

Accademia di Belle Arti Catania
Dipartimento di Progettazione Arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa
Fashion design

Trucco e Maschera Teatrale (ABPR33)

a.a. 2019—2020

docente Antonino Viola
CFU 8
ore 100

IL CORSO

Pensare, progettare e realizzare il Trucco e la Maschera Teatrale è un'operazione che comporta un ampio ventaglio di conoscenze teoriche e tecniche: non è soltanto l'insieme delle metodologie per realizzarne una scultura o una pittura viva e dinamica - poiché vive e si muove sul volto dell'*attore/performer* - ma è soprattutto un viaggio attraverso le volontà e le proprietà caratteristiche del personaggio. Il Trucco e la Maschera teatrale appartengono, in modi e utilizzi assai diversi, a tutte le culture del mondo e di ogni tempo e, in ognuna di queste istanze, i vari realizzatori e di conseguenza i vari utilizzatori sin dalle origini, ne hanno sempre riscontrato un'implicita proprietà sacra, mistica in generale e magica.

Dalle Origini della vicenda umana, passando per tutto l'arco storico sino al Contemporaneo, Maschera e Trucco rappresentano l'essenza della caratterizzazione del personaggio - del contatto con altre dimensioni alternative al reale - ed il prolungamento corporeo delle marea emotive che dall'animo dell'*attore/performer* muovono verso lo spettatore/mondo esterno.

Partendo dal Teatro - come nelle altre esperienze performative, sino a confluire nel contenitore della Moda - la realizzazione del Trucco e della Maschera non può non dotarsi di conoscenze storiche e teoriche con le quali, attraverso le metodologie del disegno e della progettazione, si giunge alla struttura e all'estetica e quindi alla futura funzione del manufatto, utili istanze imprescindibili per poi giustificare e supportare le scelte dei materiali e delle tecniche di realizzazione tradizionali e sperimentali.

In particolare, il corso si focalizza sullo studio delle iconografie, la moda e l'intero immaginario fantastico del Medioevo, estrapolando elementi dalla Pittura ed alla Scultura dei Maestri del colore del XIII, XIV, XV, XVI secolo, ai codici miniati ed all'Architettura; dal Medioevo Europeo e Mediterraneo sino alle culture più lontane. Questo palinsesto di studio produce degli approfondimenti utili alla decodificazione e successiva identificazione dei caratteri ed alle raffigurazioni d'epoca, per giungere alla costruzione metodologica di un progetto di Trucco e Maschera che utilizzi i risultati della ricerca nella sperimentazione della Moda e delle Arti Performative Contemporanee.

PROGRAMMA

Il corso si articolerà in tre fasi:

- 1) lezioni teoriche, dove in primo luogo viene sviluppato un discorso cronologico e letterario sulla storia ed antropologia del Trucco e della Maschera Teatrale. Questa fase sarà trattata in forma di lezioni frontali con l'ausilio di slides, di documentari, video ed altro materiale a supporto, utile a creare un punto di osservazione critica che sia alla base delle conoscenze opportune in merito alla disciplina. In questa fase vengono visualizzate d'insieme delle ricerche individuali, per studiarne le rappresentazioni ed espressioni del carattere nelle Arti del Medioevo e di come, designer e teatranti nel Contemporaneo, ne hanno interpretato le forme e funzioni attraverso la propria poetica.
- 2) fase di studio e progettazione dei caratteri espressivi e degli utilizzi sulla base del tema con eventuali coinvolgimenti interdisciplinari, al fine di determinare un metodo di rappresentazione e di progettazione valido per il lavoro in gruppo e/o individuale. In questa fase vengono messe a frutto le conoscenze teoriche e filosofico-artistiche maturate nella fase precedente e le capacità di lettura delle necessità progettuali del tema dato.
Attraverso la rielaborazione del trattamento pittorico e scultoreo dei capolavori del periodo medievale, in questa fase vengono progettati degli interventi di pittura facciale e/o di costruzione di semplici ed effimere maschere utili alla comprensione delle ricerche teoriche svolte.
- 3) attività di laboratorio, che prevedono la visualizzazione delle tecniche base di realizzazione e la necessaria conoscenza dei materiali, per poi giungere subito alle successive sperimentazioni opportune alla realizzazione del progetto. In quest'ultima parte verranno messe a frutto le teorie e le scelte precedenti fasi, per giungere alla realizzazione di un prototipo progettuale valido alla conoscenza ed allo sviluppo di un metodo di lavoro
Questa fase si divide in due parti: l'applicazione del materiale di ricerca attraverso un laboratorio di realizzazione di Trucco e Maschera degli interventi disegnati e progettati per poi giungere alla realizzazione del progetto finale, dove gli studi precedenti interpretano le poetiche e la funzione del Trucco e della Maschera nelle Arti Performative Contemporanee.

