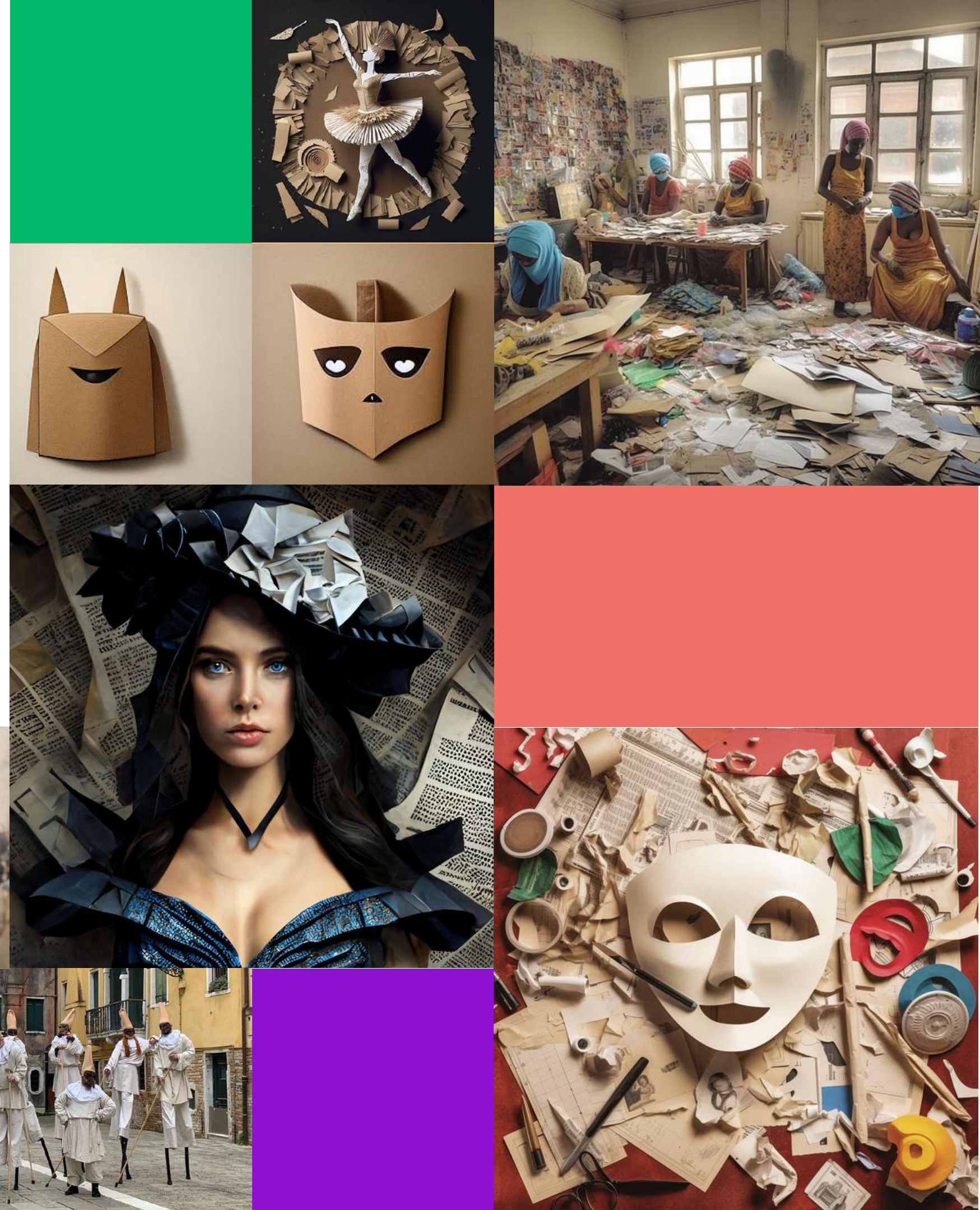

ART NO STOP: IL MONDO SOCIALE AL SERVIZIO DELL'ARTE
2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

MANUALE DI PROGETTAZIONE DEI COSTUMI

CAPITOLO 5: PROGETTAZIONE DEI COSTUMI

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

INDICE

00. INTRODUZIONE

01. OTTENERE DI PIÙ DAL COSTUME

02. SVILUPPO DEL COSTUME

03. LAVORO DI SQUADRA

04. BOZZETTI PER L'INIZIO

05. IL MIRACOLO DELLA TRASFORMAZIONE

06. RACCONTO DI STORIE

07. SGUARDO ESTERNO

00. INTRODUZIONE

Costumi: Dipende da cosa ne fate

Benvenuti nel libro di idee per la realizzazione di costumi in carta e cartone.

I costumi e le maschere svolgono un ruolo importante nel teatro, in quanto visualizzano il personaggio e la storia e danno al pubblico un'idea di chi sono i personaggi e di cosa rappresentano i temi. Vi diamo suggerimenti e idee: provate!

Questa guida alla realizzazione di costumi copre i costumi di carta e di cartone.

I costumi teatrali hanno una lunga storia che risale all'antica Grecia. Nella tragedia e nella commedia greca, gli attori indossavano costumi semplici che sottolineavano il loro carattere e la loro interpretazione. Indossavano maschere e costumi che simboleggiavano la loro posizione sociale e il loro stato d'animo.

Nel Medioevo si svilupparono forme teatrali come il Mystery Play inglese e il Mystery Play francese, in cui gli attori recitavano storie religiose. I costumi divennero più complessi e dettagliati per rappresentare i personaggi divini.

Durante il Rinascimento e il Barocco europeo, il costume divenne una parte importante della rappresentazione teatrale.

Gli attori indossavano costumi elaborati e artistici con tessuti sontuosi, gioielli e accessori. Spesso questi costumi erano così pesanti da dover essere trasportati da portatori.

Un costume può essere semplicemente una scatola con due buchi o può essere più complicato, come nell'esempio della carta piegata. Oggi non esistono regole precise per i costumi teatrali. I costumi possono essere minimalisti o dettagliati e gli attori e i registi sono spesso creativi nell'uso dei costumi per raccontare la storia.

