

Francesca Fossati

Abiti come gioielli

Il ricamo d'alta moda per vestire con arte

Con il contributo di Elisabeth Roulleau Gasbarre - ricami per alta moda - Lione Nadia Nava - artista designer del tessile - Milano

Dresses like jewels

High fashion embroidery to dress with art

With the contribution of Elisabeth Roulleau Gasbarre - haute couture embroidery - Lione Nadia Nava - artist and textile designer - Milan Un lavoro/ricerca a più mani, concreto ed insieme "astratto": "Abiti come gioielli" tangibili ad articolata memoria di un passato colto e popolare (Art déco e razionalismo ma anche tradizione locale) proposti però con la modalità dal sapore assolutamente contemporaneo.

Emozioni visive e tattili, allora, che Francesca, affiancata da Elisabeth e Nadia, ci offre: hanno coniugato le importanti, diverse competenze all'insegna di una felice sintesi di Arte, Artigianato Artistico, Arte Decorativa, Design, l'idea di base declinata in una collezione inaspettata.

Nuove forme e vitali decori "applicati" anche a sottolineare e riproporre un passato dalle smaglianti unicità che ha proprio in Ostuni un particolare genius loci.

Dall'iconografia rivisitata dei decenni Venti e Trenta, a ritroso ma proiettandosi nel futuro, agli arabescati decori/ricami dei costumi della cavalcata di Sant'Oronzo a caratterizzarli anche centinaia di paillettes (che qui ritroviamo nei raffinati souvenir di Memorabilis Ostuni) ecco coprispalla, pettorine, colletti, guanti... che esplicitano una sapiente ricerca, una intelligente progettualità e una raffinata abilità manuale.

Preziosi ricami d'alta moda dalla storica tradizione e tradizionali "addobbi" folcloristici ci aiutano ad addentrarci in quel territorio che da decenni Gio Ponti - architetto/designer/teorico/critico e divulgatore dello "stile italiano" - auspicava si concretizzasse: un territorio certo border line, ma intrigante da percorrere.

Anty Pansera

Storico e critico del design e delle arti decorative/applicate Presidente di DcomeDesign

Francesca Fossati: il ricamo d'alta moda per una rinnovata ricerca estetica e formale

La galleria Fatto ad Arte da molti anni, dal 1997 anno della sua nascita, costituisce un punto di riferimento per la promozione ricerca e divulgazione delle arti applicate in Italia.

Caratteristica dominante della galleria è la ricerca e presentazione di esperienze molto differenti tali da indagare diversi territori in cui resiste, permane e sviluppa una sua particolare ricerca il territorio dell'artigianato artistico.

Di grande interesse oggi quel particolare ed affascinante mondo dell'artigianato del ricamo d'alta moda, prezioso con una storia antica, tutta da raccontare, ricca e fatta di meraviglie con cui il mondo della haute couture ha sempre dovuto fare i conti per portare le proprie creazioni a livelli tali da non essere comuni, manufatti in grado di stupire, sorprendere, far sognare.

La particolarità della collezione che Francesca Fossati ci propone non si limita però alla sola (peraltro già eccezionale di per sé) esecuzione di una serie di ricami su abiti

Il ricamo, nella ricerca di Francesca Fossati, diventa l'elemento sostanziale e strutturale per raccontare alcuni passaggi cruciali nella storia della decorazione a partire dall'Art Deco, massima espressione del decorativismo, per arrivare al Bauhaus, momento in cui la decorazione lascia il posto ad una visione geometrica-razionale fino ad una prospettiva di decorazione futuribile con colori freddi quasi glaciali ma di forte impatto visivo.

Ricami che troviamo su alcuni elementi costitutivi dell'abito che viene sezionato per comporre grandi colli, mantelline, pettorine, guanti, veri e propri gioielli per vestire con arte attraverso la preziosità di questa meravigliosa tecnica di decoro.

