

NOME DEL CORSO	FASHION DESIGN
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Triennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2022/2023
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Annuale
CREDITI	10
NOME E COGNOME DEL PROFESSORE	Federico Mameli
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	<p>Il corso ha la finalità di fornire una solida base strutturale e creativa sotto il profilo progettuale nel Fashion System, in particolare per il settore womenswear. Lo studente, a fine corso, saprà impostare e progettare una collezione personale partendo dalle linee guida di una determinata tematica, costruendo individualmente un moodboard ispirazionale, con relativa palette colori, abstract generale, selezione del tessuto ed infine creazione della collezione in bozzetti illustrativi ed impaginazione finale per l'esame conclusivo. Infine, lo studente dovrà scegliere n°01 outfits della propria collezione da realizzare dal vero, prima in versione sartoriale (con teletta grezza per sfilamento) e successivamente con i tessuti prescelti durante la progettazione.</p>
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	In presenza
PREREQUISITI	nessuno
PROGRAMMA DEL CORSO	<p>LEZIONE 1: Presentazione del corso. Il concetto di Fashion System e i primi passi nel mondo della progettazione (la ricerca immagini e le keywords e il sistema moda industriale). Introduzione al concetto di sketchbook personale e la relativa costruzione dell'archivio di progettazione della collezione. Prima esercitazione della MACRO RICERCA (schede tecniche al fine di esercitare lo studente a trovare immagini di riferimento per un moodboard finale).</p> <p>LEZIONE 2: Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 1. Il sistema moda e introduzione al concetto di MOODBOARD ISPIRAZIONALE e LA MAPPA CONCETTUALE. Prima scrematura dell'esercitazione Macro Ricerca e inizio di creazione moodboard a gruppi (scelta di mix tematiche scelte dal docente). Revisione del lavoro gruppo per gruppo.</p>

LEZIONE 3:

Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 2 a gruppi. Introduzione al concetto di **ABSTRACT** di collezione. Introduzione con il programma Indesign per l'impaginazione del moodboard di gruppo.

LEZIONE 4:

Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 3. Esposizione dei moodboard a gruppi davanti al corso con relativa spiegazione. Introduzione al concetto di **PALETTE COLORI**: il codice PANTONE ed esercitazione su di essa e il **FONT** (le regole di Aldo Varese).

LEZIONE 5:

Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 4. Scelta del primo progetto del corso individuale, intitolato "**FORMS and VOLUMES**" (un primo progetto individuale finalizzato allo studio e all'apprendimento dei volumi e delle forme che un tessuto può assumere; l'esito finale sarà la rappresentazione di un abito scultura non finalizzato ad essere indossato ma che assume un valore unicamente creativo e di ricerca di materia.

LEZIONE 6:

Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 5. Continuazione del progetto Forms and Volumes e classificazione delle **prime immagini** per il moodboard.

LEZIONE 7:

Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 6. Continuazione del progetto Forms and Volumes e conclusione del moodboard. Costruzione della **mappa concettuale** e prima ricerca della palette colori.

LEZIONE 8:

Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 7. Continuazione del progetto Forms and Volumes, conclusione del moodboard, palette colori e abstract generale. Classificazione e **prima ricerca del tessuto** per il progetto.

LEZIONE 9:

Revisione dell'esercitazione assegnate durante la Lezione 8. Scelta del tessuto e inizio del bozzetto illustrativo del progetto seguendo il mood prescelto.

LEZIONE 10:

Conclusione ed esposizione del progetto individuale.

LEZIONE 11:

Scelta della tematica per la **COLLEZIONE** (ciascun studente dovrà scegliere quattro tematiche prescelte dal docente: una in ambito di stile, una individuabile con i quattro elementi della natura, e l'ultima individuabile con una tecnica artistica, es. MINIMAL/EARTH/INK). Da questa scelta lo studente dovrà iniziare a creare la propria collezione finale. Inizio revisione per ogni studente.

LEZIONE 12:

