

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto
Curso de Design

AUH 2806 – HISTÓRIA DO DESIGN I

Disciplina: obrigatória oferecida no 1º. semestre de 2015

Horário: Terças-feiras, das 18:50 às 20:30

Créditos aula: 2 créditos

Prof. Dr. Carlos Augusto Mattei Faggin (faggin@usp.br)

Ementa

Estudo da História do Design, abrangendo objetos, produtos industriais e programação visual na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, com ênfase no século XIX. Os antecedentes do Design: a imprensa de tipos móveis e a produção editorial do século XV. A manufatura e a seriação. A Revolução Industrial, a mecanização e a produção de objetos. Estandarização e intercambiabilidade. Reações ao industrialismo na Inglaterra do séc. XIX. O Art Nouveau.

Objetivos:

Capacitar os alunos para a análise e a crítica do Design por meio do estudo de sua História, de suas Teorias e do contexto em que ocorreram manifestações relevantes. Proporcionar conhecimentos de estudos de caso na História do Design que contribuam para a prática de projeto de Design. Estabelecer relações entre o Design, as Artes e a Arquitetura.

Procedimentos didáticos:

Aulas expositivas, Seminários

Avaliação: Seminários, Resenhas e Monografia

Programa de Aulas

MODULO DIDATICO 1 . O Design antes da indústria

Textos básicos para aula expositiva e seminários:

SMITH, Adam, Da Divisão do Trabalho, in A Riqueza das Nações, São Paulo: Folha de S Paulo, pp 19/ 24;

COSTA, Lucio, Notas sobre a Evolução do Mobiliário Luso-brasileiro, in FAU USP/ MEC/ IPHAN, Arquitetura Civil III, Mobiliário e Alfaias, pp 133/ 145;

DIAS, Hércia, O Mobiliário dos Inconfidentes, in FAU USP/ MEC/ IPHAN, Arquitetura Civil III, Mobiliário e Alfaias, pp 147/ 156;

ARGAN, Giulio C, Qualidade, Função e Valor do Desenho Industrial, in Projeto e destino, pp 125/ 130;

Março

3 Introdução à disciplina História do Design 1, divisão da turma em duplas e atribuição dos Seminários

10 Aula expositiva O DESIGN ANTES DA INDUSTRIA

Textos de referencia para a aula expositiva:

STYLES, John, Manufacturing, Consumption and Design in the Eighteenth Century-England, in MAFFEI, Grace Lees e HOUZE, Rebecca, The Design History Reader, pp 41/ 47;

BOLOGNA, Ferdinando, Le Arti Applicate... e Gli Oggetti Minori dele arti..., in, Dalle Arti Minori all'Industrial Design, pp182/ 192;

ARGAN, Giulio C, Desenho Industrial, in ARGAN, Giulio C, Projeto e Destino, pp 115/ 123;

- 17 Seminário A e resenhas sobre os filmes:
O Perfume, direção Tom Tykwer, 2007
Germinal, direção Claude Berri, 1993;
- 24 Seminário B sobre os textos:
O Desenho, in Aritgas, J B V. In Caminhos da Arquitetura, pp 69/ 81;
Arte come Mestiere, in Munari, Bruno, Arte come Mestiere, pp 19/ 47;
- 31 Semana Santa (não haverá aula)

MODULO DIDATICO 2 . A Revolução Industrial, o choque da produção em escala, o conflito qualidade/ quantidade

Textos básicos para aula expositiva e seminários:

CARDOSO, Rafael Denis, Industrialização e Organização Industrial, séculos XVIII e XIX, in Cardoso, Rafael Denis, Uma Introdução à História do Design, pp 19/ 37;
FUCHS, Heinz & BURKHARDT, François, Restauração, Biedermeier, in 150 Anos de Design Alemão, pp 108/ 128;

Abril

- 7 Entrega das Resenhas os Seminários A e B do Modulo Didático 1;
- 7 Aula expositiva A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, O CHOQUE DA PRODUÇÃO EM ESCALA, O CONFLITO QUALIDADE/ QUANTIDADE
Textos de referencia para a aula expositiva:
DE FUSCO, Renato, Negli anni dela Rivoluzione Industriale, in Storia del Design, pp 17/ 36;
WAINWRIGHT, Clive, The Legacy of the Nineteenth Century, in GREENHALG, Paul, Modernism in Design, pp26/ 39;
- 14 Seminário A e resenha sobre os filmes:
A Barriga do Arquiteto, direção Peter Greenaway, 1998;
Oliver Twist, direção David Lean, 1948;
- 21 Seminário B sobre os textos:
READ, Herbert, Primera Parte: Los aspectos Históricos y Teóricos, in Arte y Industria, pp 21/ 60;
GIEDION, Sigfreid, Parte I, Los Resortes de la Mecanización, in La Mecanización Toma el Mando, pp 29/ 59;

