

AUH2808 – História do Design II

1º Semestre de 2019

PROFESSORA Joana Mello de Carvalho e Silva

JOVEM PESQUISADOR Eduardo Augusto Costa

Natureza: Obrigatória

Horário: Terças-feiras das 18h50 às 20h30

-

EMENTA

Estudo da História do Design, desde o final do século XIX, até a primeira metade do século XX, compreendendo tanto a História do “Desenho de Produto” quanto a História da “Programação Visual” devendo, sistematicamente, estabelecer pontes entre estes dois aspectos da produção intelectual com a arquitetura.

Será ainda estudado o “Desenho de Objeto”, a Arquitetura e a Decoração no período. Estudo de casos. A disciplina abordará no período mencionado tanto a História Geral do Design quanto os aspectos específicos do Design no Brasil.

-

METODOLOGIA

Os temas propostos serão desenvolvidos a partir de aulas expositivas e seminários em sala de aula. Cada um destes temas será embasado com um texto de referência, que será debatido em sala de aula, e outros textos complementares que visam embasar a reflexão teóricas dos estudantes. Os seminários deverão seguir o roteiro proposto e apresentados em sala de aula, destacando objetos complementares e referenciais para o entendimento das temáticas propostas. Destaca-se, também, o objeto de desenvolver uma breve pesquisa na Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da FAUUSP, orientada pelos professores. Esta investigação resultará numa pequena texto crítico / monográfico.

.

PROGRAMA

26 de fevereiro

Aula 1

APRESENTAÇÃO

Professores; Alunos; Programa; Trabalho

05 de março

Feriado [Carnaval]

12 de março

Aula 2

APRESENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DA FAUUSP

INTRODUÇÃO

19 de março

Aula 3

INTRODUÇÃO À CULTURA MATERIAL

Referência

- MENDES, Mariuze Dunajski. Cultura material e design: Trajetórias sociais de artefatos em contextos materiais e culturais de produção, circulação e consumo. In: QUELUZ, Marilda Lopes Pinheiro. *Design & cultura material*. Curitiba: Ed. UTPR, 2012. pp.15-33.

Complementar

- REDE, Marcelo. História a partir das coisas: tendências recentes nos estudos de cultura material. In: *Anais do Museu Paulista*. São Paulo, N. Sér. V.4. p.265-82. Jan./dez. 1996. pp.265-325.

- MENESES, Ulpiano T. Bezerra. Memória e Cultura Material: Documentos pessoais no espaço público. In: *Estudos Históricos*. Vol.21. Rio de Janeiro, 1998. pp.89-103.

26 de março

Aula 4

A CONDIÇÃO MODERNA

Referência

- BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. (Introdução + Epílogo: O Palácio de Cristal, fato e símbolo).

Complementar

- BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. IN: _____. *Sobre arte, técnica, linguagem e política*. Lisboa: Relógio D'água, 1992. pp.71-113.
- WILLIAMS, Raymond. *O campo e a cidade: na história e na literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

02 de abril

Aula 5

A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E RACIONALISMO

Referência

- MEGGS, Philip B.; PURVIS, Alston W. O design gráfico e a Revolução Industrial. In: _____. *História do Design Gráfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2009. pp.174-214

Complementar

- HOLLIS, Richard. *Design gráfico: uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Cap. "Da arte gráfica ao design: 1890 a 1914". pp.5-33).

09 de abril

Atividade institucional

16 de abril

Feriado [Semana Santa]

23 de abril

Aula 6

A FOTOGRAFIA, EXPRESSÃO DA MODERNIDADE

Referência

- GUNNING, Tom. O retrato do corpo humano: a fotografia, os detetives e os primórdios do cinema. IN: CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. pp.33-65.

Complementar

- BENJAMIN, Walter. Pequena História da Fotografia. IN: _____. *Sobre arte, técnica, linguagem e política*. Lisboa: Relógio D'água, 1992. pp.115-135.
BENJAMIN, Walter. *Passagens*. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, (Fotografia).

