

Disciplina: ABPR34 – Fashion design 2

Prof. Franco Ciambella

Obiettivi formativi: L'obiettivo di questo corso è rendere gli studenti dei **veri e propri progettisti di moda**, capaci di andare oltre la semplice estetica e di comprendere la complessità e la contemporaneità del settore. Alla fine del percorso, i ragazzi dovranno essere in grado di:

- **Padroneggiare la metodologia progettuale:** dalla ricerca concettuale alla realizzazione pratica, acquisendo una visione a 360° del processo creativo.
- **Analizzare e decodificare le tendenze:** saper leggere e interpretare i segnali culturali, sociali ed economici che influenzano la moda, trasformandoli in idee originali.
- **Creare un proprio linguaggio progettuale:** sviluppare uno stile personale e coerente, sia a livello grafico che concettuale, che li renda riconoscibili.
- **Sperimentare con materiali e tecniche:** non solo carta e matita, ma anche tessuti, manipolazioni e nuove tecnologie per dare concretezza ai bozzetti.
- **Progettare una collezione completa:** dall'ideazione di una moodboard alla realizzazione di un prototipo, passando per la scelta dei tessuti e la definizione del piano di collezione.

Contenuti del corso:

Modulo 1: Ricerca e Progettazione

- **Analisi delle Tendenze Contemporanee**
- **Dal Concept alla Moodboard**
- **Sviluppo del Figurino e del Disegno Tecnico**

Modulo 2: Cultura Tessile e Innovazione

- **La Trama della Storia e del Futuro.**
- **Lavorazioni e Dettagli Sartoriali**

Modulo 3: Progetto di Collezione e Realizzazione

- **Progettazione di una Capsule Collection**
- **Realizzazione del Prototipo**
- **Comunicazione del Progetto**

Modalità di verifica: La valutazione finale si baserà sia sul progetto concordato con il docente durante la fase di progettazione, sia sui contenuti affrontati nel corso delle lezioni. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti saranno accompagnati passo dopo passo, con un supporto mirato in ogni fase del lavoro. Parallelamente, si svolgeranno le revisioni dei progetti in vista dell'esame, che costituiscono parte integrante del percorso e sono da considerarsi obbligatorie.

Testi di approfondimento consigliati:

- **The Fashion Book**" (Phaidon).
- **"Il Sarto e l'Architetto"** di Gigliola Foschi.
- **"Draping: The Art and the Business"** di Tomoko Nakamichi.

Disciplina: ABPR34 – Fashion design 3

Prof. Franco Ciambella

Obiettivi formativi: Questo corso è pensato per formare un **professionista completo e consapevole**, pronto a inserirsi nel mondo della moda con una solida identità creativa e una visione strategica. Al termine del percorso, ogni studente dovrà essere in grado di:

- **Sviluppare un progetto di ricerca personale:** Condurre un'indagine approfondita su un tema di proprio interesse, che vada oltre il semplice trend. Il progetto deve dimostrare una profonda comprensione delle dinamiche culturali, sociali e artistiche, traducendole in un **concept originale e significativo**.
- **Padroneggiare la metodologia progettuale complessa:** Gestire autonomamente tutte le fasi del design, dalla ricerca iniziale alla prototipia. Si tratta di un percorso che integra il pensiero creativo con la precisione tecnica, dimostrando la capacità di risolvere problemi di costruzione e di selezione dei materiali.
- **Integrare l'etica e la sostenibilità nella pratica professionale:** Applicare in modo concreto i principi di **sostenibilità ambientale e sociale** nel processo di design, dalla scelta dei tessuti alla riduzione degli sprechi. L'obiettivo è formare designer responsabili che possano contribuire a un futuro più etico per l'industria della moda.
- **Comunicare efficacemente la propria visione e identità:** Non basta creare; è fondamentale sapersi raccontare. Gli studenti dovranno saper presentare il proprio lavoro in modo professionale, attraverso un **portfolio curato** e una comunicazione visiva e orale che trasmetta chiaramente la propria cifra stilistica e il proprio messaggio.

Contenuti del corso:

Il programma è un vero e proprio laboratorio di pensiero e di pratica, interamente focalizzato sul progetto che definisce la vostra identità professionale.

Modulo 1: Il Design della Collezione di Tesi 📁

- **Analisi e ricerca avanzata**
- **Sviluppo della collezione**
- **Approfondimento tecnico:** Questo è il momento di specializzarsi. Si studiano le **costruzioni sartoriali più complesse** (dal taglio a sbieco, al *moulage* avanzato), l'integrazione di materiali non convenzionali e le tecniche di finitura che rendono un capo unico.

