

AULA 1

BRANDING & IDENTIDADE VISUAL

MÓDULO 2

AGENDA

◆ **história do design gráfico**

revolução industrial
art's and craft
bauhaus
modernismo
pós-modernismo
design contemporâneo

◆ **história design de marcas**

A necessidade das empresas em se diferenciar visualmente

◆ **grandes nomes do design de marca**

Seguir o processo criativo de linguagem visual

história do design gráfico

A expressão **design** surgiu no século XVIII, na Inglaterra, como tradução do termo italiano **disegno**, mas somente com o progresso da produção industrial e com a criação das Schools of Design, é que esta expressão passou a caracterizar uma atividade específica no processo de desenvolvimento de produtos.

Desde a pré-história, as pessoas têm procurado maneiras de representar visualmente ideias e conceitos, guardar conhecimento graficamente, e dar ordem e clareza à informação.

Ao longo dos anos essas necessidades têm sido supridas por escribas, impressores e artistas.

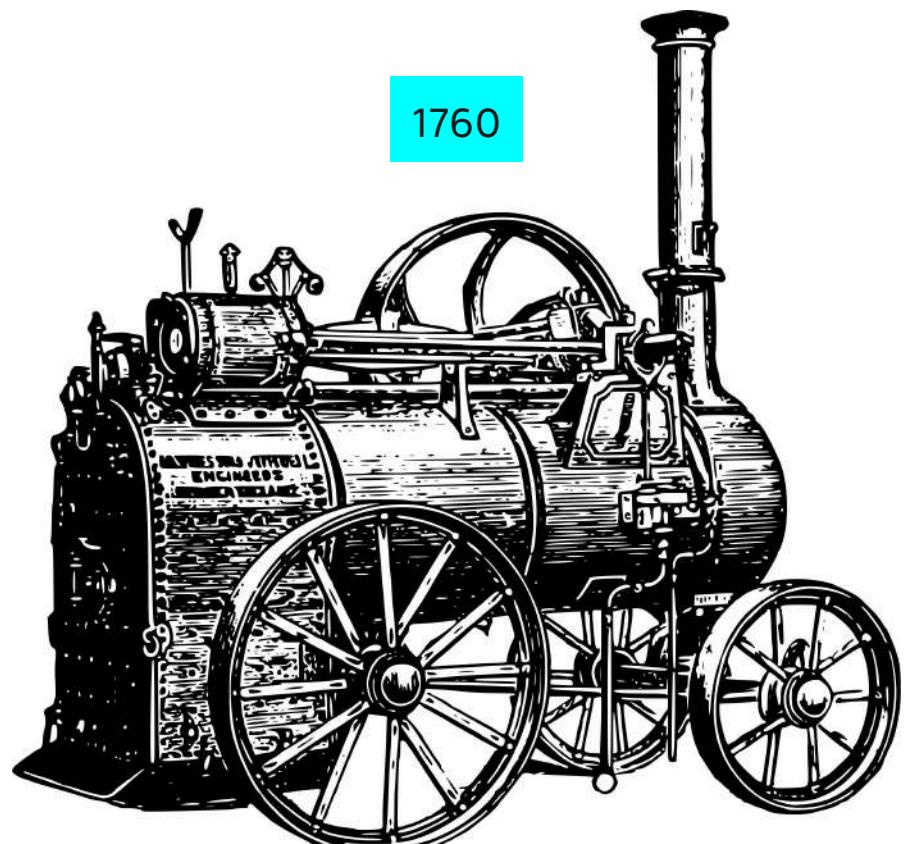

PHILIP MEGGS

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

revolução industrial

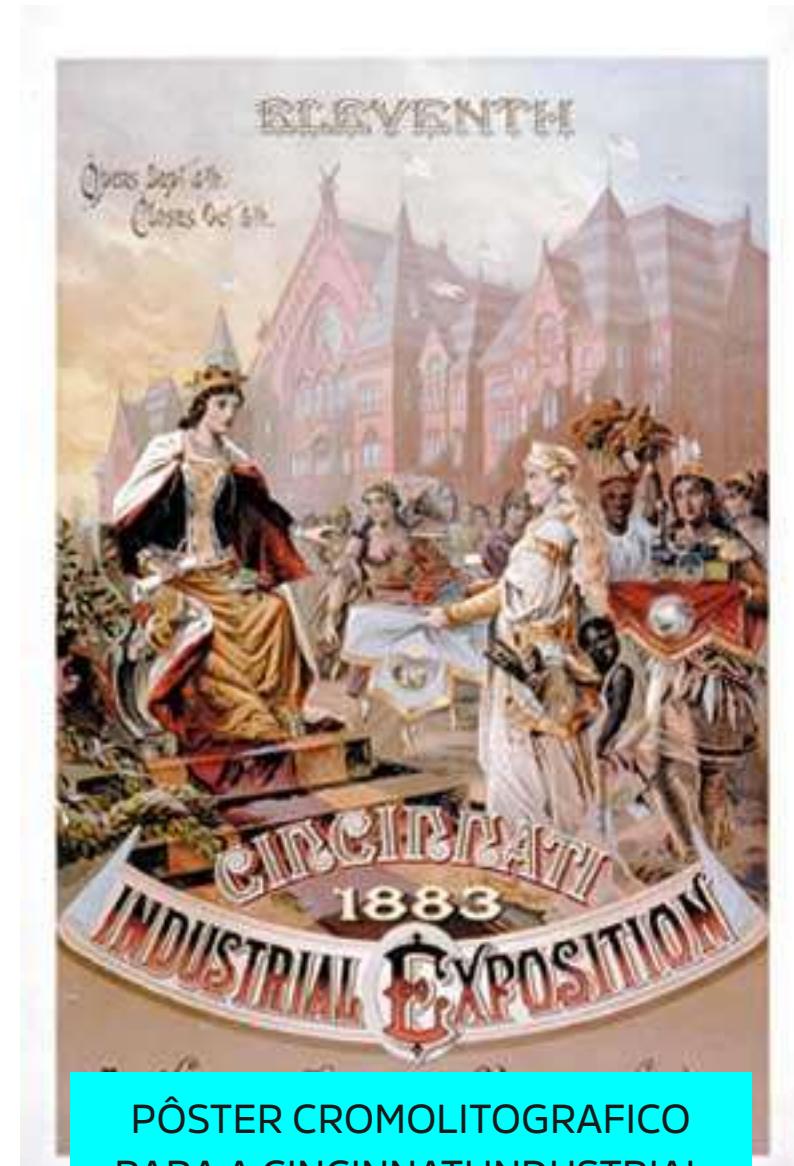
A era do vapor trouxe mecanização para a indústria, agricultura e transporte.

Os fabricantes agora podiam fazer muitas coisas para muitas pessoas, sem realmente pensar muito sobre o produto final.

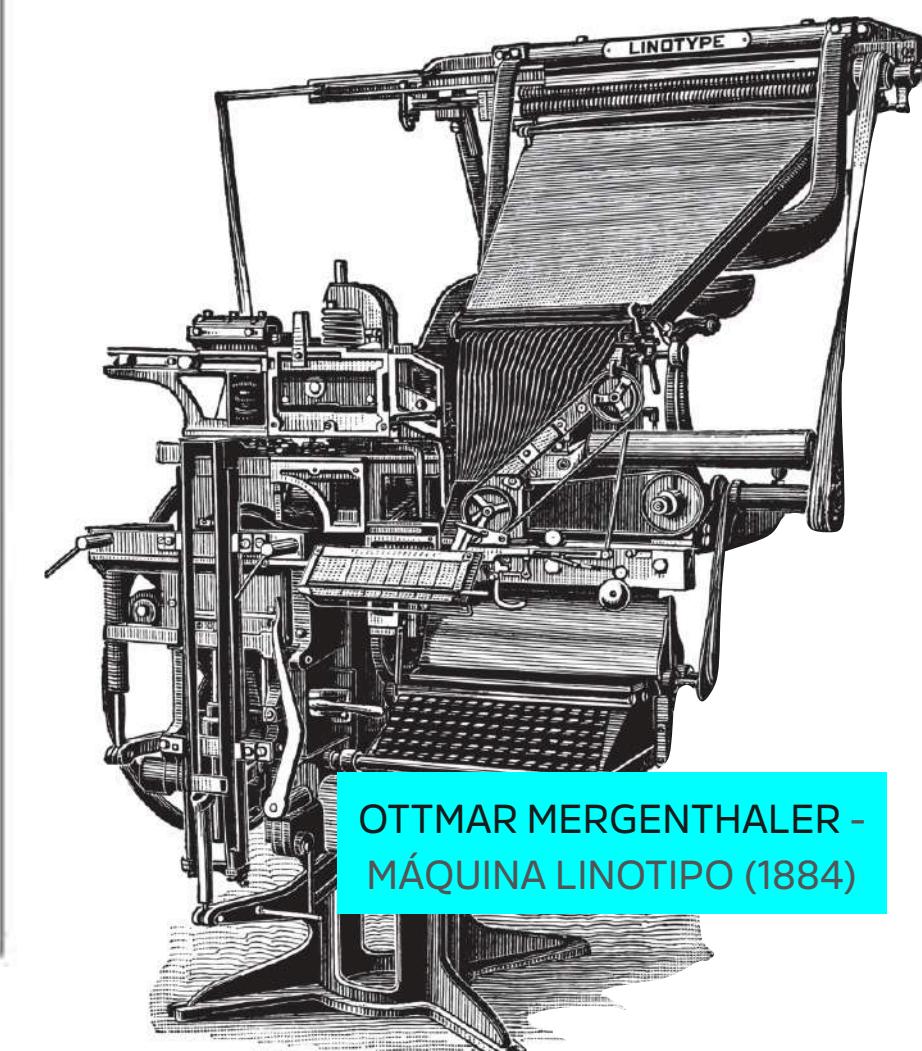
Com o desenvolvimento de novas tecnologias, se reduziu o preço de impressão e do papel, possibilitando a impressão de mais exemplares, fazendo com que o trabalho do designer chegasse a maiores públicos.

PÔSTER PARA CHESTNUT STREET THEATRE NA FILADÉLFIA (1854)

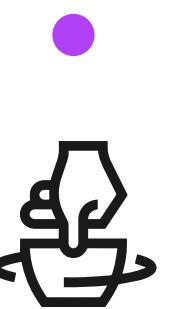
PÔSTER CROMOLITÓGRAFICO PARA A CINCINNATI INDUSTRIAL EXPOSITION (1883)

OTTMAR MERGENTHALER - MÁQUINA LINOTIPO (1884)

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

1863

art's and craft

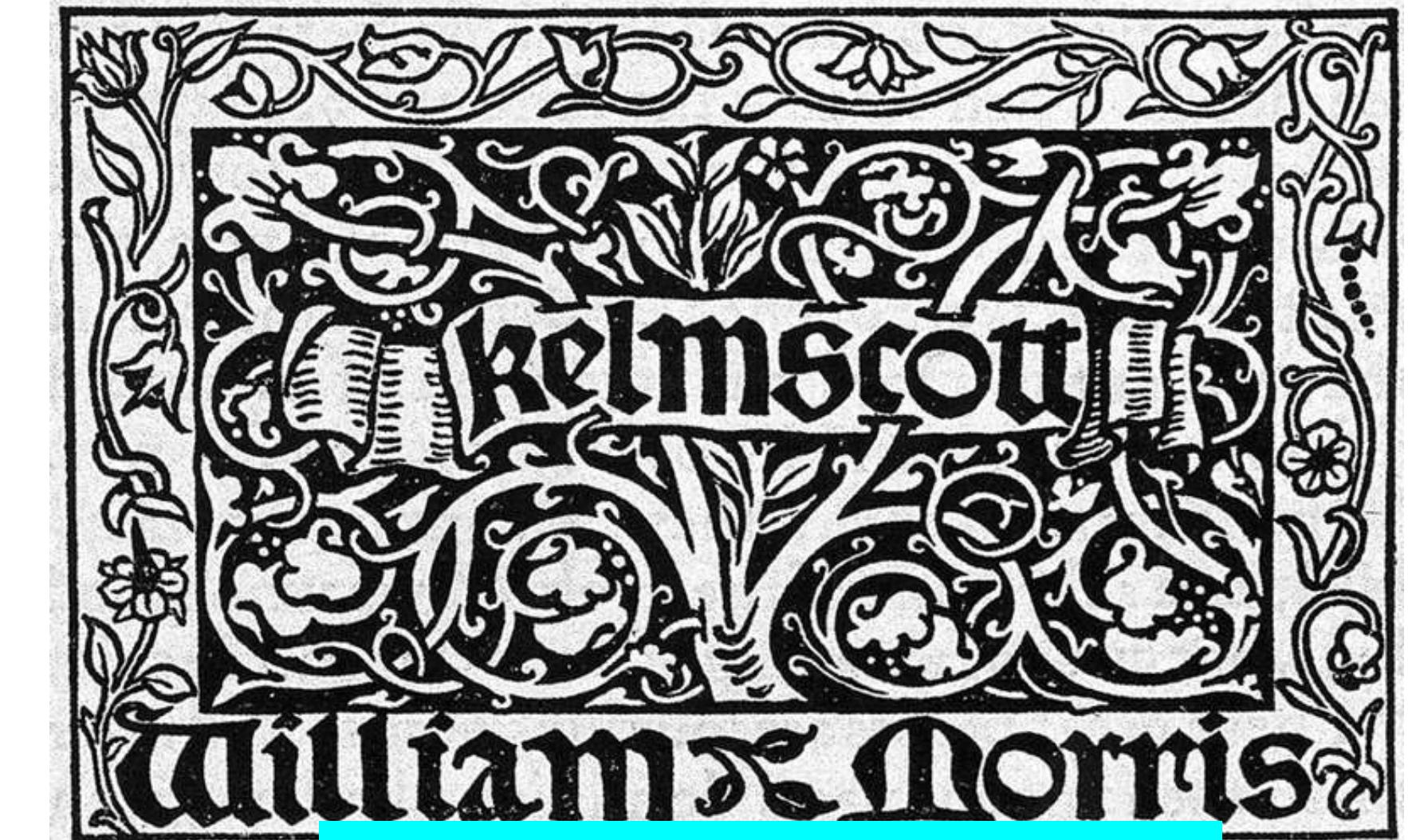
THE ART'S AND CRAFT EXHIBITION SOCIETY (1890)

As pessoas ficaram totalmente cansadas das máquinas a vapor. o movimento art's and craft foi uma reação ao impacto negativo da indústria

Nós não rejeitamos a máquina, nós a saudamos. Mas desejamos dominá-la.

Mesmo que agora dependemos da tecnologia mais do que em qualquer ponto da história humana, também nos preocupamos como e por quem algo é feito.

