

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201321027 - SUSTENTABILIDADE E MODA

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo

2022/23

Curso

Mestrado Design Moda

Ciclo de estudos

2º

Créditos

7.00 ECTS

Idiomas

Português ,Inglês

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

1º / 1º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto

42.00

Horas totais de Trabalho

98.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Gabriela Alexandra da Cunha Santos Forman

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Gabriela Alexandra da Cunha Santos Forman 3.00 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Capacitar o estudante de funções transversais e profissionalizantes, inspirando a sua sensibilidade à criação e seu desenvolvimento, de forma a potenciar resultados económicos, ambientais e sociais verdadeiramente competitivos. Isto implica o conhecimento da indústria (matérias primas, estratégias várias, principais intervenientes, processos que dinamizam o mercado) e o respeito para com as suas restrições (limitações contextuais e comerciais).

Pretende-se que os alunos desenvolvam/aprofundem competências várias de modo a serem capazes de escolhas

refletidas aquando o planeamento de produtos segundo princípios circulares e estimular a sua capacidade de delinear, de forma autónoma, projetos teórico-práticos, indicando as principais fases de desenvolvimento, as metodologias adequadas consoante os objetivos e plano estabelecidos, selecionando, ainda, as estratégias mais adequadas conforme a natureza da proposta.

No desenvolvimento projetual, os alunos dicarão aptos a: identificar os principais desafios da sociedade contemporânea; filtrar as respostas de aplicação mais convenientes (materiais, recursos, acabamentos, etc.); antecipar os resultados das diversas formas de atuação consoante o contexto global e local; indicar potencialidades e limitações do projeto proposto; desenvolver/materializar, conscientemente, produtos resilientes e de excelência; facilitar a circularidade reduzindo efeitos negativos desta indústria (designer como agente de mudança), sem descuidar elementos estéticos e funcionais.

(Competências pessoais relacionadas com gestão de tempo, organização, reponsabilidade, iniciativa, empenho, autonomia, espírito colaborativo, entre outras; Aquisição de conhecimento: competências científicas e técnicas - capacidade de análise crítica, capacidade de tomada de decisões, de organização e metodologia de trabalho, gestão de projeto, compreensão e aplicação do conteúdo explorado em pesquisa e nas aulas, poder argumentativo, comunicação oral e visual, etc.)

Conteúdos Programáticos / Programa

Os desafios societários vários, têm vindo obrigar a diversas mudanças dentro do sector de Moda e Têxtil, oferecendo espaço para considerar que tipo de ações são relevantes para uma real transição para um mundo melhor, mais equilibrado. Estes mesmos desafios, de índole complexa, têm origens muito variadas, sendo por isso necessária uma profunda reflexão, holística, sobre a nossa posição no mundo, enquanto designers e indivíduos e comunidade. Com base nessa análise e na investigação para um Design de excelência, a UC propõe estimular os estudantes a explorar os principais conceitos em torno de estratégias e princípios que possam servir a Indústria na resolução de problemas associados à mesma e que cumpram com as exigências que caracterizam a sociedade contemporânea.

As inquietações são de ordem ambiental, social e económica mas também política e até filosófica; abordar-se-ão tópicos como a Identidade, a Desigualdade, o Antropocénico, a Economia, a Inovação, a Biodiversidade, entre outros, através da lente do Design, i.e., do Design como expressão, como arte, como tecnológico, como funcional, e, sobretudo, na sua nobreza, possível de ser transformadora, regenerativa e sustentável.

1. Contextualização - Identificação dos principais impactos, intervenientes e desafios da Indústria
2. Economia Circular e conceitos relacionados
3. Estratégias de Circularidade e de Sustentabilidade (I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.)
4. Designer como facilitador (projetos #1 e #2)

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos centrar-se-ão na *Circularidade*, nos seus princípios e na sua relevância para a área do Design (Moda e Têxtil) e sua aplicação. Deste modo, os alunos terão a possibilidade de analisar, com maior detalhe, os principais atores na facilitação da sua transição, os paradigmas da indústria e principais desafios, a comunicação consciente, informada e efetiva, as correntes de pensamento alternativas, os modelos inovadores de produção e as tecnologias relacionadas, os ritmos da moda e a fluidez dos materiais.