Nello spirito che caratterizza un lavoro che unisce ricerca, sapere e manualità, Francesca Fossati ha voluto raccontare questi motivi ispiratori traducendoli in accessori resi unici grazie all'intervento di figure professionali riconosciute a livello internazionale come Elisabeth Roulleau Gasbarre, già brodeuse (ricamatrice) haute couture per Chanel, e Nadia Nava artista e disegnatrice della prima linea per Prada, John Galliano e Vuitton solo per citarne alcuni; artiste artigiane che hanno accettato di condividere l'idea progettuale di Francesca Fossati mettendo in gioco la loro sapienza e la loro passione.

Una collezione dunque che vuole essere espressione e sintesi di quanto di più interessante si può realizzare nel mondo del ricamo per alta moda oggi, una occasione per sperimentare nuove forme, nuovi decori e applicazioni di un'arte che, secondo le modalità progettuali e fattuali che Francesca Fossati ci presenta, esprime una straordinaria vitalità e contemporaneità.

Francesca Fossati - Il ricamo d'alta moda per vestire con arte

A creation/research in collaboration, concrete but also "abstract": tangible "dresses like jewels" - with deep memory of a cultured, popular past (Art Deco and rationalism but also local tradition) - proposed, however, with a contemporary taste. Together with Elisabeth and Nadia, Francesca offers visual and tactile emotions: they have matched the important, different skills in the sign of a happy synthesis of Art, Artistic Craftsmanship, Decorative Art, Design, the basic idea declined in an unexpected collection. New forms and vital, "applied" decorations also to underline and re-propose a past with dazzling uniqueness which in Ostuni has got its particular genius loci.

From the reviewed iconography of the decades twenty and thirty, backwards but towards the future, to the Arabesque decorations/embroidery of the seventeenth century costumes of Saint Oronzo ride - characterized by hundreds of paillettes (we can find them in the refined souvenir of Memorabilis Ostuni) - here are capes, bib aprons, collars, gloves... which express a clever research, an intelligent design and a refined manual skill.

Precious high fashion embroidery from the historical tradition and traditional folklore decorations helps us go in that territory that for decades Gio Ponti - architect/designer/theorist/critic and populariser of the "Italian style" - has hoped to become true: a border line territory, at the same time intriguing to go through.

Anty Pansera

Historian and critic of design and decorative/applied arts.

Francesca fossati: the high fashion embroidery for a renewed aesthetic and formal research

Since 1997, Fatto Ad Arte Gallery has been a reference point for the promotion of research and dissemination of the applied arts in Italy.

The dominant feature of the Gallery is the research and presentation of very different experiences to investigate various territories in which the artistic craftsmanship resists, remains and develops its particular research.

That particular, fascinating world of handicraft of high fashion embroidery has become very interesting nowadays due to its rich, ancient history made of wonders with which the world of haute couture has always had to reckon in order to bring its own creations at levels such as not to be common, with artifacts that can amaze and surprise.

The peculiarity of the collection that Francesca Fossati proposes is not limited to the only execution (outstanding in itself) of a series of embroidery on dresses.

In Francesca Fossati's research, the embroidery becomes the substantial and structural element to tell some crucial passages in the history of decoration from the Art Deco, maximum expression of the decorativism, to Bauhaus, the moment in which the decoration leaves the place to a geometrical, rational vision up to a perspective of futuristic decoration with cold colours, almost glacial, but full of strong visual impact.

We can find embroidery on some constituent elements of the dress, which is sectioned to compose large collars, bib aprons, capes, gloves, real jewels to dress with art through the preciousness of this wonderful decorum technique.

In the spirit that characterizes a work which combines research, knowledge and dexterity, Francesca Fossati wanted to tell these inspiring motives translating them into accessories which are unique thanks to the collaboration with professional people such as

Elisabeth Roulleau Gasbarre, formerly brodeuse (embroiderer) haute couture for Chanel, and Nadia Nava, artist and designer of the first line for Prada, John Galliano and Vuitton, just to name a few; artisans who agreed to share the design idea of Francesca Fossati by collaborating with their wisdom and their passion.

