DAPL 06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FASHION DESIGN

Insegnamento	FASHION DESIGN 3
Codice settore disciplinare	ABPR34
Docente	MANUEL VENTRONI
Anno di corso	3
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	10
Propedeuticità	per sostenere l'esame di FASHION DESIGN 3, è necessario aver sostenuto l'esame di FASHION DESIGN 2 nell'anno accademico precedente
Obiettivi formativi	Il corso presenta un'impostazione pratica in modo da poter fornire allo studente un approfondimento delle metodologie di ricerca visiva nella progettazione del percorso finale di studi nella presentazione del proprio percorso creativo e nella comunicazione del progetto collezione moda. La base formativa del corso dove verranno poste le basi di fashion design, come scopo di fornire allo studente una capacità analitica, costruttiva e produttiva al fine di costruire il proprio concetto moda tramite il Portfolio finale e la presentazione dei propri lavori durante la sfilata finale anno accademico. Le basi acquisite permetteranno allo studente di approcciarsi al mondo del lavoro con una base solida e pienamente in trend con le richieste del mercato stesso. Al fine di rendere omogenea e coerente la conduzione del corso e garantire l'adesione e partecipazione degli studenti, verrà proposto un trend o tema di conduzione di ispirazione, in modo da poter consentire al singolo studente di poter operare liberamente nel rispetto del piano didattico complessivo. Di conseguenza, lo studente svilupperà una caspule collection per la sfilata nella quale sarà in grado di dimostrare la propria visione creativa.
Contenuti del corso	Il corso prevede lo studio di ricerca basato su un'idea creativa unica e personale indirizzata all'espressione del proprio concetto collezione, attraverso una sperimentazione innovativa, manipolazione dei materiali e drappeggio creativo, studio di nuove silhouettes, ricerca colori e analisi trend di mercato. La raccolta e la creazione del libro di ricerca porterà lo studente ad avere un'idea chiara del concetto e mood del progetto personale Collezione Moda. Il concetto di "Sviluppo prodotto" è direttamente collegato al libro di ricerca, sarà la base di informazioni da cui lo studente attingerà durante lo sviluppo creativo della propria collezione finale. L'obbiettivo finale sarà la creazione di una collezione contemporanea e personale i cui contenuti si presentino appropriati per una mostra di moda e valorizzino il percorso accademico dello studente stesso.

Metodologia didattica	La metodologia si articolerà in diversi momenti didattici durante l'anno accademico, ognuno dei quali sarà caratterizzato da momenti teorici, laboratoriali, sperimentali e concettuali. Un percorso teorico, di analisi del concetto collezione e ricerca visiva, uno pratico destinato al disegno delle illustrazioni, ricerca dei dettagli, drappeggio a manichino e manipolazione materica. • Libro di ricerca • Studio delle forme e vestibilità – illustrazioni • Manipolazioni • Ricerca materiali / colori / accessori ecc. • Analisi del Merchandise di collezione Attraverso i vari passaggi lo studente avrà materiale sia fisico che terorico per produrre e sviluppare il progetto finale. 3 OUTFIT SFILATA / LOOK BOOK / PORTFOLIO

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Introduzione al corso: 1. Presentazione del mood generale del TEMA sfilata 2. Let's talk 3. Spiegazione del corso, step e traguardi, Ricerca visiva e book di ricerca 4. MIND MAP Sviluppo del concetto 5. La mia collezione 6. Portfolio
	UD 2	TEORICO: Differenze tra stilista e direttore creativo, product manager e merchandise manager
	UD 3	Ricerca visiva e book di ricerca: 1. Moulage, 2. Manipolazione 3. Studio delle silhouettes.
	UD 4	Ricerca visiva e book di ricerca – • Silhouette • Avanzamento idee, sketches • Materiali, stampe, ricami e accessori
	UD 5	TEORICO: Analisi della moda contemporanea nel sistema moda
	UD 6	TEORICO: Merchandising e Product management
	UD 7	Approfondimento su materiali, stampe, ricami e accessori controllo e analisi dei bozzetti per selezione outfit 1
	UD 8	Controllo e supervisione del libro di ricerca, studio outfit, per la presentazione collezione selezione outfit.
	UD 9	**Line UP di collezione e selezione del primo OUTFIT sfilata da realizzare in tela. Disegno tecnico dei 6 outfit selezionati come bozza primaria di collezione.**
	UD 10	Avanzamento della collezione, ricerca materiali e colori di collezione
	UD 11	**Fitting outfit 1 in tela – scelta dell'OUTFIT 2** • Line UP di collezione

