

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202599217 - Design de Moda e o Corpo em Movimento

Tipo

Optativa

Ano lectivo

2025/26

Curso

Mestrado Design Moda

Ciclo de estudos

2º

Créditos

3.00 ECTS

Idiomas

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
28.00

Horas totais de Trabalho
75.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Inês da Silva Araújo Simões

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Inês da Silva Araújo Simões 0.30 horas

Nuno Lopes Mateus Pinto Nogueira 2.00 horas

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

de roupa e o movimento do corpo, partindo dos seguintes pressupostos:

- o corpo - entendido como uma entidade móvel e por isso performática - é [quase] sempre um corpo vestido;
- os objectos concebidos em design de moda - i.e., peças de roupa - influenciam os movimentos do corpo;

- os processos de design de peças de roupa devem reflectir [sobre] essa relação.

Os principais objectivos da UC são:

- 1 - Evidenciar a implicação dos objectos projectados em design de moda para o movimento do corpo, salientando diferentes concepções de performance corporal – histórica, contextual/social, artística/dramática;
- 2 - Explorar o potencial de projectar a partir de experiências físicas, entendendo o corpo em movimento como um ponto de partida válido para o desenvolvimento de peças de roupa;
- 3 - Explorar como diferentes intenções de design podem promover ou inibir determinados movimentos do corpo, entendendo as peças de roupa como originadoras de performances corporais;
- 4 - Fomentar uma reflexão crítica mais profunda sobre os objectos que se projectam em design de moda, estimulando a assimilação de perspectivas que considerem central a experiência do corpo vestido;
- 5 - Estimular a integração não-hierárquica de diferentes disciplinas no processo projectual em design de moda.

Conteúdos Programáticos / Programa

O programa da UC pretende abordar diferentes perspectivas teóricas sobre a relação entre corpo e peça de roupa, interligando concepções históricas, sociais/contextuais e artísticas/performativas. Os estudantes serão ainda desafiados a explorar, em prática projectual, a aplicação de alguns dos conteúdos teóricos apresentados.

Os conteúdos dividem-se nos seguintes temas:

- O acto de vestir enquanto prática corporizada – do *Dress Reform Movement* à hegemonia dos *jeans* e do *jersey*;
- O corpo móvel *versus* o corpo imagem – da libertação do corpo por Madeleine Vionnet e Isadora Duncan ao espectáculo visual do *Met Gala*;
- A peça de roupa como promotor performático – da performance maquinal do Ballet Triádico de Oscar Schlemmer ao confronto entre figurino e movimento em *Scenario* de Merce Cunningham e Rey Kawakubo.

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

A organização da UC em três temas abrangentes permite a articulação fluida entre conteúdos históricos, conteúdos sociais e conteúdos artísticos e de design – demonstrando que o design de moda é uma prática projectual permeável a diferentes perspectivas sobre o corpo.

A apresentação de exemplos concretos para ilustrar as diferentes temáticas, ajuda à compreensão das múltiplas relações possíveis entre peça de roupa e corpo – demonstrando como as intenções de design se relacionam com as perspectivas sobre o corpo. A associação de exemplos mais antigos com outros mais actuais valida a pertinência de cada tema abordado, indicando a necessidade de estimular uma atitude crítica relativa aos objectos projectados em design de moda.

O desafio de traduzir os conteúdos teóricos em estratégias práticas de design, permite estabelecer relações entre a prática de projecto e vivências individuais, fomentando uma reflexão mais profunda sobre a experiência do corpo vestido. Paralelamente, a necessidade de encontrar estratégias práticas que respondam às temáticas apresentadas, incentiva a integração simultânea e não-hierárquica de diferentes disciplinas de design – por exemplo, design de moldes.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A metodologia de ensino empregue nesta UC divide-se em:

- Aulas de exposição teórica que contextualizam as diferentes temáticas abordadas, com recurso a *slide-shows*;
- Visionamento de vídeos e de excertos de filmes e/ou documentários, exemplificando as temáticas

abordadas;

- Exercícios de reflexão e de partilha sobre as vivências individuais dos estudantes, enquanto corpos vestidos, relacionadas com as temáticas abordadas;
- Um projecto de grupo e um projecto individual, envolvendo a materialização de objectos vestíveis que traduzam algumas das perspectivas abordadas;
- Discussões críticas entre a turma, visando a análise e a reflexão sobre os resultados dos projectos e as suas potencialidades para o design de moda.

A avaliação será contínua, destacando os momentos de discussão crítica, a capacidade de análise reflexiva, a pertinência das traduções materiais das perspectivas abordadas, e a participação e interesse demonstrado pelo estudante.?

Assim, o projecto de grupo tem uma ponderação de 20%; o projecto individual tem uma ponderação de 40%; as exposições reflexivas têm uma ponderação de 20%; participação e pertinência nas discussões críticas tem uma ponderação de 10%; a assiduidade e o empenho tem uma ponderação de 10% na nota final.