A collection, therefore, that wants to be an expression and synthesis of what most interesting can be achieved in the world of embroidery for high fashion, an opportunity to experiment new shapes, new decorations and applications of an art that, according to the design modalities that Francesca Fossati presents, expresses an extraordinary vitality and contemporaneity.



Francesca Fossati

Francesca Fossati è stilista, artigiana e designer. Lavora tra Monza e Ostuni.

Nel 1997 apre con la sorella Raffaella, sotto la guida di Ugo La Pietra, la galleria Fatto ad Arte e dal 2007 lavora nel suo atelier a Monza in via Raiberti 5.

Da sempre interessata al mondo dell'artigianato legato all'alta moda e in particolare alla ricerca storiografica che sottende il progetto creativo.

Ha disegnato collezioni ispirandosi a particolari momenti storici, tra le quali "L' abito da lavoro al femminile" nata da una ricchissima ricerca iconografica sulla storia della divisa da lavoro femminile dagli anni '30 agli anni '60, e "L'abito nella dinamicità dello spazio", di chiara ispirazione futurista.

"Non può esistere omologazione nella moda - il mio abito vive solo sulla donna che lo indosserà perché è per lei sola che è stato pensato e realizzato. Non posso e non voglio realizzare un abito senza ispirazione e progetto. E la mia musa è la donna che lo indosserà, lei sola potrà dargli vita e bellezza".

Sostenendo che l'alta moda italiana deve essere la più alta espressione tangibile della eccellenza del saper fare italiano, ama lavorare con artiste artigiane in sinestesia e ricerca.

Ha disegnato e realizzato abiti anche per personaggi del mondo dello spettacolo.

Francesca Fossati is a stylist, artisan and designer. She works between Monza and Ostuni.

In 1997, together with her sister Raffaella, under the guidance of Ugo La Pietra, she opened Fatto ad Arte Gallery and since 2007, she has been working in her atelier in Monza, Raiberti Street 5. She is deeply interested in the world of craftsmanship linked to high fashion, in particular in the historiographic research that underlines the creative project.

She drew collections inspired by particular historical periods, among which "L' abito da lavoro al femminile" Founded on in-depth iconographic research of the history of women's work

uniforms of the 30's and 60's and "L'abito nella dinamicità dello spazio", clearly inspired by the futurismo (1920 artistic movement). "Fashion cannot be the same for everyone - one of my garments lives only on the woman who wears it because it has been made exclusively for her. I cannot and do not want to make a garment without inspiration and design. And my muse is the woman that wears it, only she could give it life and beauty.

She believes that high Italian fashion must be the highest tangible expression of the excellence of Italian know-how.

She loves working with artist artisans in synesthesia and research.

Elisabeth Roulleau Gasbarre

Elisabeth Roulleau Gasbarre, insegna ricamo alta moda alla CSM di Londra.

Elisabeth Roulleau Gasbarre teaches haute couture embroidery at Central Saint Martins in London.

Nadia Nava

Nadia Nava artista e designer del tessile, esperta nella tecnica della tintura dei tessuti.

Nadia Nava is a textile artist and designer, and an expert in dyeing and decorating cloth.

Entrambe vantano collaborazioni prestigiose con le più importanti firme dell'alta moda tra cui Dior, Hermes, Vuitton, Prada Gucci Galliano.

