

História do Design II: as vertentes do Modernismo

Patrícia Helena Soares Fonseca - phresende@faap.br

Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP - Curso de Design Gráfico e de Produto - Curso de Design de Moda

Os cursos acima mencionados são semestrais, sendo a disciplina ofertada no 5º semestre.

A disciplina é parte de uma sequência (História do Design I, II, III e IV) pertencente à matriz curricular dos cursos supra citados.

O foco da disciplina História do Design II é o desenvolvimento do pensamento modernista no século XX e seus desdobramentos na área do design. É importante citarmos que, ao nos referirmos aos conceitos de Modernismo, nos baseamos em BERMAN (2010) e GAY (2009). Berman comenta sobre o conceito da fragmentação e da multidisciplinaridade como pontos vitais para o sujeito modernista, ao citar um grupo de literatos que pretendiam, em meados do século XX, 'eliminar as fronteiras entre a "arte" e as demais atividades humanas, como o entretenimento comercializado, a tecnologia industrial, a moda e o design, a política' (2010, p. 44). Apesar de Berman fazer uma referência explícita aos modernistas tardios dos anos 60 'que às vezes se autodesignam "pós-modernistas", é inquestionável que essa visão também pode se adequar aos modernistas de princípio de século, principalmente quando nos referimos aos modernistas holandeses e alemães. Assim, o arco temporal da disciplina abrange desde as experiências estéticas desenvolvidas na Europa durante a Primeira Guerra e a Revolução Russa até os anos 70, quando a ilusão moderna sobre a tecnologia se esvai em questionamentos sobre fronteiras identitárias e meio ambiente.

Dentre deste período histórico, portanto, a disciplina aborda os seguintes temas:

a) O Deutsche Werkbund

- Objetivos da associação, designers participantes e produtos realizados;
-

Fonseca, Patrícia Helena Soares. "História do Design II: as vertentes do modernismo", in **Anais do 1º Seminário Paulista do ensino da história do design 2014** [= Blucher Design Proceedings, num.3, vol. 1]. São Paulo: Blucher, 2014. ISSN 2318-6968
<http://dx.doi.org/10.5151/designpro-spehd-16>

b) O Grupo De Stijl

- A primeira Guerra mundial e os efeitos sobre a formação do grupo;
- os principais componentes: Piet Mondrian e Theo van Doesburg;
- a participação de Gerrit Thomas Rietveld;
- os principais projetos do grupo e a Casa Schroeder.

c) O Construtivismo Russo

- A Revolução de 1917 e a nova ordem social;
- os principais membros do movimento: Aleksander Rodtcheko,
- Varvara Stepanova, Liubova Popova.
- a escola de Artes e técnicas VKHUTEMAS;
- os principais projetos do grupo.

d) A escola Bauhaus

- Walter Gropius e a formação da escola;
- A escola e o pensamento artístico de vanguarda;
- os principais professores da Bauhaus;
- o currículo da escola;
- os trabalhos dos professores e dos alunos;
- a situação política na Alemanha e o posicionamento da Bauhaus;
- o fechamento da escola.

e) O estilo Art Deco

- Paris e os “anos loucos”: a cultura francesa do período; as influências recebidas pelo estilo;
- características do estilo: arquitetura, mobiliário, joalheria, design gráfico, objetos decorativos.

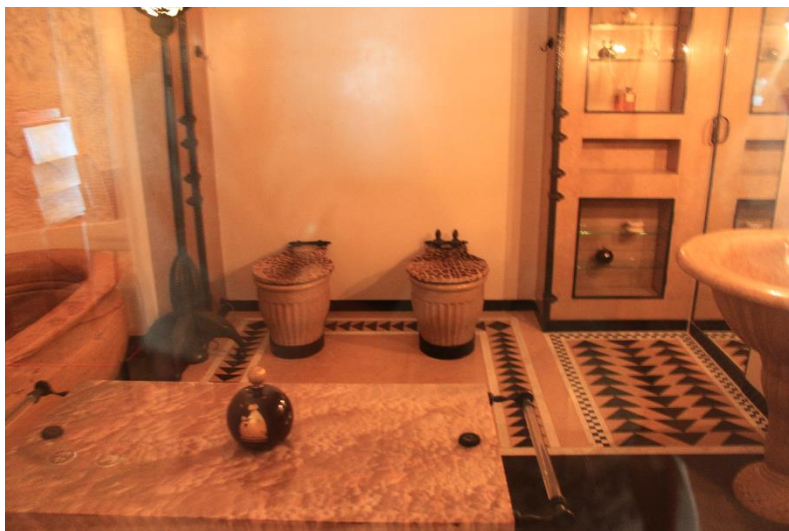

Figura 01 - banheiro do apartamento de Jeanne Lanvin, 1920/22. Paris, Museu de Artes Decorativas.

f) O Streamform

- A crise de 1929 e suas consequências na cultura norte-americana;
- experiências com a forma aerodinâmica;
- as características do estilo: objetos e meios de transporte;
- os grandes designers do período: Raymond Loewy, Henry Dreyfuss, Walter Dorwin Teague entre outros;
- a feira de 1939 e a consolidação do estilo.

g) A Escola de Ulm

- A Alemanha do pós-guerra;
- a história dos irmãos Scholl e a fundação da escola;
- diretrizes da escola e currículo;
- principais projetos;
- a influência de Ulm sobre o design da Braun nos anos 50;

h) A produção escandinava nos anos 30/40/50/60

- Paris, Museu de Artes Decorativas.
- A cultura escandinava através do design;
- principais designers e projetos de relevância

i) O modernismo nos EUA após a segunda Guerra

- The Good Form Exhibition;
- o papel dos ex-membros da Bauhaus no desenvolvimento do
- modernismo nos EUA: Gropius, Breuer e o casal Albers.

j) O Pop design

- A reação ao modernismo;
- a arte Pop e a relação com o design Pop;
- principais designers e projetos.