Os alunos serão convidados à intervenção, tendo oportunidade de discutir os temas em debate e durante exercícios (teórico-práticos). Estes serão focados em estratégias estudadas durante as aulas, propostas e aplicadas em contexto projectual, na produção responsável de produtos que tenha em conta a biodiversidade do planeta e uma sociedade justa, assente na tomada de decisões consciente e informada, que abrace os valores inerentes à disciplina do Design.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Os métodos de ensino estão organizados entre aulas teóricas – técnicas expositivas (inicialmente e sempre que necessário) e aulas práticas – técnicas activas (desenvolvimento de projetos com o acompanhamento do professor). As primeiras, apoiadas por apresentações sustentadas, para dar a conhecer os diversos conteúdos programáticos e apresentar casos de estudo relevantes, abrindo possibilidade ao debate saudável, e as segundas para a aprendizagem e assimilação dos conceitos através da experimentação guiada e práticas variadas, consoante os projetos.

Relevantes, a criatividade, a participação no decorrer das aulas, a assiduidade, o discernimento e metodologias aplicadas. É igualmente fundamental o interesse e empenho, i.e. espera-se que o aluno investigue, consulte a bibliografia e se apresente autónomo, embora acompanhado pelo professor. Importante uma postura/abordagem inquisitiva, intuitiva, holística/pluralista.

Avaliação contínua do aluno:

- Assiduidade 10%
- Atitudes e valores | Participação, Discussão, Interesse, Empenho, Dinamismo, Motivação, Autonomia, Iniciativa, Colaboração, Relacionamento interpessoal 5%
- Portfolio | deve constituir uma amostra significativa da sua reflexão pessoal, da jornada investigativa e do trabalho realizado nas aulas ou fora, quer de pesquisa (de fontes primárias ou secundárias), quer de intervenção 20%
- Projeto #1 | Exercícios, relatório/artigo e apresentações orais 35%
- Projeto #2 | Exercícios, relatórios, apresentações orais + posters 30%

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

Abordagens passam por princípios diversos de empatia, exploração e confiança criativa, para a resolução de problemas complexos. A apresentação oral e visual dos projectos desenvolvidos têm como objectivo a consolidação das capacidades de comunicação, fundamentação e crítica; espera-se que os alunos apliquem os conhecimentos lecionados, propondo a realização de um projecto prático, praticando simultaneamente comunicação de moda profissional: não criarão apenas trabalho inovador mas deverão ser bons comunicadores, capazes de convencer os colegas de que as suas ideias são apoiadas num entendimento maduro do mercado. Para isso deverão considerar o papel social, político e económico do Design, nos seus contextos globais e locais, explorando questões críticas em torno da visualidade e materialidade deste, inserido na sociedade contemporânea. Importante o entendimento sobre as possibilidades dos avanços da tecnologia bem como a relevância do saber-fazer (acabamentos, *fitting*, etc.) e ainda os vários tipos de agregação de valor.

Bibliografia Principal

- Bolton, A., & Cope, N. A. (2016). *Manus X Machina - Fashion in an Age of Technology*. Metropolitan Museum of Art, New York.
- Burns, L.D. & Carver, J. (2021). *Stories of Fashion, Textiles, and Place: Evolving Sustainable Supply Chains*. Bloomsbury Publishing. ISBN 1350136352
- Burns, L.D. (2019). *Sustainability and Social Change in Fashion*. Fairchild Books. ISBN 1501334077
- Chapman, J (2015). *Emotionally Durable Design*. Routledge ISBN 9780415732154
- Earley, R, Goldsworthy, K and Politowicz, K., 2019. *Circular Design Speeds: Prototyping fast and slow sustainable fashion concepts through interdisciplinary design research (2015-2018)* accessed Nov.2019: <http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/K.-Goldsworthy-Circular-Design-Speeds-project.-mistra-futurefashion.com>

[e-fashion.pdf](#)

Ellen MacArthur Foundation. 2017. *Urban Biocycles*. Accessed April 2018 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Urban-Biocycles_EllenMacArthurFoundation_21-06-2017.pdf

Ellen MacArthur Foundation, *A new textiles economy: Redesigning fashion's future*. Accessed 2017: <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>).

Fletcher, K & Tham M (2014). *The Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Routledge. ISBN 9780415828598

Fletcher, K, St Pierre, L & Tham M (2020). *Design and Nature: A Partnership*. Routledge. ISBN 9780815362746

Greenpeace, 2018. *Destination Zero: Seven Years of Detoxing the Clothing Industry*. Accessed January 2019 https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2018/07/destination_zero_report_july_2018.pdf

Haffmans S, van Gelder M, van Hinte E & Zijlstra Y 2018. *Products that Flow Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods*. BIS Publishers

Noronha, J V and Wilde, D (2018). *The intervened Wardrobe: making Visible the Agency of Clothes*. In dObras[s] Vol. 11 No.23. <https://dobras.emnuvens.com.br/dobras> | e-ISSN 2358-0003.

Bolton, A., & Cope, N. A. (2016). *Manus X Machina - Fashion in an Age of Technology*. Metropolitan Museum of Art, New York.