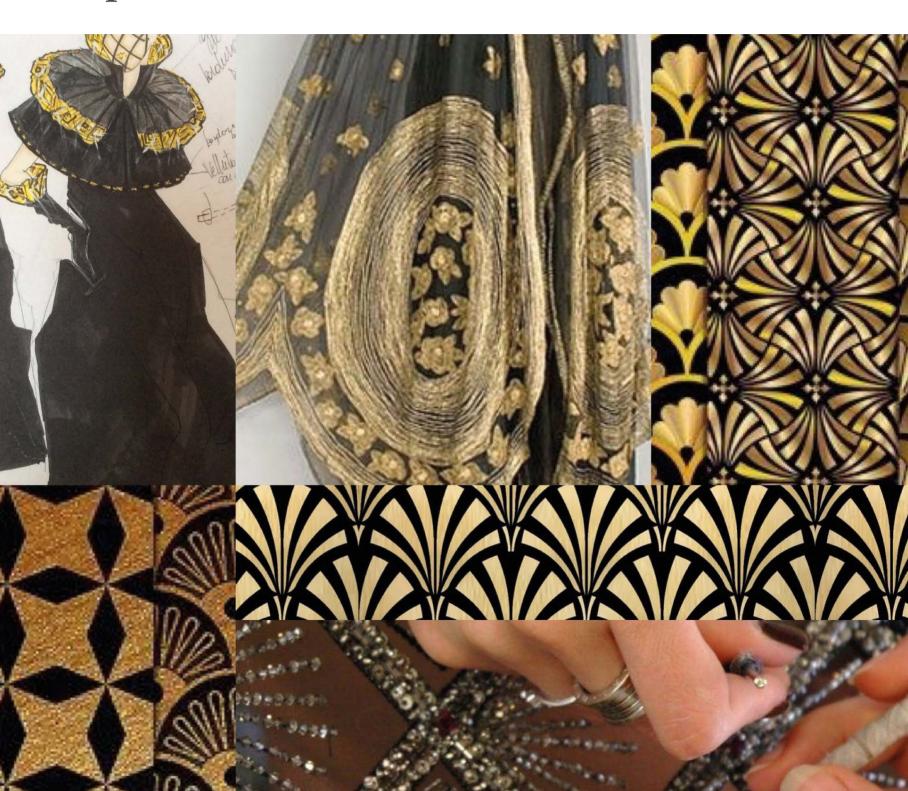
Both have worked with the most prestigious haute couture stylists such as: Dior, Hermes, Vuitton, Prada, Gucci, Galliano.

Hanno collaborato alla realizzazione dei ricami gli allievi della scuola di Elisabeth Roulleau Gasbarre: Joel Branger, Magali Rosset, Magali Barbut, Emmanuelle Periard, Edwige Roy.

Elisabeth Roulleau Gasbarre's school students collaborated in this project: Joel Branger, Magali Rosset, Magali Barbut, Emmanuelle Periard, Edwige Roy.

Francesca Fossati - Il ricamo d'alta moda per vestire con arte

Ispirazione Art Déco







Francesca Fossati - Il ricamo d'alta moda per vestire con arte



Pettorina / Bib apron

Tessuto: cady di seta dipinto a mano da Nadia Nava. Ricamo haute couture realizzato da Elisabeth Roulleau Gasbarre e Francesca Fossati.

Textile: silk cady hand painted by Nadia Nava. Haute couture embroidery made by Elisabeth Roulleau Gasbarre and Francesca Fossati.

Guanti / Gloves

Tessuto: organza di seta.

Ricamo haute couture realizzato da Elisabeth Roulleau Gasbarre.

Textile: silk organza.

Haute couture embroidery made by Elisabeth Roulleau Gasbarre.

Guanti e collare / Gloves and collar

Tessuto: velluto doppiato con organza di seta, ricamata in haute couture da Elisabeth Roulleau Gasbarre.

