

Accademia di Belle Arti dell'Aquila

A.A. 2025/2026 Scuola di Moda e Costume

Corso: Fashion Design (Biennio)

Campo disciplinare: Fashion Design

Settore disciplinare: ABPR34 – Fashion Design

Docente: Polidoro Federica

Corso di diploma accademico: Secondo livello (Biennale)

Periodo: I e II semestre

Ore: 125

CFA: 10

Tipologia: Corso teorico-pratico

OBIETTIVI

Il corso intende fornire agli studenti competenze avanzate in Fashion Design, integrando teoria, storia, analisi critica e pratica progettuale. Gli studenti esploreranno i rapporti tra moda, cinema e linguaggi visivi contemporanei, acquisendo strumenti concettuali e tecnici per sviluppare micro-collezioni coerenti e innovative.

Il tema dell'anno, **"AI Film Generated: Weirdcore"**, incoraggia l'uso sperimentale di intelligenza artificiale e strumenti digitali come linguaggio creativo e poetico, stimolando la produzione di capi e progetti che interpretino la moda come dispositivo visivo, narrativo e sensoriale.

Obiettivi principali:

- Comprendere l'evoluzione storica e culturale della moda contemporanea e le interazioni con cinema, arte e media digitali.
- Analizzare fashion film e campagne come strumenti di narrazione visiva e storytelling applicabile al design.
- Sviluppare capacità critiche nell'interpretazione dei codici simbolici, cromatici e stilistici.
- Applicare conoscenze teoriche e tecniche alla progettazione di micro-collezioni e capi sperimentali.
- Sperimentare strumenti digitali e tecniche innovative per integrare moda, tecnologia e estetica contemporanea.
- Acquisire competenze di progettazione completa: dalla ricerca materiali alla confezione del campione, fino alla presentazione finale in portfolio digitale e styling visivo.

CONTENUTI

1. Storia della moda e analisi culturale

- Linee, silhouette e materiali.
- Analisi di movimenti artistici e stilistici e loro influenza sul contemporaneo.
- **Case Study:** Alessandro Michele e cinema – analisi delle campagne Gucci, fashion film, sfilate e collaborazioni artistiche, come quelle con Glen Luchford, Arianne Phillips, Gus Van Sant, Achille Bonito Oliva.

2. Merceologia avanzata

- Studio dettagliato di fibre, tessuti tecnici e sperimentali.
- Comportamento estetico e funzionale dei materiali in relazione a design e target.
- Scelta dei materiali in termini di sostenibilità, costi e prestazioni.

3. Moda e codici culturali

- Analisi semiotica e critica della moda e della società dello spettacolo, attraverso testi fondamentali: Barthes, Jardim, Debord, Baudrillard.
- Significati simbolici, narrazioni visive e linguaggi estetici applicati alla progettazione.

4. Globalizzazione e fashion system

- Analisi delle dinamiche produttive, distributive e comunicative globali.
- Studio delle geografie creative e delle strategie internazionali del settore moda.

5. Brief progettuale e ricerca materiali

- Definizione del concept, obiettivi, target e vincoli tecnici/stilistici.
- Ricerca fornitori, partner tecnici e materiali innovativi.

6. Moodboard e storytelling della collezione

- Costruzione di moodboard visuali e narrative per concept, palette cromatiche e linguaggio stilistico.

7. Disegno della collezione

- Bozzetti, figurini e disegni tecnici dei capi.
- Sviluppo di coerenza visiva tra concept, silhouette e materiali.

8. Modellistica complessa

- Elaborazione di cartamodelli avanzati, sloper e flat pattern avanzato.
- Applicazione di tecniche digitali e tradizionali nella progettazione sartoriale.

9. Prototipazione I: toilé e first fittings

- Realizzazione primi prototipi in teletta.
- Analisi e correzione della vestibilità su manichino o modello.

10. Confezione campione e finissaggi avanzati

- Realizzazione campione definitivo con attenzione a cuciture, rifiniture e paramonture.
- Studio di tecniche decorative e dettagli sartoriali e industriali.

11. Tech pack e schede fornitore

- Preparazione schede tecniche complete per produzione e fornitori.
- Documentazione digitale dei progetti.