MODULO DIDATICO 3. A Ideologia da Industria, o significado do design e o papel dos designers

Textos básicos para aula expositiva e seminários:

GIEDION, Siegfried, Parte II, Los Medios de la Mecanización, in La Mecanización toma el mando, pp 61/ 93;
PEVNER, Nikolaus, De 1851 a Morris e às Artes e Ofícios, in Pioneiros do Desenho Moderno, pp51/ 68;

- 28 Entrega das Resenhas os Seminários A e B do Modulo Didático 2;
- 28 Aula expositiva A IDEOLOGIA DA INDUSTRIA, A HEGEMONIA INGLESA, O SIGNIFICADO DO DESIGN E O PAPEL DOS DESIGNERS
Textos de referencia para a aula expositiva:
DE FUSCO, Renato, L'età Vittoriana, in Storia del Design, pp37/ 74;
MUMFORD, Lewis, La Fase Paleotécnica, in Tecnica y Civilización, pp 283/ 383;

Mai

- 5 Seminário A e resenha sobre os filmes:
O Grande Truque, direção Christopher Nolan, 2000;
Objectified, direção Gary Husntwit, 2009;
- 12 Seminário B sobre os textos:
FORTY, Adrian, Os Primeiros Designers Industriais, e Design e Mecanização, in Objetos do Desejo, pp 43/ 88;

BASSI, Alberto, Cosa fa il Designer?, in Design, pp 23/ 50;
BONSIEPE, Gui, As Sete Colunas do Design, in Design, do Material ao Digital,
pp 9/ 18;

MODULO DIDATICO 4. O design nos Estados Unidos da América e na Alemanha

Textos básicos para aula expositiva e seminários:

GIEDION, Siegfried, Parte II, Los Medios de la mecanización, in La Mecanización toma el mando, pp 94/ 140;

KATINSKY, Júlio, Apontamentos sobre arte e Industria, pp 6/ 36;

19 Entrega das Resenhas os Seminários A e B do Modulo Didático 3;

19 Aula expositiva O DESIGN NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E NA ALEMANHA

Texto de referencia para a aula expositiva:

DE FUSCO, Renato, Germania-USA 1900/ 1929, in Storia del Design, pp 75/ 156;

MUMFORD, Lewis, La Fase Paleotécnica, in Tecnica y Civilización, pp 283/ 383;

26 Seminário A e resenha sobre os filmes:

Thomas Edison, direção Clarence Brown, 1950;

O Gabinete do Dr. Caligari, direção Robert Wiene, 1919;

Junho

2 Seminário B sobre o texto:

PETROSKI, Henry, A Moda dos Eletrodomesticos e o Desenho Industrial, in A Evolução das Coisas Uteis, pp170/ 187;

9 SUDIJC, Deyan, O Design e seus Arquétipos, in A Linguagem das Coisa, pp 52/ 89;

16 Monografia: apresentação pelo primeiro grupo de duplas;

23 Monografia: apresentação pelo segundo grupo de duplas;

30 Monografia: apresentação pelo segundo grupo de duplas.

30 Entrega das Resenhas os Seminários A e B do Modulo Didático 4.

Bibliografia Básica

ARGAN, Giulio Carlo, Projeto e Destino, São Paulo, Atica, 2004;

BANHAM, Reiner, Teoria e projeto na primeira era da máquina, São Paulo, Perspectiva, 1975

BASSI, Alberto, Design, Bologna: Il Mulino, 2013;

BIERUT, Michael (org), Seventy-nine Short Essays on Design, New York, Princeton Press, 2007;

BOLOGNA, Ferdinando, Dalle arti minori all'industrial design, Roma: Paparo, 2009;

DENIS, Rafael Cardoso, Uma Introdução à História do Design, São Paulo: Edgard Blucher, 3ª. edição, 2008;

DE FUSCO, Renato, Storia del Design, Bari: Laterza, 1992;

GIEDION, Siegfried, La Mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, 1978;

GREENHALG, Paul (org), Modernism in Design, London: Reaktion Books, 1990;

HIGHMORE, Ben (org), The design Culture Reader, London, Routledge, 2009;