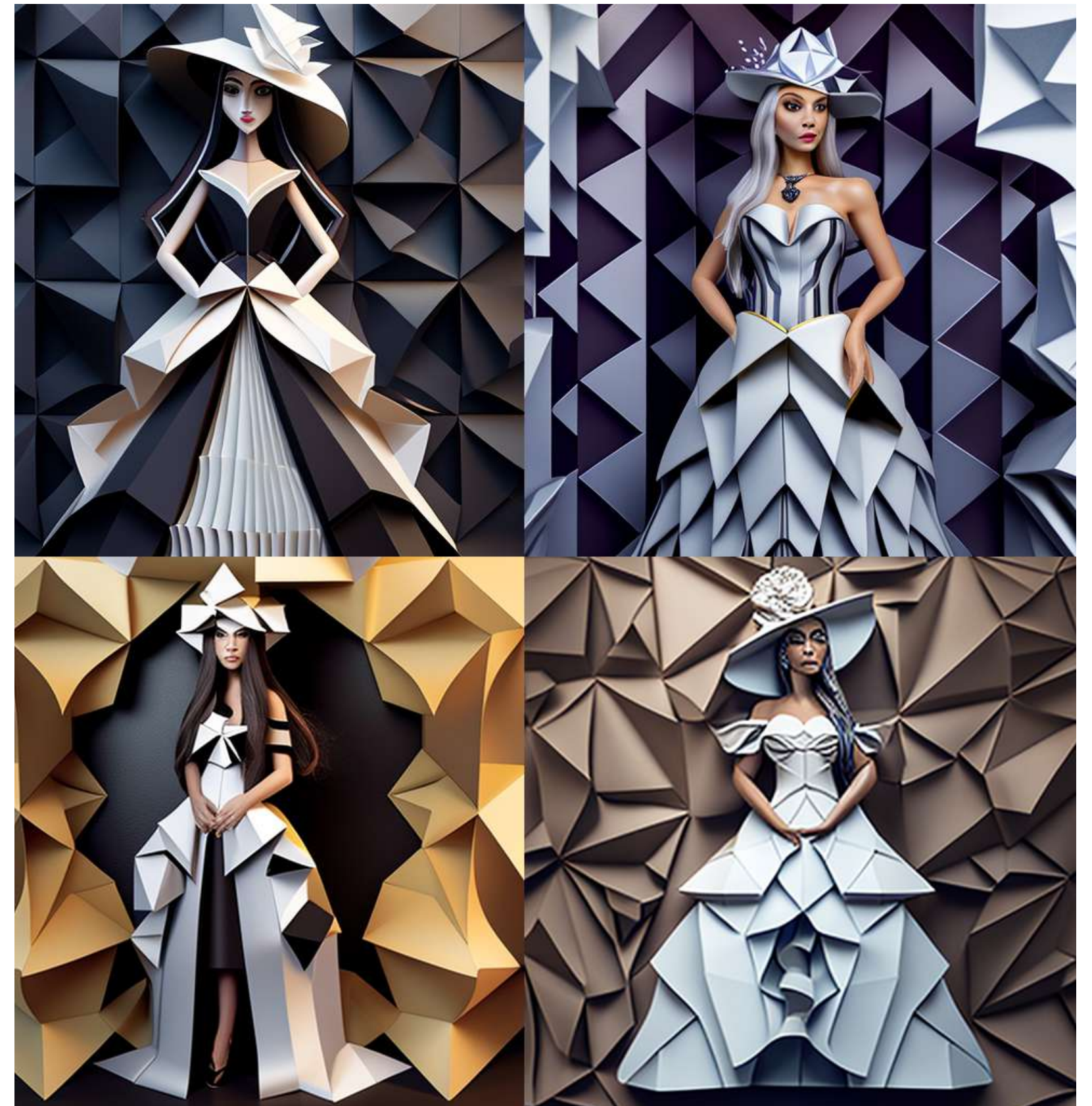
In teatro si applica spesso il motto "meno è meglio", poiché l'obiettivo è quello di raccontare una storia con mezzi semplici.

Carta e cartone fanno al caso vostro. Si tratta di materiali economici e facili da reperire, con i quali si possono creare cose incredibili.

In questa guida ci concentreremo sui costumi di carta e cartone. Vi mostreremo cosa si può fare con i giornali e gli imballaggi di cartone per creare fantastici costumi teatrali.

Vi mostreremo passo dopo passo come creare diversi modelli in modo da ottenere un costume che possa prendere vita.

Tutto dipende
da ciò che si fa.

Realizzare costumi di carta e cartone è un modo economico e creativo per creare costumi teatrali. Ecco alcuni passaggi fondamentali e gli strumenti necessari per realizzare i vostri costumi di carta:

Strumenti:

- Carta di giornale o cartone
- forbici
- Nastro per mascheratura
- Colla o colla stick
- Pennello
- Nastro di stoffa o elastici
- Punzone per buchi