30 de abril

Aula 7

A FOTOGRAFIA IMPRESSA

Referência

- ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. Do gráfico ao foto-gráfico: a presença da fotografia nos impressos. In: CARDOSO, Rafael (org.). *O design brasileiro antes do design*. São Paulo: Cosac Naify, 2005. Pp.60-93.

Complementar

- MIRABEAU, Almir; LIMA, Edna Cunha; LIMA, Guilherme Cunha. O manual A Fotogravura: um panorama da indústria gráfica brasileira no início do século XX. In: COUTINHO, Solange G.; MOURA, Monica; CAMPELLO, Silvio Barreto; CADENA, Renata A.; ALMEIDA, Swanne (orgs.). *Proceedings of the 6th Informational Design International Conference, 5th InfoDesign, 6th CONGIC*. São Paulo: Blucher, 2014.

07 de abril

AULA 8

A REVOLUÇÃO E OS IMPRESSOS

Referência

HOLLIS, Richard. *Design gráfico: uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Cap. "A vanguarda e as origens do modernismo: 1914-1940", pp.35-75).

Complementar

CHIPP, H. B. *Teorias da arte moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1999. (capítulo 8 – Arte e política).

FLORES, Oscar Salinas. El racionalismo y el inicio del diseño industrial (cap.4). In: *História del Diseño Industrial*. México: Trillas, 1992. pp.85-163.

14 de maio

AULA 9

OS IMPRESSOS – DAS TÉCNICAS GRÁFICAS E SEUS DESDOBRAMENTOS

Referência

MEGGS, Philip B.; PURVIS, Alston W. *Art Nouveau*. In: _____. *História do Design Gráfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2009. pp.174-214.

Complementar

VERHAGEN, Marcus. O cartaz na Paris fim-de-século: 'Aquele arte volúvel e degenerada'. IN: CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. pp.127-155.

FALCÃO, Larissa Casteliani Marinho. A influência do estilo gráfico do *Art Nouveau* nos primeiros jornais dos imigrantes japoneses no Brasil. In: FARIAS, Priscila; BRAGA, Marcos da Costa (orgs.). *Dez ensaios sobre memória gráfica*. São Paulo: Blucher, 2018. pp.83-106.

21 de maio

AULA 10

O CINEMA

Referência

XAVIER, Ismail. *O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência*. São Paulo: Paz e Terra, 2005. (capítulo V: 'Vanguarda').

Complementar

CHARNEY, Leo. Num instante: o cinema e a filosofia da modernidade. IN: CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. pp.317-334.

MACHADO, Ludmila Ayres. *Design e Linguagem Cinematográfica: Narrativa visual e projeto: como o design se insere no projeto visual do universo fílmico*. São Paulo: Blucher, 2011. (capítulo 1).

28 de maio

AULA 11

O OBJETO INDUSTRIAL

Referência

JOHNSON, Philip. Foreword: Machine art and Geometrical Beauty. In: _____. *The Machine art*. New York: MoMA, 1934.

Complementar

PENVSNER, Nikolaus. Os Pioneiros do Desenho Moderno.- De William Morris a Walter Gropius. São Paulo: Martins Fontes, 3ª. Ed., 2002.

01 de junho

AULA EXTRA

VISITA AO MUSEU DA CASA BRASILEIRA

04 de junho

AULA 12

A CASA E A VIDA MODERNA / A COZINHA

Aula com Joana Mello [a confirmar]

Referência

GLIK, Sol. A promessa do American Way of Life para a América Latina: domesticidade, tecnologia e consumo (1940-1945). In: PÉREZ, Inés; SANTOS, Marinês Ribeiro dos. *Gênero e consumo no espaço doméstico: representações na mídia durante o século XX na argentina e no Brasil*. Curitiba: Ed. UFPR, 2017. P.127-156.

Complementar

HOMEM, Maria Cecília Naclério. *Cozinha e indústria em São Paulo: do rural ao urbana*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

11 de junho

AULA 13 A CASA E A VIDA MODERNA / O BANHEIRO

Aula de Clarissa Paulillo [a confirmar]

Referência

BEGUIN, François. As maquinarias inglesas de conforto. *In: Espaços e Debates*. São Paulo, n.34, p.39-53, 1991.

