

PLANO DE CURSO

Disciplina: Processos criativos em modelagem	Cód.: ART419 A
Professor: Javier Wilson Volpini	
Ano e semestre: 2026.3	Créditos: 60 horas
Dia e horário: Segunda-feira, de 08h às 12h	Sala: LabModa

EMENTA DA DISCIPLINA

A disciplina busca estimular o processo criativo no desenvolvimento de produtos do vestuário a partir da pesquisa e exploração de novas formas. Com base nos conhecimentos de modelagem plana e tridimensional, propõe a experimentação e a ressignificação dos fundamentos tradicionais da modelagem, compreendendo-a como parte dos repertórios dos processos criativos em moda. Por meio de projetos experimentais de construção, desconstrução e reconstrução das bases de modelagem, com exploração de volumes, proporções e estruturas, a disciplina promove um laboratório de criação voltado à investigação de formas e à ampliação das possibilidades de concepção e desenvolvimento de produtos de moda.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Caminho inverso: o processo criativo a partir da modelagem plana e tridimensional.
2. Metodologia experimental de Jum Nakao: retirando a pele, inserção de volumes e criação de formas.
3. Metodologia TR Pattern - Transformational Reconstruction: construção, desconstrução e reconstrução de novas formas.
4. Experimentações adaptadas da metodologia de modelagem de Shingo Sato.

OBJETIVOS

- Conhecer as técnicas criativas de modelagem (plana e

tridimensional) como as metodologias de Jum Nakao e Shingo Sato;

- Reativar o entendimento do processo de construção de formas para o vestuário feminino, usando os ajustes de pences tradicionais.
- Efetivar a desconstrução das formas mais usuais do vestuário feminino a partir da planificação da modelagem.
- Experimentar a reconstrução de novas formas mais contemporâneas e a inserção de volumes por meio da modelagem plana, ativando o processo criativo para o desenvolvimento de produtos de moda.
- Desenvolver, criativamente, produtos vestíveis a partir da experiência da modelagem.

METODOLOGIA

A disciplina ocorrerá de forma presencial, por meio de aulas como um laboratório de criação, com acompanhamento teórico e prático em sala de aula e atividades extraclasse. Como suporte externo, contará com monitoria orientada e atividades extraclasse no LabVest, com instrução técnica. O processo de ensino-aprendizagem será desenvolvido de forma gradual, por meio da proposição de projetos criativos relacionados aos conteúdos e técnicas abordados, com avaliação das atividades ao longo da evolução da disciplina. Como princípio metodológico, a disciplina propõe a experimentação da modelagem como processo criativo, estimulando a investigação, a desconstrução e a ressignificação das técnicas e estruturas tradicionais de construção do vestuário.

Nesse contexto, como iniciativa inovadora, o trabalho final sintetizará o percurso desenvolvido ao longo do semestre, por meio da criação, em dupla, de um look completo a partir de uma referência conceitual escolhida pelos estudantes, articulando experimentação, modelagem, materialização e produção. O processo de desenvolvimento será registrado em um “caderno de processos criativos” e complementado por registro audiovisual, valorizando tanto o percurso de criação quanto a comunicação do processo até o resultado final.

CRONOGRAMA DE AULAS

Aulas	Conteúdo
1ª 24/08/2026	Aula expositiva Acolhimento e apresentação da disciplina - Artigo: As dimensões técnico-criativa e técnico-produtiva da modelagem do vestuário no design de moda. - A modelagem como processo criativo: EXPERIMENTAR → DESCONSTRUIR → TRANSFORMAR → CRIAR. - Metodologia, materiais e propriedades da modelagem.
2ª 31/08/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto I: Metodologia Jum Nakao Parte 1 – experimentação - Retirada da forma do manequim com crepagem. - Planificação intuitiva da forma. - Montagem e teste de vestibilidade. - Inserção intuitiva de volumes.
07/09/2026	Feriado – Independência do Brasil
3ª 14/09/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto I: Metodologia Jum Nakao Parte 2 – processo criativo - Retirada da forma do manequim com crepagem. - Planificação da forma já pensando nos volumes. - Inserção de volumes. - Montagem e teste de vestibilidade. (Valor projeto I: 6 pontos) – aulas 2ª e 3ª.
4ª 21/09/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto II: Metodologia Shingo Sato (adaptado) – base de corpinho Parte 1 – experimentação da técnica (corpinho sem manga) - Construção da base tridimensional de corpinho, da moulage para a modelagem plana.

	- Desconstrução da base tridimensional. - Criação de volumes. - Reconstrução da base tridimensional de corpinho.
5ª 28/09/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto II: Metodologia Shingo Sato (adaptado) – base de corpinho Parte 2 – processo criativo (corpinho com manga) - Construção da base tridimensional de corpinho com manga, da moulage para a modelagem plana. - Desconstrução da base tridimensional. - Criação de volumes. - Reconstrução da base tridimensional de corpinho. (Valor projeto II: 6 pontos) – aulas 4ª e 5ª.
6ª 05/10/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto III: Metodologia Shingo Sato (adaptado) – base de saia Parte 1 – experimentação da técnica (saia reta) - Construção da base tridimensional de saia reta, da moulage para a modelagem plana. - Desconstrução da base tridimensional com manipulação. - Criação de volumes. - Reconstrução da base tridimensional de saia reta.
12/10/2026	Feriado – N. S. Aparecida
7ª 19/10/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto III: Metodologia Shingo Sato (adaptado) – base de saia Parte 2 – processo criativo (saia evasê) - Construção da base tridimensional da saia evasê. - Desconstrução da base tridimensional, com manipulação das pences. - Criação de volumes. - Reconstrução da base tridimensional de saia evasê. (Valor projeto III: 6 pontos) – aulas 6ª e 7ª.
8ª 26/10/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto IV: Metodologia Shingo Sato (adaptado) – base de vestido tubinho (assimetrias)