Dentro de cada tópico são discutidas questões sobre a contextualização sócio-econômica e artísticas relativas a cada tema, configurando bases teóricas para um melhor aprendizado do aluno. Há uma preocupação em trazer conteúdos e pesquisas que aproximem o aluno do conteúdo ministrado.

As aulas são expositivas, com apoio de power points ricamente ilustrados com imagens de excelente qualidade; é comum utilizarmos vídeos também. Temos uma geração de alunos com o sentido visual extremamente aguçado; seu aprendizado é muito apoiado na percepção visual da informação.

Buscamos nos aprimorar com viagens e visitas a museus; utilizamos essas fotos em nossas aulas. Essa abordagem cria uma aproximação com o aluno, que se sente instado a

visitar os locais citados, contribuindo para sua formação.

Figura 02 - Schroeder Huis, Gerrit Rietvel, 1924. Utrecht, Holanda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DA DISCIPLINA

Procuramos utilizar como referências bibliográficas títulos recentes.

Para a disciplina História do design II, destacamos os seguintes títulos:

DEMPSEY, Amy. **Estilos, Escolas e Movimentos: guia enciclopédico da arte moderna.**

Tradução de Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

FORTY, Adrian. **Objetos do Desejo.** São Paulo: Cosac Naify, 2008.

LUPTON, Ellen e MILLER, J. Abbot. (orgs). **ABC da Bauhaus: a Bauhaus e a teoria do design.** Tradução de André Stolarski. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

MEGGS, Philip B. **História do Design Gráfico.** Trad. de Cid Knipel Moreira. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

SCHNEIDER, Beat. **Design, uma introdução: o design no contexto social, cultural e econômico.** Tradução de George Bernard Sperber e Sonali Bertuol. São Paulo: Blücher, 2010.

HISTÓRIA DO DESIGN I E III

Para a melhor compreensão da abrangência e do arco histórico coberto pelo conteúdo da disciplina, apresentamos também as ementas das disciplinas História do Design I e III, cujos conteúdos também se debuçam sobre o desenvolvimento do design internacional.

História do Design I

Compreende a formação história do pensamento em design. A disciplina aborda desde a Revolução Industrial às vanguardas artísticas.

História do Design III

Aborda a segunda metade do século XX, focando principalmente a crise do pensamento modernista e a cultura pós-moderna. A disciplina se estend até o design contemporâneo.

O conteúdo de história do Design II interliga os conteúdos de História do Design I e III; as três disciplinas oferecem, portanto, a contextualização histórica do desenvolvimento do design internacional do século XIX até a atualidade.

TIPOS DE AVALIAÇÃO EMPREGADOS

Os tipos de avaliação são variados: ministramos seminários, provas com/sem consulta, trabalhos teóricos/práticos individuais ou em grupo. Há uma alternância de práticas avaliativas. Estimulamos os alunos a “vivenciarem” alguns conteúdos: quando possível, montamos uma “prova a pé”, para os alunos identificarem estilos caminhando por São Paulo.

O PAPEL DA HISTÓRIA DO DESIGN NA FORMAÇÃO QUE O CURSO OFERECE

A disciplina História do design é distribuída por quatro semestres ao longo dos cursos de Design de Produto, Gráfico e Moda, resultando em um papel importante na formação do aluno.

O conteúdo da disciplina foi incluído na matriz curricular do curso de Design de Moda a partir de 2013/2. Temos obtido excelente feedback das turmas de moda, cuja participação em classe tem superado as expectativas.

A PERCEPÇÃO E A AVALIAÇÃO DO ALUNO SOBRE A DISCIPLINA

Observamos o impacto das disciplinas de História do Design no ultimo ano de estudos. É comum os alunos escolherem temas cuja pesquisa solicita um grande conteúdo histórico

do design.

Ultimamente temos obtido bons/ótimos resultados em exames nacionais: no ENADE 2013, nossos alunos acertaram 98% das questões relativas à história do design. É comum ex-alunos nos contatarem para relatar experiências relativas aos conteúdos ministrados em classe. Uma ex-aluna fez um curso de verão na Inglaterra em julho de 2013. No curso, foi solicitado que ela montasse uma apresentação de um tema relacionado à história do design. A apresentação de nossa ex-aluna foi baseada nas aulas vivenciadas durante o período universitário no Brasil. Seu trabalho foi muito elogiado pelos professores britânicos, que disseram estar surpresos com o nível profundo de seu conhecimento em história do design. A aluna revelou que todo o seu aprendizado sobre o tema foi fruto das aulas ministradas nos cursos de design da Faap.

Referências de imagens:

Figura 01; Foto da autora, em julho de 2011.

Figura 02: Foto da autora, em julho de 2013.

Referências Bibliográficas

BERMAN, Marshall. **Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da Modernidade**. São Paulo: Companhia de Bolso, 2010. (trad. de Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioriatti)

GAY, Peter. **Modernismo, o fascínio da heresia: de Baudelaire a Beckett e mais um pouco**. São Paulo: Companhia das letras, 2009. (trad. De Denise Bottmann)