Complementar

SANT'ANA, D. B. Higiene e higienismo, entre o Império e a República. *In: PRIORE, M. D. (org.). História do corpo no Brasil*. São Paulo: Editora da Unesp, 2011.

18 de junho

AULA 15 ENTREGA / DEBATE

-

FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

SEMINARIO DE 10 MINUTOS

Valor = 3.0

- Apresentar um objeto, conjunto ou série nos seus aspectos técnicos e conceituais (descrever minuciosamente) e relacionar criticamente com o texto debatido em sala de aula, vinculado a sua natureza.
- Tal atividade ocorre nos primeiros 10 minutos da aula e deve ser entregue ao professor no término da aula.
- Roteiro de apresentação e avaliação do professor: Pertinência da escolha do objeto; detalhamento técnico; contextualização histórica; relação com questões teóricas debatidas em sala; clareza na apresentação.

RELATO CRITICO

Valor = 2.0

- Relatar criticamente a apresentação, destacando aspectos positivos em termos de exposição técnica e conceitual. Deve-se também indicar pontos frágeis que poderiam ter sido melhor explorados, além de sinalizar para aspectos não desenvolvidos na relação com os textos críticos de cada um dos temas.
- Roteiro de apresentação e avaliação do professor: Clareza na escrita; detalhamento dos pontos apresentados pelo grupo - descrição do objeto e uso da teoria; sinalização para problemas e pontos não enfrentados; indicação de outros desenvolvimentos teóricos que poderia ter sido enfrentados pelo grupo.
- A entrega deve ser feita em formato impresso [uma página A4; espaçamento simples], na data indicada.

CRONOGRAMA

Data	Tema	Apresentação	Relato Crítico	Data
30 de abril	Fotografia	Grupo 1 e 2	Grupo 7 e 8	[07 de maio]
07 de maio	Fotografia impressa	Grupo 3 e 4	Grupo 9 e 10	[14 de maio]
14 de maio	Livro	Grupo 5 e 6	Grupo 11 e 12	[21 de maio]
21 de maio	Cartaz	Grupo 7 e 8	Grupo 1 e 2	[28 de maio]
28 de maio	Cinema	Grupo 9 e 10	Grupo 3 e 4	[04 de maio]
04 de junho	Objeto doméstico	Grupo 11 e 12	Grupo 5 e 6	[11 de junho]

MONOGRAFIA / TEXTO CRITICO

Sobre um Objeto do acervo da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da FAU

Valor = 5.0

Cada um dos 12 grupos deve se responsabilizar por um objeto, coleção ou série pertencente a Seção Técnica de Materiais Iconográficos da FAU a ser indicado pelo professor, desenvolvendo uma descrição técnica e reflexão teórica sobre tais objetos.

Roteiro do trabalho e avaliação dos professores:

- a natureza do objeto / documento, na perspectiva da cultura material;
- descrever e apresentar o objeto nas suas características técnicas e tecnológicas (com leituras amplas do objeto, até seus detalhes específicos);
- debater sua expressão gráfica em relação ao contexto histórico em que foi produzido;
- mobilizar debates teóricos e textos históricos que contribuam para a compreensão do objeto;

- Trabalho deve ser apresentado na forma de um texto crítico (artigo) 8 a 12 laudas (formato A4; fonte 12; espaçamento simples; de 4 a 6 imagens). A entrega deve ser feita no formato impresso e digital (PDF).

- Ao fim, editaremos um pequeno caderno com os textos.

CRONOGRAMA

19 de março - A indicação dos objetos, coleção ou série será realizada pelo professor

11 de junho – Aula atendimento

18 de junho – Entrega do trabalho

* ao término de todas as aulas, o professor estará disponível para acompanhar e orientar os trabalhos.

-

BIBLIOGRAFIA

Básica

BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

HOLLIS, Richard. *Design gráfico: uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

MEGGS, Philip B.; PURVIS, Alston W. *História do Design Gráfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

QUELUZ, Marilda Lopes Pinheiro. *Design & cultura material*. Curitiba: Ed. UTPR, 2012.