MORRIS, MARSHALL AND FAULKNER
MORRIS & Cº

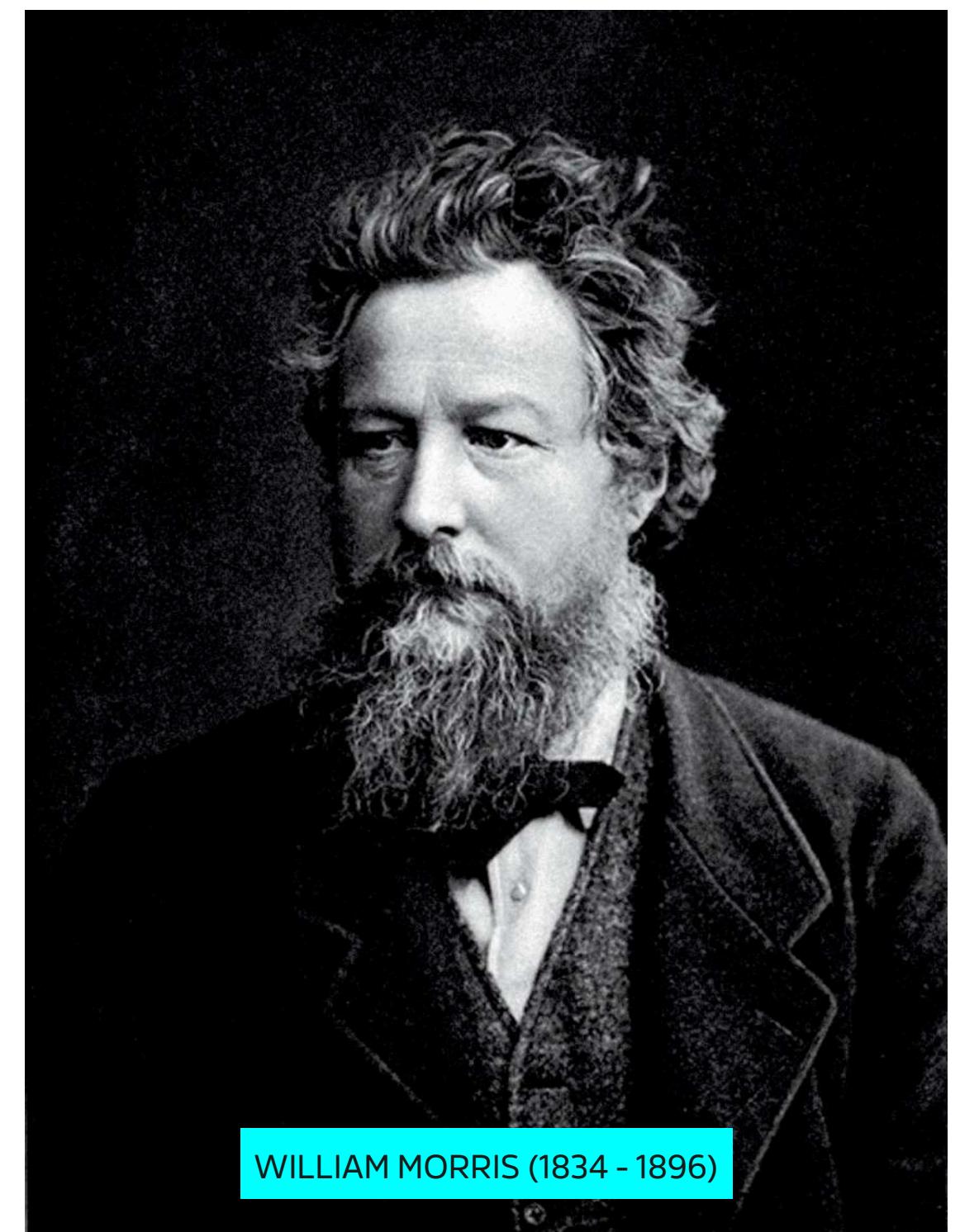
WILLIAM MORRIS - LOGOTIPO DA KELMSCOTT PRESS (1891)

MORRIS CHAIR (1865)

ACANTHUS WALLPAPER (1875)

WILLIAM MORRIS (1834 - 1896)

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

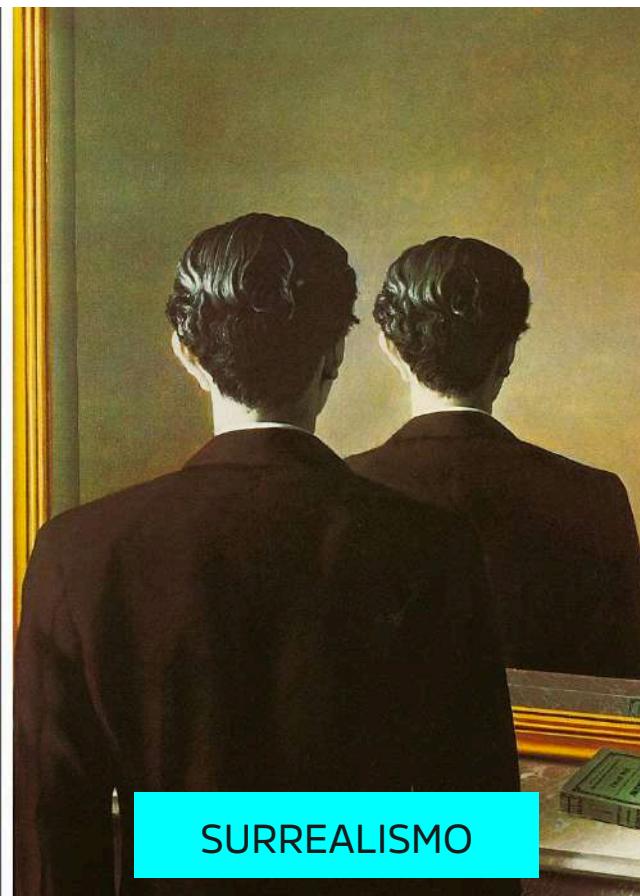
1910

modernismo

CUBISMO

SURREALISMO

CONSTRUTIVISMO

Mais do que um estilo,
o modernismo conectou
todas as formas criativas de
expressão.

Após a segunda guerra mundial, os modernistas queriam esquecer a história, ou pelo menos reinterprete-la. Modernismo apareceu na arte, arquitetura, design, literatura, música, cinema e design gráfico.

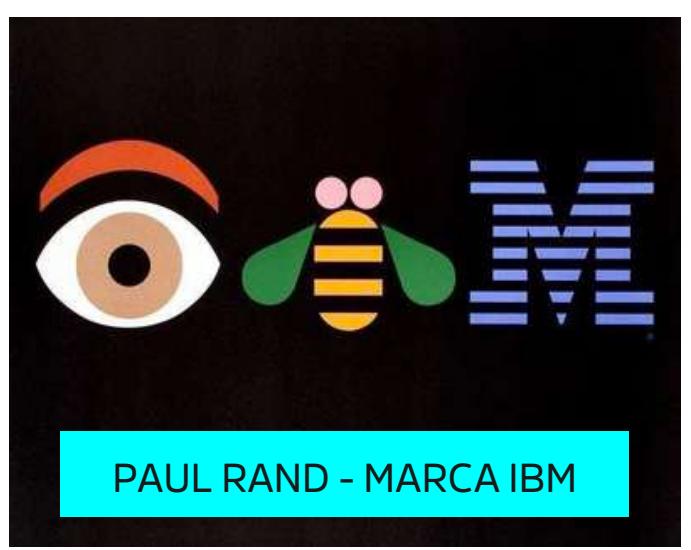
menos é mais

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

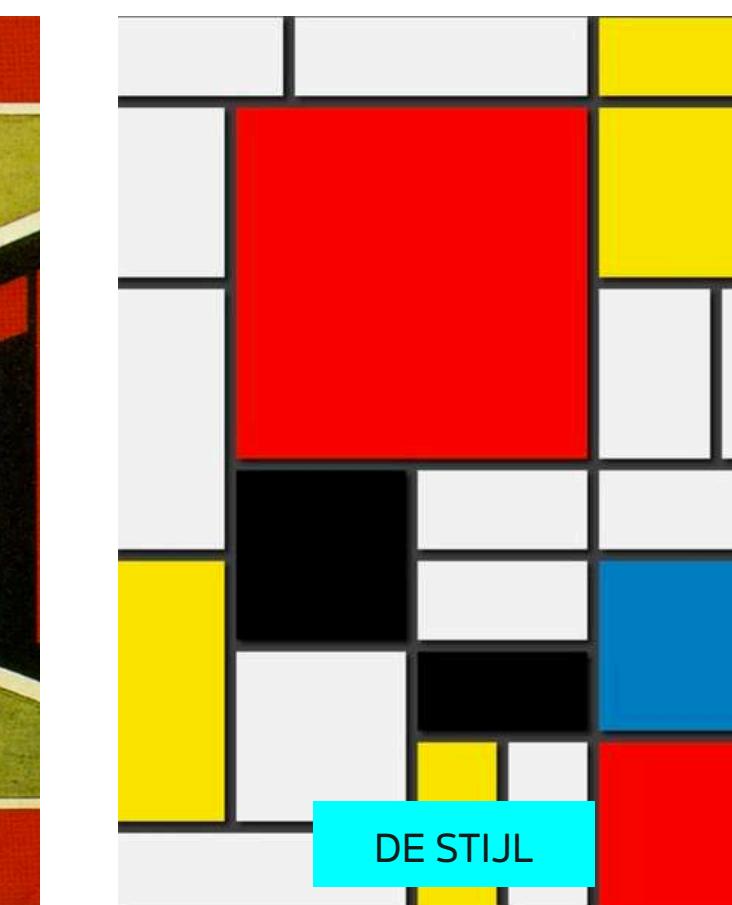
LIGHT

LESTER BEALL - RURAL ELECTRIFICATION (1937)

RURAL ELECTRIFICATION ADMINISTRATION

PAUL RAND - MARCA IBM

DE STIJL

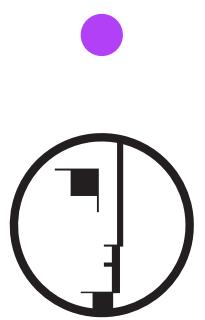
helve tica

lokal national international Zeitung

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

1919

bauhaus

MARCEL BREUER - CADEIRA
CANTILEVER (1925)

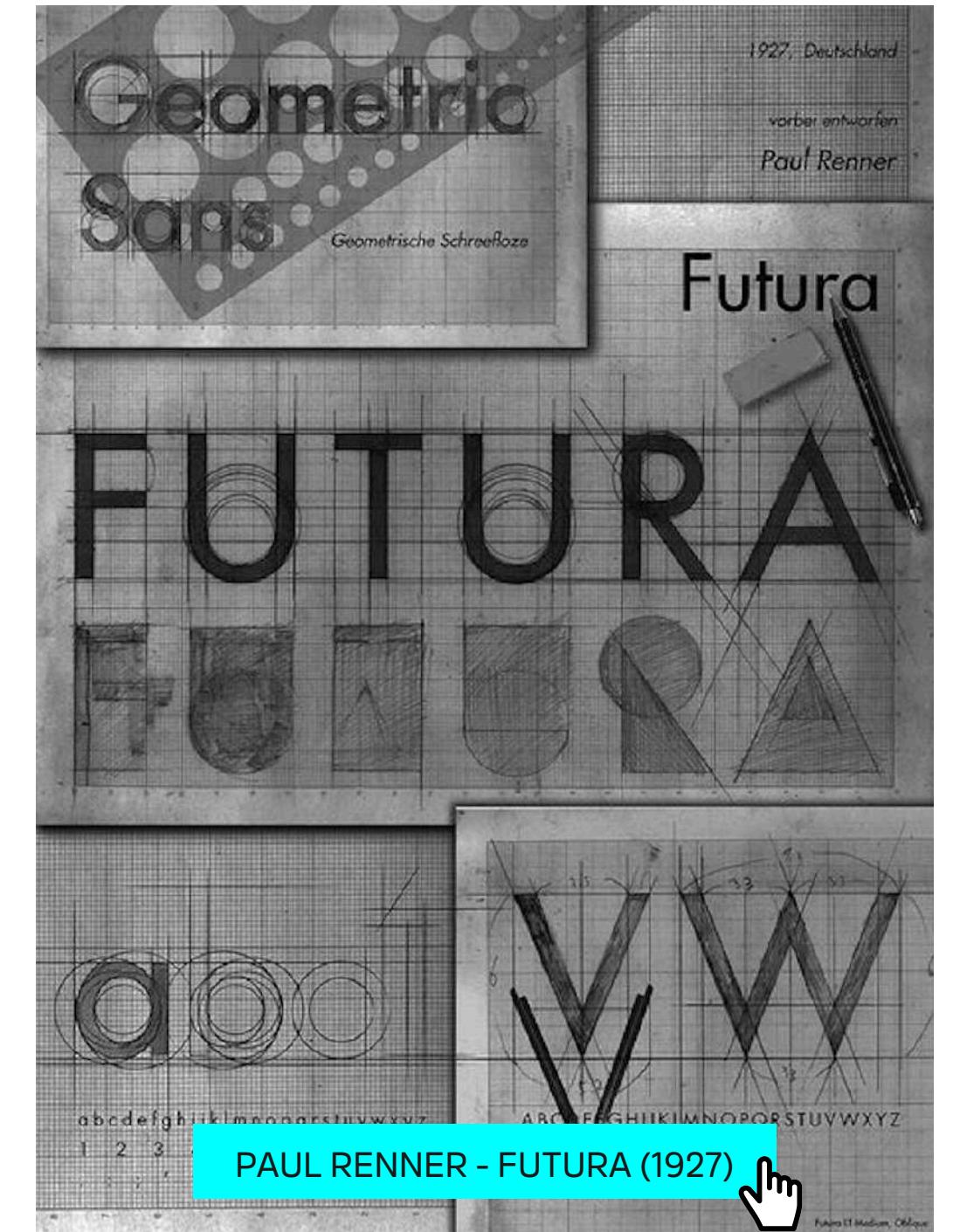

A Bauhaus ensinava arte, design, arquitetura, design gráfico e escultura, afim de formar um profissional multidisciplinar. É sobre ideias, reformas, exploração e energia. Tem tudo a ver com inovação e inspiração.

Um bom design requer simplicidade e uma estrutura puramente geométrica.

THE 1923 WEIMAR EXHIBITION (1923)

NIKE Gillette
LOUIS VUITTON

HERBERT BAYER'S UNIVERSAL TYPEFACE

Beispiel eines Zeichens
in größerem Maßstab.
Präzise optische Wirkung

Em 1922, o designer de livros William Addison Dwiggins cunhou o termo **designer gráfico** para descrever as atividades de um indivíduo que traz ordem estrutural e forma à comunicação impressa. A profissão emergente recebeu um nome apropriado.

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

1972

MARCA MUSIC TELEVISION

Ao contrário dos modernistas, os pós-modernistas acreditavam que precisamos de tantas referências quanto possível para determinar nossas próprias conclusões individuais.

É um momento histórico em que a modernidade e o racionalismo na metodologia do design passam a ser relativizados. O racionalismo modernista não é abandonado, mas passa a ser contestado e reformulado.

Modernismo tentou criar um mundo melhor. O pós-modernismo aceitou o mundo como ele é.

Existe mais de um método para resolver um problema.

