

Accademia di Belle Arti dell'Aquila

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

Corso: Fashion Design Primo Livello (I anno Triennio)

Campo disciplinare: Fashion Design

Settore disciplinare: ABPR34 – Fashion Design

Docente: Polidoro Federica

Corso di diploma accademico: Primo Livello (I anno Triennio)

Periodo: I e II semestre

Ore: 100

CFA: 8

Tipologia: Corso teorico-pratico

OBIETTIVI

Il corso intende fornire agli studenti le competenze fondamentali del Fashion Design, integrando teoria, pratica progettuale e capacità analitica. Gli studenti apprenderanno le basi del disegno, della modellistica e della ricerca materiali, sviluppando capacità di progettazione coerente e creativa.

Obiettivi principali:

- Comprendere i fondamenti del design della moda.
 - Acquisire competenze di disegno base, figurino, bozzetto e moodboard.
 - Conoscere materiali e tecniche sartoriali di base.
 - Sperimentare la costruzione di micro-collezioni semplici.
 - Iniziare a interpretare riferimenti culturali, visivi e semiotici nel fashion design.
-

CONTENUTI

- **Introduzione al corso e strumenti**
Presentazione del metodo didattico, strumenti necessari, impostazione del quaderno tecnico e del portfolio digitale.
 - **Elementi di storia della moda**
Analisi di linee, volumi e silhouette dal XVIII al XXI secolo. Lettura iconografica e riferimenti contemporanei. Case study di designer storici e attuali.
 - **Elementi di merceologia tessile**
Studio delle fibre naturali, artificiali e sintetiche; struttura dei tessuti, comportamento estetico e funzionale.
 - **Disegno tecnico e drappeggio**
Tecniche di rappresentazione: chiaroscuro, panneggio, proporzioni del figurino, sviluppo dei bozzetti.
 - **Plat su carta e in digitale**
Introduzione al disegno tecnico di moda: lettura front, back e dettagli; uso di software (Illustrator / Photoshop).
 - **Bozzetto e sviluppo concettuale**
Dal moodboard al concept: ricerca visiva, palette cromatiche, line up di collezione.
 - **Tecniche base di cucito**
Punti a mano e macchina, cuciture, orli, chiusure, rifiniture.
 - **Modellistica al piatto**
Costruzione dei modelli base e sviluppo al piatto.
 - **Software e strumenti digitali**
Introduzione ai principali software di supporto alla progettazione moda, con esercitazioni guidate.
 - **Toilé I: top o gonna**
Realizzazione in tela, analisi del fitting, eventuali correzioni.
 - **Dettagli e finiture**
Studio dei particolari sartoriali e decorativi: pince, paramonture, abbottonature, applicazioni.
 - **Analisi di una mini-collezione**
Lettura critica di strutture, tessuti e silhouette su case study contemporanei.
 - **Preparazione del portfolio e fitting finale**
Composizione del portfolio con figurini, schede tecniche e foto del prototipo.
 - **Revisione e valutazione finale**
Confronto collettivo e presentazione dei lavori; valutazione secondo criteri di ricerca, metodo e realizzazione.
-

PROGETTI TEMATICI

Tema 1: Colori e forme della natura – i fiori

- Studio cromatico e stilistico per micro-collezioni.
- Obiettivi: sviluppare sensibilità cromatica, capacità di osservazione e reinterpretazione visiva.
- Attività pratiche: ricerca visuale, moodboard, bozzetti, micro-collezione di 3 capi ispirati a palette e forme naturali.

Tema 2: HAIRSCAPE – Il paesaggio dei capelli

- Concept: il capello come simbolo di identità, metamorfosi e libertà.
 - Obiettivi: comprendere significati culturali e simbolici; tradurre un'idea in immagini e forme; costruire un concept personale.
 - Fasi di lavoro: ricerca e ispirazione, bozzetti, prototipo/oggetto, presentazione finale (tavola A3, foto/modello fisico, testo 1500–3000 battute).
-

SOFTWARE E STRUMENTI DIGITALI

- Adobe Photoshop – elaborazione e post-produzione di figurini, moodboard, texture, rendering e storytelling visivo.
 - Adobe Illustrator – realizzazione di technical flats, schede modello, stampe e tracciati vettoriali.
 - Adobe InDesign – impaginazione professionale di portfolio e documenti di progetto.
 - Procreate – disegno e colorazione digitale per sketchbook, figurini e sviluppo concettuale.
 - Tavoleta grafica Wacom (o equivalente) – supporto per disegno digitale e pattern.
 - Archiviazione cloud: 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.
-

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*, 12^a 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

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

Copertina:

Nome Accademia, Anno accademico, Nome della Scuola, Nome e cognome dello studente, Nome del corso, Docente di riferimento

Cartamodelli e prototipi in teletta di prova (taglia 42):

1. Gonna base
2. Gonna a sei teli
3. Corpetto base senza riprese
4. Corpetto base con riprese
5. Manica base
6. Manica lunga a sbuffo
7. Manica a ruota intera

Altri elementi obbligatori:

- **Swatchbook** con almeno 60 campioni di tessuto e relative schede tecniche
- **Account LinkedIn** completo, finalizzato al lancio della propria reputazione professionale digitale

Sezione progetti tematici (almeno due per ogni studente):

- Tema dell'assegno (con dicitura completa)
- Titolo progetto personale
- Caption del moodboard (4–5 righe max)
- Testo di approfondimento 1500–3000 battute (ricerca + bozzetti)
- Materiali: moodboard cartaceo, 5–6 bozzetti con cartella colori, plat del capo scelto, scheda tecnica tessuti e minuterie, preventivo e spesa effettiva con report ore di lavoro
- Realizzazione, eventualmente in scala, dei capi scelti dalle due capsule collection

Modalità d'esame orale:

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

Criteri di valutazione:

- Portfolio e presentazione dei lavori (cartamodelli, prototipi, swatchbook, LinkedIn, 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, Italpress. 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.