12. Styling e presentazione finale

- Layout visivo della collezione e collaborazione con Fotografia per la Moda.
- Definizione dello styling per shooting, mostre accademiche e portfolio digitale.

13. Crit interna e revisione progetti

- Revisione critica dei progetti, feedback e confronto con standard professionali.
- Consegna portfolio finale, prototipi e documentazione tecnica.

Attività pratiche

- Creazione micro-collezioni ispirate a fashion film.
- Sviluppo storyboard, moodboard e trasposizione concettuale in progetti pratici.
- Ricerca materiali e preparazione tech pack.

Filmografia di riferimento

- Fashion film ufficiali del Gruppo Kering (in particolare Gucci e Valentino).
- Campagne pubblicitarie selezionate.
- Materiali narrativi collegati alle strategie visive dei brand.

Software e strumenti digitali

- Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Procreate.
- Tavoleta grafica Wacom o equivalente.
- Cloud storage (Google Drive, Dropbox, Adobe Cloud).

PREREQUISITI

- Conoscenze base di Fashion Design e modellistica.
- Padronanza di software grafici consigliata.

- Capacità di analisi critica e interpretazione di immagini e testi teorici.
 - Ogni studente dovrà disporre di un proprio **swatchbook** con almeno 60 campioni di tessuto e relative schede tecniche, da portare in sede d'esame (istruzioni disponibili su Classroom e gruppi WhatsApp dei singoli corsi).
 - Ogni studente dovrà aver creato un account **LinkedIn** completo, finalizzato al lancio della propria reputazione professionale digitale.
-

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia generale dei corsi di Fashion Design

ABPR34 – Accademia di Belle Arti dell'Aquila

A cura di Federica Polidoro

La docente metterà a disposizione degli studenti dispense e materiali bibliografici tramite **Classroom**. I testi da cui saranno estratte le dispense sono i seguenti:

1. Modellistica, Panneggio e Figura Umana

- Armstrong, H.J. *Patternmaking for Fashion Design*, 5ª ed., Pearson / Prentice Hall, 2010.
- Aldrich, W. *Metric Pattern Cutting for Women's Wear*, John Wiley & Sons, 2010.
- Holman, G. *Pattern-Cutting Made Easy*, London: Batsford, 2013.
- Aglietti, T. & Barsi, R. *Nuove Tecnologie della modellistica e della confezione*, Vol.1, Milano: Hoepli, 2011.
- Morelli, A. & Morelli, G. *Anatomia per gli artisti*, Faenza: Fratelli Lega, 9ª ed., 1977.
- Civardi, G. *Il panneggio e la figura umana*, Milano: Il Castello, 2019.

2. Merceologia, Cultura Tessile, Disegno e Figurino

- Hallett, C. & Johnston, A. *Fabric for Fashion: The Swatch Book*, 2nd ed., London: Laurence King Publishing, 2021/22.
- Esposito, S. *Archivio Tessile*, Milano: Ikon Editrice, 2017.
- Kadoh, S.J. *Textiles*, 12ª ed., Pearson, 2010.
- Black, S. et al. (eds). *The Handbook of Fashion Studies*, London–NY: Bloomsbury Academic, 2013.
- Hess, C. & Tatham, C. (eds). *Textiles and Fashion: Materials, Design and Technology*, Cambridge: Woodhead Publishing, 2015.
- Cutler, E.P. *Pantone Fashion*, Milano: Rizzoli, 2014.
- Falcinelli, R. *Cromorama*, Torino: Einaudi, 2017.
- Peacock, J. *The Complete Fashion Sourcebook*, London: Thames & Hudson, 2002.
- Seivewright, S. *Research and Design for Fashion*, London: Laurence King Publishing, 2012.
- Hopkins, J. *Fashion Drawing*, London: Laurence King Publishing, 2008.

3. Design del Tessuto

- Marsilio Arte. *Il design del tessuto italiano*, Venezia: Marsilio Arte, 2023.
- Wolff, C. *The Art of Manipulating Fabric*, Krause Craft / Interweave, 1996.

