Un viaggio dentro l'abito. Gattinoni: settant'anni di storia nella Haute Couture.

Vieri Fidanza
Relatore - Emmanuel Crivelli
Correlatore - Davide Fornari

1.

2.

3.

4.

1. Copertina

2. Sovraccoperta libro - poster
La sovraccoperta è stat progettata per diventare anche poster.

3. Primo capitolo
Racconti d'archivio

4. Secondo capitolo
Tra vestiti che ballano

Il tema che ho deciso di analizzare attraverso la mia tesi di bachelor si basa sul viaggio della maison Gattinoni, che percorre settant'anni di vita italiana nella Haute Couture. Potendo attingere all'intero archivio Gattinoni, ho deciso di focalizzarmi sul suo percorso dedicato all'alta moda, dalla nascita a oggi. Reinterpretando in chiave contemporanea e attuale gli abiti d'alta moda presenti all'interno dell'archivio, intendo creare effetti visivi insoliti, anche ludici, che possano essere talvolta provocatori, talvolta poetici, nel pieno rispetto delle creazioni originali.

Abstract
L'Alta Moda è quella tipologia di abbigliamento che si colloca nell'ambito dei beni di lusso. È un settore molto complesso, che si avvale di differenti figure professionali come stilisti, disegnatori, specialisti di marketing ed esperti di comunicazione. Nell'immaginario collettivo richiama le passerelle, le luci della ribalta, le copertine dei fashion magazine e uno stile di vita particolare e pretenzioso. All'Alta Moda appartengono, però, anche altri luoghi più reconditi, celati, che pochi conoscono. Sono gli archivi delle "maison", all'interno dei quali si conservano gli abiti delle stagioni trascorse, i bozzetti, le immagini e tutti i materiali inerenti al passato, recente e remoto, della vita di ogni griffe. Sono luoghi che vengono vissuti nel mito della segretezza, dove si conservano tesori accessibili a pochissime persone. Spesso i materiali conservati non sono catalogati, ma la loro importanza è fondamentale, perché costituiscono la memoria storica dei marchi di Haute Couture. L'archivio diviene allora il patrimonio delle case di moda, un vero e proprio "heritage" che rappresenta il loro valore storico. L'obiettivo del progetto "Un viaggio dentro l'abito" consiste nella presentazione dell'archivio dedicato all'Alta Moda della maison Gattinoni di Roma, attraverso una reinterpretazione visiva in chiave attuale delle creazioni che costituiscono il percorso di settant'anni della casa di moda italiana. La ricerca è stata resa possibile dall'opportunità di accedere, senza alcuna restrizione, a tutti i materiali dell'archivio, dai più datati ai più recenti, in modo da sviluppare un approfondimento storico e critico del brand Gattinoni, possibile solo basandosi su tutta la documentazione esistente. L'indagine non ha trascurato gli aspetti concettuali, dalla teoria della moda alla comunicazione e, sempre in relazione agli aspetti teorici, sono stati analizzati i punti di vista della sociologia e della filosofia di questo settore. Per quanto attiene lo stato dell'arte, sono stati vagliati alcuni casi studio attinenti al progetto. Il risultato dell'elaborato è rappresentato dalla progettazione e realizzazione di un artefatto cartaceo, che non rientra nei canoni propri del catalogo o del look book. Si propone di rivisitare una selezione delle creazioni di Haute Couture dell'archivio Gattinoni sotto forma di narrazione visiva, riproposta con un linguaggio contemporaneo. Uno sguardo che dall'oggi si rivolge al passato e lo attualizza.

Svolgimento
Per la mia ricerca ho esaminato inizialmente aspetti legati alla sociologia della moda, al suo linguaggio e alla fotografia di settore. È stata inserita una sintesi della storia di questo marchio, suddivisa nei periodi principali e seguite da alcune interviste. Ho poi preso in esame alcuni casi studio relativi a pubblicazioni realizzate da marchi del settore moda, ognuno con particolarità differenti. L'accesso all'archivio ha reso possibile il riordino del materiale conservato al suo interno. Il lavoro è proseguito con la selezione e la scelta di abiti, bozzetti e articoli giornalistici. Gli abiti scelti per la realizzazione del progetto sono stati 36, tra i più emblematici della storia della griffe. Ho proseguito portando avanti contemporaneamente sia la parte di ricerca sia quella di progetto, in quanto il materiale era veramente molto.

Conclusioni
Nell'affrontare il progetto di tesi mi ero posto le domande se una reinterpretazione contemporanea degli abiti d'archivio dell'Alta Moda potesse contribuire al sistema della moda attuale e quali potessero essere le modalità per raccontare la storia di una griffe molto conosciuta. Prima di concentrarmi nella ricerca d'archivio, ho portato a termine quella sulla teoria della moda e ho preso in esame vari casi studio: tutto questo mi ha dato modo di partire da una solida base.
A quel punto ho affrontato l'atelier. Innanzitutto devo fare una considerazione: questo progetto mi ha davvero appassionato e più procedevo nella mia ricerca, più trovavo spunti interessanti. Ho avuto l'occasione di conoscere personaggi estremamente competenti nel loro lavoro, che mi hanno dato ottimi suggerimenti. Posso affermare che è stata una realizzazione molto impegnativa, che ha comportato molteplici viaggi a Roma, presso la sede della Gattinoni. Il risultato però ritengo sia stato di grande soddisfazione e mi ha per-messo di avvalorare le tesi originarie. Ritengo che il mio lavoro possa rappresentare l'idea iniziale per prosegui-re con la riscoperta degli atelier d'Alta Moda, le cui creazioni esprimono una forma d'arte, contribuiscono a consolidare il concetto del "made in Italy" all'estero e rappresentano la ricerca e la sperimentazione a cui si ispirano non solo le linee di pret-à-porter, ma anche i marchi più alternativi.