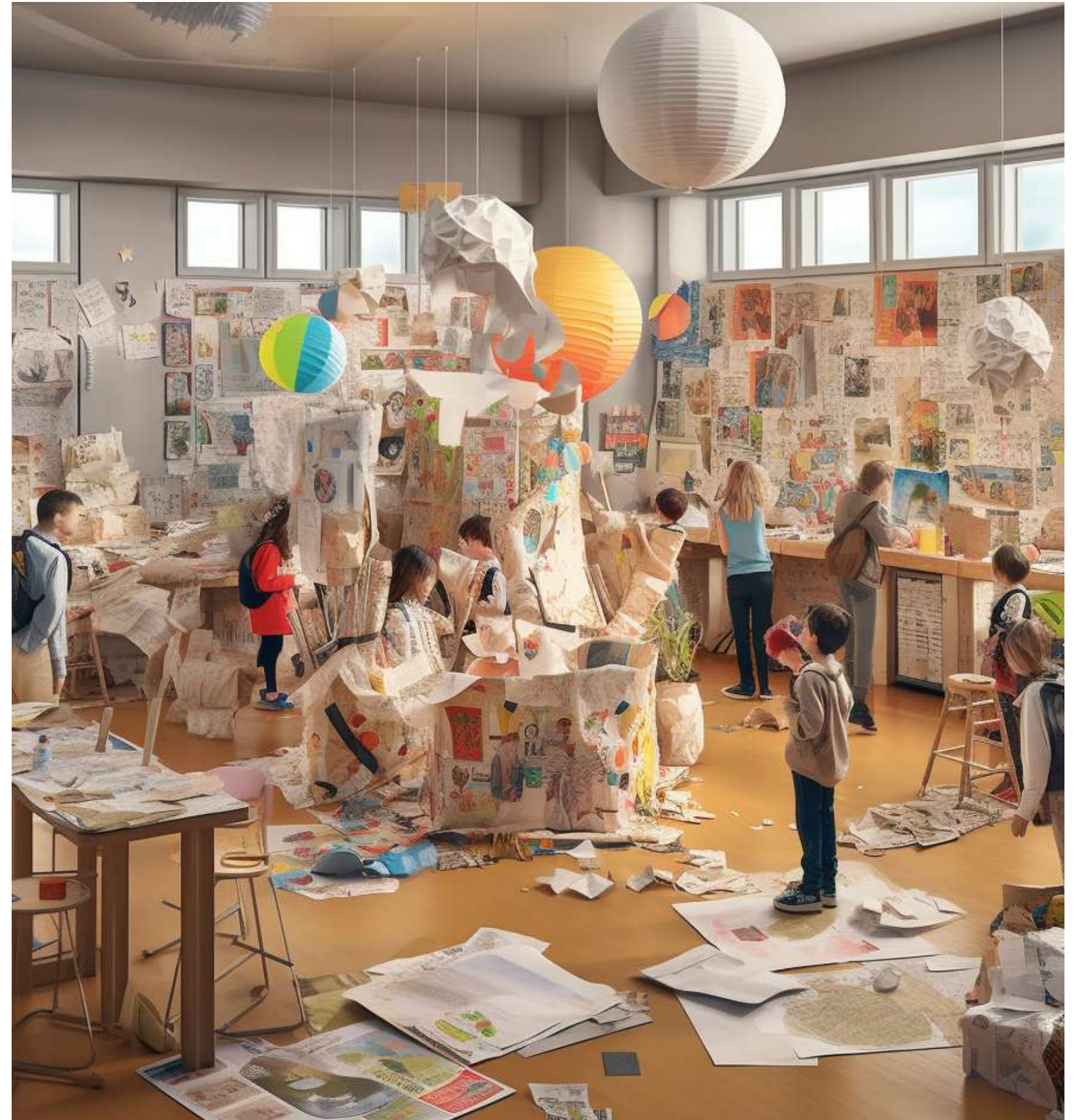
Primi passi

- Iniziate a progettare il vostro costume. Pensate a come volete che sia il vostro costume e a quali materiali avete a disposizione.
- Disegnare uno schizzo o fare un modello su carta.
- Tagliare la carta o il cartone in pezzi secondo le dimensioni e la forma del costume. Ritagliare i singoli pezzi, come le maniche, le gambe dei pantaloni o i top, e incollarli con nastro adesivo o colla.
- Per rendere il costume più stabile, è possibile tagliare la carta di giornale o il cartone in strisce sottili e attaccarle alle parti del costume con la colla. Posizionare le strisce in direzioni diverse per rendere il costume più resistente. Fate attenzione a non applicare la carta troppo spesso, perché potrebbe appesantire inutilmente il costume.
- Quando il costume è abbastanza stabile, si può dipingere con i colori. Lasciare asciugare completamente la vernice prima di continuare a dipingere.

1. REALIZZARE PIÙ COSTUMI

Ingrandire e testare

- Aggiungete altri dettagli, come nastri di tessuto o elastici per tenere insieme il costume o per creare una forma speciale. Si possono anche fare dei buchi con una bucatrice e infilarci dei nastri di tessuto per creare una specie di pizzo.
- Quando il costume è pronto, indossatelo e adattatelo alle vostre esigenze. Se necessario, potete fissarlo con altri nastri di tessuto o elastici per assicurarvi che calzi a pennello.

Con questi passaggi e strumenti di base, potete realizzare i vostri costumi di carta e cartone.

Lasciate che le vostre idee si scatenino e sperimentate materiali e tecniche diverse.

Imparate anche dagli altri cosa fanno e lavorate insieme.

Domande sulla progettazione dei costumi

- Gli obiettivi: cosa vogliamo mostrare, cosa vogliamo esprimere?
- La trama: di cosa parla la mia storia e il mio ruolo?
- Il ruolo: qual è il mio ruolo nella storia, come dobbiamo riconoscerlo?
- Il tema: di cosa parla la mia storia?
- Il design: cosa serve per rendere visibile il mio ruolo?
- I personaggi: di chi parla la storia?
- Il conflitto: posso usare il costume per mostrare il mio mondo esterno o interno, o tra due persone o con me stesso?
- La maschera: una maschera ha senso, sono io o un personaggio di fantasia?

Vestire una storia

- Punto di partenza: l'idea e la storia che vogliamo raccontare.
- La scelta del soggetto.
- La ricerca e la documentazione:
- Le idee: Personaggi, sviluppo, cosa ci serve?

Maschere: compito

È davvero semplice!
Provate a realizzare una maschera come questa.

Imparerete molto.
Naturalmente non è così facile come si pensa.

Tagliate prima il cartone per dargli una forma, poi gli occhi e provate!

Mettete un elastico sul retro per tenerla in posizione.

Ogni storia e ogni rappresentazione è solitamente divisa in tre parti:

L'introduzione (l'inizio), lo sviluppo (la parte centrale) e la conclusione (la fine).

Questo è interessante perché, una volta strutturata la storia secondo questo schema, ci chiediamo anche, con l'ordine degli atti, quale significato avranno i costumi.

Anche i costumi devono cambiare?

2. PROGETTAZIONE DEI COSTUMI

Modellazione: compito

È più facile iniziare con figure piccole.

Prendete della carta e costruite il vostro costume o la vostra maschera. Può essere semplice o molto complicato.

Vedete cosa vi viene in mente, provatelo e mostratelo agli altri per vedere cosa ne pensano.

Colori: è importante sapere quali colori utilizzare.

Se si lavora solo con il cartone, spesso è sufficiente utilizzare un unico colore che si abbinerà al cartone, ad esempio rosso o bianco e nero.