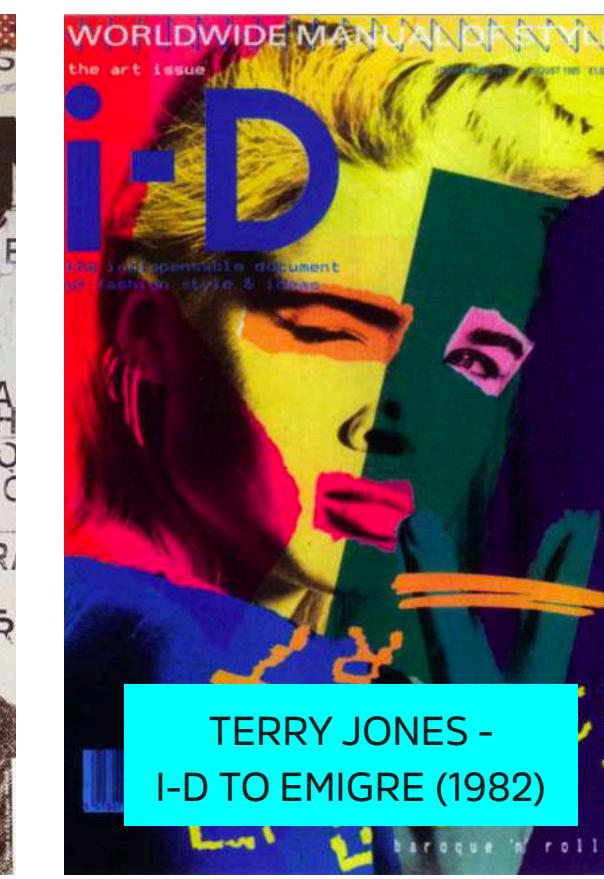
BANKSY - KISSING COPPERS (2004)

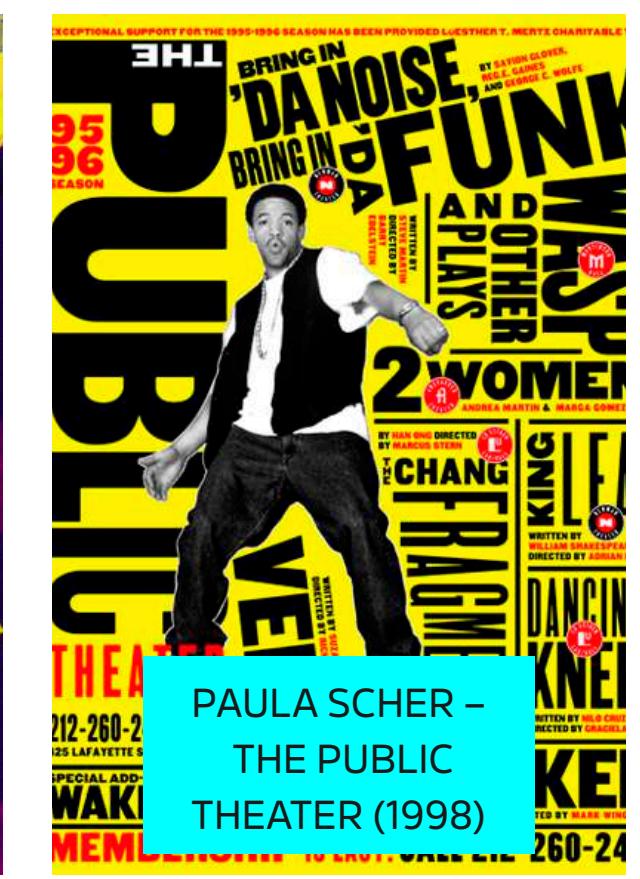
ANDY WARHOL - UNTITLED FROM MARILYN MONROE (1967)

DAVID CARSON - RAYGUN (1998)

TERRY JONES - i-D TO EMIGRE (1982)

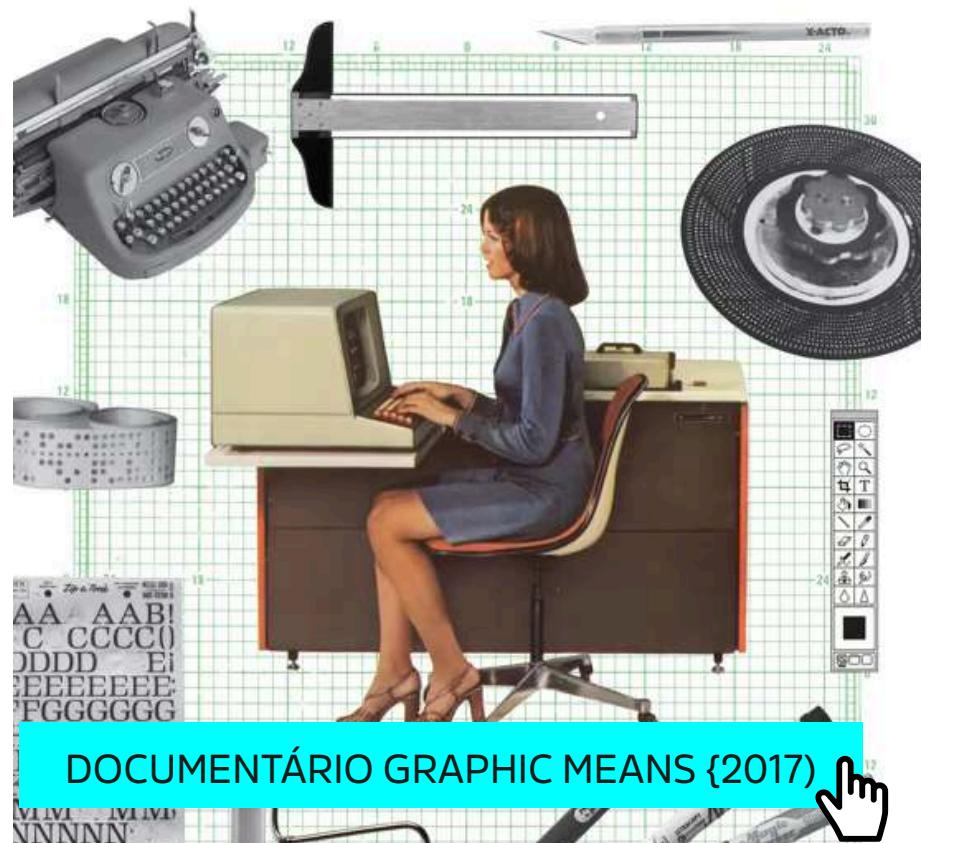

PAULA SCHER - THE PUBLIC THEATER (1998)

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

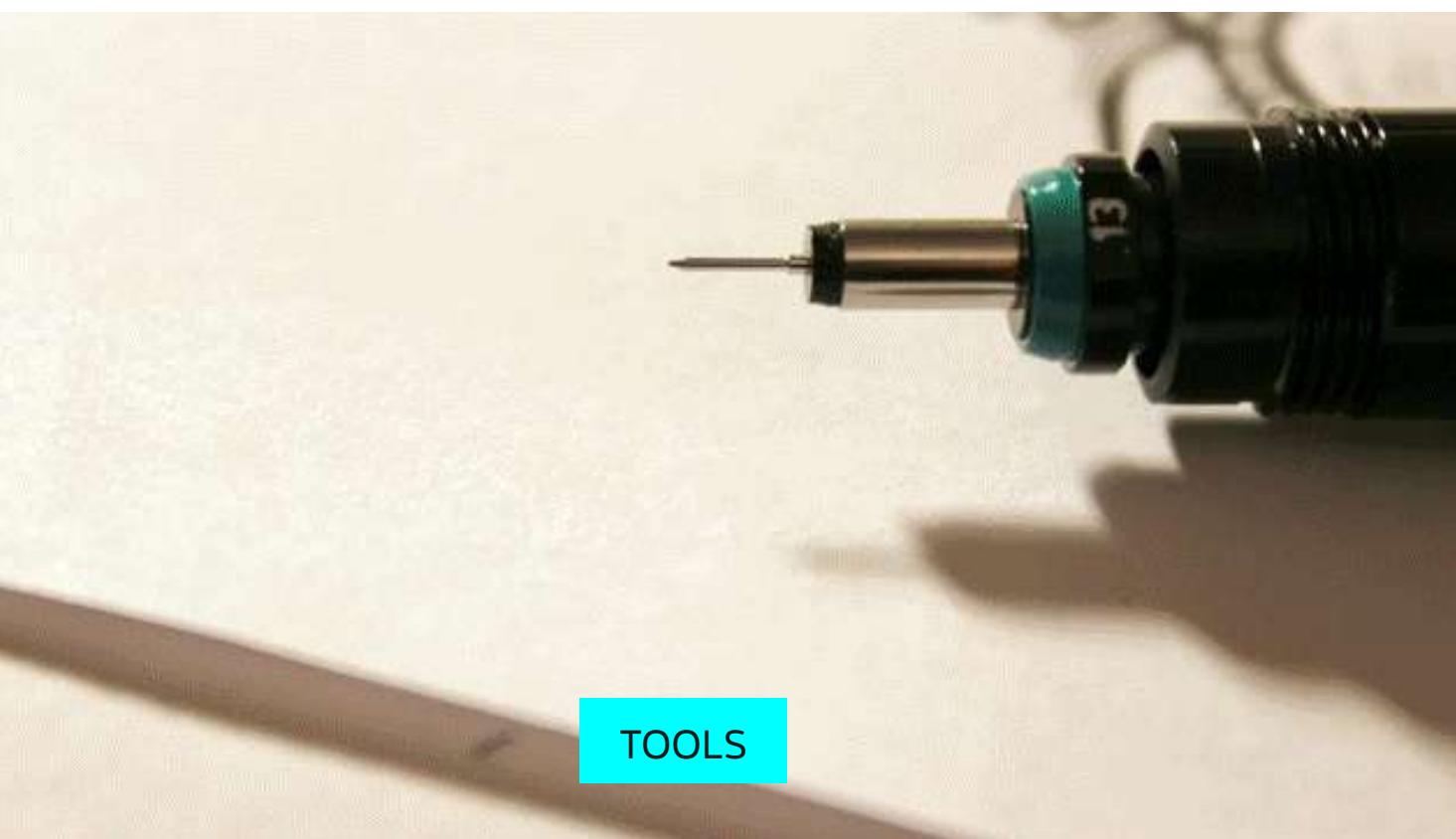
design contemporâneo

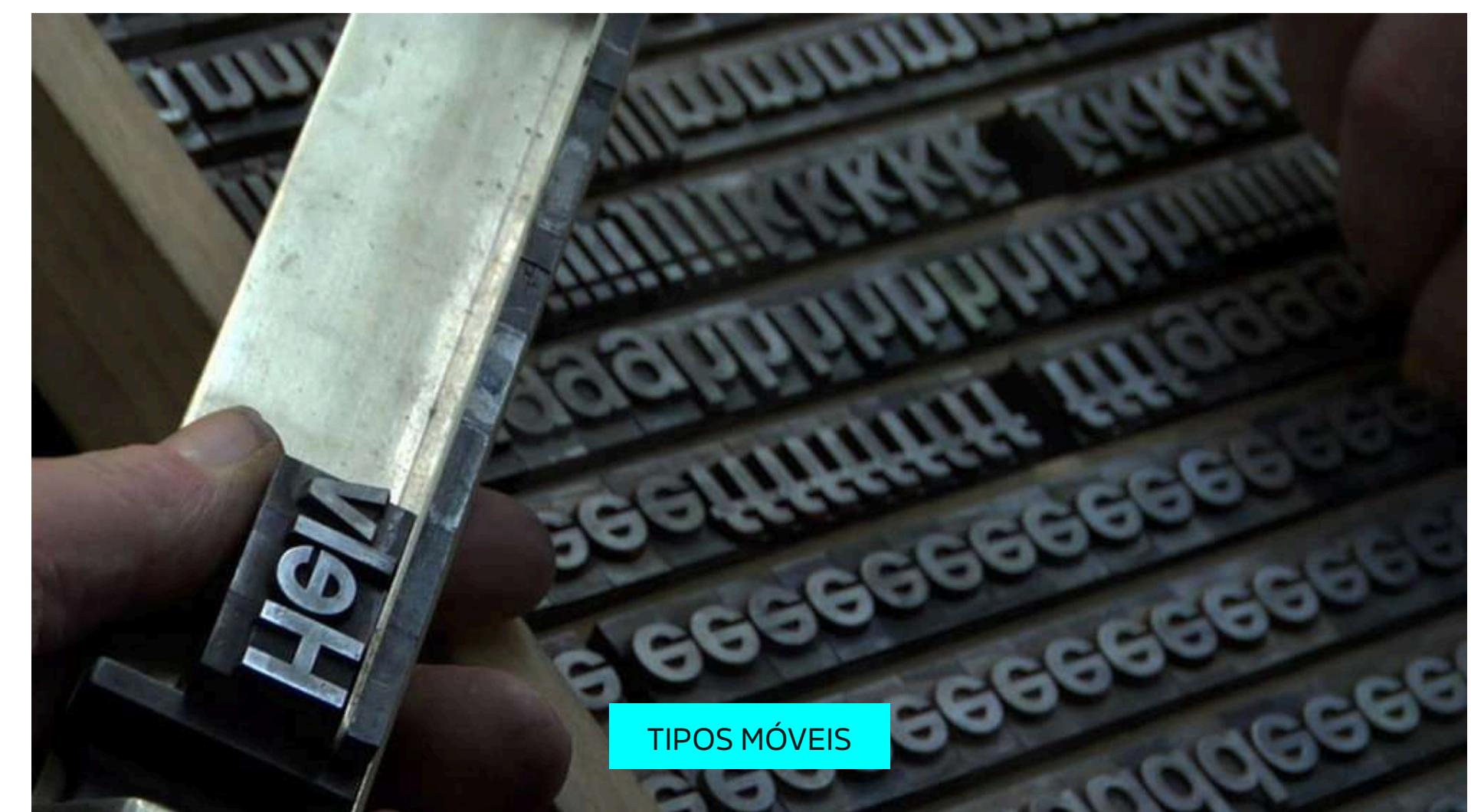
DOCUMENTÁRIO GRAPHIC MEANS {2017}

Antes dos computadores,
o design gráfico era bem
diferente do moderno.
Era um processo totalmente
análogo e físico.

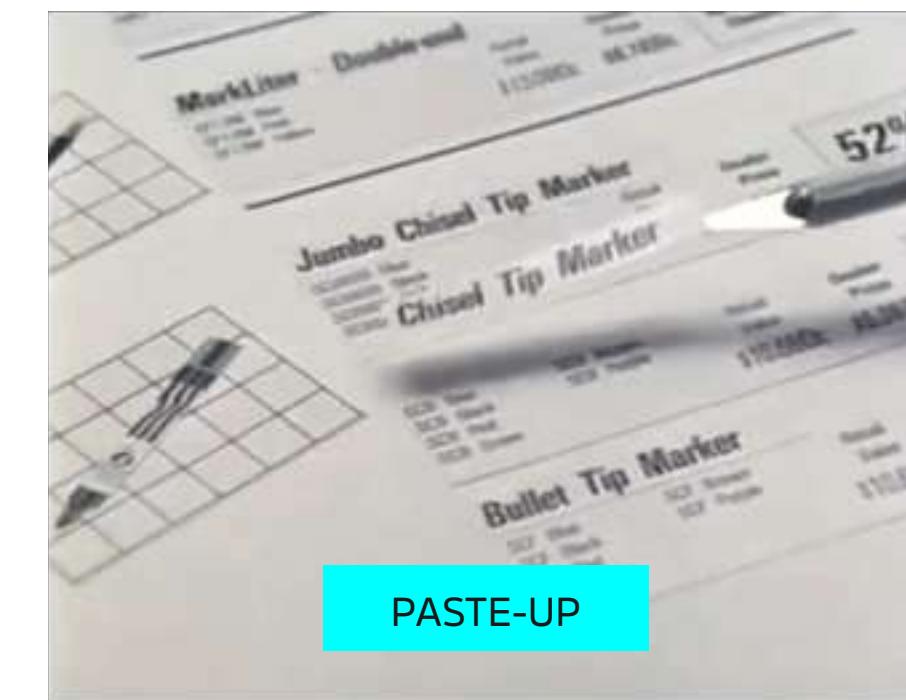
Nos anos 80 o trabalho dos designers gráfico
se assemelhava ao trabalho de artesãos.

