

Accademia di Belle Arti dell'Aquila

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

Corso: Fashion Design Primo Livello (III anno Triennio)

Campo disciplinare: Fashion Design

Settore disciplinare: ABPR34 – Fashion Design

Docente: Polidoro Federica

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

Periodo: I e II semestre

Ore: 100

CFA: 8

Tipologia: Corso teorico-pratico

Il corso di Progettazione Collezione Avanzata si propone di fornire agli studenti competenze complete e integrate per affrontare la progettazione di collezioni moda complesse, unendo ricerca storica, sperimentazione visiva, progettazione tecnica e capacità critica. L'obiettivo è sviluppare una solida autonomia creativa e progettuale, valorizzando la capacità di analisi culturale e l'uso avanzato degli strumenti digitali.

1. Sviluppare competenze avanzate nella progettazione di collezioni moda, dalla ricerca concettuale alla realizzazione tecnica.
2. Consolidare l'autonomia creativa dello studente nella costruzione di un'identità autoriale riconoscibile.
3. Integrare ricerca culturale, sperimentazione visiva e sviluppo tecnico per la definizione di concept complessi.
4. Approfondire la relazione tra moda e arti visive, con focus su fashion film, cinema d'autore e linguaggi contemporanei.
5. Analizzare criticamente rappresentazioni di genere, identità e inclusività nella moda contemporanea.
6. Comprendere l'impatto della globalizzazione, della sostenibilità e dei processi produttivi sul fashion system.
7. Migliorare le competenze nella comunicazione progettuale e nella costruzione di un portfolio professionale internazionale.

8. Apprendere l'uso di strumenti digitali avanzati (Photoshop, Illustrator, InDesign, Procreate, tavoletta grafica) per progettazione e presentazione.
 9. Sperimentare linguaggi estetici contemporanei e storici (Vaporwave, drappeggio rinascimentale) nella creazione di micro-collezioni.
 10. Acquisire competenze nella redazione di tech pack e schede tecniche professionali per la produzione.
-

CONTENUTI

Il percorso didattico combina momenti teorici e pratici, guidando gli studenti attraverso tutte le fasi della progettazione di collezioni moda avanzate. Si parte dall'analisi storica e culturale, passando per la sperimentazione tecnica e digitale, fino alla realizzazione di micro-collezioni complete e alla presentazione professionale dei progetti.

1. **Storia della moda e fashion film d'autore**
 - Analisi di linee, silhouette, materiali e riferimenti culturali.
 - Intersezioni tra cinema, fashion film e progettazione.
2. **Merceologia avanzata**
 - Studio dettagliato di fibre naturali e sintetiche, tessuti tecnici e innovativi.
 - Analisi delle prestazioni funzionali ed estetiche e della sostenibilità.
3. **Moda e genere – analisi critica**
 - Rappresentazioni di genere nella moda, stereotipi culturali e inclusività.
 - Lettura critica dei codici estetici e dei linguaggi visivi.
4. **Globalizzazione e fashion system**
 - Impatto sulla produzione, distribuzione e comunicazione.
 - Analisi delle dinamiche di sostenibilità e innovazione nel sistema moda globale.
5. **Brief progettuale**
 - Definizione di concept, target, posizionamento e vincoli tecnici.
 - Costruzione di linee guida progettuali chiare e coerenti.
6. **Ricerca materiali e fornitori**
 - Analisi di tessuti, accessori, prezzi, fornitori e sostenibilità.
 - Selezione dei materiali più idonei alla collezione.
7. **Moodboard e storytelling della collezione**
 - Creazione di moodboard visive e narrative per definire concept, palette e stile.
 - Costruzione dello storytelling estetico e concettuale.
8. **Disegno della collezione**
 - Bozzetti, figurini e disegni tecnici dettagliati per ogni capo.
 - Traduzione del concept in linguaggio visivo chiaro e comunicabile.
9. **Modellistica complessa**
 - Sviluppo di cartamodelli avanzati, manipolazione dello sloper e flat pattern complessi.
 - Tecniche di modellistica tridimensionale e strutturata.
10. **Prototipazione e confezione campione**
 - Realizzazione di prototipi in teletta, fitting su modello o manichino.
 - Confezione completa dei capi, cura di cuciture, finiture e dettagli tecnici.
11. **Fitting e correzioni**
 - Analisi della vestibilità, comfort e proporzioni.
 - Modifiche su cartamodelli e prototipi per ottimizzare il design finale.

12. Dettagli e finissaggi avanzati

- Studio di applicazioni decorative, paramonture, bottoni, cuciture e tecniche sartoriali avanzate.

13. Tech pack e schede fornitore

- Redazione di schede tecniche complete con materiali, costi e indicazioni operative.

14. Styling e presentazione finale

- Preparazione del layout della collezione.
- Styling dei look e preparazione di portfolio digitale e cartaceo.