- Singer, R. *Fabric Manipulation*, London: Batsford, 2013.
- Small, A. *Layered Cloth: The Art of Fabric Manipulation*, Tunbridge Wells: Search Press, 2020.
- Nakamichi, T. *Pattern Magic I–IV (incl. Stretch Fabrics)*, London: Laurence King Publishing, 2010–2016.
- Pile, J.J. *Fashion Embroidery*, London: Batsford, 2018.
- Shaeffer, C.B. *Couture Sewing Techniques*, New Haven: The Taunton Press, 2011.
- Campbell, C. *Digital Textile Design*, London: Laurence King Publishing, 2011.
- Fashionary Team. *Fashionpedia, Bad Design, Shoe Design, Textilepedia, The Denim Manual*, Hong Kong: Fashionary, 2018–2021.

4. Storia della Moda e del Costume

- Laver, J. *Storia della moda e del costume dall'antichità ai giorni nostri*, Colonia: Taschen, 2012.
- Gnoli, S. *Dalla nascita dell'haute couture ad oggi*, Roma: Carocci Editore, 2012.
- Barthes, R. *Questioni di moda*, Bari: Laterza, 2014.
- Taschen. *The Costume History*, Colonia: Taschen, 2012.
- Taschen. *La moda. Dal XVIII al XX secolo*, Kyoto Costume Institute, 2015.
- AA.VV. *La moda: usi e costumi del vestire*, Milano: Electa / Gallimard, 1996.
- Boucher, F. & Deslandres, Y. *20,000 Years of Fashion*, NY: Harry N. Abrams, 1987.
- Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, London–NY: Bloomsbury Academic, 2010.
- Frisa, M.L. *Le forme della moda*, Bologna: Il Mulino, 2022.

5. Teoria, Semiologia e Filosofia della Moda

- Barthes, R. *The Fashion System*, Berkeley: University of California Press, 1990.
- Evans, C. *Fashion at the Edge*, Yale Univ Press, 2003.
- Jardim, M. *Fashion Semiotics*, Bloomsbury Academic, 2016.
- Michele, A. & Coccia, E. *La vita delle forme*, HarperCollins, 2024.
- Black, S. et al. *The Handbook of Fashion Studies*, Bloomsbury, 2013.
- Kawamura, Y. *Fashion-ology*, Bloomsbury Academic, 2011.
- Entwistle, J. *The Fashioned Body*, Polity Press, 2015.
- Barlett, D. *Fashion and Politics*, Yale Univ Press, 2019.
- Schwartzel, E. *Red Carpet*, Penguin Press, 2022.
- Edwards, T. *La moda*, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi, 2012.

6. Letture trasversali

- McRobbie, A. *British Fashion Design*, Routledge, 1998.
- Steele, V. *Fashion and Eroticism*, Oxford Univ Press, 1985.
- Loschek, I. *When Clothes Become Fashion*, Berg, 2009.
- Wilson, E. *Adorned in Dreams*, I.B. Tauris, 2003.
- Quinn, B. *Fashion in the Metaverse*, Quercus Publishing, 2025.
- Tanni, V. *Exit Reality*, Nero, 2023.
- Evans, C. *Fashion at the Edge*, Yale Univ Press, 2023.

Bibliografia consigliata (teorica e semiotica)

- Roland Barthes – *The Fashion System*
- Caroline Evans – *Fashion at the Edge*

- Marilia Jardim – *Fashion Semiotics*
- Nicoletta Giusti – *Introduzione allo Studio della Moda*
- Maria Luisa Frisa – *Italian Fashion Now*
- Guy Debord – *La società dello spettacolo*
- Jean Baudrillard – *Simulacri e Simulazione*
- Gianni Vattimo – *La fine della modernità*
- Gianni Vattimo & L. Amoroso – *Introduzione all'estetica*
- Gilles Deleuze – *Cinema 1 & 2*
- Alessandro Michele & Emanuele Coccia – *La vita delle forme*, HarperCollins, 2024

Materiali aggiuntivi: dispense, case study e materiali visuali condivisi in Classroom.

ESAME FINALE

Portfolio

Il portfolio dovrà essere completo di tutti i lavori assegnati nell'A.A. richiesti via WhatsApp e indicati sui canali ufficiali (Classroom).