	<p>Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale. Prima scrematura delle immagini per il Moodboard.</p> <p>LEZIONE 13: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale. Seconda scrematura delle immagini per il Moodboard.</p> <p>LEZIONE 14: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale. Conclusione del Moodboard finale.</p> <p>LEZIONE 15: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale e conclusione moodboard, palette colori e abstract. Introduzione al concetto di silhouette e ricerca delle forme degli outfits.</p> <p>LEZIONE 16: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale. Scelta finale delle silhouette e realizzazione degli outfits.</p> <p>LEZIONE 17: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale. Prima scrematura dei bozzetti.</p> <p>LEZIONE 18: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale e revisione dei rendering dei bozzetti finali. Impaginazione del progetto con Indesign.</p> <p>LEZIONE 19: La SCHEDA TECNICA e scelta di capo da realizzare (Cospalla, Abito, e uno a scelta). Inizio di creazione.</p> <p>LEZIONE 20: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale e primo sfidattamento dei vari capi. Revisione della scheda tecnica del capo scelto.</p> <p>LEZIONE 21: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale e secondo sfidattamento dei vari capi.</p> <p>LEZIONE 22: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale e Inizio creazione dei capi con tessuto vero.</p> <p>LEZIONE 23: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale e primo sfidattamento dei vari capi su modella vera.</p> <p>LEZIONE 24: Revisione individuale di ciascun studente del progetto finale e primo sfidattamento dei vari capi su modella vera.</p>
EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	<p>FACOLTATIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R. Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, Einaudi ed. 1995, Cuneo. - D. D. Poli, Seta e Oro: la collezione tessile di Mariano Fortuny, EBS ed. 1997, Verona. - M. Itten, Art de la Couleur, Abrégéed, 2002 nuova ed. - M.G. Muzzarelli, Guardaroba Medievale: Vesti e società dal XIII al XVI sec., Il Mulino ed. 2000, Bologna.

	<ul style="list-style-type: none"> - C. Örmén, Un siècle de mode, Larousse ed, 2012, Fr. - S.J. Jones, Professione Stilista, Logos ed., 2011, Modena. - F. Müller, Yves Saint Laurent, 2010, Abrams ed., 2010. - M.L.Frisa, G.Monti, Italiana: L'Italia vista dalla moda, Palazzo reale ed, 2019, Milano. - F.M.Ricci, Erté, Franco Maria Ricci ed., 1971, Milano. - M. Tyrnauer, Valentino: una grande storia italiana, Taschen ed., 2008, Milano. - M. Gastel, Il mito Versace, Dalai ed, 2007. - D.Downton, 100 Years of Fashion Illustration, Laurence King, Publishing Ed., 2007. - A. Novarese, Alfa-Beta, Progresso Grafico ed., 1964, Torino. - A.A. Boza, Emilio: Pucci Fashion Story, Armando Chitolina ed., 2010. - Più autori, La moda dal XVIII al XX secolo, Taschen ed, 2002, Milano.
<p>MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)</p>	<p>L'esame consisterà nel presentare tutta la documentazione collezionata durante l'anno e la collezione vera e propria progettata, oltre che l'esposizione dell'outfit sia sul manichino (modello in teletta) che sulla modella vera. Lo studente verrà valutato per la qualità del lavoro svolto, la precisione dei documenti richiesti e la tempistica con il quale lo studente ha elaborato i suoi lavori durante l'anno, sia quelli individuali che a gruppi. Il corso verrà valutato in 30/esimi con l'aggiunta di lode solo nei casi più brillanti.</p>
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	FASHION DESIGN
TYPE	Mandatory
CYCLE	First (Bachelor)
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2022/2023
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Annual
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	10
NAME OF LECTURER(S)	Federico Mameli
LEARNING OUTCOMES	The course aims to provide a solid structural and creative basis from a design point of view in the Fashion System, for the womenswear sector. At the end of the course, the student will be able to set up and design a personal collection starting from the guidelines of a specific theme, individually building an inspirational moodboard, with its color palette, general abstract, fabric selection and finally creation of the collection in illustrative sketches and layout. final for the final exam. Finally, the student will have to choose 01 outfits from his own collection to be made from life, first in a tailored version (with raw linen for flaking) and then with the fabrics chosen during the design.
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	N/A
COURSE CONTENT	<p>LESSON 1: Presentation of the course. The concept of the Fashion System and the first steps in the world of design (search for images and keywords and the industrial fashion system). Introduction to the concept of personal sketchbook and the related construction of the collection design archive. First exercise of MACRO RESEARCH (technical sheets in order to train the student to find reference images for a final moodboard).</p> <p>LESSON 2: Review of the exercise assigned during Lesson 1. The fashion system and introduction to the concept of INSPIRATIONAL MOODBOARD and THE CONCEPTUAL MAP. First skimming of the Macro Research exercise and start of moodboard creation in groups (choice of thematic mixes chosen by the teacher). Review of the work group by group.</p> <p>LESSON 3: Review of the exercise assigned during Lesson 2 to groups. Introduction to the concept of collection ABSTRACT. Introduction with the Indesign program for the layout of the</p>

group moodboard.

LESSON 4:

Review of the exercise assigned during Lesson 3. Display of moodboards in groups in front of the course with related explanation. Introduction to the concept of COLOR PALETTE: the PANTONE code and exercise on it and the FONT (Aldo Varese's rules).

LESSON 5:

Review of the exercise assigned during Lesson 4. Choice of the first project of the individual course, entitled "FORMS and VOLUMES" (a first individual project aimed at studying and learning the volumes and shapes that a fabric can take; the outcome final will be the representation of a sculpture dress not intended to be worn but which takes on a solely creative value and research of matter.