PRIORE, M. D. (org.). *História do corpo no Brasil*. São Paulo: Editora da Unesp, 2011.

Complementar

ALLEN, Gwen. *Artist's Magazines*. London; Cambridge: The MIT Press, 2011.

ARGAN, Giulio Carlo. A crise do design. In: _____. *História da Arte como história da cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1998. pp. 251-267.

BENJAMIN, Walter. *Sobre arte, técnica, linguagem e política*. Lisboa: Relógio D'água, 1992.

BRUNA, Paulo Júlio Valentino. *Arquitetura, industrialização e desenvolvimento*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

BURKED, Bernhard E. *Design: história, teoria e prática do design de produtos*. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.

CARDOSO, Rafael (org.). *O design brasileiro antes do design*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

CARVALHO, Vânia Carneiro de. *Gênero e Artefato: O sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 187-1920*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

CRENI, Gisela. *Editores Artesanais Brasileiros*. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2013.

DAVIS, Douglas. *Art and the future: a history/prophecy of the collaboration between Science, technology and art*. London: Thames and Hudson, 1973.

DORFLES, Gillo. *O design industrial e a sua estética*. Lisboa: Editorial Presença, 1991.

FERNÁNDEZ, Silvia; BONSIPE, Gui (coord.). *Historia del diseño en América Latina y el Caribe: industrialización y comunicación visual para la autonomía*. São Paulo: Editora Blücher, 2008.

GASCOINGNE, Bamber. *How to identify prints: A complete guide to manual and mechanical processes from woodcut to inkjet*. London: Thames and Hudson, 2004.

- GODFREY, Jason. *BiblioGráfico: 100 livros clássicos sobre design gráfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
- HELLER, Steven. *Linguagens do design: Compreendendo o design gráfico*. São Paulo, Edições Rosari, 2007.
- HESKETT, John. *Desenho industrial*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.
- HOMEM, Maria Cecília Naclério. *Cozinha e indústria em São Paulo: do rural ao urbana*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.
- JOHNSON, Philip. *The Machine art*. New York: MoMA, 1934.
- KOPYTOFF, Igor. A Biografia Cultural das coisas: a mecanização como processo. In: APPADURAI, A. *A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural*. Niterói: EDUFF, 2008.
- MACHADO, Ludmila Ayres. *Design e Linguagem Cinematográfica: Narrativa visual e projeto: como o design se insere no projeto visual do universo fílmico*. São Paulo: Blucher, 2011.
- MALDONADO, Tomás. *Design industrial*. Lisboa: Edições 70, 2006.
- MELO, Chico Homem de. *O design gráfico brasileiro: Anos 60*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- MENESES, Ulpiano T. Bezerra. A psicologia social no campo da cultura material. In: *Anais do Museu Paulista*. São Paulo. N. Sér. V.4 p.283-90 jan./dez., 1996.
- _____. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. In: *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v.23, nº45, pp.11-36. 2003.
- MICHEL, Mario de. *As Vanguardas Artísticas*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- NASCIMENTO, Flávia Brito do; CARVALHO e SILVA, Joana Mello de; LIRA, José Tavares Correia de; RUBINO, Silvana Barbosa. (orgs.). *Domesticidade, Gênero e Cultura Material*. São Paulo: Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.
- NEWHALL, Beaumont. *History of photography: from 1839 to the presente day*. New York: MoMA, 1949.
- PALLASMAA, Juhani. *The architecture of image: existential space in cinema*. Helsinki: Rakennustieto publishing, 2007.
- PENVSNER, Nikolaus. Os Pioneiros do Desenho Moderno.- De William Morris a Walter Gropius. São Paulo: Martins Fontes, 3ª. Ed., 2002.
- TAMBINI, Michael. *O design do século*. São Paulo: Ática, 1999.
- WEILL, Alain. *Graphic design: a history*. Washington: Library of Congress, 2004.
- WILLIAMS, Raymond. *O campo e a cidade: na história e na literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- WINGLER, Hans M. *The Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago*. Cambridge: MIT Press, 1981.
- WOLF, Tom. *Da Bauhaus ao nosso caso*. Rio de Janeiro: Rocco, 1990.

* * *