

ZILBERSZTEJN, M. C.
MAZZILLI, C. T. S.

Mestrado
Design: processos e
linguagens

MARINA CASTELO
ZILBERSZTEJN
marina.zilbersztein@usp.br

Graduada em artes visuais pela ECA-USP e atual mestranda em Design pela FAU-USP. Atua como designer gráfica e ministra oficinas relacionadas à arte impressa, produção gráfica e publicações independentes. É colaboradora do Publication Studio São Paulo e co-fundadora do Ateliê Dragão.

lattes.cnpq.br/8903895940388226
ORCID 0000-0003-2793-8480

CLICE DE TOLEDO
SANJAR MAZZILLI
clice@usp.br

Professora Associada do Departamento de Projeto da FAU-USP. É líder do Grupo de Pesquisa Design, Ambiente e Interfaces e coordenadora da Seção Técnica de Produção Editorial. Tem interesse nos seguintes temas: processos de criação em design, linguagem visual gráfica e ambiental, narrativas visuais.

lattes.cnpq.br/9635315172253349
ORCID 0000-0002-6903-9099

Tipografia posta à prova: estudos sobre tipografia fluida em artefatos impressos

Palavras-chave: Palavras-chave: tipografia fluida; design gráfico contemporâneo; linguagem híbrida do design.

A pesquisa em andamento propõe examinar produções gráficas experimentais contemporâneas que operariam na fronteira entre palavra e imagem, se valendo de formas fluidas cuja identidade oscila entre verbal e pictórica. Interessa à pesquisa, em particular, lançar luz sobre as tecnologias gráficas usadas para a reprodução de tipos e para a produção de artefatos impressos, buscando compreender como exploram a tipografia em seu sentido amplo. Num primeiro momento, a discussão se volta, no âmbito nacional, para o contexto específico do Poema/Processo na Poesia Visual Brasileira. Em seguida, a discussão é feita em torno de produções recentes do coletivo de designers brasileiros Laboratório Gráfico Desviante (São Paulo) e das produções reunidas em *Amalgam*, publicação periódica editada pelo designer iraniano baseado em Chicago Pouya Ahmadi. Estes conjuntos serão tomados como ponto de partida para a análise de processos que desconfiguram o texto em seu sentido estritamente verbal - aquele que se articula lógica, discursiva e linearmente - de modo a produzir uma relação mais instável entre escrita e visualidade. O projeto conduzirá o debate a partir de perspectivas teóricas levantadas pelas pesquisadoras brasileiras Lucrécia D'Alessio Ferrara (1986), com as noções de "leitura e texto não-verbal" e "linguagem sem código", e Vera Lúcia Nojima (2016), com o conceito de "linguagem híbrida do design", pela britânica Barbara Brownie e o conceito de "caractere fluido"; e pelos parâmetros histórico-críticos encampados pela curadoria da exposição História da Poesia Visual Brasileira (São Paulo, 2019). Espera-se que a pesquisa possa contribuir para o estudo e sistematização de produções gráficas contemporâneas de caráter híbrido e/ou experimental, a saber, na fronteira entre o verbal e o pictórico, subsidiando a discussão em torno da caracterização das práticas que subjazem aos campos das artes visuais e do design gráfico.

Referências

- AHMADI, P. (Org.). 2021. *Amalgam. vol. III.* Chicago: University of Illinois.
- BRAIDA, F.; NOJIMA, V. 2016. A linguagem híbrida do design. *Cadernos de Estudos Avançados em Design - Design e Semiótica.* [v. 10]: [p. 57]–[p. 71]. Barbacena: Eduemg.
- BROWNIE, B. 2012. The Behaviours of Fluid Characterforms in Temporal Typography. [Tese de doutorado], [University of Hertfordshire], Hertfordshire.
- FERRARA, L. 1986. *Leitura sem palavras.* São Paulo: Editora Ática.
- NAVAS, A. 2019 Utopias da linguagem (anotações práticas). In: BRUSCKY, Paulo; BRUSCKY, Yuri. (org.). *História da Poesia Visual Brasileira [Catálogo da exposição].* São Paulo: SESC São Paulo.

ZILBERSZTEJN, M. C.
MAZZILLI, C. T. S.

Master's degree
Design: processes and
languages

MARINA CASTELO
ZILBERSZTEJN
marina.zilbersztejn@usp.br

*Holds a Bachelor's degree in Visual Arts from ECA-USP, currently enrolled in the Design Master's Program at FAU-USP. Works as a graphic designer and teaches workshops related to printed art, graphic production and independent publishing. Co-founder of autonomous art space and studio Ateliê Dragão.
lattes.cnpq.br/8903895940388226
ORCID 0000-0003-2793-8480*

CLICE DE TOLEDO
SANJAR MAZZILLI
clice@usp.br

*Associate Professor in the Design Department at FAU-USP. Leader of the Design, Environment and Interfaces Research Group and coordinator of the Technical Section of Editorial Production. Topics of interest: creation processes in design, graphic and environmental visual language, visual narratives.
lattes.cnpq.br/9635315172253349
ORCID 0000-0002-6903-9099*

Typography put to the test: studies on fluid typography in printed artifacts

Keywords: Fluid typographic forms; contemporary graphic design; design hybrid language.

The ongoing research proposes to examine contemporary experimental graphic productions that operate on the threshold between word and image, draw upon fluid forms whose identity fluctuate between the verbal and the pictorial or abstract. The research is interested, in particular, in shedding light on the graphic technologies used for the reproduction of type and for the production of printed artifacts, seeking to understand how they explore typography in its broad sense. In a first moment, the discussion regards, at the national level, the specific context of Poema/Processo in Brazilian Visual Poetry. Then, the discussion is made around recent productions of the Brazilian designers collective Laboratório Gráfico Desviante (São Paulo) and the productions compiled in Amalgam, a periodical publication edited by the Iranian Chicago-based designer Pouya Ahmadi. These sets will be taken as a starting point for the analysis of processes that affect the text in its strictly verbal identity - that which is articulated logically, discursively and linearly - in order to produce a more unstable relationship between type and visuality. The research will lead the debate from theoretical perspectives raised by Brazilian researchers Lucrécia D'Alessio Ferrara (1986), with the notions of "non-verbal text and reading" and "language without code," and Vera Lúcia Nojima (2016), with the concept of "hybrid design language," by the British researcher Barbara Brownie and the concept of "fluid letterforms"; and by the historical-critical parameters embraced by the curatorship of the exhibition History of Brazilian Visual Poetry (São Paulo, 2019). It is hoped that the research can contribute to the study and systematization of contemporary graphic productions of hybrid and/or experimental character, namely, on the border between the verbal and the pictorial, subsidizing the discussion around the characterization of the practices that underlie the fields of visual arts and graphic design.

References

- AHMADI, P. (Org.). 2021. Amalgam. vol. III. Chicago: University of Illinois.
- BRAIDA, F.; NOJIMA, V. 2016. A linguagem híbrida do design. Cadernos de Estudos Avançados em Design - Design e Semiótica. [v. 10]: [pp. 57]–[pp. 71]. Barbacena: Eduemg.
- BROWNIE, B. 2012. The Behaviours of Fluid Characterforms in Temporal Typography. [Doctoral thesis], [University of Hertfordshire], Hertfordshire.
- FERRARA, L. 1986. Leitura sem palavras. São Paulo: Ática.
- NAVAS, A. 2019. Utopias da linguagem (anotações práticas). In: BRUSCKY, Paulo; BRUSCKY, Yuri. (org.). História da Poesia Visual Brasileira [Exhibition catalogue]. São Paulo: SESC São Paulo.