Burns, L.D. & Carver, J. (2021). *Stories of Fashion, Textiles, and Place: Evolving Sustainable Supply Chains*. Bloomsbury Publishing. ISBN 1350136352

Burns, L.D. (2019). *Sustainability and Social Change in Fashion*. Fairchild Books. ISBN 1501334077

Earley, R, Goldsworthy, K and Politowicz, K., 2019. *Circular Design Speeds: Prototyping fast and slow sustainable fashion concepts through interdisciplinary design research (2015-2018)* accessed Nov.2019: <http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/K.-Goldsworthy-Circular-Design-Speeds-project.-mistra-future-fashion.pdf>

Ellen MacArthur Foundation. 2017. *Urban Biocycles*. Accessed April 2018 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Urban-Biocycles_EllenMacArthurFoundation_21-06-2017.pdf

Ellen MacArthur Foundation, *A new textiles economy: Redesigning fashion's future*. Accessed 2017: <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>).

Fletcher, K & Tham M (2014). *The Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Routledge. ISBN 9780415828598

Fletcher, K, St Pierre, L & Tham M (2020). *Design and Nature: A Partnership*. Routledge. ISBN 9780815362746

Greenpeace, 2018. *Destination Zero: Seven Years of Detoxing the Clothing Industry*. Accessed January 2019 https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2018/07/destination_zero_report_july_2018.pdf

Haffmans S, van Gelder M, van Hinte E & Zijlstra Y 2018. *Products that Flow Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods*. BIS Publishers

Noronha, J V and Wilde, D (2018). *The intervened Wardrobe: making Visible the Agency of Clothes*. In dObras[s] Vol. 11 No.23. <https://dobras.emnuvens.com.br/dobras> | e-ISSN 2358-0003.

Textile Exchange, 2020. *Preferred Fiber Material Market Report 2020*. Accessed September 2020 https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_PREFERRED-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf

European Environment Agency. (2019). *State and Outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe*. Accessed November 2020: <https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020> Textile Exchange, 2020. *Preferred Fiber Material Market Report 2020*. Accessed September 2020 https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_PREFERRED-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf

European Environment Agency. (2019). *State and Outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe*. Accessed November 2020: <https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020>

Bibliografia Complementar

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201321027 - Sustainability and Fashion

Type

Compulsory

Academic year

2022/23

Degree

Master Fashion Design

Cycle of studies

2

Unit credits

7.00 ECTS

Lecture language

Portuguese ,English

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

1 / 1

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours

42.00

Total workload

98.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Gabriela Alexandra da Cunha Santos Forman

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Gabriela Alexandra da Cunha Santos Forman 3.00 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

Enabling students with cross-cutting skills/professional abilities by inspiring their sensitivity towards creation and development, in order to boost real competitive economic, environmental and social outcomes; this entails deep knowledge on this Industry (raw materials, strategies, players, dynamics) and a respectful posture to its challenges (contextual and/or commercial limitations).

It is expected that students advance their skills on informed decision-making and problem-solving, according to circular design strategies to encourage their capacities to independently outline theoretical and practical projects, their different stages of development, applied methodologies according to related goals, as well as capacity to select fitting strategies, given the context. Students will be able to: identify main societal challenges; filter the most suitable application

responses (materials, resources, finishes, etc.); anticipate outcomes, according to context (global or local); point project's possibilities and limitations; develop/materialize resilient and outstanding products mindfully; facilitate Circularity to decrease the negative impacts of the Fashion Industry (designer as an agent of change) without compromising on function and aesthetics

Syllabus

Various societal challenges are forcing paradigms in the Fashion and Textile sectors, offering a reflective space to ponder on key actions for a real transition towards a better, balanced, world. Due to their complexity, these challenges have multiple origins and backgrounds, demanding addressing in a holistic and reflective manner, introspectively, about our views of the world, as designers as well as individuals and people. From this analytical stance and research-minded position towards Design of excellence, goals include fueling students to explore main concepts around tenets and strategies that serve these industries with solutions that simultaneously meet societal multifaceted demands.

Concerns are not only environmental, social and economic aspects but also political and even philosophical. Therefore, topics to address include Identity, Inequity, Anthropocene, Economy, Innovation, Biodiversity, etc., discussed through Design lenses - Design as creative expression, as artistic, as craft, as technological, as functional and, mostly, in its noble form, as a transformative power, regenerative and sustainable.

