

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
Tecnologie e applicazioni digitali (textile design - materiali e tecnologie)	Gaia Lucrezia Zaffarano	4

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso di metodologie della progettazione Textile Design offre un percorso formativo che unisce una combinazione di conoscenze sia teoriche che tecnico-pratiche volte alla preparazione professionale dello studente e che gli consentiranno di realizzare progetti

gestendone tutte le fasi di lavoro avendo uno sguardo curioso sul mondo. Lo studente dovrà saper individuare le tematiche più pertinenti alla contemporaneità per lavorare sui processi, sulla gestione della propria ricerca fino alla fase finale della produzione. A tal scopo lo studente dovrà essere in grado di utilizzare tutte le risorse possibili entro cui sperimentare, da quelle virtuali a quelle tecniche e tradizionali. Il corso punta inoltre all'acquisizione di conoscenze affini al tema in oggetto riguardanti in particolare le sperimentazioni contemporanee ed i nuovi tessuti eco sostenibili con particolare attenzione e critica sull'uso, gli sviluppi futuri, le implicazioni che le nuove tecnologie e quelle passate comportano.

Con riferimento ai Descrittori di Dublino i risultati di apprendimento attesi sono:

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscere e saper comprendere nozioni avanzate di realizzazione grafica, digitale e saper innovare.

Conoscenza dei concetti fondamentali del textile design

Conoscenza delle diverse tecniche con cui poter sperimentare

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di saper controllare la propria idea e i propri modelli

Capacità di saper controllare ed utilizzare software per le presentazioni

Capacità di utilizzare la logica per la creazione e la presentazione più adatta circa l'oggetto da restituire digitalmente o fisicamente

Autonomia di giudizio

Capacità di formulare valutazioni autonome

Saper raccogliere, modificare ed elaborare dati, modelli, texture, immagini, ecc, in autonomia per la realizzazione e creazione di presentazioni, moodboard, ricerche, ecc.

Capacità di analizzare in modo critico quanto prodotto sia individualmente che da terzi sia nell'uso degli strumenti che del risultato ottenuto

Abilità comunicative

Acquisire la terminologia tecnica adeguata alle descrizioni dei prodotti di textile quali stoffe e filati e dei processi generativi che riguardano la materia.

Saper comunicare informazioni, nozioni, problemi e soluzioni con il linguaggio opportuno e pertinente.

Saper gestire in autonomia e comprendere il livello comunicativo grafico utilizzato.

Capacità d'apprendimento

Saper comprendere ed acquisire in autonomia nuove nozioni, nonché essere in grado di saperle utilizzare senza necessità di figure esterne, dimostrando la capacità di aggiornare, integrare e sviluppare criticamente le proprie competenze in funzione del contesto e delle necessità.

Saper utilizzare e sfruttare le conoscenze e le logiche apprese anche in altri contesti, software, tecniche manuali o situazioni per analogia

Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere sia nell'esame finale

Alla fine del corso, gli studenti saranno quindi in grado di comprendere, capire, e avere un giudizio critico e personale e sapranno creare/progettare/utilizzare i tessuti in relazione a diverse occasioni. Acquisiranno un metodo per fare ricerca e per trasmettere ciò che hanno appreso, nonché saranno in grado di formulare una propria idea di collezione o proposta di realizzazione tessile.

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Gli studenti impareranno a leggere le caratteristiche specifiche del tessuto e del vestiario, guardandone gli aspetti filosofici e simbolici. Questo permetterà loro di sviluppare una appropriata capacità critica e di valutazione dei contenuti della moda e dello stile che pertengono il tessuto come punto principale e comun denominatore delle storie delle diverse culture e dei differenti bisogni dell'uomo.

Profilo Professionale: lo studente potrà inserirsi in tutte quelle professioni inerenti alla moda, al fashion, alla ricerca visuale in generale, nonché specificatamente all'interno del campo del tessile.

PREREQUISITI RICHIESTI

Le basi richiesta per affrontare questa attività sono:

- la conoscenza dei caratteri essenziali della filiera tessile.
- Le specifiche dei materiali e delle tecnologie produttive legate al mondo della moda
- Il saper riconoscere un manufatto prodotto con tecnologie tessili a partire da filati, costituiti a loro volta da fibre di diversa natura e forma che possono essere naturali o prodotte dall'uomo
- Un archivio tessile personale/ quaderno di ricerca
- Modelli di riferimento e gusto personale

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

Il tessuto viene inteso come sperimentazione e sguardo sulla realtà che costruisce l'abito-scultura e così il mondo. L'obiettivo del corso è quello di offrire una lettura storico-critica originale e inedita dell'abito oggi attraverso una profonda conoscenza dei codici di rappresentazione artistici, unendo la storia della moda alla contemporaneità. Lo studente sarà in grado di analizzare le innovazioni tessili, le sperimentazioni sartoriali e gli accostamenti materici contemporanei in relazione con il passato attraverso un approccio anacronistico e sarà chiamato ad essere artefice primario della sperimentazione.