TOOLS

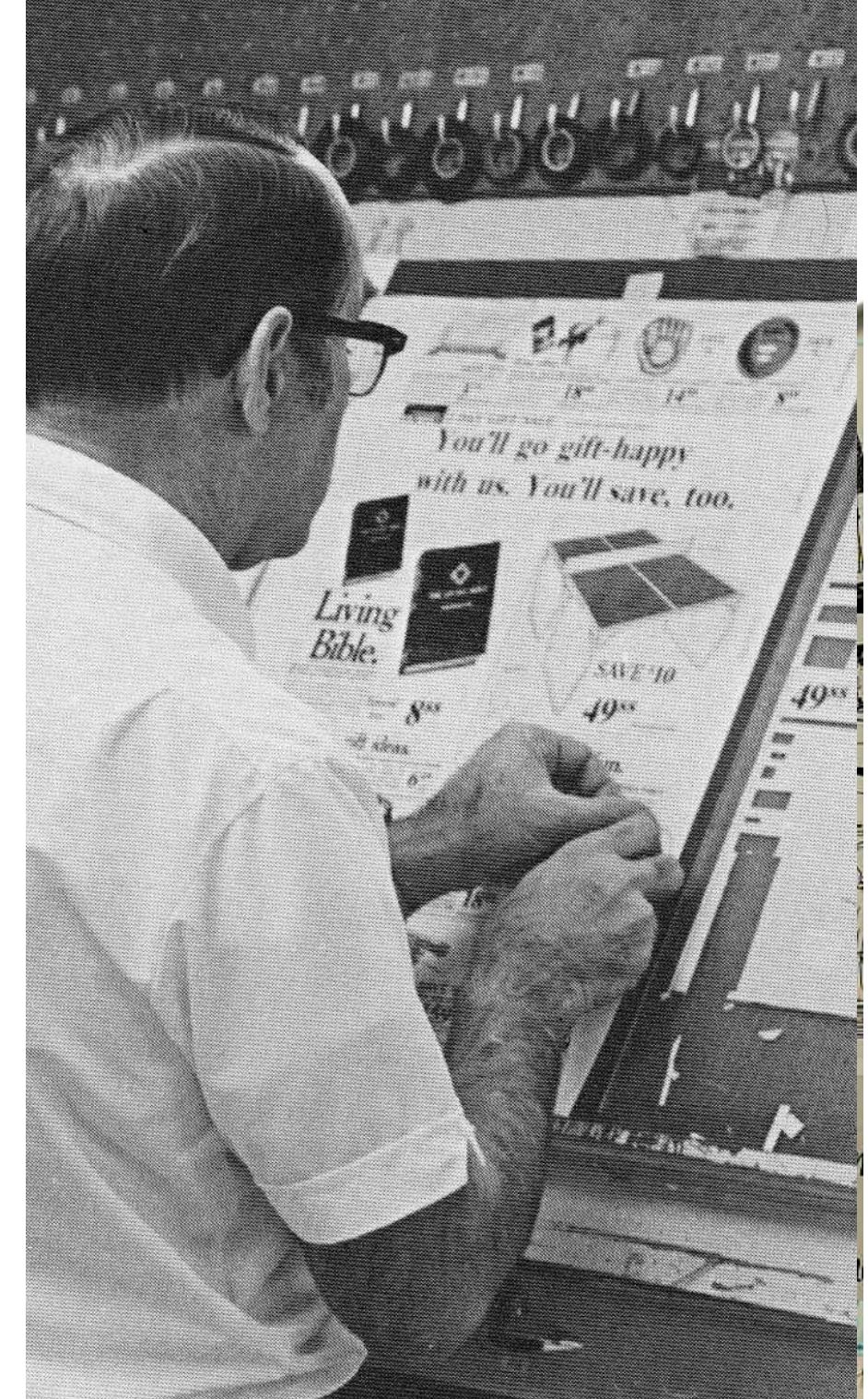
TIPOS MÓVEIS

PASTE-UP

LETRASET

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

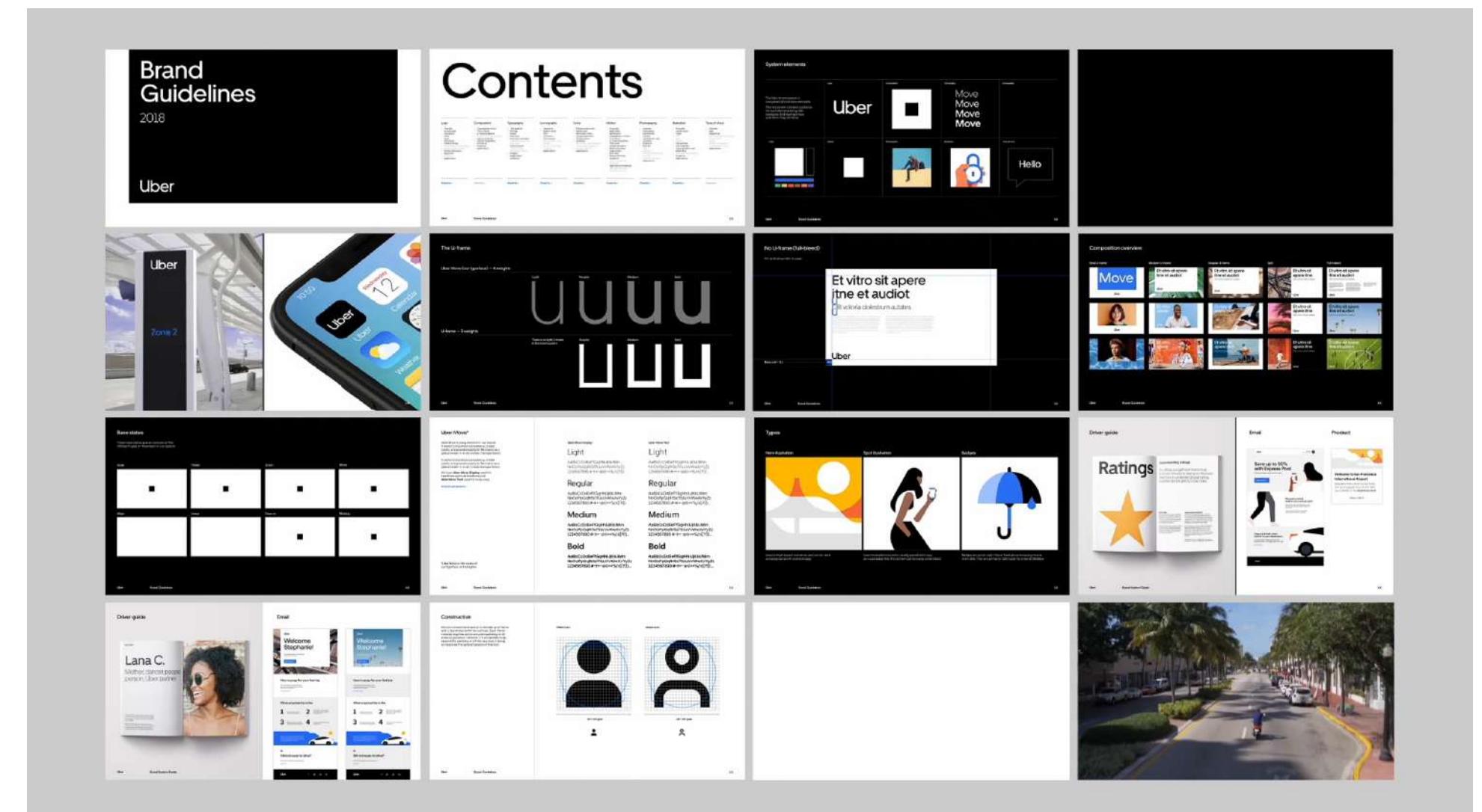
design contemporâneo

O design contemporâneo é totalmente computadorizado. A velocidade e facilidade de execução trouxeram uma roupagem mais emergencial para o design, mas ainda se apoia nos conceitos disseminados pelos modernistas e a preocupação do movimento art's and craft.

**O momento é de transição.
As necessidades de uma
marca mudaram, assim
como os conhecimentos
necessários para sua
criação.**

Hoje devemos pensar em interações e aplicações ainda mais alinhadas ao branding, contexto e público alvo.

A história do
design gráfico é
assumidamente
anacrônica.

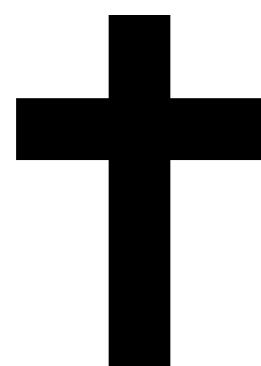

ANDRÉ STOLARSKI

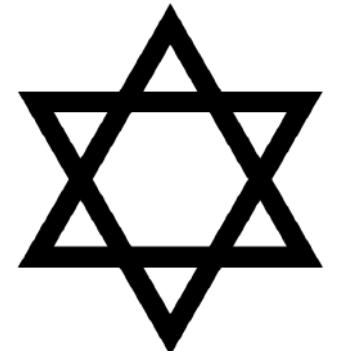
história do design de marcas

HISTÓRIA DO DESIGN DE MARCAS

Durante a história da humanidade, utilizamos **símbolos** para representar realidades complexas. Símbolos relacionados à religião, têm êxito há milhares de anos na representação dessas ideias.

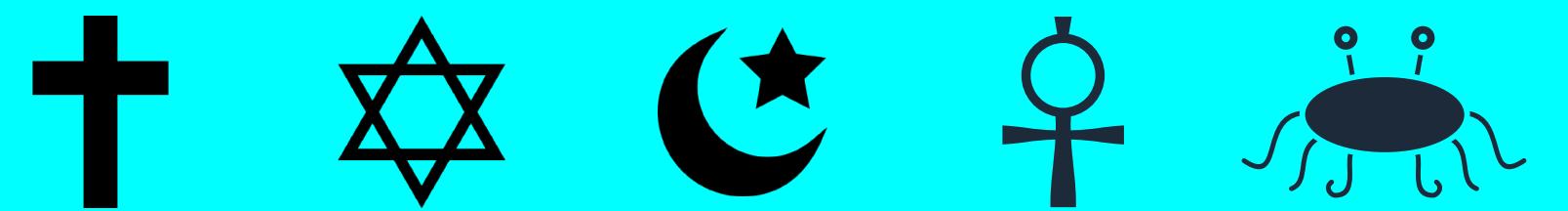
Não é uma marca a **cruz cristã** criada há mais de dois mil anos?

Ou a **Estrela de Davi** judaica?

Ou então a **estrela e o crescente** dos muçulmanos?

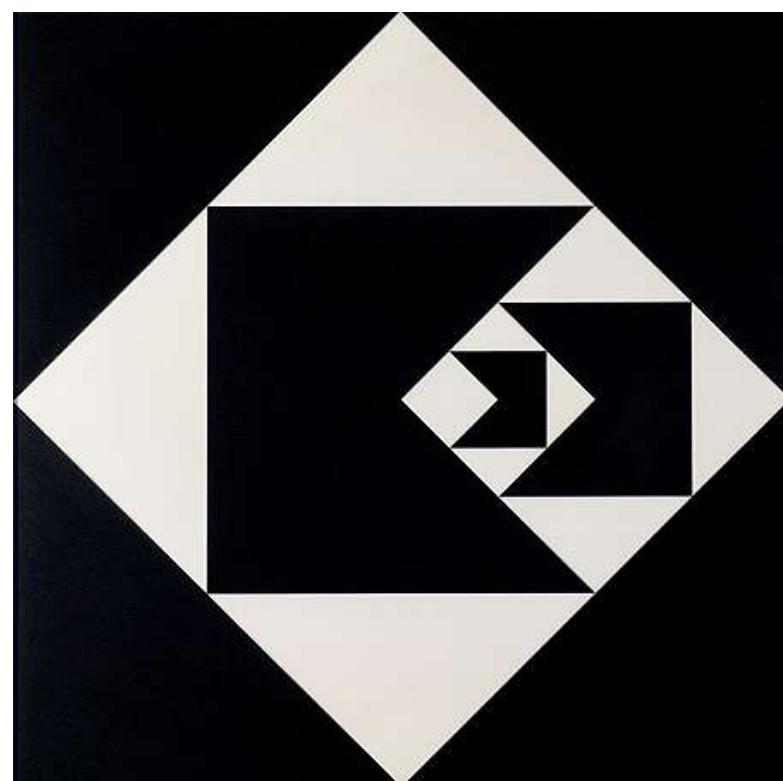
Todos esses símbolos tem elementos de marcas contemporâneas: referência a algo etéreo, impossível de comunicar com palavras, mas associado a uma forma de se comportar, viver ou ser.

Nesse sentido, muitas marcas modernas utilizam mensagens de evolução pessoal e de espírito comunitário, tradicionalmente associadas ao culto espiritual.

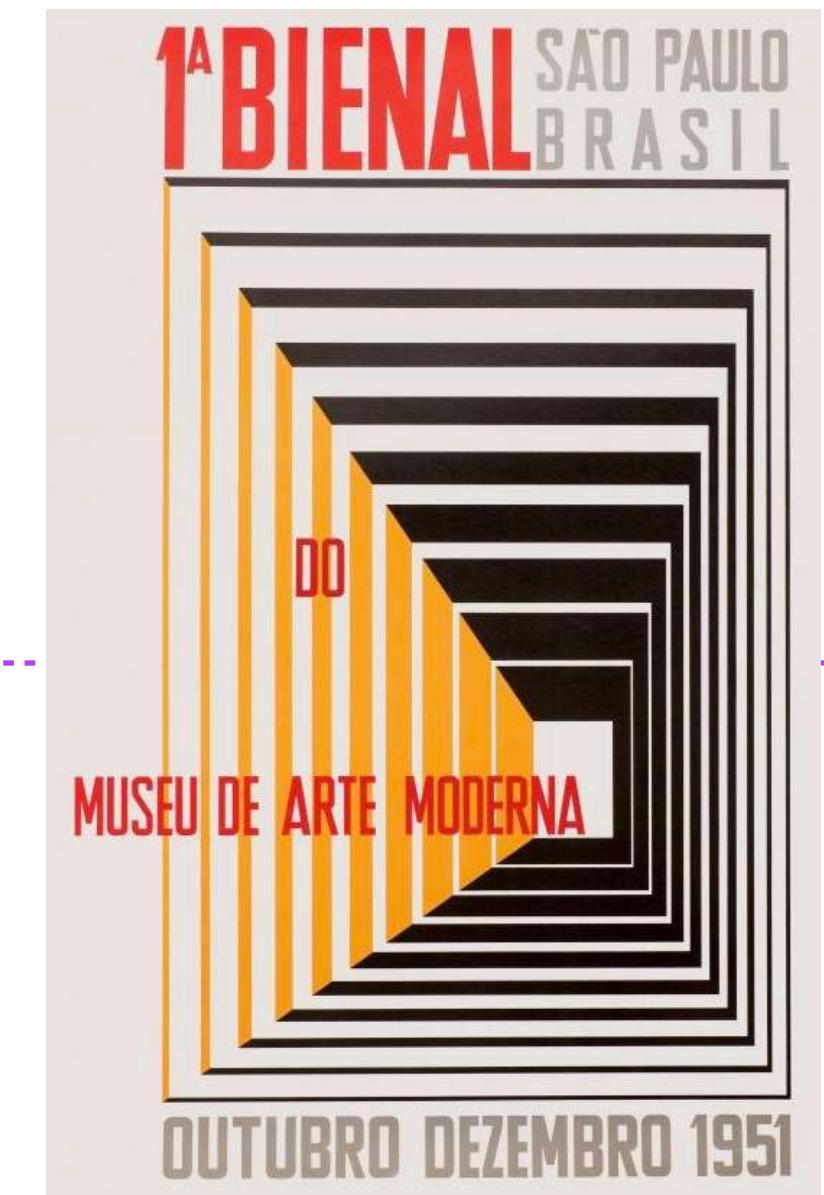
HISTÓRIA DO DESIGN DE MARCAS

No Brasil a área só começa a ser tratada como especialidade diferenciada a partir da criação do primeiro escritório de design no país, o **Forminform**, por **Ruben Martins e Geraldo de Barros** em parceria com a participação de **Alexandre Wollner** após sua volta da Europa em 1958.

