

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

--	--

Prof. Maria Rita Catasta

Materia di insegnamento: Storia della moda

Ricevimento: giovedì su appuntamento (prima o dopo l'orario della lezione)

e-mail: mariarita.catasta@ababo.it

Programma della materia

Descrizione del corso

Il corso in *Storia della Moda* intende approfondire la moda contemporanea in senso cronologico, proponendo un percorso tematico e critico-storiografico dal Novecento ad oggi. Si intende evidenziare la natura semantica del sistema moda, che ha profondi risvolti simbolici, antropologici e sociali, per cui risulta in continua trasformazione e spesso in bilico tra la rielaborazione storico-culturale del passato e molteplici istanze innovatrici, tra subculture ed *heritage*.

Attraverso i grandi protagonisti, le maison storiche, le diverse "geografie" e le tappe cruciali che hanno segnato le varie epoche –Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent, il successo del Made in Italy, la diffusione del *pret-à-porter*, i grandi stilisti italiani come Armani, Versace, Ferré, Prada, Vivienne Westwood-arriveremo fino alle odierne avanguardie e tendenze, sia in fatto di materiali e tecniche di lavorazione sperimentali e futuristiche, tra artigianato e digitale- attraverso il lavoro di designer come Iris van Herpen- sia in merito alla costruzione di un nuovo codice estetico e culturale, attraverso le straordinarie metamorfosi in fatto di identità di genere, fluidità, contaminazioni *street* e decostruzioni, come negli ultimi anni ha dimostrato il successo planetario di una nuova generazione di rivoluzionari *fashion designers*, tra i quali Demna Gvasalia e Alessandro Michele, che hanno così tanto

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

scardinato le regole del sistema, da rinnovarlo completamente. Si proporranno lezioni partecipative e dinamiche, con di materiale audiovisivo e digitale interattivo, come la visione di fashion film, sfilate, campagne pubblicitarie e *case history*.

Contenuti didattici:

- Nozioni di base storico- sociali e codici formali: il costume del XIX secolo
- Le innovazioni e le grandi trasformazioni del XX secolo
- Coco Chanel
- Elsa Schiaparelli
- Christian Dior e il New Look
- Balenciaga: da Cristobal a Demna Gvasalia
- La moda italiana: origini e sviluppo
- Haute couture* e *prêt-à-porter*
- Gli anni Sessanta e Settanta
- Yves Saint Laurent
- Nascita e affermazione del *Made in Italy*
- Giorgio Armani, Gianni Versace e Gianfranco Ferré
- Gli anni Novanta
- Vivienne Westwood
- Il XXI secolo: indagine e ricerca sulle principali tendenze, caratteristiche, trasformazioni dei codici identitari, estetici -stilistici e cambiamenti radicali in atto nella *fashion industry*.

Obiettivi didattici: il corso persegue l'obiettivo di sviluppare competenze, conoscenze e abilità relative all'evoluzione storica e sociale della moda in età contemporanea, così da poter conoscere e contestualizzare gli stili e le tecniche, identificare le caratteristiche e i significati delle innovazioni e orientarsi nello spazio/tempo, interpretandone i codici stilistici-culturali-sociali; promuovere un uso critico della fonti di diverso tipo (anche digitali), favorire la capacità di selezionare, organizzare e argomentare le informazioni relative ad aspetti, processi e strutture fondamentali della storia della moda, adottando un registro linguistico appropriato e specifico della disciplina.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Bibliografia d'esame

1-Manuale di Storia della moda

Un testo a scelta tra:

Sofia Gnoli, *Moda. Dalla nascita della Haute Couture a oggi*, Carocci, Roma 2020

Enrica Morini, *Storia della moda XVIII-XXI secolo*, Skira, Milano 2011

2- Un testo di approfondimento a scelta (vedi bibliografia consigliata)

Bibliografia consigliata

Bauzano Gianluca, *Lo scultore della seta. Roberto Capucci, il sublime della moda*, Marsilio Editore, 2019

Christian Dior & moi di Christian Dior, Donzelli Editore, 2014

Di Corcia Tony, *Valentino, Ritratto a più voci dell'ultimo imperatore della moda*, Lindau Edizioni, 2013

Fletcher Kate, *Moda, design e sostenibilità*, Postmedia Books, 2018

Fox Chloe, *Alexander Mc Queen*, Atlante S.r.l., 2016

Frisa Maria Luisa, *Gianfranco Ferré. Lezioni di moda*, Marsilio Editore, 2009

Gastel Minnie, *Il mito Versace*, Baldini&Castoldi, 2013

Jones Terry, *Rei Kawakubo* oppure (dello stesso autore) *Yamamoto*, Taschen, 2012

Kelly Ian, *Vivienne Westwood*, Odoya, 2015

Lehnert Gertrud, *Coco Chanel-Elsa Schiaparelli, Due donne e il loro sogno*, Lindau, 2017

Luzzatto Lia- Pompas Renata, *Colorie moda*, Giunti Editori, 2018.

Molo Renata, *Essere Armani*, Baldini&Castoldi Tascabili, 2016.

Muzzarelli M.G., *Breve storia della moda in Italia*, Il Mulino, 2011.

Paracchini G. Luigi, *Vita Prada, Personaggi, storie, retroscena d'un fenomeno di costume*, Baldini&Castoldi Tascabili, 2009

Schiaparelli Elsa, *Shocking Life -Autobiografia di Elsa Schiaparelli*, Donzelli Editore, 2016

Durante il corso saranno suggerite ulteriori letture e approfondimenti.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Profilo professionale:

Maria Rita Catasta, laureata in Lettere Moderne indirizzo Filologico presso l'Università di Bologna, è docente di Lettere.

Dal 2009 ad oggi, si è contemporaneamente dedicata a studi ed esperienze, prima formative poi lavorative, nell'ambito della comunicazione, moda e cinema, per consolidare infine la sua attività in organizzazione e gestione di eventi, ufficio stampa e *fashion writing*, tra Bologna e Milano.

Ha lavorato come *free lance* in progetti di moda, occupandosi di redazione, contenuti per il web, curatela eventi e mostre, *e-commerce*, comunicazione digitale, ufficio stampa, PR nel settore indipendente - con *brand* di giovani *fashion designers*, fotografi e artisti emergenti - e con aziende di moda affermate. Ha collaborato alla ideazione e fondazione di *magazine indie* bolognesi sperimentali di moda e cultura contemporanea, curandone la redazione, la ricerca iconografica, l'*editing* e il *writing*.

Dal 2013 collabora con i Corsi di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Bologna come responsabile comunicazione di progetti di moda ideati dai docenti.

Data: 31/10/2020

Firma

Maria Rita Catasta