Modulo 2: Etica, Sostenibilità e Innovazione 🌱

- **Materiali e processi sostenibili**

- **Tecnologie applicate al fashion:** Si analizzano le innovazioni che stanno cambiando l'industria. Pensiamo al design in 3D, ai tessuti "intelligenti" che cambiano colore o temperatura, o alle possibilità offerte dalla stampa 3D su tessuto.

Modulo 3: Professionalizzazione e Comunicazione

- **Realizzazione del prototipo:**
- **Il portfolio professionale:** Il portfolio non è una semplice raccolta di disegni, ma il **racconto strutturato** del proprio processo creativo. Dovrà contenere la ricerca, i disegni tecnici, le schede materiali, e ovviamente, le fotografie del prodotto finito.
- **Comunicazione del progetto:** Si prepara la presentazione finale, che sia una sfilata, una mostra o un *fashion film*. Si impara a comunicare la propria visione a un pubblico specializzato, come se si fosse già nel mondo del lavoro.

Modalità di verifica: La valutazione finale si baserà sia sul progetto concordato con il docente durante la fase di progettazione, sia sui contenuti affrontati nel corso delle lezioni. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti saranno accompagnati passo dopo passo, con un supporto mirato in ogni fase del lavoro. Parallelamente, si svolgeranno le revisioni dei progetti in vista dell'esame, che costituiscono parte integrante del percorso e sono da considerarsi obbligatorie.

Testi di approfondimento consigliati:

- **The Fashion Book**" (Phaidon).
- **"Il Sarto e l'Architetto"** di Gigliola Foschi.
- **"Draping: The Art and the Business"** di Tomoko Nakamichi.

Disciplina: ABPR34 – Ambientazione moda

Prof. Franco Ciambella

Obiettivi formativi:

Questo corso mira a fornire agli studenti una visione completa e strategica del **ruolo dello spazio** nella comunicazione della moda. Alla fine del percorso, ogni studente sarà in grado di:

- **Analizzare e progettare** diverse tipologie di ambientazione, dal set fotografico allo showroom, dal negozio fisico all'e-commerce, cogliendone le specificità e le potenzialità narrative.
- **Comprendere la sfilata** non come un semplice evento, ma come un'esperienza sensoriale e un veicolo di storytelling del brand, dove ogni dettaglio, dalla luce alla musica, contribuisce a definire l'identità.
- **Gestire il processo creativo** di un'ambientazione, dall'ideazione del concept alla sua realizzazione, integrando elementi di scenografia, illuminotecnica, sound design e design digitale.
- **Tradurre l'identità di un brand** in un'esperienza spaziale, sia essa fisica o digitale, dimostrando una solida conoscenza delle tecniche di allestimento e della comunicazione visiva.

Contenuti del corso

Il programma è strutturato in moduli che esplorano le diverse dimensioni dello spazio, fornendo sia una base teorica che una pratica essenziale.

Modulo 1: Lo Spazio Fisico e L'Esperienza

- **La Sfilata come Manifestazione Artistica:** Analisi storica e contemporanea delle sfilate più iconiche. Studieremo le performance di **Alexander McQueen** (come "Plato's Atlantis") o le rivoluzionarie presentazioni di **Hussein Chalayan**, dove la moda incontrava l'arte e la tecnologia. L'ambientazione non è solo uno sfondo, ma un protagonista che trasforma la passerella in una performance.
- **Lo Shooting Fotografico e l'Arte del Set:** Approfondimento del ruolo del set designer. Analizzeremo il lavoro di professionisti che creano mondi per la fotografia di moda, da **Tim Walker** a **Nick Knight**, dove il set diventa un elemento narrativo essenziale.
- **Il Retail e lo Showroom:** Comprendere lo spazio di vendita. Si studieranno i negozi iconici, dai minimalismi di **Jil Sander** ai concept store sperimentali, per capire come l'architettura e l'allestimento possano influenzare l'esperienza di acquisto.

Modulo 2: Lo Spazio Digitale e la Nuova Frontiera

- **E-commerce e Sito Web come Showroom Virtuale:** Si analizzano le strategie per costruire un'esperienza di shopping online che sia estetica e funzionale. Dalla fotografia del prodotto alle interfacce utente, ogni elemento deve riflettere l'identità del brand.
- **La Sfilata Digitale:** Analisi delle nuove forme di presentazione in un'era post-pandemica. Studieremo come i designer hanno reinventato le sfilate utilizzando video, realtà virtuale e videogiochi, creando ambientazioni che trascendono la fisica.
- **Social Media e Storytelling Spaziale:** Approfondimento di come le piattaforme digitali diventino un'estensione dello spazio del brand. Si analizzerà l'uso di Instagram, TikTok e altri canali per creare narrazioni visive coerenti e coinvolgenti.