		• Selezione primaria tessuti • Cartella colori • Manipolazioni • Disegno tecnico dei 6 outfit selezionati
	UD 12	Avanzamento della collezione, ricerca materiali e colori di collezione
	UD 13	Approfondimento su materiali, stampe, ricami e accessori controllo e analisi dei bozzetti
	UD 14	Avanzamento della collezione e studio degli outfit 2 e 3
	UD 15	Avanzamento della collezione e studio degli outfit 2 e 3
	UD 16	**Fitting outfit 1 in tessuto – outfit 2 tela – selezione outfit 3** • Line UP di collezione • Selezione primaria tessuti • Cartella colori • Manipolazioni • Disegno tecnico dei 6 outfit selezionati
	UD 17	Laboratorio e Avanzamento e controllo dei lavori
	UD 18	**Fitting outfit 1 in tessuto – outfit 2 tessuto - outfit 3 tela** • Line UP di collezione • Selezione primaria tessuti • Cartella colori • Manipolazioni Disegno tecnico dei 6 outfit selezionati
	UD 19	Lancio delle idee accessorio – borse scarpe gioielli Ecc.
	UD 20	**Fitting OUTFIT dei 3 outfit di collezione inizio analisi e finale studio styling** • Accessori (vedi anche collezione Prof. Atzori) • Controllo dei capi in CLO3D
	UD 21	Controllo dei capi, accessori e immagine finale
	UD 22	**Runway order e prove fitting su modelli sfilata TBC**
	UD 23	Wrap UP the class, Overview della collezione – controllo e aggiornamento dei file esame
	UD 24	**Fashion show TBC**

Bibliografia di riferimento	• Diffenbacher, F. (2013) Fashion Thinking: Creative Approaches to the Design Process. Ava Pub Sa. • Farrelly, L. (2010) Designers' Identities. London: Laurence King. • Els Dragt, (2017) How to Research Trends: Bis Publishers • Zaiman, Z. (2012) New Fashion Designers' Sketchbooks. UK: A&C Black Visual Arts • Mackinney-Valentin, M. (2017) Fashioning Identity: Status Ambivalence in Contemporary Fashion. UK: Bloomsbury Academic • Russel, A. (2011) The Fundamentals of Printed Textile Design. UK: AVA. • Fletcher, K. (2012) Fashion and Sustainability: Design for Change. Laurence King. • Stall-Meadows, C.E. (2013) Why Would Anyone Wear That?. Intellect Limited • Genova, K.M.A. (2016) Fashion and Technology. UK: Fairchild Books. English, B. (2011) Japanese Fashion Designers: The work and influence of Issey Miyake, Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo. Oxford: Berg Publishers. • Irvin, K. / Schuman, S. (2013) Artist/Rebel/Dandy. Yale University Press • Julia Gaimster – Bloomsbury Publishing Plc (2011) – Visual research methods in fashion • Simon Seivewright & Richard Sorger - Bloomsbury Publishing Plc (2007) – Research and Design for Fashion. Quinn, B. (2013) Visionari tessili: innovazione e sostenibilità nel design tessile. Lawrence King • Publishing. • Roche, D. (2000) Una storia di cose quotidiane. Cambridge: Cambridge University Press. • Raymond, M. (2010) The Trend Forecasters Handbook. Lawrence King Publishing. • O'Mahoney, M. (2011) Tessuti avanzati per la salute e Wellbein. Regno Unito: Tamigi e Hudson. • Pailes-Friedman, R. (2016) Tessuti intelligenti per designer. Regno Unito: Laurence King. • Adz, K. e Stone, W. (2018). Questa non è moda. Streetwear. Passato, presente e futuro. Farnborough: • Thames & Hudson Ltd • Callahan, M. (2015) Supernove dello champagne: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen e i • rinnegati degli anni '90 che hanno rifatto la moda. Londra: Simon & Schuster • Parish, P. (2013) Pattern Cutting: The Architecture of Fashion (Module Reader) Regno Unito: AVA • Publishing • Drake, A. (2022). La bella caduta: moda, genio e glorioso eccesso nella Parigi del 1970. Londra: • Bloombury • Mayer, J. e Szkutnicka, B. (2016) Dettagli vintage: A Fashion Sourcebook, Regno Unito: Laurence King • Burke, S. (2013) Fashion Artist: Tecniche di disegno per la presentazione del portfolio. Burke Pub. • Diffenbacher, F. (2013) Fashion Thinking: approcci creativi al processo di progettazione. Ava Pub Sa. • Kiper, A. (2011) Illustrazione di moda: ispirazione e tecnica. Regno Unito: David e Charles. • Zaiman, Z. (2012) Nuovi quaderni di schizzi degli stilisti. Regno Unito: A&C Black Visual Arts. • Winge, T.M. (2013) Stile del corpo. Accademico di Bloomsbury. • Stall-Meadows, C.E. (2013) Perché qualcuno dovrebbe indossarlo? Intelletto Limited • Russel, A. (2011) I fondamenti del design tessile stampato. Regno Unito: AVA. • Quinn, B. (2012), Fashion Futures: Merrell Publishers Limited
Modalità esame finale **Modalità esame finale**	**Semestre 1 e 2 – ESAME FASHION DESIGN** **Presentazione progetto collezione e Research book** - Cartaceo • **RESEARCH BOOK** Il progetto prevede un'esplorazione del TREND, presentato dal docente a fine del secondo anno accademico, analizzandone il contesto, lo stile e la tendenza per sviluppare una contemporanea e personale idea di collezione seguendo il suo gusto interpretativo personale. 1. Libro rilegato, formato A3 2. Ricerca Primaria: • foto, schizzi, immagini di ispirazione, Tessuti e manipolazioni 3. Ricerca Secondaria: • immagini riguardanti l'ispirazione • sviluppo delle forme, silhouette, cartella colori, stampe, ricami etc.