1. Contextualization: The Industry - Main impacts, actors and challenges
2. The Circular Economy and related concepts
3. Circularity and sustainability strategies
4. Designers as facilitators / game-changers

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

Educational content will focus on applied Circularity, principles and relevance for the Fashion and Textile Industries. To this end, student will have the opportunity to explore in greater detail Circularity transition's main players, the industry paradigms and challenges, mindful effective and informed communication, alternative narratives and schools of thought, innovative models of production and related technologies fashion and resources cycles and flows.

Students will be invited to intervene, with many opportunities to discuss topics in debating sessions or through the assignments. The briefs will focus on proposals for problem-solving and the application of strategies examined during the classes, entailing a solid development of products based on informed decision-making processes, embracing all the inherent values of Design subjects.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical and Practical approaches, consisting of expositive and active learning methods. Teaching methods are organized in theoretical and practical content deliver (through assignments guided by tutor).

The former, reinforced by supported presentations to introduce the all-encompassing content and present relevant case- studies to initiate healthy rounds of discussion/debate and the latter for overall content assimilation and application, through guided hands-on approach projects.

Important aspects for students to note: creativity, interaction, attendance, discernment and applied methodologies. Equally significant is the levels of interest, commitment, i.e., despite the guidance by the tutor, it is expected that students research, consult the handed bibliography and present themselves self-directed/autonomous. A critical and reasoned posture is welcome as well as a holistic approach to analyze all the delivered and investigated content.

Evaluation: Continuous assessment

- Attendance and Interaction 10%
- Values 5%
- Portfolio 20%
- Project I – 35%
- Project II – 30%

Mini-assignments randomly briefed during class attendance.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning outcomes

Approaches include principles such as empathy, investigation and creative confidence to intricate problem-solving processes. The oral and visual presentations of the developed projects aim to consolidate the students' communication, reasoning and critical thinking skills. It is expected that students apply all delivered and assimilated content by proposing and putting forward a practical project, a solid body of work, aligned with their transition from students to professional fashion designers and communicators. Therefore, the subject emphasizes presentation and communication skills: students will not only attempt to create meaningful, relevant and innovative products but will also aim at being good communicators, capable of convincing their peers that their proposed projects/ideas are based on a mature and solid understanding of market context. For this they need to consider the social, political and economic roles and implications of Design, within local and global contexts, by exploring critically the visual and materiality of it in this society. It is important a great awareness of "know-how" and the multiple values attached to the planned products, so deeper examination on related aspects is expected.

Main Bibliography

- Bolton, A., & Cope, N. A. (2016). *Manus X Machina - Fashion in an Age of Technology*. Metropolitan Museum of Art, New York.
- Burns, L.D. & Carver, J. (2021). *Stories of Fashion, Textiles, and Place: Evolving Sustainable Supply Chains*. Bloomsbury Publishing. ISBN 1350136352
- Burns, L.D. (2019). *Sustainability and Social Change in Fashion*. Fairchild Books. ISBN 1501334077
- Chapman, J (2015). *Emotionally Durable Design*. Routledge ISBN 9780415732154
- Earley, R, Goldsworthy, K and Politowicz, K., 2019. *Circular Design Speeds: Prototyping fast and slow sustainable fashion concepts through interdisciplinary design research (2015-2018)* accessed Nov.2019: <http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/K.-Goldsworthy-Circular-Design-Speeds-project.-mistra-future-fashion.pdf>
- Ellen MacArthur Foundation. 2017. *Urban Biocycles*. Accessed April 2018 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Urban-Biocycles_EllenMacArthurFoundation_21-06-2017.pdf
- Ellen MacArthur Foundation, *A new textiles economy: Redesigning fashion's future*. Accessed 2017: <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>.
- Fletcher, K & Tham M (2014). *The Routledge Handbook of Sustainability and Fashion*. Routledge. ISBN 9780415828598
- Fletcher, K, St Pierre, L & Tham M (2020). *Design and Nature: A Partnership*. Routledge. ISBN 9780815362746
- Greenpeace, 2018. *Destination Zero: Seven Years of Detoxing the Clothing Industry*. Accessed January 2019 https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2018/07/destination_zero_report_july_2018.pdf
- Haffmans S, van Gelder M, van Hinte E & Zijlstra Y 2018. *Products that Flow Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods*. BIS Publishers
- Noronha, J V and Wilde, D (2018). *The intervened Wardrobe: making Visible the Agency of Clothes*. In dObras[s] Vol. 11 No.23. <https://dobras.emnuvens.com.br/dobras> | e-ISSN 2358-0003.
- Textile Exchange, 2020. *Preferred Fiber Material Market Report 2020*. Accessed September 2020 https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/06/Textile-Exchange_PREFERRED-Fiber-Material-Market-Report_2020.pdf
- European Environment Agency. (2019). *State and Outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe*.

Accessed November 2020: <https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020>

Additional Bibliography