O escritório de **Aloísio Magalhães, PVDI - programação visual desenho industrial**, domina o cenário do design corporativo com negócios com o governo. O PVDI foi responsável pelo desenvolvimento das cédulas de cruzeiro, que começam a circular em 1970.

geraldo de barros

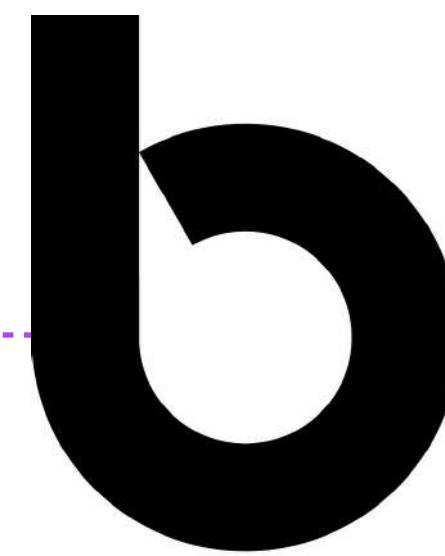
antonio maluf

1951

alexandre wollner

1958

bozzano

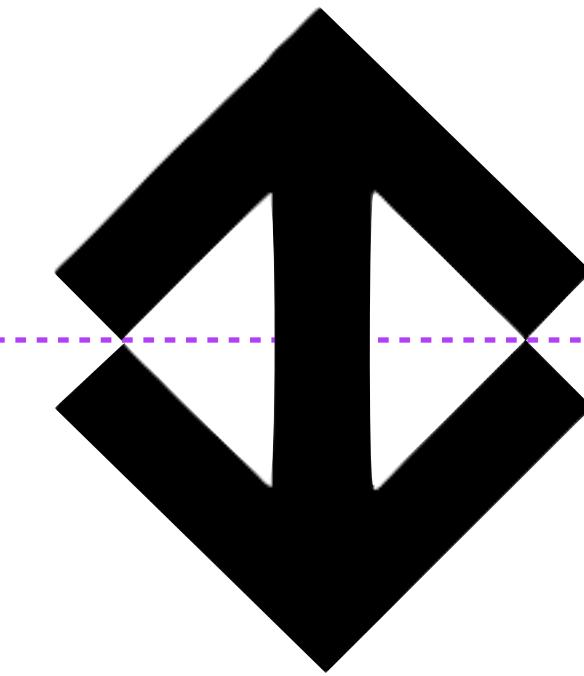
ruben martins

1960

aloísio magalhães

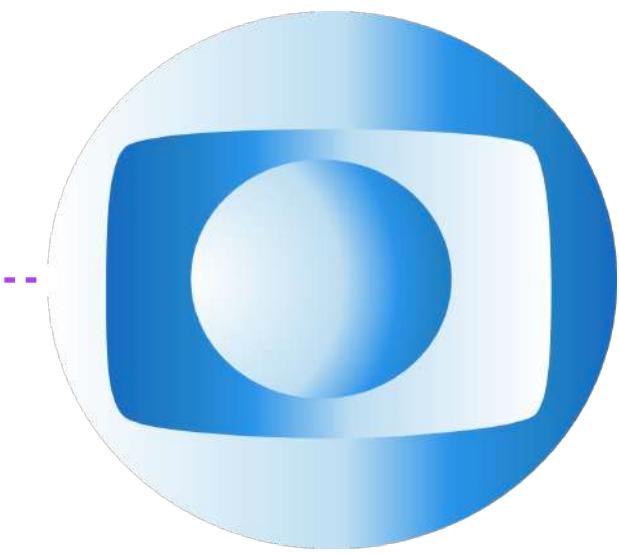
1967

cauduro e martino

1965

banespa

cauduro e martino

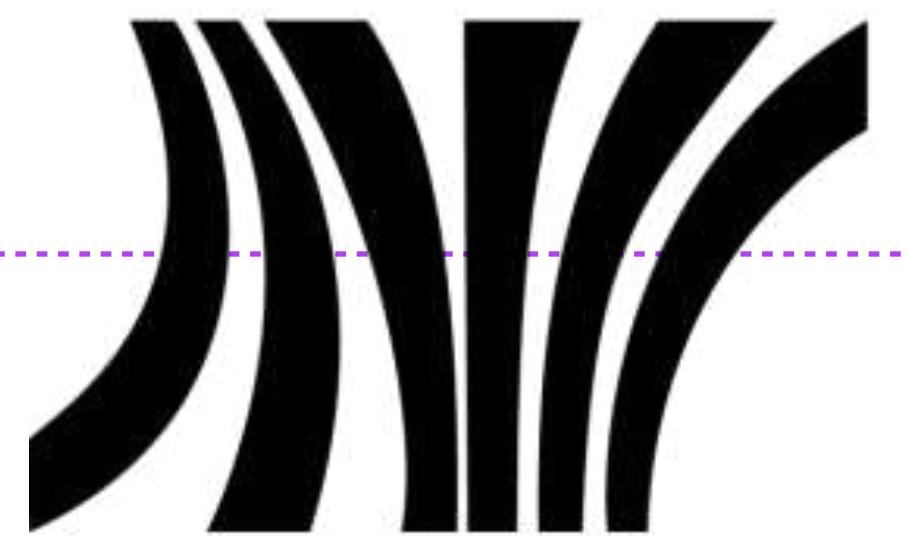
1975

hans donner

1974

*hugo kovadloff com assessoria
de alexandre wollner*

1979

emilie chamie

1981

hugo kovadloff

1986

rafic farah

1986

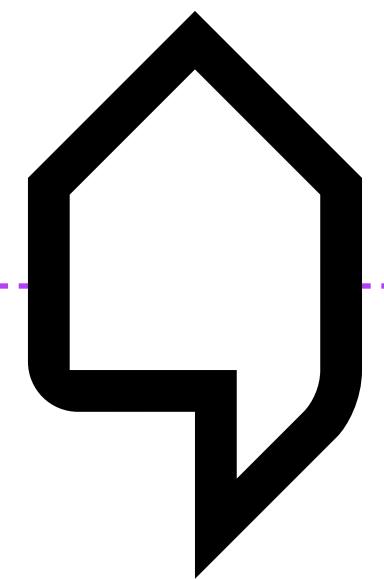
cauduro e martino

1991

Academia de Filmes

1994

andré stolarski

2007

youse

ana couto

2015

tátil design

2016

foresti design

2019

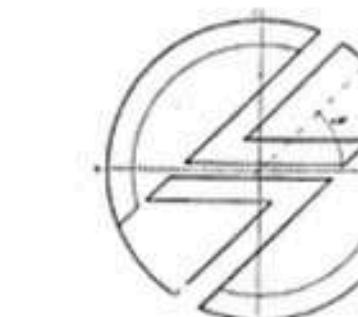
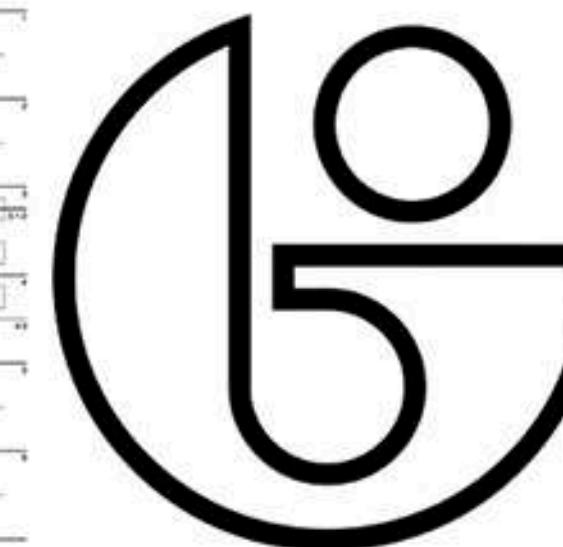
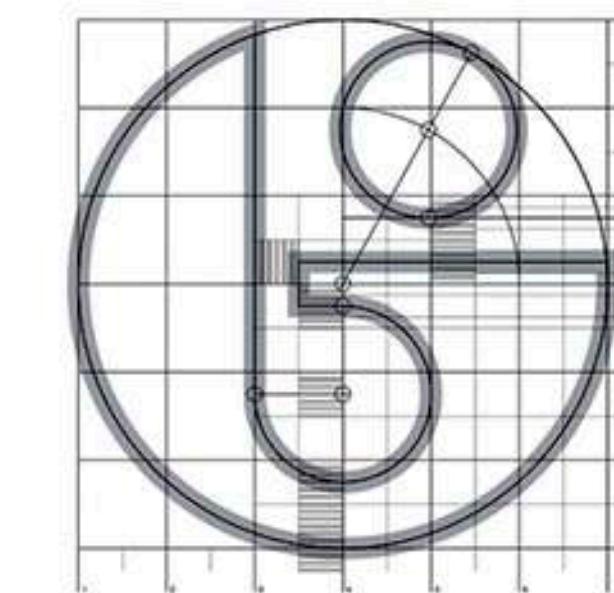
**grandes nomes do
design de marca**

GRANDES NOMES

RAYMOND LOEWY

GRANDES NOMES

Petrobrás, 1964

Bienal SP, 1965

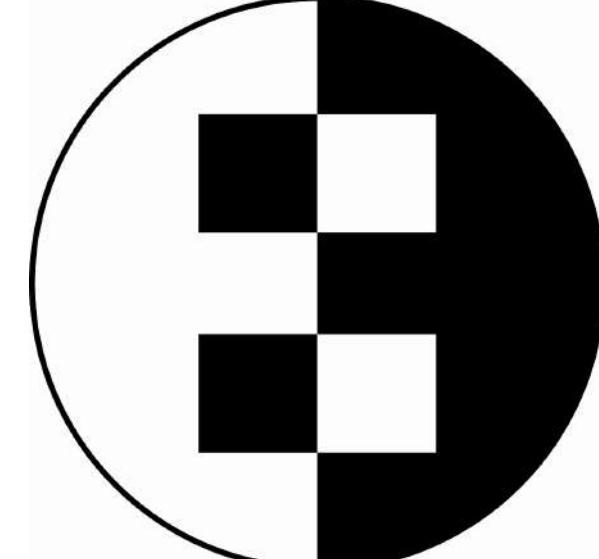
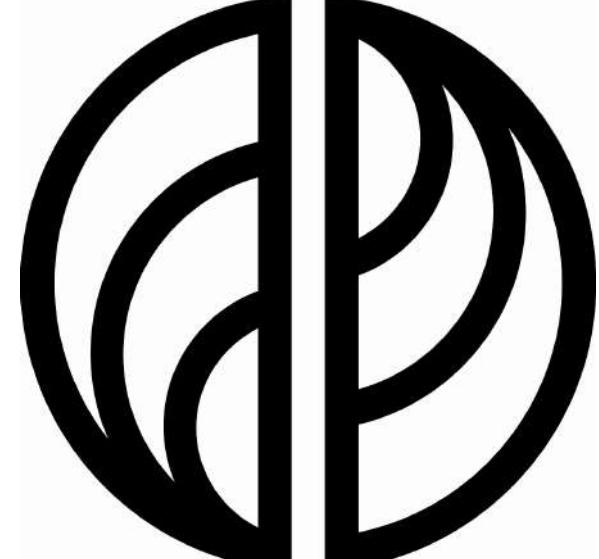
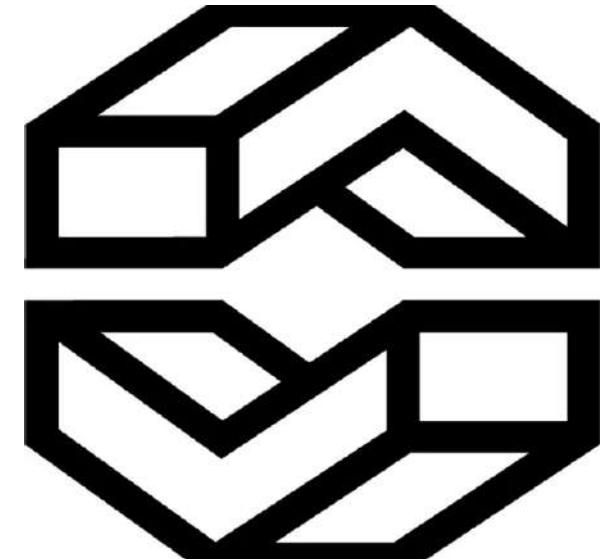
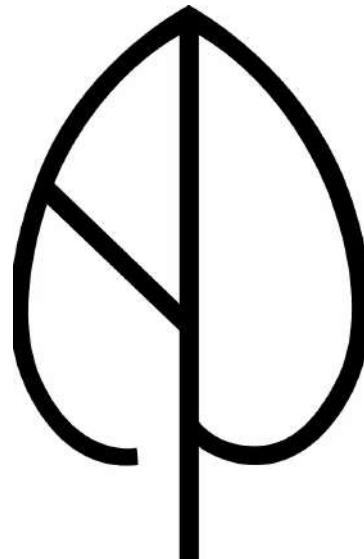
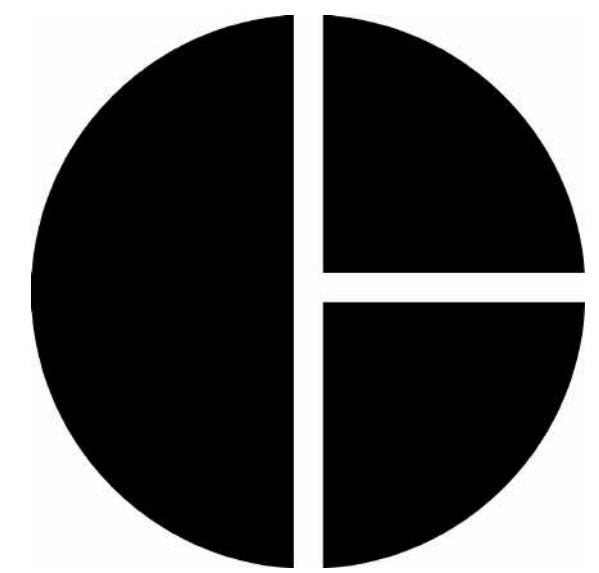
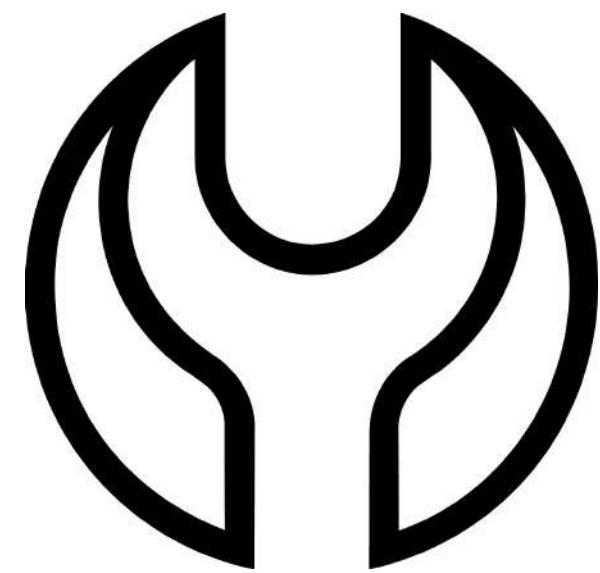
Globo, 1965