	Experimentação da técnica (vestido tubinho) - Construção da base tridimensional inteira de vestido tubinho, da moulage para a modelagem plana. - Desconstrução da base tridimensional com manipulação. - Criação de volumes. - Reconstrução da base tridimensional de vestido tubinho. (Valor projeto IV: 6 pontos)
02/11/2026	Feriado – Finados
9ª 09/11/2026	Aula prática – Laboratório de criação Avaliação 2: Vestido – processo criativo (em dupla) - Selecionar, combinar, transformar ou ressignificar os procedimentos experimentados até o momento. - Desenvolvimento da modelagem e materialização do vestido. - Apresentar peça montada até o dia 23/11/2026. (Valor: 20 pontos)
10ª De 10/11/2026 a 22/11/2026	Aula prática – Extraclasse – LabVest com monitoria Avaliação 2: Vestido – processo criativo - Período reservado para materialização do vestido desenvolvido nessa avaliação.
11ª 16/11/2026	Aula prática – Laboratório de criação Projeto V: Estudos para mangas Experimentação e processo criativo - Estudo da modelagem, experimentação e transformação. - Materialização. (Valor projeto V: 6 pontos)
12ª 23/11/2026	Aula prática – Laboratório de criação Trabalho final (em dupla) Look autoral completo - Referência poética/conceitual: Artes visuais, Cinema, Literatura, Teatro, Música...

	- Criação, materialização e produção. - Registro audiovisual do processo criativo: produção de um vídeo que documente e/ou interprete o percurso de desenvolvimento do trabalho, podendo assumir diferentes formatos, como diário de processo, reels, fashion film, making of ou outra proposta audiovisual pertinente ao conceito do projeto. (Valor: 30)
13ª 30/11/2026	Aula prática – laboratório de criação Trabalho final - Continuação.
14ª 07/12/2026	Aula prática – laboratório de criação Trabalho final: - Continuação.
15ª 14/12/2026	Aula expositiva Encerramento da disciplina - Entrega do Caderno de processos criativos (substituto ao portfólio da disciplina, mais poético e autoral) . (Valor: 20 pontos) - Apresentação do trabalho final.

ATIVIDADES AVALIATIVAS

Atividade	Valor	Data
AV1 - Projetos – de I a V (individual) - Experimentações e processos criativos (6 pontos cada).	30	Cada projeto apresenta data no cronograma
AV2 - Vestido assimétrico (em dupla) - Painel referencial para criação. - Modelagem completa da peça. - Montagem do protótipo finalizado. - Croqui (frente e costas).	20	23/11/2026
AV3 - Caderno de processos criativos – caderno com registro de toda a disciplina (individual) - Referências experimentações tentativas erros transformações construções resultados. - Importante conter anotações, esboços, desenhos, colagens, materiais e o que mais julgarem importante como referências criativas.	20	Até 14/12/2026
AV4 - Trabalho final – look autoral completo (em dupla) - Painel referencial para criação. - Modelagem completa da peça. - Montagem do protótipo finalizado. - Croqui (frente e costas). - Registro audiovisual do trabalho.	30	14/12/2026
Nota final (soma total)	100	

Obs. O número mínimo de atividades avaliativas, de acordo com o Art. 33 do RAG, é de 3 atividades parciais, sendo que nenhuma delas deve ultrapassar 40% do valor total da disciplina. O docente pode acrescentar mais do que 3 atividades.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- JONES, Sue Jenkyn. **Fashion design**: manual do estilista. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.
- NAKAMICHI, Tomoko. **Pattern magic**. London: Laurence King Publishing, 2010.
- SATO, Shingo. **Transformational Reconstruction**. California: Center for Pattern Design, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- COSTA, Cacilda Teixeira da. **Roupa de artista**: o vestuário na obra de arte. São Paulo: EDUSP, 2009.
- DE BORCHGRAVE, Isabelle; BROWN, Rita. **Papiers a la mode**. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- EMÍDIO, Lucimar de Fátima Bilmaia; MENEZES, Marizilda dos Santos. As dimensões técnico-criativa e técnico-produtiva da modelagem do vestuário no design de moda. **Ensinar mode**. v. 4, n. 1, fev-mai 2020. p. 198-216. Disponível em: <https://www.periodicos.udesc.br/index.php/ensinarmode/en/article/view/16369>. Acesso em: 16 jul. 2026.
- SANDRINI, Lucas. **Uma botânica onírica**: experimentações na modelagem com a técnica Transformational Reconstruction, de Shingo Sato. 2025. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Moda) - Instituto de Artes e Design, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19392>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- SOARES, Julia de Assis Barbosa. **Da abstração à forma**: modelagem experimental de roupas. Belo Horizonte: [s.n.], 2021.
- SOUSA, Letícia Ferreira de; ALMEIDA, Mariana Dias. de. A implementação da modelagem criativa na indústria da alfaiataria brasileira: inovação, desafios e benefícios no contexto produtivo. **Revista Eixos Tech**, [S. l.], v. 12, n. 5, 2026. Disponível em: <https://eixotech.pas.ifsuldeminas.edu.br/index.php/eixotech/article/view/770>. Acesso em: 23 ago. 2026.
-