La creazione del tessuto parte dalla realtà tangibile delle esigenze dell'umanità per ricadere sulla stoffa, legandosi alle idee rivoluzionarie degli stilisti (e alla manualità dei sarti) che utilizzando le figure geometriche, i colori, i ricami, ecc. e ne restituiscono una scultura di pensiero, un portato socio-linguistico che determina le epoche storiche e le loro esigenze. Il disegno tessile è il linguaggio primario con cui l'uomo-*faber* si esprime, che pertiene la creazione, l'ingegno e la necessità dell'uomo di plasmare la materia e di presentarsi agli altri con decoro.

Le lezioni verranno affrontate in senso teorico e laboratoriale dando spazio al gusto e alle necessità degli allievi attraverso moodboard e schizzi, presentazioni, ricerche e visione di dispense. Inoltre sarà necessaria una prima parte di studio dei tessuti e degli abiti e delle collezioni più interessanti, nonché lo studio delle nuove soluzioni formali e le innovazioni.

I temi riguarderanno l'evoluzione del tessuto, attraverso riflessioni filosofiche sull'abito e il suo valore semantico, indagando quindi un aspetto della cultura che si pone tra la storia e l'esigenza quotidiana interpretandone i valori e i codici stilistici.

I nuclei tematici:

Il dizionario dei tessuti

La storia del tessuto

I tessuti e il loro impiego: fibre naturali, artificiali e sintetiche

Il telaio: dal telaio antico alla contemporaneità

Il colore, la tintura, la stampa: la nobilitazione del tessuto

La schiaritura, la stampa, la cera, il ricamo: sperimentare con il tessuto

Studio della realizzazione del tessuto attraverso differenti procedimenti

L'invenzione di un tessuto

Il corso sarà basato su esercitazioni individuali o a gruppi e rivolto alla creazione di un elaborato finale da discutere in sede d'esame riguardante le tematiche discusse durante il corso, alternando lezioni teoriche a momenti di laboratorio, in cui ogni studente sarà protagonista.

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
1° MODULO	NOV. - DIC. ORE - 6	1. Presentazione del corso, presentazione degli studenti, Il tessuto, I tessuti in generale
	DIC. - GEN. ORE - 6	2. Il dizionario dei tessuti, esercitazioni
	GEN. - FEB. ORE - 6	3. I tessuti e il loro impiego, le diverse fibre, Storia del tessuto
	FEB. - MAR. ORE - 10	4. Il colore, la tintura e la stampa, i telai, le macchine di produzione tessile, esercitazioni
VERIFICHE INTERMEDIE (TEORIA ED ELABORATI)	DAL 13/02/2023 AL 17/02/2023	
PAUSA DIDATTICA TRA 1° E 2° MODULO SEMESTRALE	DAL 17/02/2023 AL 06/03/2023	
2° MODULO	MAR. - APR. ORE - 6	5. I tessuti innovativi, esercitazioni
	APR. - MAG. ORE - 6	6. Realizzazione dei propri elaborati da discutere in sede d'esame
	MAG. - GIU. ORE -	7.
	GIU. - LUG. ORE -	8.
VERIFICA FINALE (ELABORATI)	DAL 15/06/2023 AL 21/06/2023	
CHIUSURA 2° MODULO	21/06/2023	

ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Presentazione del corso, presentazione degli studenti visione dei moodboard presentati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cosa piace - Cosa non piace / scelta di un problema reale su cui lavorare - Cosa rappresenta la propria persona <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Presentazione moodboard di ciò che distingue ogni allievo, ricerca delle loro questioni fondative. Ricerca dei problemi della realtà in relazione all'arte tessile.</p>
2	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Il dizionario dei tessuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le differenze dei tessuti - Caratteristiche peculiari di un tessuto <p>Analisi delle diverse tipologie di tessuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli usi dei tessuti

	<p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Analisi di modelli tessili e ricerche personali, progettazione del proprio tessuto</p>
3	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: . I tessuti e il loro impiego</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arredo - Moda <p>Le diverse fibre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Come si crea un tessuto - Gli elementi fondamentali - L'armatura - I filati - Cotone, seta, lino - I tessuti naturali, artificiali e sintetici <p>Storia del tessuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dall'età antica alla contemporaneità - Cenni di storia nel mondo - In Italia <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Progettazione di un tessuto per una collezione da realizzare ad acquerello, a ricamo, patchwork, ecc.</p>
4	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: La nobilitazione del tessuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - La tintura - La stampa - La cera - Il ricamo - La pittura <p>Studio del colore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lezioni di cromatologia - I colori primari secondari e complementari <p>Le macchine di produzione tessile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le macchine per produrre la stoffa - I telai <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Come tingere o stampare o dipingere una stoffa</p>
5	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: I tessuti innovativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nuove ricerche contemporanee <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Realizzazione di un tessuto con materiali riciclati</p>
6	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Realizzazione dell'elaborato da discutere in sede d'esame</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione e realizzazione di ciò che si è eseguito durante tutto l'anno - Presentazione tangibile con spiccato gusto personale <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Realizzazione e messa in opera dell'elaborato da discutere in sede d'esame</p>
7	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:</p>
8	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p>

PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:

METODI DIDATTICI

Attraverso l'induzione alla domanda più che alla risposta, lo studente, otterrà dei risultati di apprendimento personali e basati sul singolo: la capacità di applicare la conoscenza vedrà lo svolgimento di esercizi in classe e ricerche, la capacità di trasmissione delle conoscenze verterà su lavori di gruppo o su ricerche singole nonché su presentazioni. Per questo sono previste lezioni frontali per introdurre i temi riguardanti i diversi progetti, le metodologie e gli strumenti, prove pratiche ed esercitazioni sono costanti durante l'intero svolgimento del corso. Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del corso e di agevolare l'apprendimento degli studenti verrà utilizzata una metodologia didattica partecipativa basata sul dialogo e confronto di idee e progettualità, sul confronto costante e sull'implementazione del gusto personale di ogni singolo studente.

BIBLIOGRAFIA

Il testo di riferimento per il corso è

- Finaurini Michaela, La grammatica dei tessuti, Gribaudo, 2022

A scelta lo studente potrà approfondire con i seguenti libri.

- R. Barthes, Il senso della moda. Forme e significato dell'abbigliamento, a cura di G. Marrone, Einaudi, Torino, 2006.
- M. Pastoreau La stoffa del diavolo, una storia delle righe e dei tessuti, Il Melangolo, 1991
- G. Simmel, La Moda, Mimesis, 2015
- A.M. Curcio, La moda: Identità negata, Franco Angeli, 1990
- A.M. Curcio, La dea delle apparenze, Franco Angeli, 2012
- R. Migliaccio, Colori, la guida completa, Vallardi, 2022

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

METODO DIDATTICO	1° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	1° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO	2° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	2° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO
LEZIONE	16		6	
ESERCITAZIONE	8	15	4	12
ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA	4	20	2	13
TOTALE (*)	28	35	12	25

Lezione: ha la finalità di trasmettere i concetti teorici e pratici previsti nel programma dell'insegnamento funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi

Esercitazione: ha la finalità di applicare, attraverso esercizi guidati dal Docente, i concetti acquisiti;

Attività di progetto / ricerca: ha la finalità di affinare le competenze e le abilità acquisite. Si basa su temi progettuali e di ricerca assegnati dal docente e prevede, in tutto o in parte, uno sviluppo autonomo da parte dello studente.

(*) Il totale delle ore deve corrispondere a 25 x n. CFA previsti per la disciplina.

► Descrizione dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca e degli elaborati grafici assegnati, specificando quali sono richiesti per il 1° modulo e quali per il 2° modulo:

Durante il corso saranno richieste sei esercitazioni, una per ogni modulo e dovranno essere portate in sede d'esame. La prima esercitazione riguarda la messa a fuoco del compito di realtà, ovvero la decisione da parte dello studente della problematica contemporanea legata al tessile (es. inquinamento, sfruttamento delle risorse, ecc). La seconda sarà la progettazione del proprio tessuto da realizzare a computer o a mano, la terza verterà sulla progettazione di un tessuto per una collezione da realizzare ad acquerello, a ricamo, patchwork, ecc. per implementare le capacità manuali, la quarta vedrà l'applicazione sperimentale di stampa, di tintura, di ceratura o pittura di un tessuto pensato dagli allievi, la quinta esercitazione vedrà la realizzazione di un tessuto con elementi di riciclo a seconda delle diverse scelte tematiche degli allievi (esempio, plastica per l'inquinamento) e la sesta esercitazione sarà la realizzazione di un book, moodboard, presentazione di ciò che si intende portare all'esame.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO ALL'ESAME

I candidati all'esame saranno sottoposti a verifica finale in forma orale con presentazione di progetti sviluppati durante le lezioni del corso, book, progetti ecc, unito alla conoscenza sia teorica che sperimentale che sarà il frutto delle lezioni laboratoriali e frontali.

Il progetto da discutere in sede d'esame dovrà avere al suo interno i presenti nuclei:

- Tematica individuata dal candidato su cui verterà il lavoro durante il corso

- Analisi, rilettura e ideazione di un capo di abbigliamento attraverso la realizzazione di un tessuto / confronto tra stoffe differenti / questioni che pertengono il contemporaneo ecc.
- Relazione filosofica e cenni storici e contemporanei
- Scheda testuale del capo realizzato con i passaggi fondamentali o della collezione (scheda tecnica)
- Moodboard o ciò che lo studente pensa possa essere idoneo alla ricerca
- Cromatologia e studio del colore
- Studio delle forme e andamento visivo
- Analisi della stoffa/materiale
- Figurino dell'abito scelto o fotografia/collage/disegno digitale ecc per la presentazione
- Elaborato pratico tangibile che raccolga tutte le suggestioni date dal corso
- Proprio quaderno di ricerca