FASE DI STUDIO E ATTIVITÀ DI LABORATORIO

La fase di studio e le attività di laboratorio producono:

- riflessioni sul materiale oggetto del tema;
- ricerche ed approfondimenti;
- realizzazione di schizzi preparatori e bozzetti
- tavoli quotidiani in aula di confronto e riflessione sulle idee;
- progettazione tecnica del modello;
- studio dei materiali per la realizzazione;
- applicazione pratica delle tecniche tradizionali di realizzazione;
- laboratorio di realizzazione Trucco e Maschera;

MODALITÀ D'ESAME

l'esame consiste nella presentazione ed esposizione degli argomenti teorici trattati nelle lezioni ed in riferimento alla bibliografia e nella discussione degli elaborati grafici e plastici prodotti rispettivamente nelle fasi di studio e nelle attività di laboratorio, tali da confluire nella realizzazione di un portfolio formato A4, del quale verrà fornito un template.

All'interno del portfolio saranno presenti:

- schizzi preparatori;
- bozzetti;
- tavole di progettazione ed esecutivi;
- ricerca dei materiali;
- foto del modello di Trucco o Maschera Teatrale;
- foto di scena.

Per essere ammessi all'esame è necessario circa l'80% delle presenze alle lezioni ed alle attività di laboratorio. Inoltre, è necessario aver effettuato tutte le consegne previste nel calendario interno del corso ed aver preso parte a tutte le revisioni concordate dal docente.

BIBLIOGRAFIA

- Anselmo S., *Il trucco: nella vita, nell'arte, nello spettacolo*, Il vol., BCM Editrice, Milano, 1995;
- Levi-Strauss C., *La Via delle Maschere*, Il Saggiatore, Milano, 2016;
- Monteverdi A.M., *Memoria, maschera e macchina nel teatro di Robert Lepage*, Meltemi, Milano, 2018;
- Ortu C., *Maschere del Mondo* (disponibile in e-book su Google Libri o Amazon);
- dispense e video a cura del docente

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

- Baltrušaitis J., *Il Medioevo Fantastico. Antichità ed esotismi nell'arte gotica*, Adelphi, Milano, 1993;
- Cotarella L., *Burattini Marionette Maschere. Storia e costruzione*, Gammalibri, Milano, 1984;
- Kleist H., *Sul Teatro di Marionette*, La Vita Felice, Milano, 1966;
- Marcia A., *La Commedia dell'Arte nelle maschere dei Sartori*, La Casa Usher, Firenze, 1980;
- Mondani D., *Manuale di effetti speciali di trucco*, BCM Editrice, Milano, 2015;
- Munari B., *Da cosa nasce cosa. Sesta edizione*, Laterza, Bari, 2017;
- Munari B., *Fantasia*, Laterza, Bari, 2017;

SITOGRAFIA

- Balzaretti Maschere Commedia dell'Arte, <https://www.mascherecommediadellarte.it>
- Bath Media Makeup, <https://bammakeup.com/>
- Inag Blog, <http://inagblog.com/>
- Hamza Sharif, <http://fashioncow.com/2015/10/sharif-hamza-captures-face-mapping-for-purple-fashion-fallwinter-2015/>
- Kabiru Cyrus, <http://www.ckabiruart.daportfolio.com/gallery/272754>
- MakeupArtist Magazine, <https://makeupmag.com/>
- Archivio Giorgio Skory, <http://www.giorgioskory.com/gallery/masks/>
- Loic Nebreda, <http://loicnebreda.com/fr/>
- Maschere Noh, <http://www.the-noh.com/en/world/index.html>
- Museo internazionale della Maschera Sartori, <http://www.sartorimaskmuseum.it>
- Pot Bertjan Studio, <http://www.bertjanpot.nl/work/masks/>
- in ricordo di Werner Strub, http://www.matteosoltanto.com/werner_strub.html