4. L'ispirazione e la ricerca sono fondamentali per mostrare la conoscenza del tema trattato, facendo riferimento a questioni sociali/politiche/globali per sostenere la visione generale del concetto stesso.
5. L'analisi delle tendenze (vedi brief generale) con la ricerca primaria e secondaria creeranno delle parole chiave e daranno spunto allo sviluppo di disegni, forme, dettagli e idee da dove sviluppare la propria idea creativa per un'evoluzione personale e creativa.
6. Il libro di ricerca dovrà includere campioni di tessuti, manipolazioni (sia di tessuto, idee ricamo, stampe o altro) riguardanti la sviluppo del concetto collezione.
7. Tutte le fonti per le immagini visive dovranno essere referenziate – creare una bibliografia.

BOOK PRE _ COLLEZIONE E FITTING: Lo studente dovrà presentare durante ogni sessione i seguenti file CARTACEI:

1. Libro di ricerca, concetto e mood collezione,
2. Outfit e/o schizzi di collezione, almeno 16 outfit o più, da cui verranno valutati i vari outfit per la sfilata di fine anno accademico.
3. LINE UP o OVERVIEW
4. Schede prodotto degli outfit selezionati
5. Ogni outfit dovrà essere presentato su un'unica scheda contenente:
    - illustrazione davanti / dietro,
    - disegno tecnico,
    - dettagli di ispirazione,
    - tessuti in essere selezionati e ricerca dei materiali utili per lo sviluppo della collezione
    - colori, hardware o trim chart,
    - idea stampa o ricamo, etc.

Va sottolineato che tale mancanza di presentazione potrà essere utilizzata dal corpo docente nella valutazione finale.

- **PORTFOLIO COLLEZIONE PERSONALE**:
    - COVER, nella cover dovranno essere riportati: NOME E COGNOME - TITOLO DELLA COLLEZIONE – ANNO ACCADEMICO
    - CONCEPT, descrivere con un breve testo in concetto di collezione. (per le immagini utilizzate citare obbligatoriamente le fonti ed i riferimenti iconografici.
    - ISPIRAZIONE E SVILUPPO, lo studente dovrà elaborare 3 / 4 pagine di ispirazione da inserire nel PORTFOLIO, con immagini del processo creativo, manipolazioni, lavorazioni, idee stampa, parole chiave.
    - MOOD BOARD
    - La Collection LINE UP, dovrà contenere 16 outfit, includendo I 3 outfit selezionati per la sfilata e studio del prodotto sulla propria collezione.
    - Line UP e descrizione del progetto CLO3D (facoltativa)
    - Illustrazioni di tutti gli outfit, davanti e dietro, 3 outfit realizzati per la sfilata.
    - SCHEDE TECNICHE PRODOTTO, 3 outfit con disegno tecnico del davanti, dietro, interni, dettagli.
      Sono richieste tutte le specifiche tecniche di produzione con i campioni delle minuterie fotografati o reali e i tessuti in essere. Occorre inserire (se il capo è stato realizzato in vero o su clo3d) anche le foto dei capi su manichino, o delle tele di prova, e le foto dei dettagli di lavorazione.
    - Collezione **ACCESSORI, SCARPE, BORSE, PICCOLA PELLETTERIA e CLO3D**
    - Collection board della collezione con analisi e sviluppo di capi prodotto.
    - **IMMAGINI E STYLING DELLA SFILATA**
    - Monografia o Bio personale, breve descrizione e presentazione professionale di sé stessi

Software/s richiesto/i	ADOBE illustrator e Photoshop, Clo3D, Procreate o tavoletta grafica etc.

Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Le lezioni sono pratiche e laboratoriali, si richiede: carta comune A4, matite, gomme, pantone (o altri colori), book di ricerca in formato A3. Durante il percorso studi alcuni materiali verranno richiesti dal docente e/o portati in autonomia dallo studente. (Es. tessuti, accessori, stampe e/o ricami).
Incontri o uscite previste.	Previsti workshop sia in sede che fuori sede. Da comunicare allo studente durante Anno Accademico.