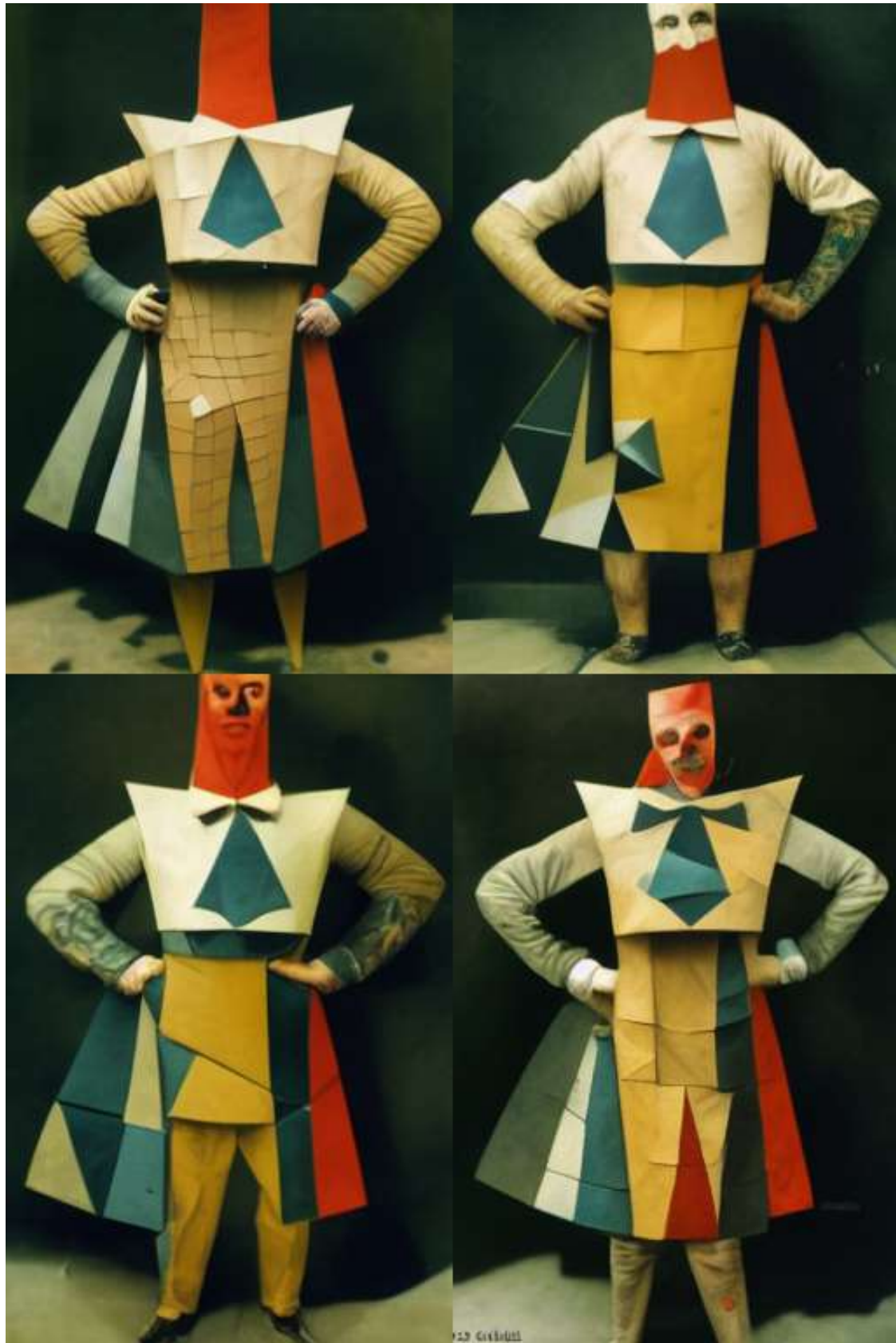
I colori sono una parte importante di qualsiasi forma d'arte e la scelta dei colori è fondamentale anche quando si realizzano costumi di carta e cartone. I colori giusti possono dare vita al costume e migliorare l'atmosfera dell'opera.

Quando si lavora con la carta e il cartone, esiste già una tavolozza di colori predefinita, composta principalmente da tonalità di marrone. Tuttavia, è ancora possibile sperimentare con i colori e ottenere risultati creativi.

Un modo semplice per aggiungere colore è dipingere il costume con un unico colore che si abbini bene ai toni del marrone del cartone. Ad esempio, un costume rosso su cartone marrone può essere molto appariscente e accattivante. In alternativa, si può usare il nero o il bianco per creare un contrasto e far sembrare il costume più semplice ed elegante.

Un altro modo per aggiungere colore è quello di utilizzare accenti di colore e motivi sul costume. Questo può essere fatto aggiungendo carta colorata o applicando il colore ad alcune aree del costume. Ad esempio, un cappello può essere decorato con piume colorate o una fascia con nastri colorati.

È importante usare i colori con giudizio per migliorare l'effetto del costume. Ad esempio, i colori vivaci come il giallo e l'arancione possono evocare sentimenti positivi e vivaci, mentre i colori scuri come il blu e il viola sono spesso associati alla serietà e alla tragedia.

Una combinazione di colori ben pianificata può contribuire a rafforzare il messaggio dell'opera e ad avvicinare il pubblico alla storia.

In generale, quando si lavora con carta e cartone, è importante usare i colori in modo consapevole per creare un costume attraente ed efficace.

Robot

Beh, andiamo avanti: che ne dite di un robot? Si possono fare molte cose ed è più facile da costruire con le forme angolari.

Può anche essere un costume particolarmente elaborato, come nell'immagine a destra.

Guardate i modelli: sono facili da disegnare e hanno un aspetto tecnico!

Il clima

Una delle cose più importanti da considerare sono le condizioni atmosferiche. Soprattutto quando piove o nevicata, materiali delicati come la carta o il cartone possono danneggiarsi.

È quindi importante utilizzare materiali impermeabili o idrorepellenti per garantire che il costume rimanga in buone condizioni. Inoltre, in pieno sole, alcuni materiali come la carta possono sbiadire o disintegrarsi rapidamente. In questo caso, è consigliabile utilizzare materiali resistenti ai raggi UV o proteggere preventivamente i colori.

Cappelli

→ Raccomandazione: I cappelli di cartone non sono solo facili da realizzare, ma offrono anche infinite possibilità di gioco e di travestimento.

Che si tratti di uno spettacolo, di una recita o semplicemente di un'improvvisazione, con i cappelli di cartone si possono creare molte situazioni ludiche.

3. LAVORO DI SQUADRA

Lavoro di squadra

Un consiglio importante per realizzare costumi di carta e cartone è quello di lavorare in squadra.

Lavorare insieme permette di condividere idee e competenze e di risolvere insieme i problemi.

Potete anche aiutarvi e sostenervi a vicenda quando testate o migliorate i costumi.

Quando si lavora in squadra, si può anche coinvolgere il pubblico. Potete incoraggiarli a realizzare i costumi da soli o aiutarli a vestirsi e ad assumere il ruolo dei personaggi.

Questo può contribuire a creare un'atmosfera e un'interazione speciale tra gli attori e il pubblico.

Lavorare in gruppo può anche contribuire a promuovere ed espandere la creatività e l'immaginazione.