MAFFEI, Grace Lees e HOUZE, Rebecca, The Design History Reader, New York: Bergs, 2001;

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

MUMFORD, Lewis, Tecnica y Civilización, Buenos Aires, Emecé Editores, 1945;

PETROSKI, Henry, A Evolução das Coisas Uteis, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2007;

PEVNER, Nikolaus, Pioneiros do Desenho Moderno: de William Morris a Walter Gropius, São Paulo: Martins Fontes, 2002;

SOUZA, Pedro Luiz Pereira de, Notas para uma História do Design, Rio de Janeiro, 2AB, 2008;

Bibliografia Complementar

- ARTIGAS, J B Vilanova, Caminhos da Arquitetura, São Paulo: Cosac & Naify/ FUPAM, 1999;
- BONFIM, Gustavo Amarante. Idéias e formas na história do design. UFPB, João Pessoa, 1998;
- BONSIEPE, Gui, Design, do material ao digital, Florianópolis: FIESC/ IEL, 1997;
- CAUDURO, João C, Design e Ambiente, São Paulo, FAU USP, 1992;
- CONWAY, Hazel (Ed.), Design History – A Student Handbook, London: Routledge, 1999;
- DORFLES, Gillo, El Diseno Industrial y su Estetica, Barcelona: Labor, 1968;
- ESKILSON, Stephen J, Graphic Design: a New History. New Haven: Yale University Press, 2007;
- FAU USP/ MEC/ IPHAN, Arquitetura Civil III, Mobiliário e Alfaias, São Paulo, FAU, 1975;
- FLUSSER, Vilém, Uma Filosofia do Design, Lisboa, Relógio d'Água, 2010;
- FORTY, Adrian, Objetos do Desejo, São Paulo: Cosac & Naify, 2007;
- HAUFFE, Thomas, Design: a concise history, New York: Barron's, 1996;
- HEATH, Adrian – HEATH Ditte & JENSEN, Aage L, 300 Hundred Years of Industrial Design: - Function, Form, Technique 1700-2000, New York: Watson-Guption, 2000;
- HOLLIS, Richard, Design Gráfico - Uma História Concisa, São Paulo: Martins Fontes, 2001;
- KATINSKI, Júlio R, Apontamentos sobre Arte e Industria, São Paulo: FAU USP, 1963;
- LAURENT, STÉFANE, Chronologie Du Design, Paris: Flammarion, 1999;
- MALDONADO, Tomas, Disegno Industriale, un Risame: Definizione. Storia, Bibliografia. Milano: Feltrinelli, 1998;
- MEIKLE, Jeffrey L, Design in the USA, Oxford: Oxford University Press, 2005;
- MONTEIRO Silvia e GORDINHO Margarida Silva, Gráfica : Arte e industria no Brasil: 180 anos de História, São Paulo: Bandeirantes/ EDUSC, 2003;
- MUNARI, Bruno, Artista e Designer, Bari: Laterza, 1974;
- , Arte como mestiere. Bari: Laterza, 1972;
- , Design e Comunicazione Visiva, Bari: Laterza, 1976;
- , Das Coisas Nascem Coisas, São Paulo: Martins Fontes, 1982;
- READ, Herbert, Arte e Indústria, Princípios del Diseño Industrial. Buenos Aires: Infinito, 1961
- ROCHE, Daniel, História das Coisas Banais – Nascimento do Consumo nas Sociedades Tradicionais (séculos XVII-XIX), Lisboa: Teorema, 1998;
- SUDIJC, Deyan, A Linguagem das coisas, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010;
- TEDESCHI, Desenho Industrial. São Paulo: Nobel, 1968;
- TERRAGNI, Elisabetta (org), The Design Book, London, Phaidon, 2013;
- ZANINI, Walter (org), História Geral da Arte no Brasil, São Paulo: IWMS, 1983;

Orientação aos alunos

1. A divisão dos alunos em grupos para o desenvolvimento das tarefas de cada módulo didático será feita a partir do agrupamento da turma em duplas;
2. As atividades de resenha de textos e de resenha de filmes serão obrigatórias e apresentadas em dupla e entregues nas datas informadas no Programa;
3. As resenhas dos textos e dos filmes indicados deverão ser entregues em uma folha de papel sulfite A4 com texto digitado em fonte Helvética corpo 10, espaço 1,5, devidamente assinada pela dupla;
4. A avaliação dos alunos será feita pela média ponderada das notas de apresentação dos Seminários, das resenhas de textos e de filmes, com peso 6 e da Monografia, com peso 4.