011.

Bruna Niccoli, *Ephimera vestimenta oltre la performance in L'arte della Meraviglia*, a cura di Roberta Orsi Landini, Caraglio, 2012.

Bruna Niccoli, *L'arte metaforica del costumista nella ricerca di Anna Anni*, in *Anna Anni e l'Officina Cerratelli*, catalogo della mostra, Pisa, Palazzo Blu, 2013.

Bruna Niccoli, *Del costume nel cinema alla maniera di Lina Nerli Taviani*, Fratelli di cinema Paolo e Vittorio Taviani in viaggio dietro la macchina da presa, a cura di Silvia Panichi, Roma, 2014.

Bruna Niccoli, *"Vestire l'opera nell'Ottocento: il costume d'arte italiano nel confronto europeo"* in *Fashioning Opera and Musical Theatre: Stage costume from late Renaissance to 1900*, a cura di Valeria De Luca, Atti del convegno, Fondazione Cini. Venezia: <http://www.cini.it>, 2014, pp.203-24.

Bruna Niccoli, *Gabriella Pescucci: la più premiata di tutte*, in *Quaderni del CSCI*, 11, 2015.

Bruna Niccoli, *Milena Canonero*, in *Quaderni del CSCI*, 11, 2015.

Bruna Niccoli, *Il Don Giovanni di Losey: verso una moderna iconografia, Una gigantesca follia, Sguardi sul Don Giovanni*, a cura di Alessandra Lischi e Cristiana Torti, Pisa, 2016.

Bruna Niccoli, *La Fiaba in scena: le magie di Emanuele Luzzati* in *Gli incantesimi di Emanuele Luzzati. Fiaba e magia nell'illustrazione e nel costume* a cura di Roberta Orsi Landini, Caraglio, 2016.

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

Bruna Niccoli, *Il costume di scena: il "fantastico" patrimonio archivistico italiano* in *Zonemoda Journal*, Vo.l.8 n.1 (2018), pp.27-41

Bruna Niccoli, *Mantova "piazza" del gusto internazionale: moda narrata e moda commissionata dai documenti gonzagheschi* Mantova, Atti del Convegno, 2018, Mantova, 2019.

Pinocchio nei costumi di Massimo Cantini Parrini dal film di Matteo Garrone. Catalogo della mostra (Prato, 22 dicembre 2019-dicembre 2020), a cura di Daniela Degli Innocenti, Prato, 2020.

Piero Tosi: Costumi e Scenografie, a cura di 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.