Lavorando con gli altri, si impara a capire le prospettive degli altri e a vedere le idee da diverse angolazioni.

Guardate il lavoro di piegatura sulla sinistra. Per costruire qualcosa di simile, bisogna lavorare bene insieme!

Moda

Nel settore della moda, i cartamodelli vengono spesso creati per pianificare le misure e le forme esatte di un capo di abbigliamento. Questi servono come modello per la produzione vera e propria dell'indumento e sono spesso stampati su carta o cartone.

Misurando e ritagliando con precisione il cartamodello, gli stilisti e i sarti possono assicurarsi che l'indumento finale calzi perfettamente e abbia lo stile desiderato.

Materiali: Una scatola è più di quanto si pensi!

Le scatole di cartone sono un esempio perfetto di come la nostra immaginazione possa essere la chiave per creare oggetti di scena e altri oggetti. Usando la nostra immaginazione, possiamo costruire meravigliosi oggetti di scena da materiali semplici come le scatole di cartone e dare vita alle nostre storie.

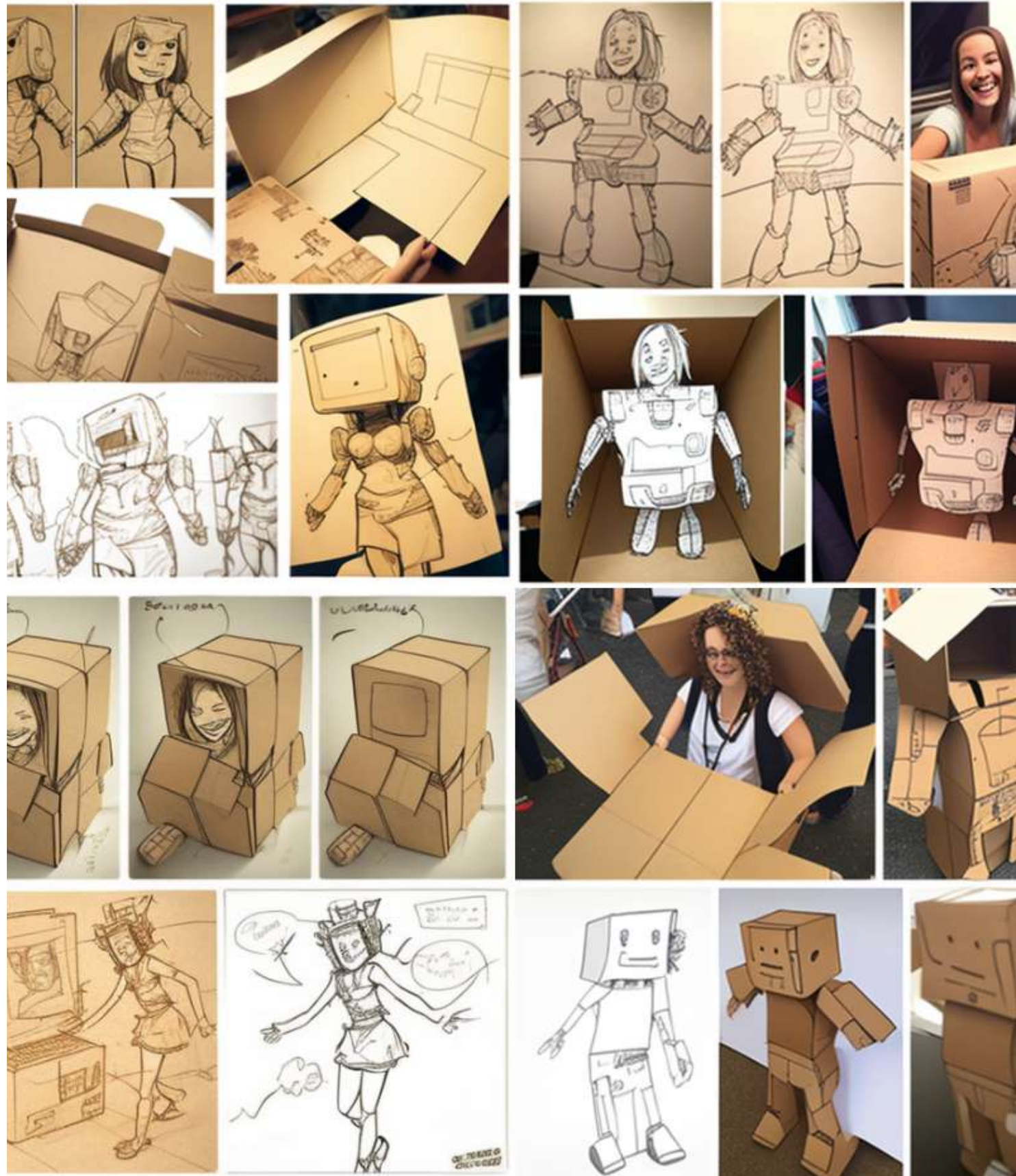
Le possibilità sono infinite se usiamo la nostra immaginazione.

4. SCHIZZI

Schizzi

La realizzazione di schizzi e disegni è una fase importante della creazione di un costume, in quanto aiuta a farsi un'idea chiara del progetto finale. I bozzetti possono essere utilizzati per visualizzare diverse opzioni e idee prima di impegnarsi in un particolare disegno. Un bozzetto può anche servire come utile riferimento per garantire che il costume finale soddisfi i requisiti desiderati.

Modelli a grandezza naturale

Il compito consiste nel costruire un'armatura da cavaliere con scatole di cartone e provare a muoversi con essa. Per creare la vostra armatura avrete bisogno di diverse scatole di cartone, forbici, nastro adesivo e colori.

La prima cosa da fare è fare uno schizzo di come volete che sia la vostra armatura. Poi si può iniziare a ritagliare le scatole e a fissarle con lo scotch. Una volta terminata l'armatura, si può provare a muoversi al suo interno.

Mostrate i costumi agli altri!

Un'idea potrebbe essere quella di organizzare una sorta di evento pubblico o di laboratorio nel centro della città, invitando le persone a realizzare costumi di carta.

Si potrebbe utilizzare una piazza pubblica o uno spazio verde e mettere a disposizione tavoli, sedie e materiali.

Organizzare un tavolo grande

→ Raccomandazione: si potrebbero dare temi diversi, come supereroi, animali o costumi storici. Sarebbe anche possibile organizzare un concorso o una mostra con le migliori creazioni. L'evento potrebbe non solo essere un'espressione creativa, ma anche unire le persone e creare un senso di comunità.

