

MILÃO | FLORENÇA

ONE YEAR EMBROIDERY AND PATTERN-MAKING

Domine as principais habilidades em bordado e modelagem.

Este curso apresenta o universo do bordado e da modelagem por meio de uma abordagem intensiva e prática, combinando o artesanato tradicional do Made in Italy com ferramentas digitais e tecnologias 3D.

Este programa intensivo introduz os estudantes tanto ao bordado quanto à modelagem de forma dinâmica e altamente prática. Desenvolvido para unir o savoir-faire tradicional às mais recentes tecnologias digitais, o curso oferece uma visão completa de todo o processo, da criação ao produto final.

Os participantes iniciam seus estudos com as técnicas fundamentais de modelagem, baseadas no conhecimento italiano de excelência. Aprendem modelagem manual, moulage (draping) e construção de peças de vestuário. Esses fundamentos são então ampliados com o uso de ferramentas digitais e de modelagem 3D, permitindo visualizações mais rápidas, simulações de caimento e maior precisão técnica.

Paralelamente, os alunos exploram o bordado tanto como prática artesanal quanto como ferramenta de inovação. Desde pontos manuais e detalhes decorativos até métodos digitais e técnicas contemporâneas de ornamentação, o curso incentiva a experimentação com texturas, superfícies e elementos visuais expressivos. Ao longo do programa, os participantes aprendem a analisar referências de estilo, conduzir pesquisas criativas independentes e transformar conceitos em peças totalmente desenvolvidas.

A metodologia enfatiza a prática constante, a experimentação e o desenvolvimento de uma mentalidade voltada para a criação e a produção.

POSSÍVEIS CARREIRAS

- Designer de Bordado
- Modelista
- Designer Têxtil e de Superfícies
- Designer de Moda
- Designer de Moda Digital (desenvolvimento de peças em 3D com foco em bordado e modelagem)

CURRÍCULO

O curso tem como foco principal duas áreas centrais: bordado e modelagem, exploradas tanto por meio do artesanato tradicional quanto de ferramentas digitais inovadoras. Esses módulos são complementados por disciplinas como Design de Coleção, Cultura Visual e Desenvolvimento de Portfólio, garantindo uma formação criativa e técnica abrangente.

Ao longo do primeiro semestre, os alunos constroem uma base sólida em modelagem manual e construção de vestuário, incorporando gradualmente ferramentas de modelagem digital e 3D para aumentar a precisão e otimizar os processos de desenvolvimento. Paralelamente, desenvolvem competências em bordado manual, pontos decorativos, manipulação de superfícies e técnicas de ornamentação couture, avançando posteriormente para aplicações de bordado digital.

Um dos aspectos fundamentais do curso é a compreensão do bordado como um componente estrutural dentro do desenvolvimento da peça. Os estudantes investigam como o posicionamento dos bordados influencia características do tecido, como peso, caimento, direção do fio e deformações, aprendendo a ajustar e corrigir moldes de acordo com essas variáveis. A prototipagem prática e a produção contínua permitem experimentar, testar e aperfeiçoar técnicas e soluções criativas.

Disciplinas complementares, como Tecidos e Materiais, Fundamentos do Desenho de Moda e Processamento Digital de Imagens, ajudam os alunos a contextualizar seus projetos, desenvolver repertório estético e estruturar conceitos criativos de forma consistente.

Na etapa final do programa, aulas dedicadas ao desenvolvimento de portfólio orientam os participantes na construção de uma apresentação profissional de seus trabalhos, evidenciando tanto suas competências técnicas quanto sua identidade criativa. Ao concluir o curso, os participantes estarão preparados com um conjunto integrado de habilidades que conecta a excelência artesanal, a inovação digital e as práticas contemporâneas do design de moda.

O Istituto Marangoni oferece ferramentas essenciais para sua formação acadêmica e futura atuação profissional nas áreas de bordado, modelagem e desenvolvimento técnico de produtos de moda. Os estudantes desenvolvem competências em design tridimensional por meio do CLO3D, além de utilizar ferramentas internas e externas de renderização para criar visualizações altamente realistas e de padrão profissional.

Também exploram softwares de simulação de iluminação e técnicas digitais de criação de moodboards. Programas gráficos e de branding, como Adobe Photoshop, Adobe InDesign e Adobe Illustrator, tornam-se ferramentas estratégicas para o desenvolvimento de apresentações visuais impactantes e projetos de bordado com acabamento profissional.

O curso One-Year Embroidery & Patternmaking proporciona aos estudantes competências técnicas avançadas tanto no universo artesanal quanto na criação digital. Por meio de uma estrutura acadêmica intensiva, o programa aborda temas fundamentais como bordado manual, ornamentação couture, modelagem manual e digital, manipulação de tecidos e prototipagem em 3D. Os participantes aprendem a desenvolver e construir peças de vestuário utilizando uma combinação contemporânea entre as tradicionais técnicas italianas e as mais avançadas ferramentas tecnológicas.

O cenário cultural e artesanal único de Florença enriquece a experiência de aprendizagem, inspirando os alunos a desenvolver uma percepção refinada sobre artesanato, materiais e artes decorativas. Parcerias com ateliês locais, arquivos têxteis e instituições culturais permitem aos estudantes vivenciar de perto a herança da moda italiana e seus processos de produção. Estudar em Florença proporciona uma experiência totalmente imersiva, conectando tradições históricas do fazer manual a perspectivas inovadoras para o futuro do design.

PLANO DE ESTUDOS

SEM	SUBJECT	CONTENT	LESSON HOURS	LESSONS	TUTOR
I	Fashion Drawing Fundamentals for Embroidery	Understanding how to create an embroidery design based on references or inspiration, through drawing techniques, sketching, and visual research. Students develop the ability to translate ideas into visual outcomes suitable for fashion design projects featuring embroidery and embellishments.	35	14	Hodselle
I	Embroidery: History, Techniques and Fundamentals	Exploration of clothing, embellishments, adornment, style, personal appearance, and embroidery from a historical and contemporary point of view. The course introduces fundamentals of embroidery with a focus on needle embroidery with threads, sequins and beads.	80	32	Hodselle
I	Patternmaking: History, Techniques and Fundamentals	Introduction to the Patternmaking procedures related to the construction of a garment. Students learn how to interpret an idea, translate it into a pattern, and understand how embroidery techniques and placement should be selected to a certain material.	80	32	Peloso
I	Digital Image Processing	Introduce students to the fundamentals of digital graphics tailored to the work of embroiderers and patternmakers.	25	10	Battisti/Migliorini
I	Fabrics and Materials	Teaches essential knowledge to identify main fabrics and tools for recognition.	20	8	Fassone
II	Collection Design	Focuses on collection design through advanced pattern-making and embroidery techniques. Students develop an individual project merging surface and construction.	80	32	Peloso
II	Experimental Embroidery	Development of experimental swatches through mixed techniques and the use of innovative materials, exploring new surfaces and embellishment possibilities in contemporary fashion contexts.	80	32	Hodselle
II	Experimental Patternmaking	Fundamentals of the digital processes related to the Patternmaking development to create complex garments. Students explore advanced cutting, construction, and technical refinement.	80	32	Peloso
II	Portfolio	It provides students with the knowledge and support for the digital processing of portfolio and printing on an appropriate and creative paper support.	25	10	Battisti/Migliorini
II	Visual Culture	It explores how fashion is influenced by and influences cinema, photography, theatre, applied art, comics, and design.	20	8	Fassone