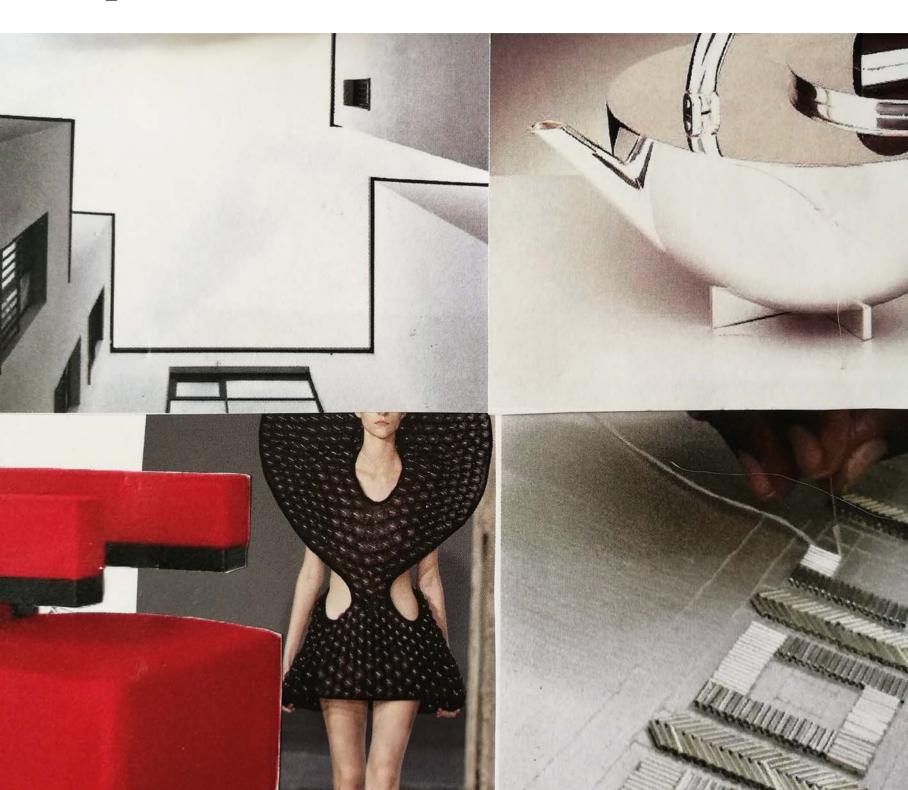
Textile: velvet doubled with silk organza, haute couture embroidery made by Elisabeth Roulleau Gasbarre.

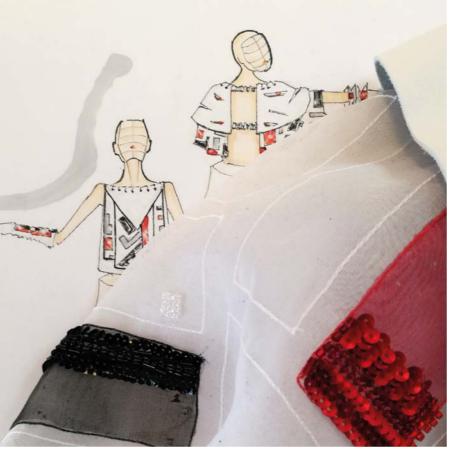
Confezione/confection: Francesca Fossati.





Ispirazione Bauhaus









Collo e mantellina / Big collar and cape

Tessuto: cady e organza di seta dipinta a mano da Nadia Nava. Ricamo haute couture realizzato da Elisabeth Roulleau Gasbarre e Francesca Fossati.

Textile: silk cady and organza hand painted by Nadia Nava. Haute couture embroidery made by Elisabeth Roulleau Gasbarre and Francesca Fossati.

Guanti / Gloves

Tessuto: cady di seta dipinto a mano da Nadia Nava. Ricamo haute couture realizzato da Elisabeth Roulleau Gasbarre e Francesca Fossati.