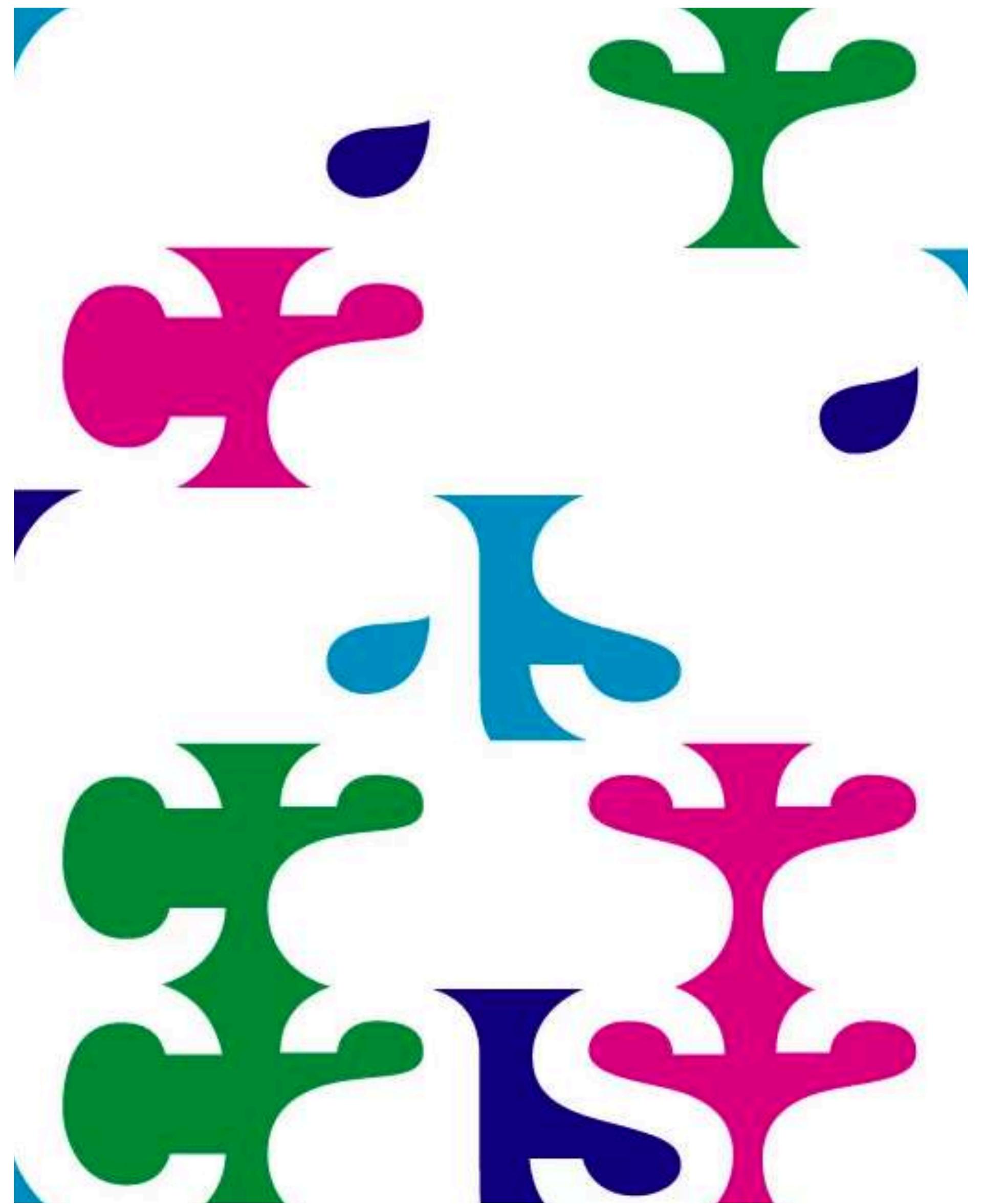
ALOISIO MAGALHÃES

GRANDES NOMES

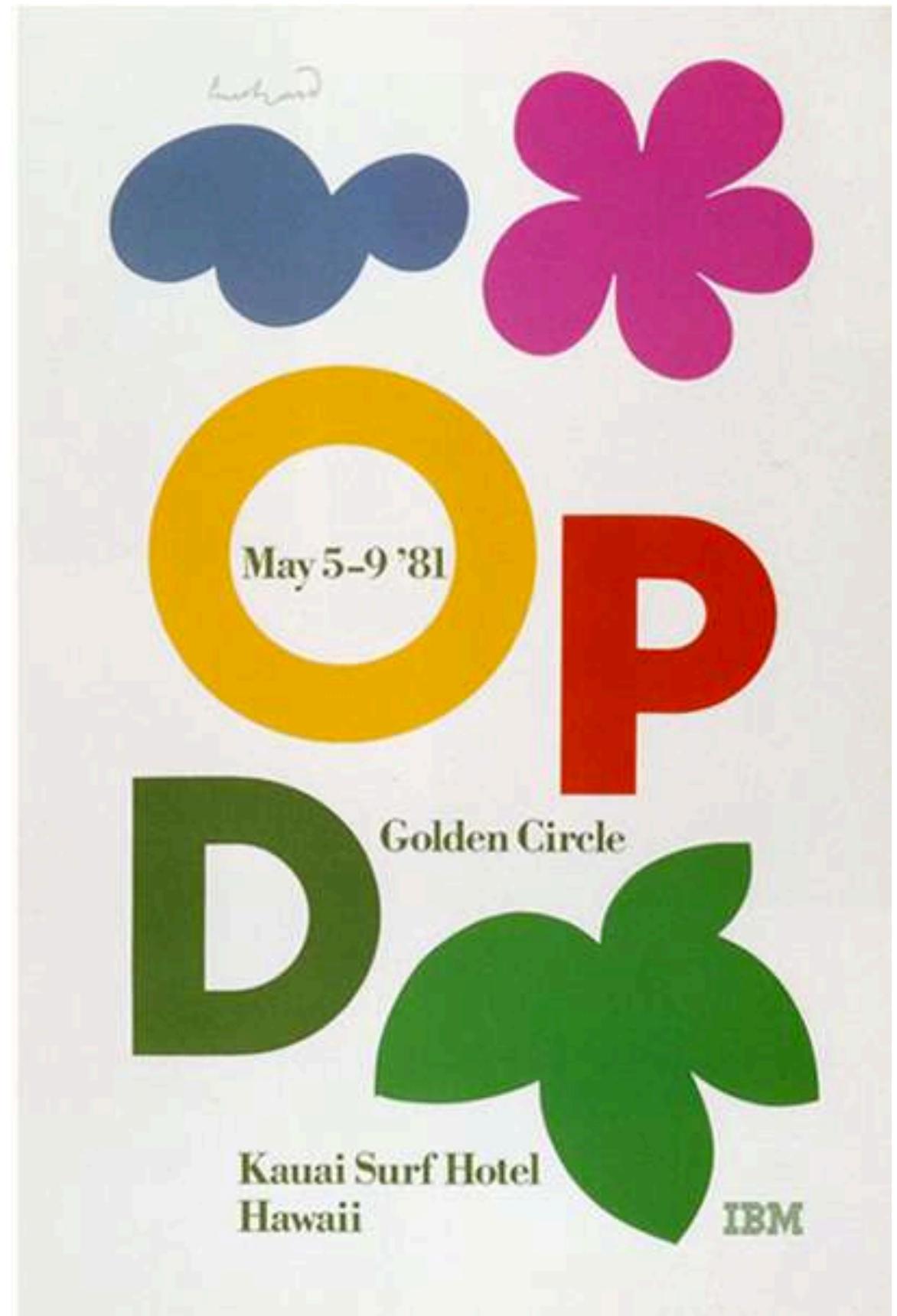
b
bozzano

RUBEN MARTINS

GRANDES NOMES

PAUL RAND

GRANDES NOMES

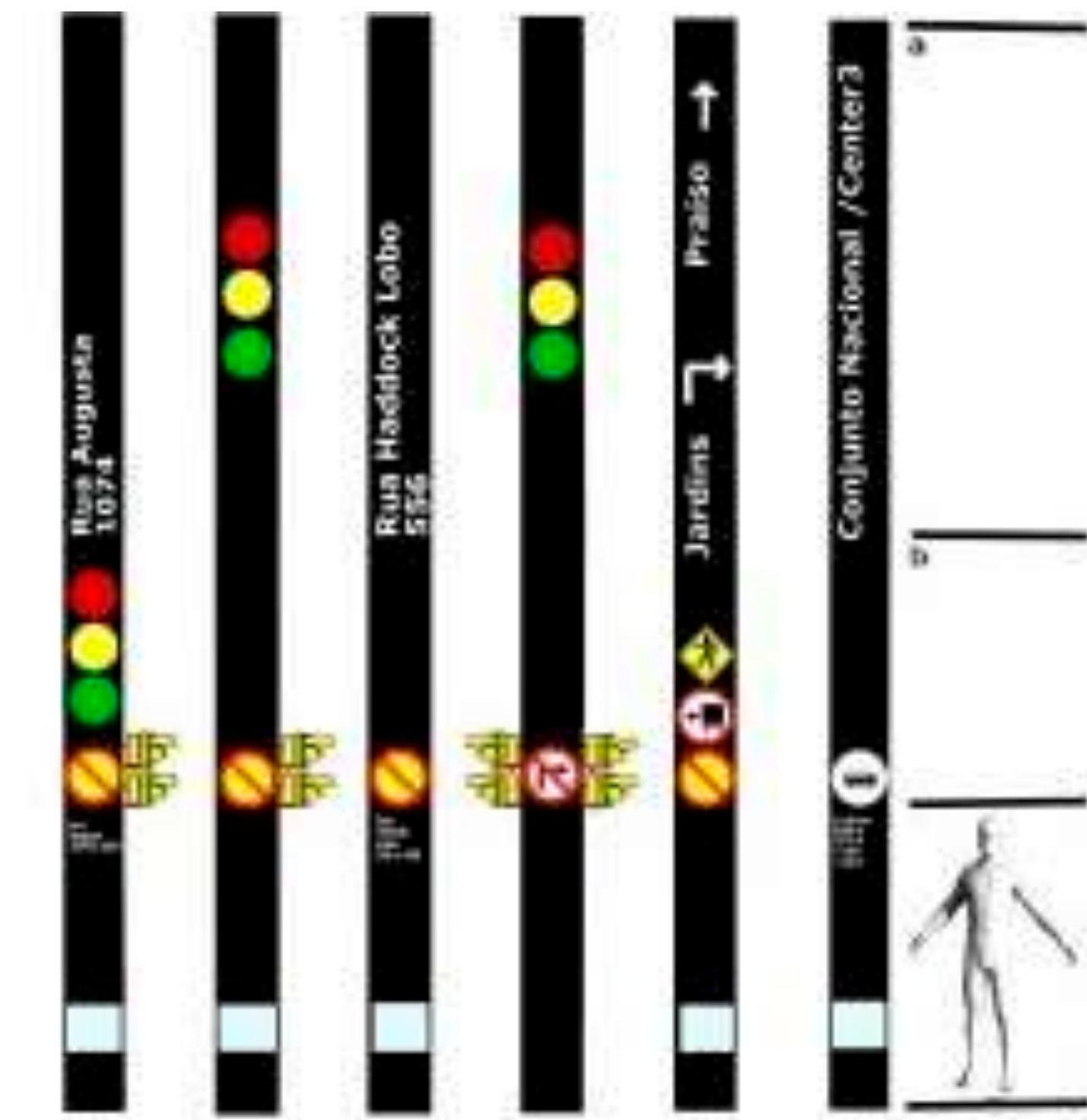
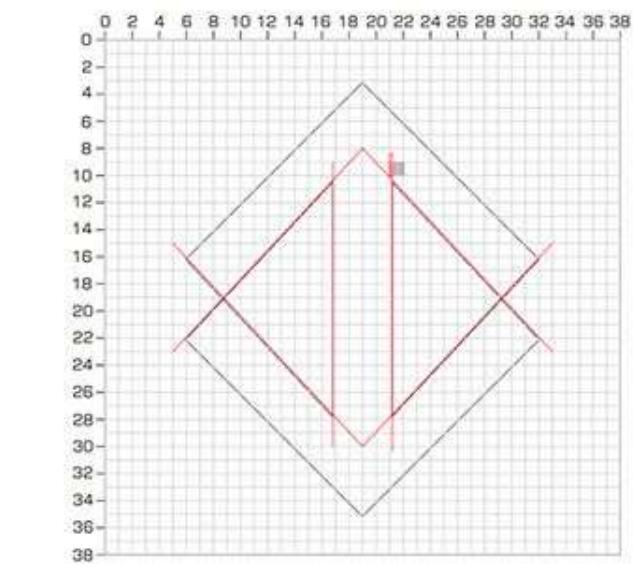
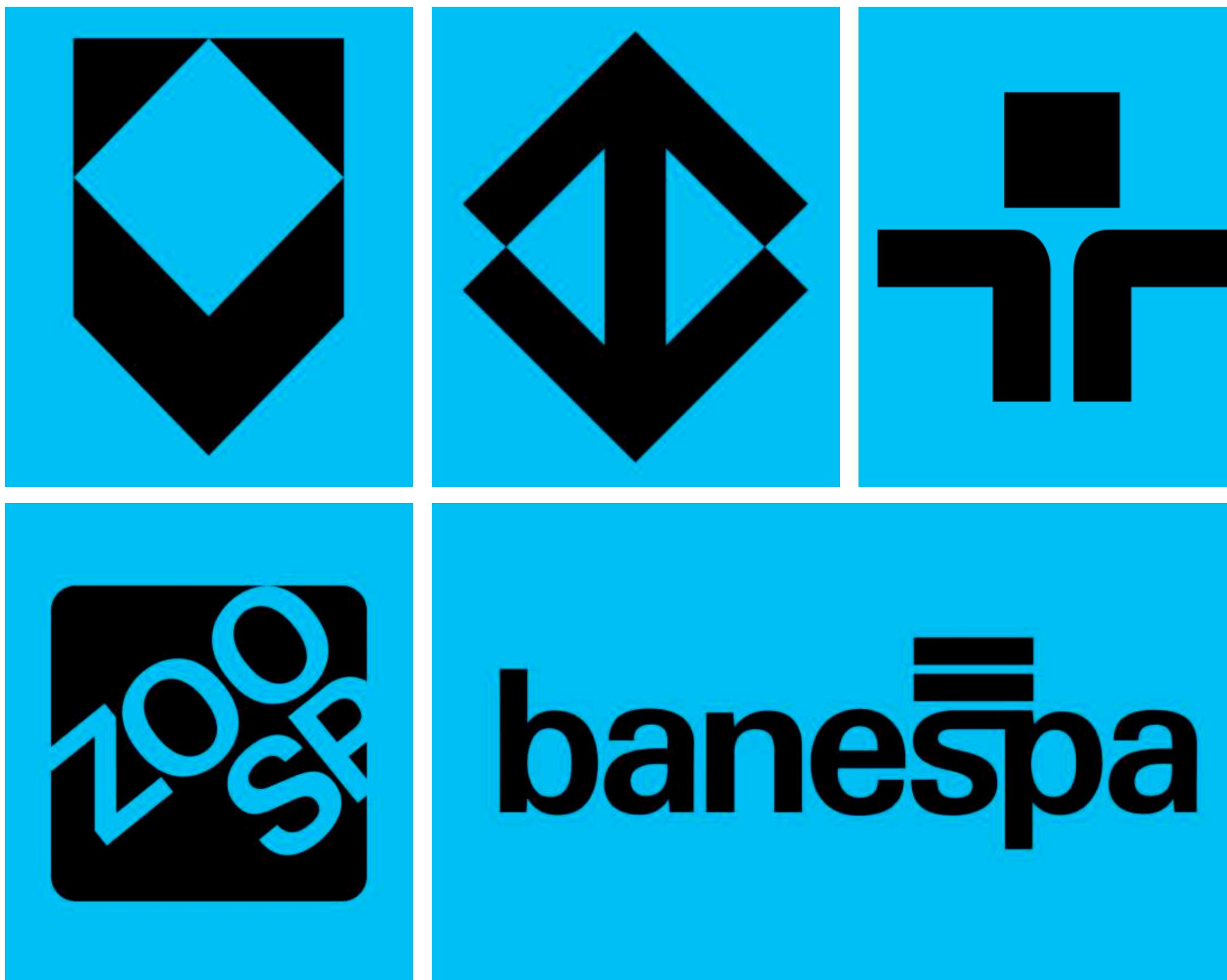
ALEXANDRE WOLLNER