Luce e tecnologia

È sorprendentemente facile animare oggetti di cartone con effetti di luce. Tutto ciò che serve è una piccola torcia LED e del nastro adesivo. Basta attaccare la torcia in un punto adatto all'interno dell'oggetto e accendere la luce.

L'effetto può essere sorprendente, soprattutto di notte o in stanze buie. È un ottimo modo per mostrare la propria creatività e rendere le opere d'arte ancora più impressionanti. Perfetto per uno spettacolo di strada o per una performance privata.

Oggetti mobili

Per costruire oggetti mobili con scatole di cartone, occorre innanzitutto una scatola più grande da usare come base.

Poi si possono aggiungere scatole di cartone più piccole o elementi di cartone come volantini e altri comandi.

Per far muovere l'oggetto, basta camminare: un effetto particolarmente bello!

→ Suggestimento: prendete una grande scatola di cartone, offre già la possibilità di costruire rapidamente e facilmente una casa mobile.

Potete anche usare un animale, ad esempio un cavallo, e far finta di essere seduti in sella.

E il bello è che si può guidare senza patente!

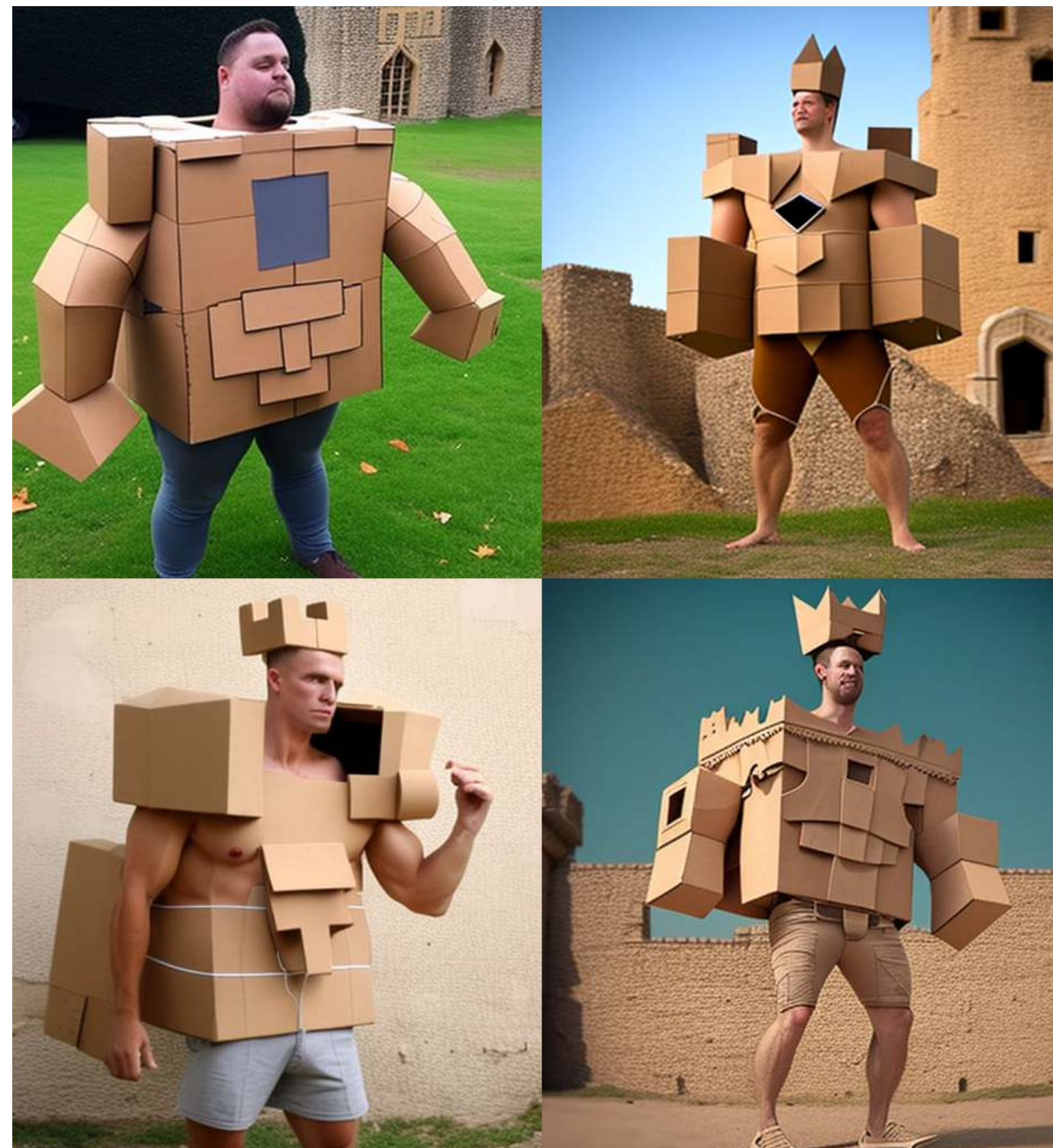
Prova di coraggio

Avete visto l'immagine dell'abito del cavaliere. Ora pensateci di nuovo.

Potreste costruire una macchina che si muove.

Ci sono molti modelli.

Iniziate e pensate. Poi aggiungete nuovi elementi passo dopo passo.

→ Raccomandazione:
Iniziate e migliorate gradualmente.

Guardate gli esempi.

Sembrano complicati. Se guardate bene,
sono solo scatole!

→ Raccomandazione:
Provate a combinare diversi strati!

Create gli strati con i colori e il vostro costume sarà più stabile e avrà un aspetto migliore.

Potete collegare gli strati con spago o lacci.

Scenografia

Divertitevi con la carta creando piccole case. Poi potete farne di più e costruire una città o degli oggetti che poi produrrete su larga scala.

È un lavoro molto artigianale.

Ma si impara cosa si può fare!

Cambiamento

Ogni costume ha un potere unico che mette chi lo indossa in un ruolo diverso e gli permette di trasformarsi in un'altra persona o essere vivente. È incredibile come un semplice pezzo di carta o di cartone possa accendere l'immaginazione e cambiare la personalità di una persona.

→ Raccomandazione:
Osservate come cambiate quando indossate una maschera.

