

Accademia di Belle Arti di Catania
Dipartimento di Progettazione arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa
Fashion design
a.a 2018/2019

Trucco e Maschera Teatrale

(ABPR33)

cfu: 8 ore: 100

Prof. Antonino Viola

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: si tratta di creare non solo un manufatto - una scultura o una pittura viva e dinamica, poiché vive e si muove sul volto dell'attore/performer - ma di 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 maree emotive che dall'animo dell'attore/performer muovono verso lo spettatore/mondo esterno. Nel 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 del pensiero con il quale, attraverso le conoscenze del disegno e della progettazione, giungono alla concezione e quindi alla futura funzione del manufatto, utili strumenti imprescindibili per poi giustificare e supportare le scelte dei materiali e delle tecniche di realizzazione tradizionali e sperimentali.

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;
- 2) fase di studio e progettazione dei caratteri espressivi e degli utilizzi sulla base di un tema dato 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;
- 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.

FASE DI STUDIO E ATTIVITÀ DI LABORATORIO

La fase di studio e le attività di laboratorio prevedono:

- 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 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 CONSIGLIATA

- Anselmo S., *Il trucco: nella vita, nell'arte, nello spettacolo*, Il vol., BCM Editrice, Milano, 1995;
- Cotarella L., *Burattini Marionette Maschere. Storia e costruzione*, Gammalibri, Milano, 1984;
- 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;
- Ortu C., *Maschere del Mondo* (disponibile in e-book su Google Libri o Amazon);
- dispense e video a cura del docente

SITOGRAFIA

- Bath Media Makeup, <https://bammakeup.com/>
- 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>.
- in ricordo di Werner Strub, http://www.matteosoltanto.com/werner_strub.html