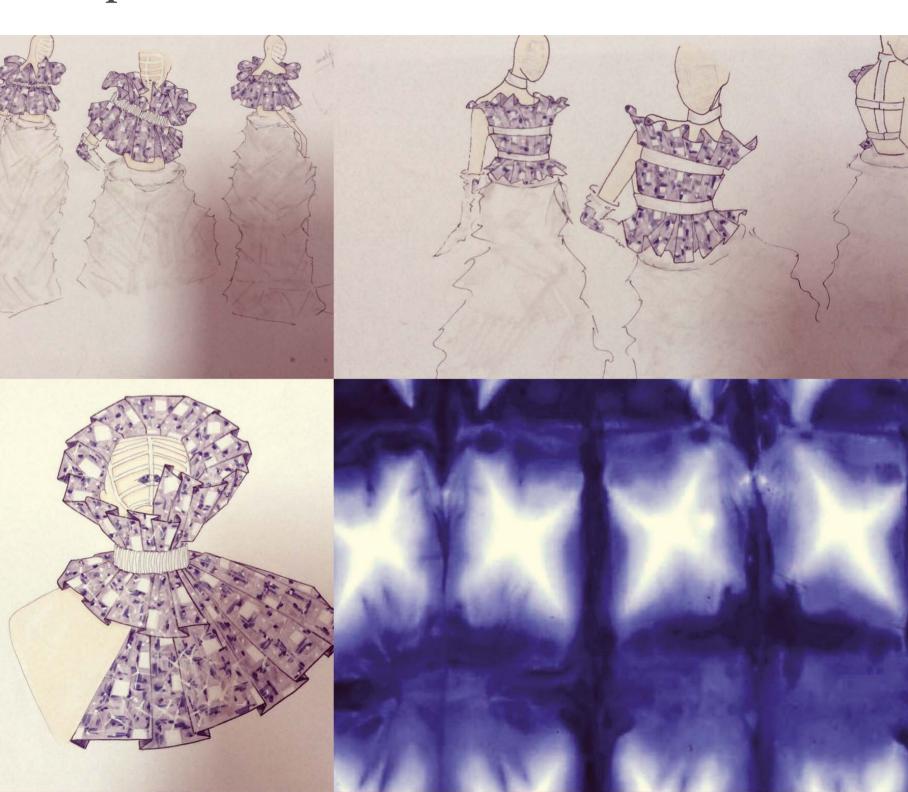
Textile: silk cady and organza hand painted by Nadia Nava. Haute couture embroidery made by Elisabeth Roulleau Gasbarre and Francesca Fossati.

Dettagli in pelle. *Leather details*.
Confezione/*confection*: Francesca Fossati.





Ispirazione Futuribile





Mantellina e guanti / Cape and gloves

Tessuto: organza di seta dipinta con tecnica Shibori da Nadia Nava. Ricamo haute couture con aggiunta di cristalli Swarovski realizzato da Francesca Fossati.

Textile: silk organza hand painted with Shibori technique by Nadia Nava.

Haute couture embroidery with in addition Swarovski made by Francesca Fossati.

Dettagli in lattice. *Latex details*.

Confezione/confection: Francesca Fossati.







La collezione è stata presentata in anteprima il 2 settembre 2017 nella suggestiva Piazza della Cattedrale di Ostuni.

Alla serata hanno partecipato:

per la narrazione: Michele Oliveri, attore teatrale, cinematografico, televisivo; per il testo: Bichi Montrasio, ghostwriter; per la musica dal vivo, con il coordinamento

di Mino Lacirignola:

Farina pianoforti, Fast Jazz Quartet, Clarinetto Francesco Manfredi, Pianoforte Alessandro Marseglia, Contrabbasso Salvatore Ancora, Batteria Davide Chiarielli;

per l'esibizione di pizzica: Musica Popolare Salentina di Luca Buccarella, Massimiliano De Marco, danzatrice Veronica Calati:

per la coreografia: Matteo Giua, Vita Giua, Katia Carrozzo.

Un ringraziamento particolare all'Amministrazione comunale, a Nichi Maffei, promotore di cultura ad Ostuni, alla Galleria Orizzonti, al fotografo Walter Capone.

A conclusione di questo percorso di ricerca è stato prodotto un video/documento che racconta attraverso immagini e testimonianze i momenti salienti della progettazione e realizzazione della collezione.

Video/documento a cura di:

regia: Regina Rokko / intervista: Michele Oliveri camera 1: Regina Rokko / camera 2: Christian Burrano produzione: Michele Oliveri Buena Suerte Film montaggio: Regina Rokko / fonico: Nicola Farina audio mix: Nicola Farina / musiche: Martin Söderblom & Michelle Champagne.

Per info: Francesca Fossati www.francescafossati.it

The state of the s

FRANCESCA FOSSATI

MILANO I MONZA I OSTUNI