Modalità di verifica: La valutazione finale si baserà sia sul progetto concordato con il docente durante la fase di progettazione, sia sui contenuti affrontati nel corso delle lezioni. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti saranno accompagnati passo dopo passo, con un supporto mirato in ogni fase del lavoro. Parallelamente, si svolgeranno le revisioni dei progetti in vista dell'esame, che costituiscono parte integrante del percorso e sono da considerarsi obbligatorie.

Testi di approfondimento consigliati:

1. **"Sfilate: Fashion Shows since 1970"** di Caroline Roux. Un'analisi visiva e storica delle sfilate che hanno segnato un'epoca.
2. **"The Fashion Show"** di Anne-Françoise Mo. Un testo che esplora il ruolo della sfilata dal punto di vista culturale, economico e artistico.
3. **"The Art of Display: Visual Merchandising and Retail Store Design"** di Maria Zateeva. Essenziale per capire le tecniche di allestimento e il loro impatto sulla vendita.
4. **"Digital Fashion: The Future of the Industry"** di Elisa P. Di Marco. Per comprendere le nuove dinamiche del fashion nel mondo virtuale.

Disciplina: ABPR34 – Fashion Design Alta Moda

Prof. Franco Ciambella

Obiettivi formativi:

L'intento di questo corso è elevare lo studente a **maestro artigiano** e **artista del design**. L'obiettivo è formare professionisti capaci di concepire, progettare e realizzare un **abito unico**, inteso come autentica opera d'arte. Al termine del percorso formativo, lo studente avrà sviluppato:

- Una profonda **visione artistica e concettuale** per la creazione di abiti unici, superando la logica della produzione seriale.
- La **totale padronanza delle tecniche sartoriali** più avanzate, incluse il **moulage** e la manipolazione creativa dei tessuti.
- La capacità di tradurre un'idea in una **costruzione tridimensionale impeccabile**, curata in ogni minimo dettaglio.
- Una solida comprensione della **storia dell'Alta Moda** e dei suoi maestri, per reinterpretare la tradizione con uno sguardo contemporaneo.

Contenuti del Corso:

Modulo 1: Fondamenti e Visione (I Semestre)

- **Storia e Maestri dell'Alta Moda:** Un'analisi intensiva dei grandi nomi, da **Worth** a **Balenciaga**. Ci concentreremo sul loro approccio concettuale e tecnico. Approfondiremo il modo in cui **Madeleine Vionnet** utilizzava il taglio in sbieco per creare abiti che sembravano scolpiti sul corpo, e come questo approccio sia ancora oggi la base di ogni capo fluido.
- **La Tecnica del Moulage:** Questo è il fulcro del corso. Gli studenti impareranno a **drappeggiare direttamente sul manichino**, creando volumi e forme complesse. Si tratta di un dialogo diretto tra l'idea e il tessuto, che permette di sviluppare un'idea tridimensionale senza passare per il cartamodello.

Modulo 2: Creazione e Realizzazione (II Semestre)

- **Tessuti, Ricami e Materiali Creativi:** Non ci limiteremo a studiare i tessuti preziosi, ma spingeremo sulla **sperimentazione**. Gli studenti impareranno a manipolare i tessuti, a creare superfici uniche e ad integrare elementi non convenzionali. Studieremo le tecniche di ricamo a mano che hanno reso celebri atelier come **Lesage**, e le applicheremo per dare carattere e valore ai propri capi.

- **Progetto di Tesi: L'Abito d'Autore:** Il lavoro dell'intero anno culminerà nella realizzazione di un **abito unico**. Gli studenti dovranno concepire, progettare e realizzare un capo che sia il manifesto della loro visione artistica e delle loro competenze.
- **Portfolio e Presentazione:** Il progetto si concluderà con la creazione di un portfolio professionale e una presentazione orale che racconterà il processo creativo e il significato del capo realizzato.

Modalità di verifica: La valutazione finale si baserà sia sul progetto concordato con il docente durante la fase di progettazione, sia sui contenuti affrontati nel corso delle lezioni. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti saranno accompagnati passo dopo passo, con un supporto mirato in ogni fase del lavoro. Parallelamente, si svolgeranno le revisioni dei progetti in vista dell'esame, che costituiscono parte integrante del percorso e sono da considerarsi obbligatorie.

Testi consigliati

Questi testi sono stati scelti per la loro essenzialità e autorevolezza, ideali per un percorso concentrato.

1. **"Haute Couture"** di Richard Martin e Harold Koda: Un'opera completa che vi darà il contesto storico e la visione artistica.
2. **"Draping: The Art and the Business"** di Tomoko Nakamichi: Il manuale imprescindibile per padroneggiare la tecnica del *moulage*.
3. **"Il sarto e l'architetto"** di Gigliola Foschi: Un testo che allarga la prospettiva, aiutandovi a pensare alla costruzione di un abito come un'opera di architettura.