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

As exposições teóricas de contextualização associadas ao visionamento de vídeos e excertos de filmes e/ou documentários, facilita a identificação das relações entre concepções do corpo, intenções de design e implicações das peças de roupa para o movimento do corpo.

Os exercícios de reflexão crítica e partilha sobre as vivências individuais dos estudantes, visam promover uma compreensão tangível e concreta da importância das peças de roupa para a experiência do corpo.

Os projectos práticos permitem explorar o potencial de projectar através de experiências físicas específicas, possibilitando desenvolver e materializar objectos que apresentem diferentes intenções de design. A natureza exploratória dos projectos práticos, em conjunto com os exercícios de reflexão crítica, facilitam o entendimento da centralidade da experiência do corpo no desenvolvimento projectual em design de moda.

As discussões críticas de análise dos resultados dos projectos, entre a turma, promovem comparações construtivas de perspectivas individuais, fomentando reflexões mais profundas sobre a prática em design de moda.

Bibliografia Principal

Bugg, Jessica (2015). "Drawing with the Body and Cloth," in *Embodied Performance: Design, Process and Narrative*, Reilly, A., Leister, W. e Zoubir-Shaw, S. (eds.), Inter-Disciplinary Press.

Candy, Fiona (2005). "The Fabric of Society: An Investigation of the Emotional and Sensory Experience of Wearing Denim Clothing," in *Sociological Research Online* 10:1.

Eco, Umberto (2007 [1998]). "Lumbar Thought," in *Fashion Theory - A Reader*, Barnard, M. (ed.), Routledge, Oxon, pp. 315-317.

Entwistle, Joanne (2000). *The Fashioned Body*, Oxford: Polity Press.

Hollander, Anne (2016[1994]). *Sex and Suits - The Evolution of Modern Dress*, London: Bloomsbury.

Johnson, K., Torntore, S. e Eicher, J. (2003). *Fashion Foundations: Early Writings on Fashion and Dress*, Oxford: Bloomsbury.

Koda, Harold (2001). *Extreme Beauty: The Body Transformed*, New York: The Metropolitan Museum of Art.

LeFevre, Camille (2013). *Dress meets Dancing Body*, <https://mnartists.walkerart.org/dress-meets-dancing-body>.

Simões, Inês (2012). *Contributions for a new Body Representation Paradigm in Pattern Design: Generation of Basic Patterns after the Mobile Body*. Tese de Doutoramento não publicada, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

Bibliografia Complementar

North, Stella (2013). "The Surfacing of the Self: The Clothing Ego", *Skin, Culture and Psychoanalysis*, Cavanagh, S.L. et al. (eds.), New York: Palgrave Macmillan, pp. 64-89.

Pernecky, Thomas (ed.) (2020). *Post-Disciplinary Knowledge*. Routledge.

Rocamora, Agnès & Smelik, Anneke (eds.) (2016). *Thinking Through Fashion*. Bloomsbury.

Schlemmer, O., Moholy-Nagy, L., Molnár, F. (1961). *The Theater of the Bauhaus*, Connecticut: Wesleyan University Press.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202599217 - Fashion Design and the Body in Motion

Type

Elective

Academic year

2025/26

Degree

Master Fashion Design

Cycle of studies

2

Unit credits

3.00 ECTS

Lecture language

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Theoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours

28.00

Total workload

75.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Inês da Silva Araújo Simões

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Inês da Silva Araújo Simões 0.30 horas
Nuno Lopes Mateus Pinto Nogueira 2.00 horas

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

The Curricular Unit (CU) aims to be a space for reflection, exploration, and critique of the correlation between clothing design and body movement, based on the following assumptions:

- the body—understood as a mobile and therefore performative entity—is [almost] always a clothed body;
- objects conceived in fashion design—that is, clothing—influence body movement;
- clothing design processes should reflect on this relationship.

The main objectives of the CU are:

- 1 - To highlight the implications objects designed in fashion design have for the movement of the body, emphasizing different conceptions of body performance—historical, contextual/social, artistic/dramatic;
- 2 - To explore the potential of designing from physical experiences, understanding the body in movement as a valid starting point for the development of clothing;
- 3 - To explore how different design intentions can promote or inhibit certain body movements, understanding clothing as originators of body performances;
- 4 - Foster deeper critical reflection on the objects designed in fashion design, encouraging the assimilation of perspectives that consider the experience of the clothed body as fundamental;
- 5 - Encourage the non-hierarchical integration of different disciplines in the fashion design process.

Syllabus

The CU aims to address different theoretical perspectives on the relationship between body and clothing, interconnecting historical, social/contextual, and artistic/performative concepts. Students will also be challenged to explore, through practical projects, the application of some of the theoretical content presented.