Struttura del portfolio:

- **Copertina:** Nome Accademia, Anno accademico, Nome della Scuola, Nome e cognome dello studente, Nome del corso, Docente di riferimento
- **Sezione progetti tematici (almeno due per ogni studente):**
 - Tema dell'assegno (con dicitura completa)
 - Titolo progetto personale
 - Caption del moodboard (4/5 righe al massimo)
 - Testo approfondimento 1500–3000 battute (ricerca + bozzetti)
 - Materiali da includere per ogni progetto: moodboard cartaceo, 5–6 bozzetti con cartella colori, plat del capo scelto, scheda tecnica tessuti e minuterie scelte, preventivo spesa e spesa effettiva con report ore di lavoro totali suddivise tra ricerca, concezione, progettazione, realizzazione, presentazione
 - Realizzazione capi: 1 capo per ciascun progetto tematico (almeno 2), completo di prova in teletta, se necessario

Modalità d'esame orale

- Due domande di teoria sorteggiate
- Una domanda a scelta dello studente

Criteri di valutazione

- **Portfolio e presentazione dei lavori** (bozzetti, moodboard, progetti, lavori tecnico-pratici e preparatori): **60%**
- **Presenza e partecipazione al dibattito collettivo:** **20%**
- **Teoria:** **20%**

È prevista la **lode** per gli studenti che dimostrano **coinvolgimento, impegno costante e qualità complessiva eccellente**.

DOCENTE

Federica Polidoro è una professionista con un background accademico e una vasta esperienza nei media cinematografici e audiovisivi. Ha conseguito un master in Storia, Teoria e Critica del Cinema e degli Audiovisivi presso l'Università Roma 3 e ha studiato Broadcast Journalism presso la New York Film Academy sotto la guida del tre volte vincitore dell'Emmy Award, Bill Einreinhofer.

Dal 2001 lavora come giornalista, teorica, critica cinematografica, saggista e video reporter. La sua carriera include ruoli come editor, collaboratrice e corrispondente in numerosi eventi internazionali, tra cui il Festival de Cannes, la Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il Berlin International Film Festival, il Marrakech International Film Festival, la Festa del Cinema di Roma, il Toronto International Film Festival, il Taormina Film Fest e le Biennali d'Arte di Venezia, oltre a svolgere attività di analista durante la stagione dei premi cinematografici. Nel corso della sua carriera ha intervistato numerosi nomi illustri, tra i principali talent, registi e attori, vincitori di premi Oscar, Palme, Orsi e Leoni, sia di Hollywood che del circuito internazionale dei festival e del cinema d'autore.

Federica ha collaborato con una vasta gamma di pubblicazioni, tra cui Repubblica, XL, L'Espresso, Il Sole 24 Ore, Il Magazine, Vanity Fair, Rolling Stone, Il Tempo, Il Foglio, Cineuropa, Artribune, ArtsLife, The Orlando Dispatch, La Voce di New York e l'International Cinephile Society, oltre ad agenzie di stampa come Askanews e, più recentemente, Italtpress. Dal 2017, anno in cui la mostra di Venezia ha lasciato uno spazio dedicato alle arti immersive, Federica si concentra sulla ricerca e sulla divulgazione dello storytelling a 360° e dei linguaggi dei media digitali. Nel 2022 collabora su commissione della Biennale di Venezia al volume *10*, che celebra i dieci anni di Biennale College nelle varie discipline dell'audiovisivo, con un saggio dedicato ai borsisti della scuola immersiva della Biennale. La raccolta include anche contributi della candidata al Premio Pulitzer Stephanie Zacharek (Time) e di Glenn Kenny (The New York Times).

Da agosto 2024 collabora con la sede di Roma di The Hollywood Reporter come inviata al Festival di Venezia, fino alla chiusura dell'edizione italiana a febbraio, e durante il 2024 anche con l'edizione USA di The Hollywood Reporter. È membro dell'International Cinephile Society dal 2019, votante internazionale per i Golden Globes dal 2021 e membro della European Film Academy da ottobre 2024.

Oltre al lavoro giornalistico, dal 2011 è stata lecturer presso l'Accademia di Belle Arti, inizialmente nel settore audiovisivo e successivamente nella Scuola di Fashion Design. Attualmente risulta prima nella graduatoria nazionale per l'insegnamento nel settore ABPR 34 – Fashion Design, nel campo dell'editoria e della cultura per il Fashion e l'Entertainment.