GRANDES NOMES

SAUL BASS

GRANDES NOMES

CAUDURO E MARTINO

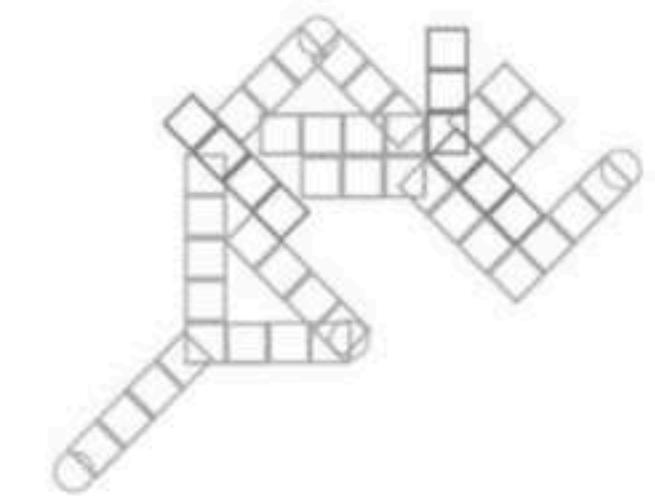
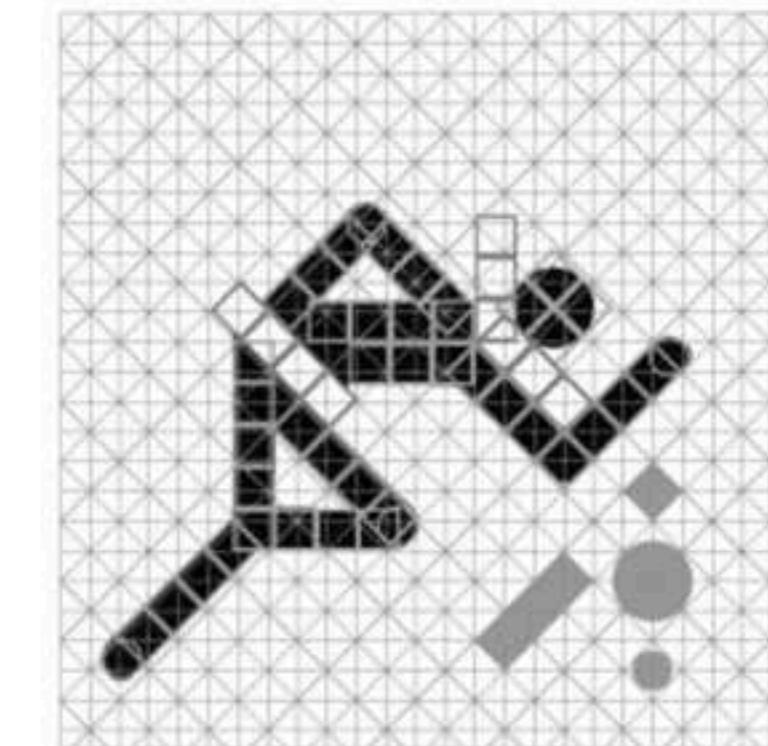
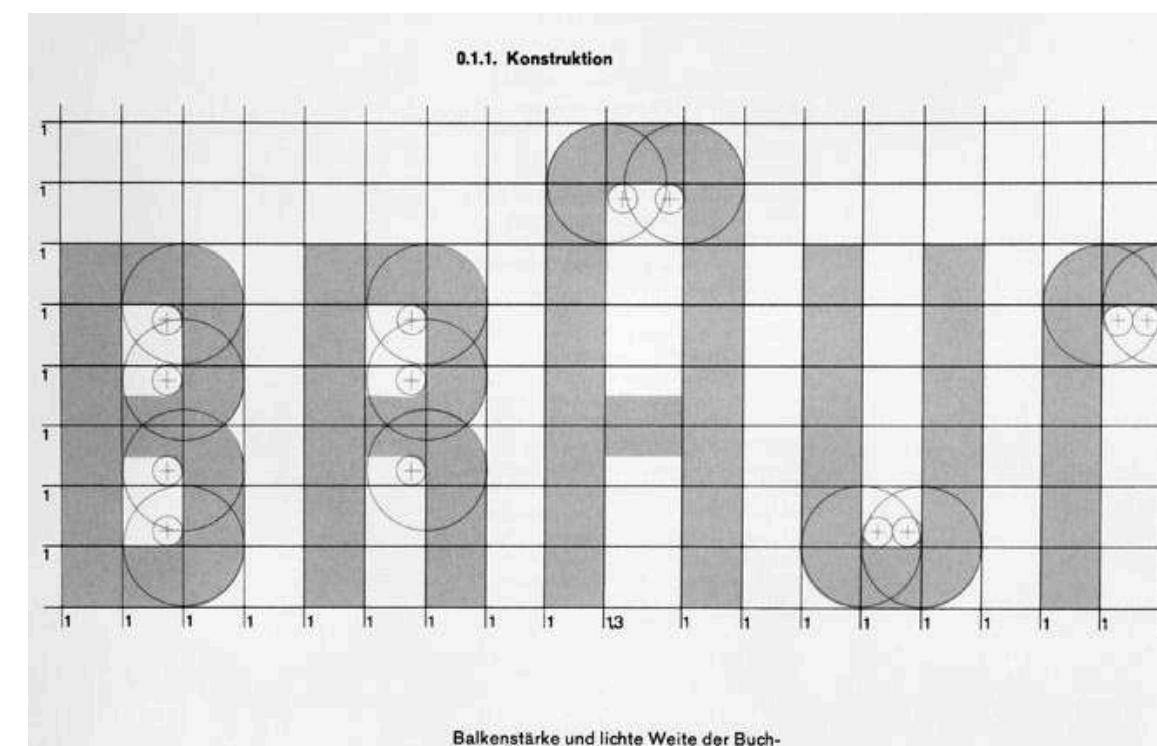
GRANDES NOMES

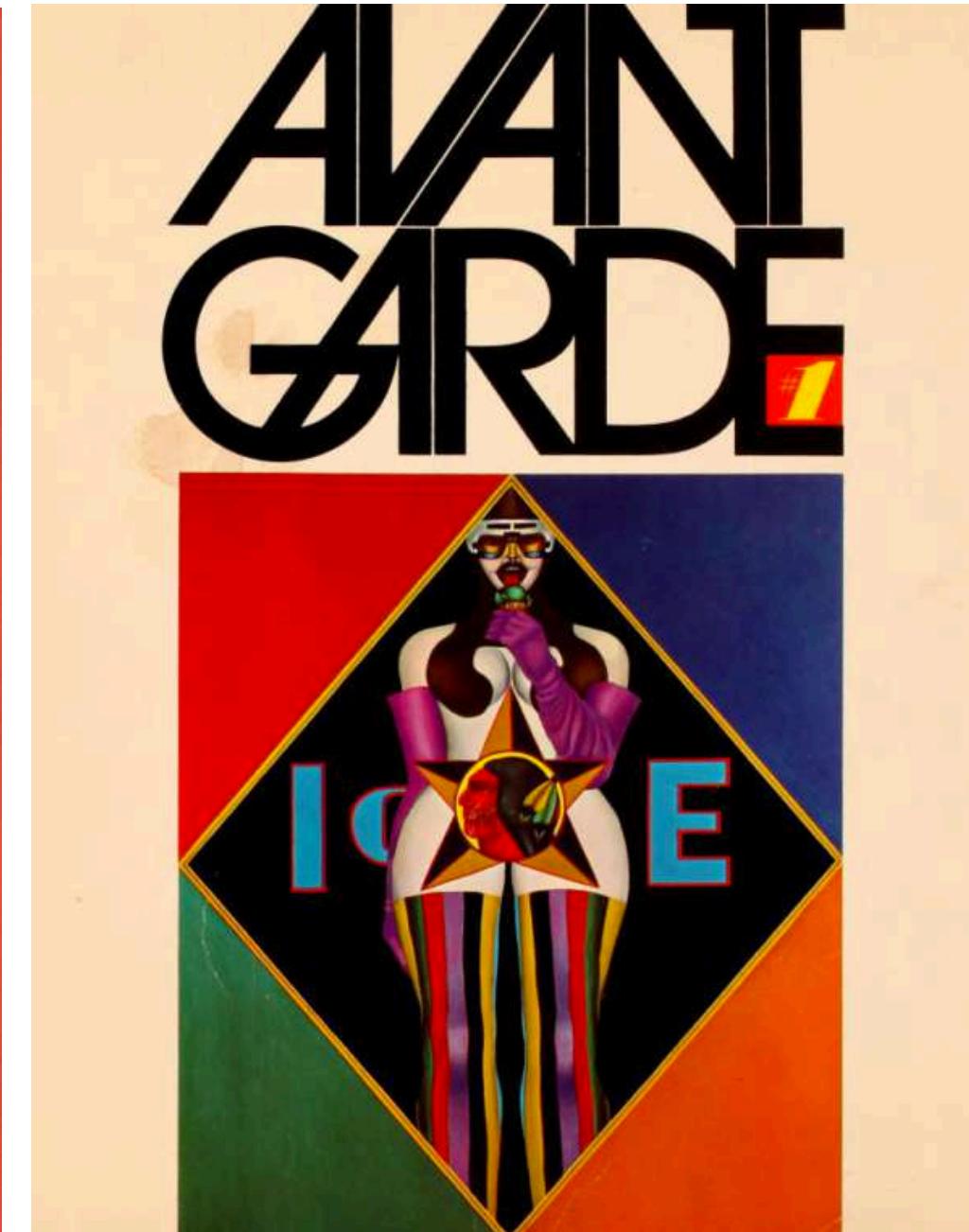
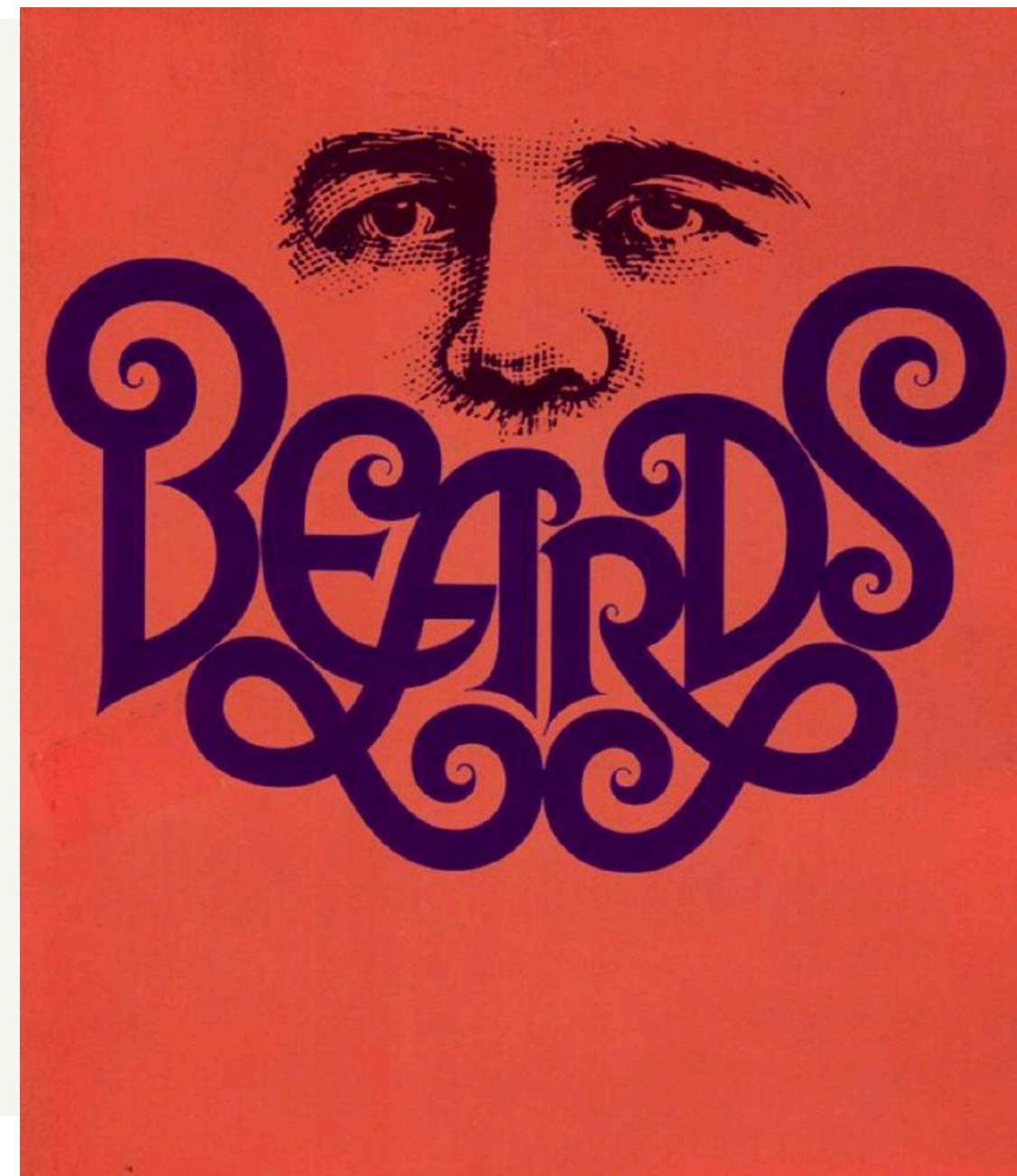
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

OTL AICHER

GRANDES NOMES

HERB LUBALIN

GRANDES NOMES

Fight
against the
ugliness.