Cambiamento

Giocare con i travestimenti può essere molto liberatorio. Spesso a casa indossiamo una maschera senza rendercene conto. Quando ci mettiamo in un ruolo diverso, possiamo scoprire e provare nuovi lati di noi stessi. Soprattutto all'aperto o per strada, i costumi possono creare un effetto completamente nuovo e ispirare il pubblico. È una forma di espressione creativa che ci permette di dare libero sfogo alla nostra immaginazione e di esprimere la nostra personalità in modi insoliti.

Iniziate subito!

Mettiamoci all'opera. Raccogliete scatole e materiali di ogni tipo e mettetevi al lavoro. Le possibilità sono infinite. È incredibile quello che si può fare con materiali semplici come carta e cartone.

Liberate la vostra creatività e divertitevi a creare qualcosa di vostro.

→ Raccomandazione:

È un'ottima idea invitare altre persone e fare artigianato insieme intorno a un tavolo con cartone e altri materiali. Soprattutto in occasione di un evento pubblico, come un festival cittadino, dove molte persone possono riunirsi e lasciarsi ispirare.

La condivisione di idee e tecniche può portare non solo a nuove idee, ma anche a nuove amicizie ed esperienze.

5. IL MIRACOLO DELLA TRASFORMAZIONE

Solo una borsa?

Con i sacchi grandi si possono realizzare costumi in modo semplice e veloce. Ad esempio, è possibile creare rapidamente una maschera da un sacchetto di carta ritagliando gli occhi, il naso e la bocca e incollandoli con un elastico. Si può anche usare una grande borsa come mantello o vestito, semplicemente aprendola ai lati e facendo dei buchi per le braccia e la testa. Con alcune decorazioni aggiuntive, come vernice, piume o fiori di carta, si può rendere il costume ancora più personale.

6. RACCONTO DI UNA STORIA

L'animale che è in voi

Per realizzare una maschera realistica di animale in cartone, si possono usare diversi strati di cartone o cartoncino per modellare la testa dell'animale. Con forbici affilate o un cutter si possono ritagliare i contorni della testa dell'animale e poi sovrapporre i diversi strati per creare un effetto spaziale.

L'aggiunta di dettagli come orecchie, muso e occhi può rendere il costume ancora più realistico. Ci vuole un po' più di impegno, ma il risultato vale la pena.

Maschere artistiche

Le maschere possono essere progettate ad arte... ma non devono necessariamente raccontare una storia o interpretare un ruolo. Anche le maschere semplici possono avere un grande effetto e rendere chiaro il personaggio o l'essere che si vuole rappresentare.

Naturalmente, si possono realizzare anche maschere elaborate come quelle dell'esempio. In breve, si tratta di usare l'immaginazione e la creatività per ottenere l'effetto desiderato.

07. PROSPETTIVE

Per strada

Una volta realizzate le maschere e i costumi, è il momento di portarli in strada e giocare! Questa è la parte più emozionante, perché ora possiamo dare vita ai personaggi che abbiamo creato e mettere in atto le storie che abbiamo inventato. Cosa aspettate, scendiamo in strada e giochiamo!

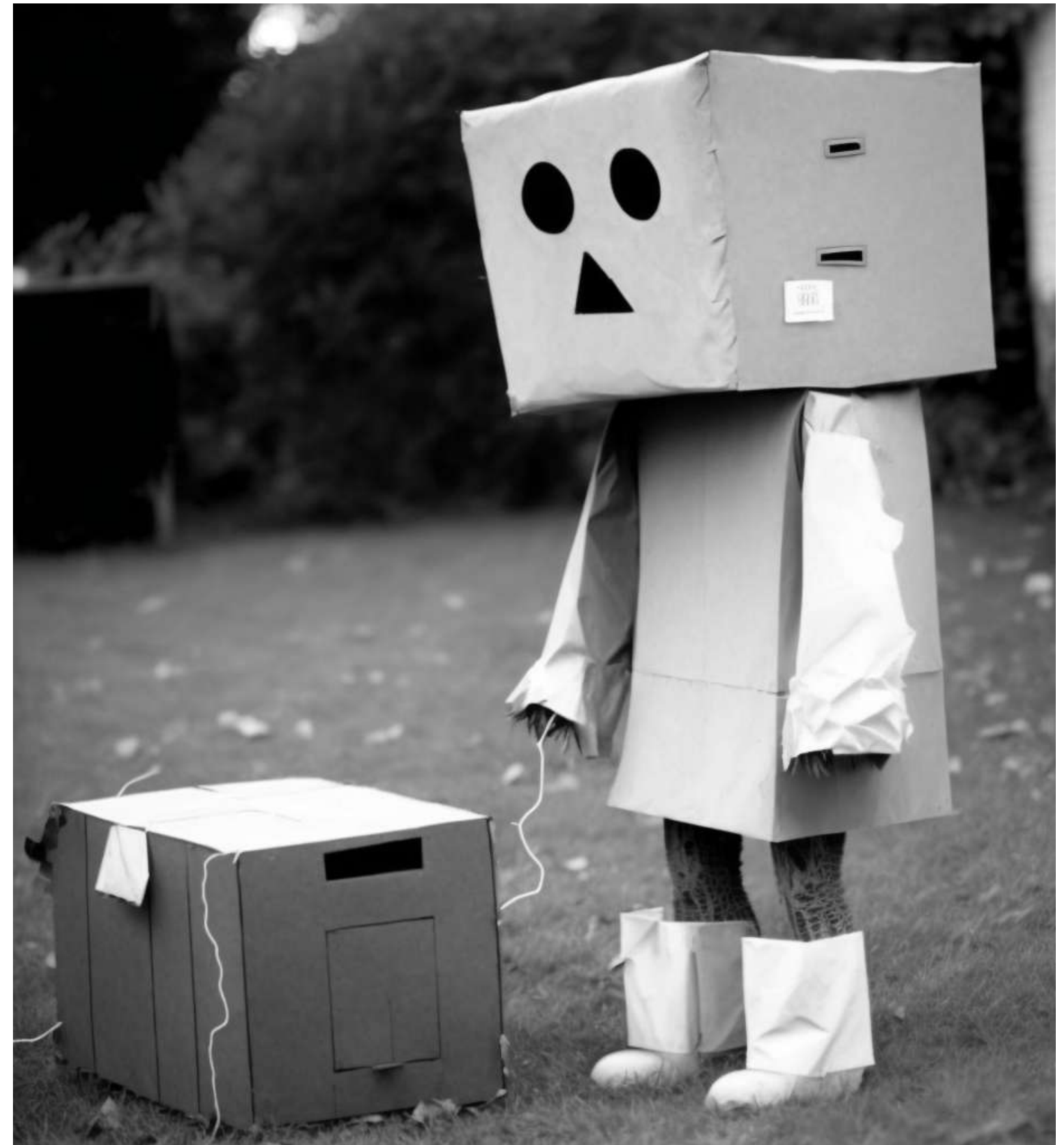
Photo Wolfgang Hauck: Die Stelzer 2023 in Burano, Venice

Meno è meglio!