LESSON 6:

Review of the exercise assigned during Lesson 5. Continuation of the Forms and Volumes project and classification of the first images for the moodboard.

LESSON 7:

Review of the exercise assigned during Lesson 6. Continuation of the Forms and Volumes project and conclusion of the moodboard. Construction of the concept map and first search of the color palette.

LESSON 8:

Review of the exercise assigned during Lesson 7. Continuation of the Forms and Volumes project, conclusion of the moodboard, color palette and general abstract. Classification and first research of the fabric for the project.

LESSON 9:

Review of the exercise assigned during Lesson 8. Choice of fabric and start of the illustrative sketch of the project following the chosen mood.

LESSON 10:

Conclusion and presentation of the individual project.

LESSON 11:

Choice of the theme for the COLLECTION (each student must choose four themes chosen by the teacher: one in terms of style, one identifiable with the four elements of nature, and the last identifiable with an artistic technique, eg. MINIMAL / EARTH / INK) . From this choice the student will have to start creating his own final collection. Start review for each student.

LESSON 12:

Individual review of each student of the final project. First skimming of images for the Moodboard.

LESSON 13:

Individual review of each student of the final project. Second screening of the images for the Moodboard.

LESSON 14:

	<p>Individual review of each student of the final project. Conclusion of the final Moodboard.</p> <p>LESSON 15: Individual review of each student of the final project and conclusion of moodboard, color palette and abstract. Introduction to the concept of silhouette and research of the shapes of the outfits.</p> <p>LESSON 16: Individual review of each student of the final project. Final choice of the silhouettes and realization of the outfits.</p> <p>LESSON 17: Individual review of each student of the final project. First skimming of the sketches.</p> <p>LESSON 18: Individual review of each student of the final project and review of the renderings of the final sketches. Layout of the project with Indesign.</p> <p>LESSON 19: The TECHNICAL SHEET and choice of garment to be made (Outerwear, Dress, and one of your choice). Beginning of creation.</p> <p>LESSON 20: Individual review of each student of the final project and first correction of the various items. Revision of the technical sheet of the chosen garment.</p> <p>LESSON 21: Individual review of each student of the final project and second correction of the various items.</p> <p>LESSON 22: Individual review of each student of the final project and Start of creation of garments with real fabric.</p> <p>LESSON 23: Individual review of each student of the final project and first correction of the various garments on a real model.</p> <p>LESSON 24: Individual review of each student of the final project and first correction of the various garments on a real model.</p>
<p>RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS</p>	<p>OPTIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R. Levi Pisetzky, <i>Il costume e la moda nella società italiana</i>, Einaudi ed. 1995, Cuneo. - D. D. Poli, <i>Seta e Oro: la collezione tessile di Mariano Fortuny</i>, EBS ed. 1997, Verona. - M. Itten, <i>Art de la Couleur</i>, Abrégéed, 2002 nuova ed. - M.G. Muzzarelli, <i>Guardaroba Medievale: Vesti e società dal XIII al XVI sec.</i>, Il Mulino ed.2000, Bologna. - C. Örmén, <i>Un siècle de mode</i>, Larousse ed, 2012, Fr. - S.J. Jones, <i>Professione Stilista</i>, Logos ed., 2011, Modena. - F. Müller, <i>Yves Saint Laurent</i>, 2010, Abrams ed., 2010.

	<ul style="list-style-type: none"> - M.L.Frisa, G.Monti, <i>Italiana: L'Italia vista dalla moda</i>, Palazzo reale ed, 2019, Milano. - F.M.Ricci, <i>Erté</i>, Franco Maria Ricci ed., 1971, Milano. - M. Tyrnauer, <i>Valentino: una grande storia italiana</i>, Taschen ed., 2008, Milano. - M. Gastel, <i>Il mito Versace</i>, Dalai ed, 2007. - D.Downton, <i>100 Years of Fashion Illustration</i>, Laurence King, Publishing Ed., 2007. - A. Novarese, <i>Alfa-Beta</i>, Progresso Grafico ed., 1964, Torino. - A.A. Boza, <i>Emilio: Pucci Fashion Story</i>, Armando Chitolina ed., 2010. - Più autori, <i>La moda dal XVIII al XX secolo</i>, Taschen ed, 2002, Milano.
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	The exam will consist in presenting all the documentation collected during the year and the actual collection designed, as well as the display of the outfit both on the mannequin (model in canvas) and on the real model. The student will be assessed for the quality of the work done, the accuracy of the documents required and the timing with which the student has developed his work during the year, both individually and in groups. The course will be evaluated in 30 / th with the addition of honors only in the most brilliant cases.
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian (English if required)