The content is divided into the following themes:

- The act of dressing as an embodied practice - from the *Dress Reform Movement* to the hegemony of *jeans* and *jersey*;
- The mobile body versus the body image - from the liberation of the body by Madeleine Vionnet and Isadora Duncan to the visual spectacle of the Met Gala;
- The garment as a performative promoter - from the mechanical performance of Oscar Schlemmer's *Triadic Ballet* to the confrontation between costume and movement in *Scenario* by Merce Cunningham and Rey Kawakubo.

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

The CU's organization into three broad themes allows for a fluid articulation between historical content, social content, and artistic and design content—demonstrating fashion design as a design practice permeable to different perspectives of the body.

The presentation of concrete examples to illustrate the different themes helps conveying the multiple possible relationships between clothing and bodies—demonstrating how design intentions relate to perspectives on the body. The combination of historical examples with contemporary examples validates the relevance of each topic covered, highlighting the need to foster a critical attitude toward objects designed in fashion design.

The challenge of translating theoretical content into practical design strategies allows for the establishment of connections between design practice and individual experiences, promoting a deeper critical reflection on the experience of the clothed body. At the same time, the need to find practical strategies that respond to the presented themes encourages the simultaneous and non-hierarchical integration of different design disciplines—for example, pattern design.

Teaching methodologies (including evaluation)

The teaching methodology employed in this CU is divided into:

- Theoretical lectures contextualizing the different topics covered, supported by slideshow presentations;
- Screening of videos and excerpts from films and/or documentaries, exemplifying the topics covered;
- Exercises promoting the critical reflection and the sharing of students' individual experiences as clothed bodies, with relation to the topics covered;
- One group practical project and one individual practical project, involving the materialization of wearable objects that translate some of the perspectives discussed;
- Critical discussions among the class, aiming at analyzing and reflecting on the results of the projects and

their potential as strategies for the practice of fashion design.

The evaluation will be continuous, with special attention on group critical discussions, on the capacity of each student's reflective analysis, on the originality of design strategies capable of converting the perspectives addressed in class into material objects, and the participation and interest demonstrated by each student.

Thus, the group project weighs 20% of the final grade; the individual project weighs 40% of the final grade; critical and reflective presentations weighs 20% of the final grade; participation and relevance in critical discussions weighs 10%; attendance and commitment weighs 10% in the final grade.

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

Theoretical contextualization lectures in combination with the screening of videos and film excerpts and/or documentaries, facilitate the identification of relationships between conceptions of the body, design intentions, and the effects of clothing for the movement of the body.

Critical reflective exercises and the sharing of students' individual experiences aim to promote a tangible and concrete understanding of the importance of clothes for the experience of the body.

The practical projects allow for students to explore the potential of designing through specific physical experiences, enabling the development and materialization of objects that present different design intentions. The exploratory nature of the practical projects, combined with the critical reflective exercises, enables the comprehension of the importance of the body's experience for design's development in fashion design.

Critical discussions analyzing projects' results within the class group promotes constructive comparisons of individual perspectives, fostering deeper reflections on fashion design practice.

Main Bibliography

Bugg, Jessica (2015). "Drawing with the Body and Cloth," in *Embodied Performance: Design, Process and Narrative*, Reilly, A., Leister, W. e Zoubir-Shaw, S. (eds.), Inter-Disciplinary Press.

Candy, Fiona (2005). "The Fabric of Society: An Investigation of the Emotional and Sensory Experience of Wearing Denim Clothing," in *Sociological Research Online* 10:1.

Eco, Umberto (2007 [1998]). "Lumbar Thought," in *Fashion Theory - A Reader*, Barnard, M. (ed.), Routledge, Oxon, pp. 315-317.

Entwistle, Joanne (2000). *The Fashioned Body*, Oxford: Polity Press.

Hollander, Anne (2016[1994]). *Sex and Suits - The Evolution of Modern Dress*, London: Bloomsbury.

Johnson, K., Torntore, S. e Eicher, J. (2003). *Fashion Foundations: Early Writings on Fashion and Dress*, Oxford: Bloomsbury.

Koda, Harold (2001). *Extreme Beauty: The Body Transformed*, New York: The Metropolitan Museum of Art.

LeFevre, Camille (2013). *Dress meets Dancing Body*, <https://mnartists.walkerart.org/dress-meets-dancing-body>.

Simões, Inês (2012). *Contributions for a new Body Representation Paradigm in Pattern Design: Generation of Basic Patterns after the Mobile Body*. Tese de Doutoramento não publicada, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

Additional Bibliography

North, Stella (2013). "The Surfacing of the Self: The Clothing Ego", *Skin, Culture and Psychoanalysis*, Cavanagh, S.L. et al. (eds.), New York: Palgrave Macmillan, pp. 64-89.

Pernecky, Thomas (ed.) (2020). *Post-Disciplinary Knowledge*. Routledge.

Rocamora, Agnès & Smelik, Anneke (eds.) (2016). *Thinking Through Fashion*. Bloomsbury.

Schlemmer, O., Moholy-Nagy, L., Molnár, F. (1961). *The Theater of the Bauhaus*, Connecticut: Wesleyan