Il gioco in costume riguarda la storia e il gioco stesso. Anche se un costume elaborato e costoso può impressionare, non è essenziale per raccontare una buona storia o giocare un grande gioco.

Per questo motivo, sono perfettamente sufficienti i costumi semplici che realizziamo da soli con cartone o carta.

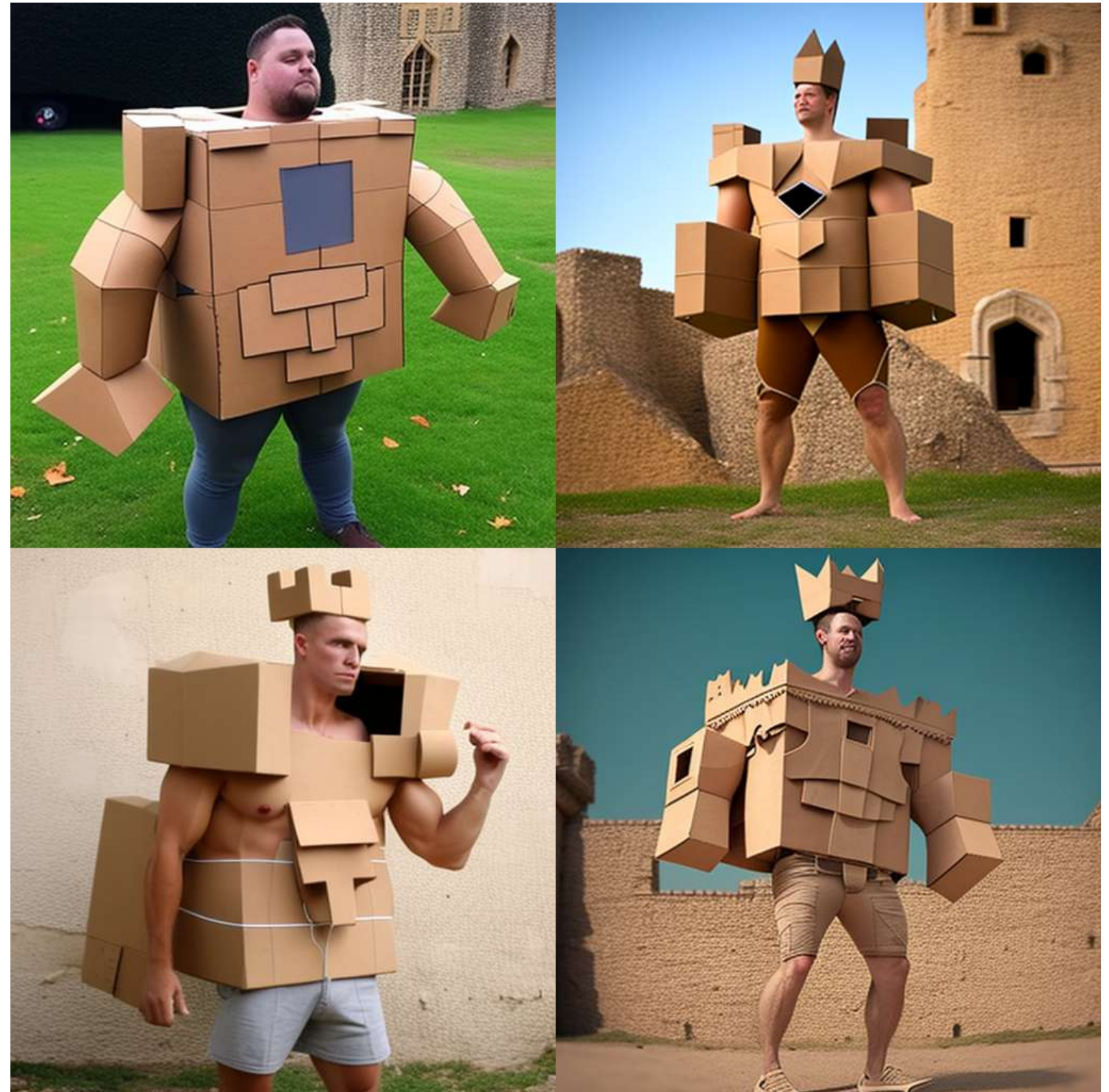

A presto!

Speriamo che il nostro libro di idee vi abbia dato qualche idea e una prima guida su ciò che si può fare e su quanto sia facile.

Provate! Non potete sbagliare. Se non funziona la prima volta, non c'è problema, riprovate. Anch'io l'ho fatto in questo modo.

Vi auguro il meglio e buon divertimento.
Wolfgang Hauck

Published by: dieKunstBauStelle e.V.

Text: Wolfgang Hauck

Photo, pictures and illustrations: come from the archives of the theatre "Die Stelzer" and the association dieKunstBauStelle and were designed and created with Midjourney.

Video:

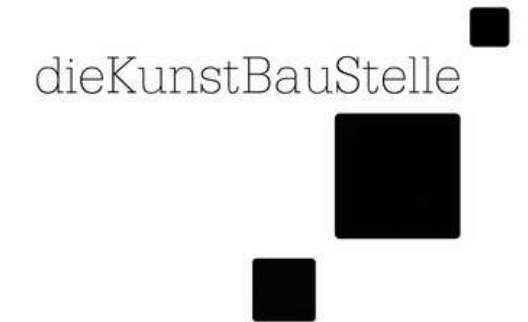
A video of a paper project is available here:

<https://vimeo.com/161285749>

Website:

www.dieKunstBauStelle.de

All rights reserved, April 2023 Wolfgang Hauck

SEGUITECI QUI.

[@art_no_stop_erasmus](https://www.instagram.com/art_no_stop_erasmus)

facebook.com/art.no.stop.erasmus/

[@artnoozu7su](https://www.tiktok.com/@artnoozu7su)

[@art.no.stop.erasmus](https://www.youtube.com/@art.no.stop.erasmus)

<https://www.artnostop.com/>

ART NO STOP. IL MONDO SOCIALE AL SERVIZIO DELL'ARTE

2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.