15. Progetti tematici

- *Le Madonne Rinascimentali*: studio di drappeggio, palette cromatica e layering per micro-collezioni contemporanee.
- *Vaporwave*: reinterpretazione estetica digitale anni '80/'90, palette neon/pastello, motivi glitch e cyberpunk.

16. Crit interna

- Revisione dei progetti con feedback critico sui prototipi, portfolio e coerenza concettuale.

17. Consegna progetto finale

- Presentazione completa della collezione, micro-collezioni, portfolio digitale e prototipi.

SOFTWARE E STRUMENTI DIGITALI

L'utilizzo di strumenti digitali professionali è parte integrante del corso:

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

PROGETTI TEMATICI

PROGETTO TEMATICO – SVILUPPO BOZZETTI, MOODBOARD E MICRO-COLLEZIONI

Il progetto tematico rappresenta la fase applicativa del corso, in cui gli studenti traducono la ricerca concettuale e storica in micro-collezioni concrete. L'attività integra analisi visiva, sviluppo di moodboard, bozzetti e realizzazione di capsule di 3-5 capi. Ogni tema permette di esplorare un linguaggio estetico specifico, sia storico che contemporaneo, stimolando creatività, sperimentazione tecnica e coerenza progettuale.

Tema 1 – Le Madonne Rinascimentali: studio del drappeggio e dell'armonia cromatica come ispirazione per una collezione contemporanea

Obiettivo:

Analizzare il drappeggio, la composizione e l'armonia cromatica delle Madonne rinascimentali per trarre spunti creativi e stilistici nella progettazione di micro-collezioni contemporanee.

Riferimenti visivi e storici:

- Artisti principali: Raffaello, Botticelli, Leonardo da Vinci, Piero della Francesca.
- Elementi di studio: posture, proporzioni, caduta dei tessuti, giochi di luce, layering dei tessuti, palette cromatiche morbide e armoniose.
- Analisi dei dettagli: pieghe, movimento dei tessuti, texture, contrasti cromatici, equilibrio compositivo.

Attività pratiche:

1. Analisi visuale: osservazione critica di immagini ad alta risoluzione, scomposizione di drappeggi, silhouette e palette cromatiche.
 2. Moodboard: costruzione di tavole visive fisiche e digitali con tessuti, colori, texture e riferimenti iconografici.
 3. Bozzetti: sviluppo di figurini che reinterpretano drappeggio e posture rinascimentali in chiave contemporanea.
 4. Micro-collezione: progettazione di 3-5 capi con attenzione a:
 - Silhouette stratificate e fluide
 - Palette cromatica armoniosa e coerente con la reference storica
 - Dettagli decorativi e ricami ispirati all'iconografia rinascimentale
-

Tema 2 – Vaporwave: estetica digitale e nostalgia postmoderna nella moda contemporanea

Obiettivo:

Sperimentare l'estetica Vaporwave come linguaggio visivo e culturale, reinterpretando simboli digitali, neon, geometrie e riferimenti anni '80/'90 in micro-collezioni concettuali.

Riferimenti visivi e culturali:

- Elementi chiave: palette pastello e neon, glitch grafici, statue classiche reinterpretate, motivi giapponesi, estetica cyberpunk.
- Iconografia: computer vintage, pixel art, colonne greche in contesti digitali, estetica pubblicitaria anni '90.
- Filosofia: decostruzione del tempo e dello spazio, nostalgia, ironia e critica al consumismo.

Attività pratiche:

1. Analisi visuale: raccolta di immagini digitali, screenshot, grafica web, texture glitch e riferimenti culturali.

2. Moodboard: tavole visive che combinano palette neon/pastello, motivi geometrici e layering digitale/analogico.
 3. Bozzetti: sviluppo di figurini che traducono elementi digitali in silhouette fisiche, con materiali lucidi, sintetici e dettagli iridescenti.
 4. Micro-collezione: progettazione di 3-5 capi con attenzione a:
 - Silhouette modulari, asimmetriche o innovative
 - Palette cromatica accesa e contrastante
 - Dettagli grafici e accessori ispirati all'estetica digitale e ai glitch anni '90
-

Modalità di sviluppo pratico comune:

- Ricerca e raccolta reference: immagini, tessuti, texture, colori e materiali.
 - Moodboard: realizzazione sia digitale che fisica per trasporre visivamente il concept.
 - Bozzetti e figurini: traduzione dei moodboard in disegni concettuali e tecnici.
 - Micro-collezioni: realizzazione di capsule di 3-5 capi per tema, con focus su proporzioni, cromia, materiali e storytelling.
-

PREREQUISITI

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.
- Tavoletta grafica Wacom (o equivalente) – supporto per disegno digitale e pattern.
- Archiviazione cloud: Google Drive, Dropbox, Adobe Cloud.

ALTRE COMPETENZE

- Conoscenze base di Fashion Design e modellistica.
 - 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.
- Kadolph, 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 E MODALITÀ D'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

Contenuti del portfolio:

- Campionario manipolazioni tessili richieste durante l'anno con particolare attenzione ai volumi 3D
- 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 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, Atribune, 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.