Mobil

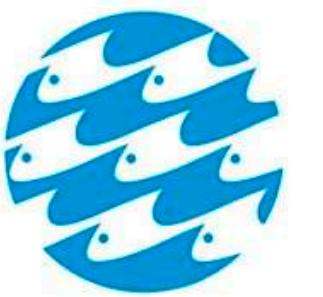

DUCATI

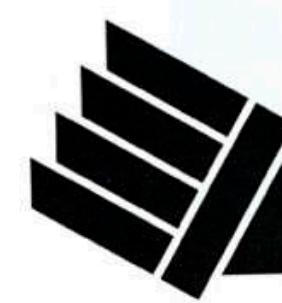
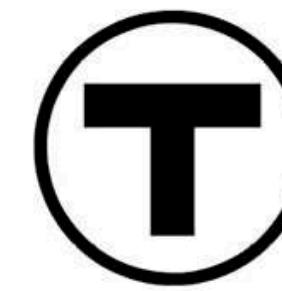
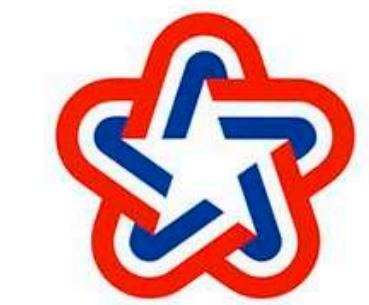
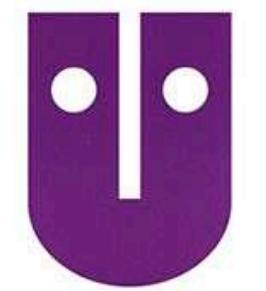
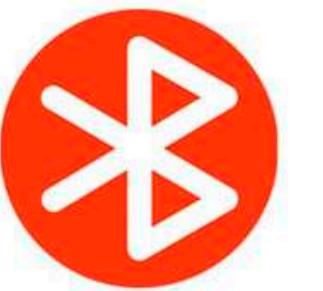
MASSIMO VIGNELLI

GRANDES NOMES

XEROX

BARNEYS
NEW YORK

CHERMAYEFF & GEISMAR

GRANDES NOMES

Bradesco

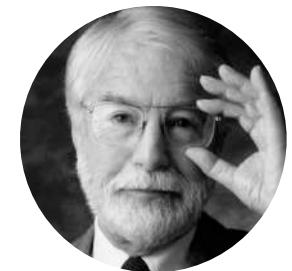
Alitalia

Levi's®

FedEx®

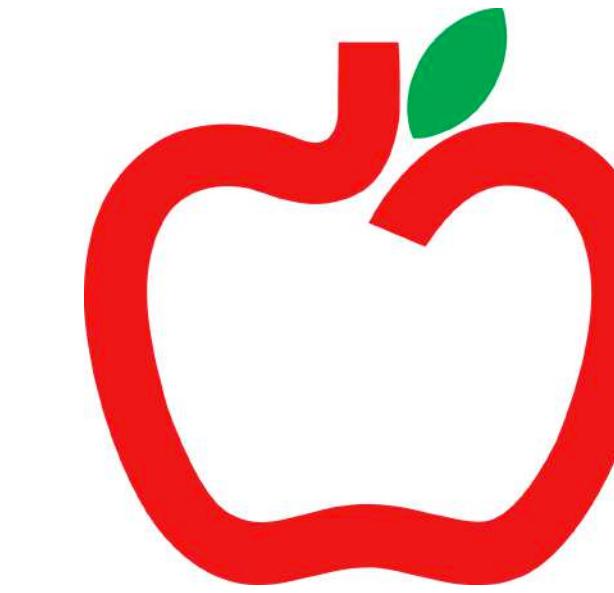
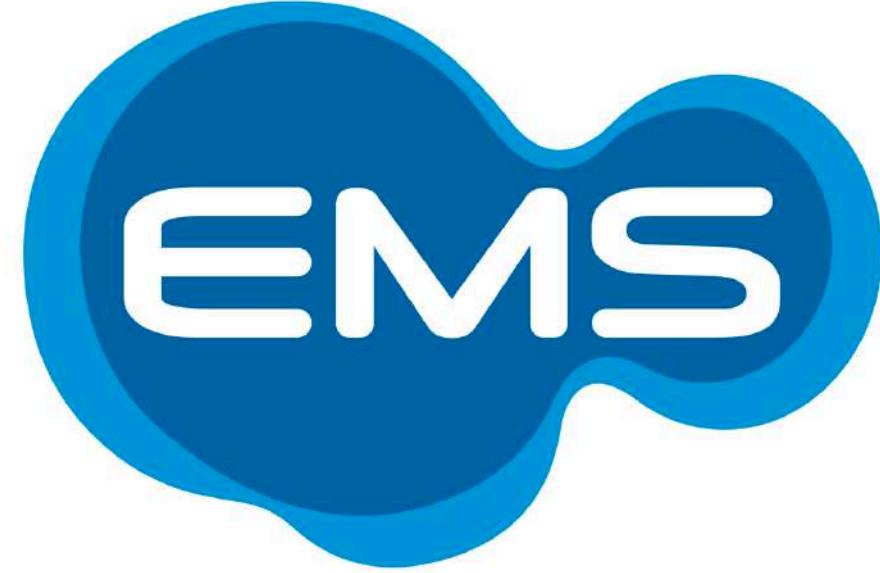
Marlboro

WALTER LANDOR

GRANDES NOMES

HUGO KOVADLOFF

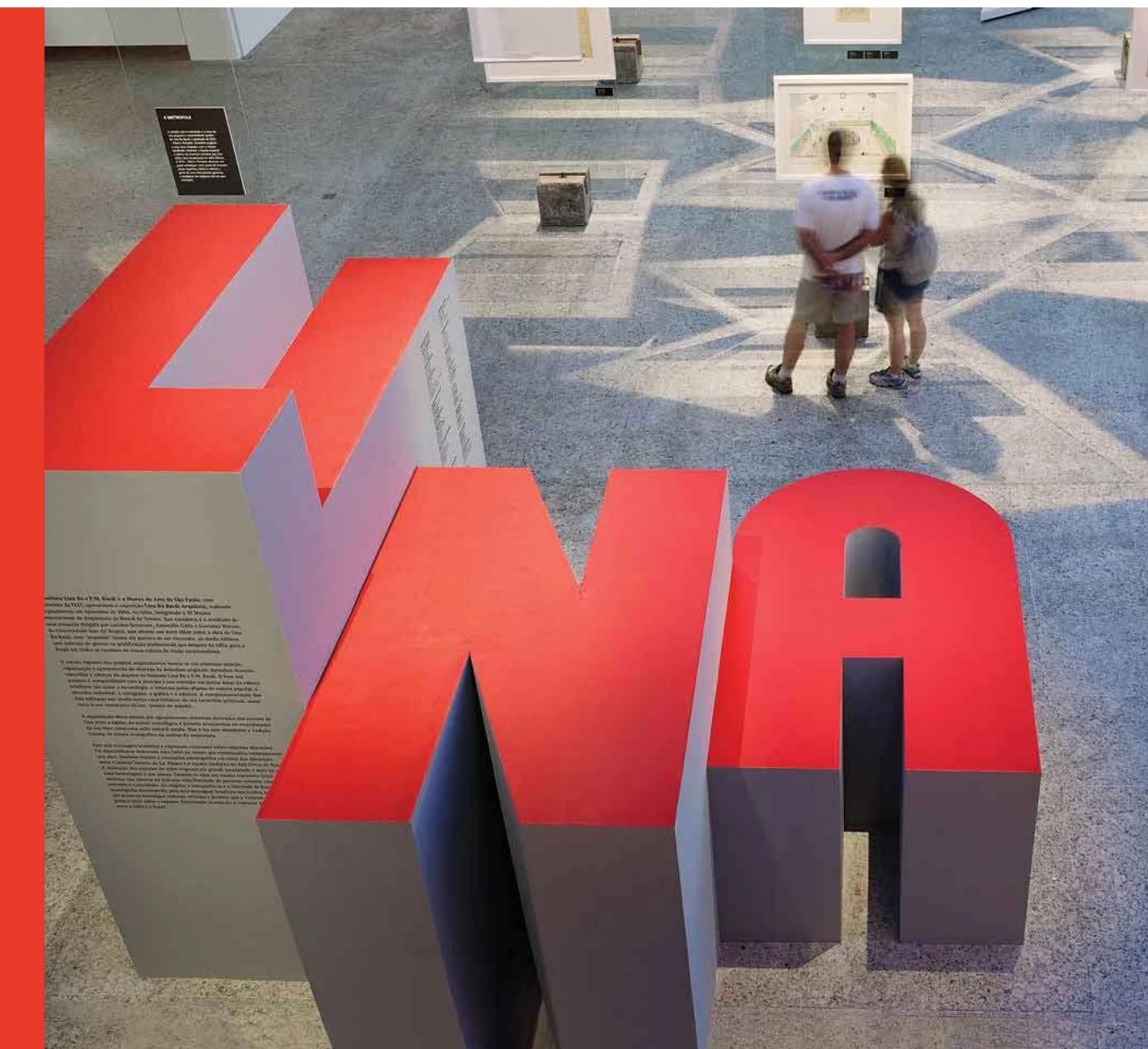
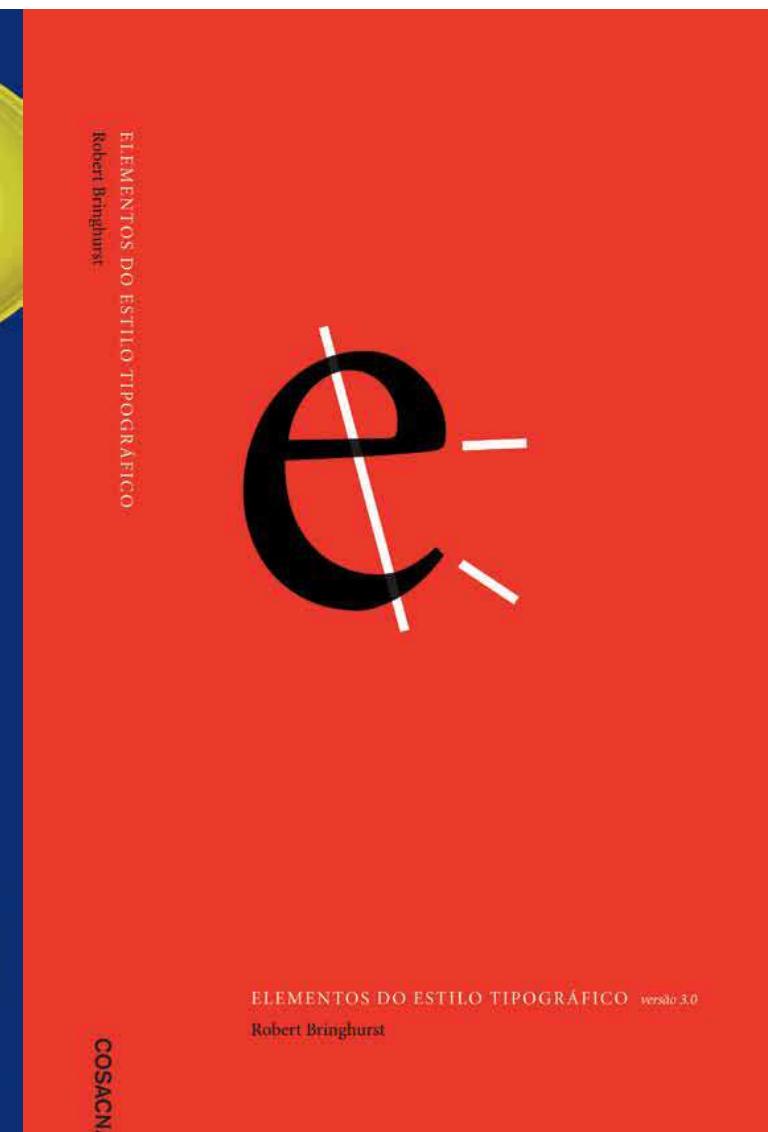
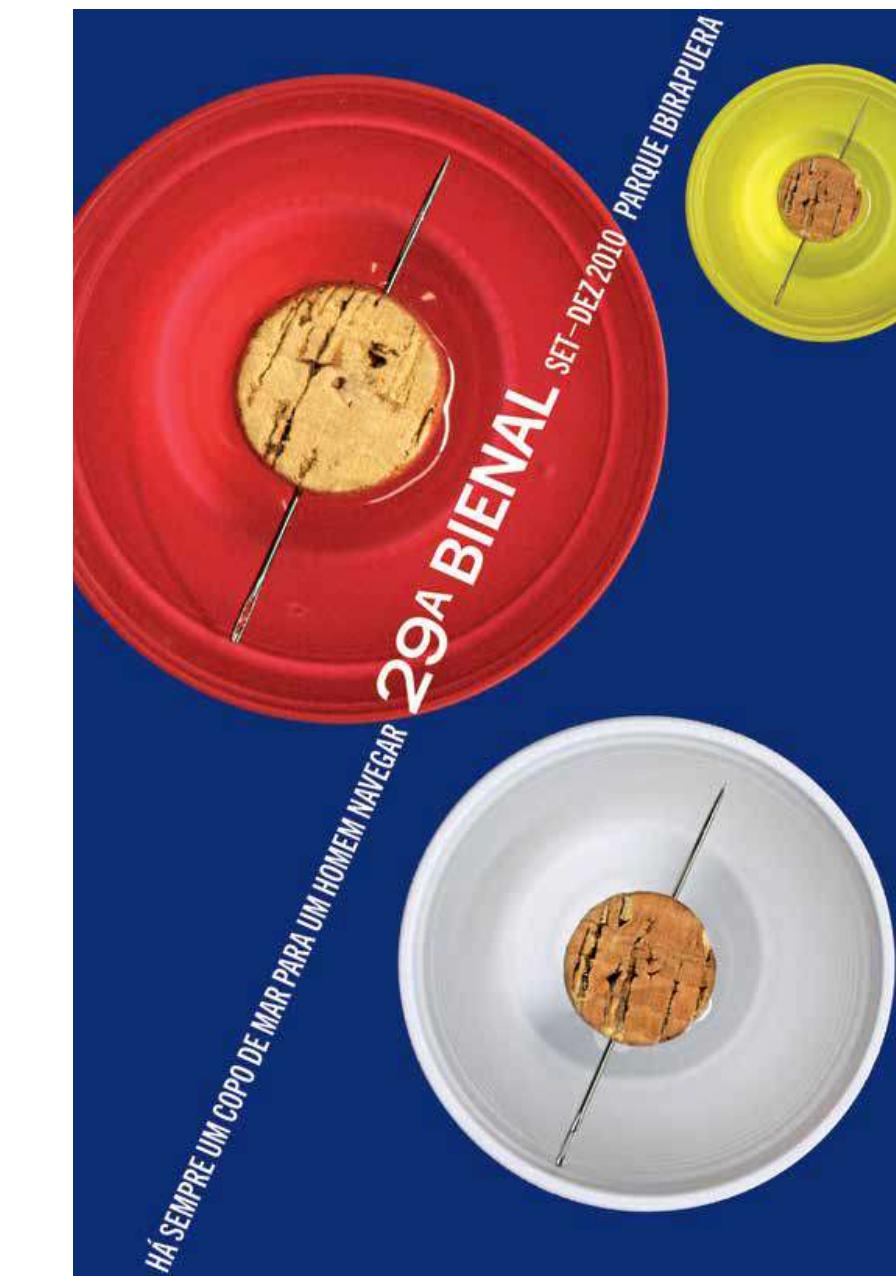
SAO / DPZ

GRANDES NOMES

ANDRÉ STOLARSKI

TECNOPOP

GRANDES NOMES

citibank®

Windows 8

SHAKE SHACK

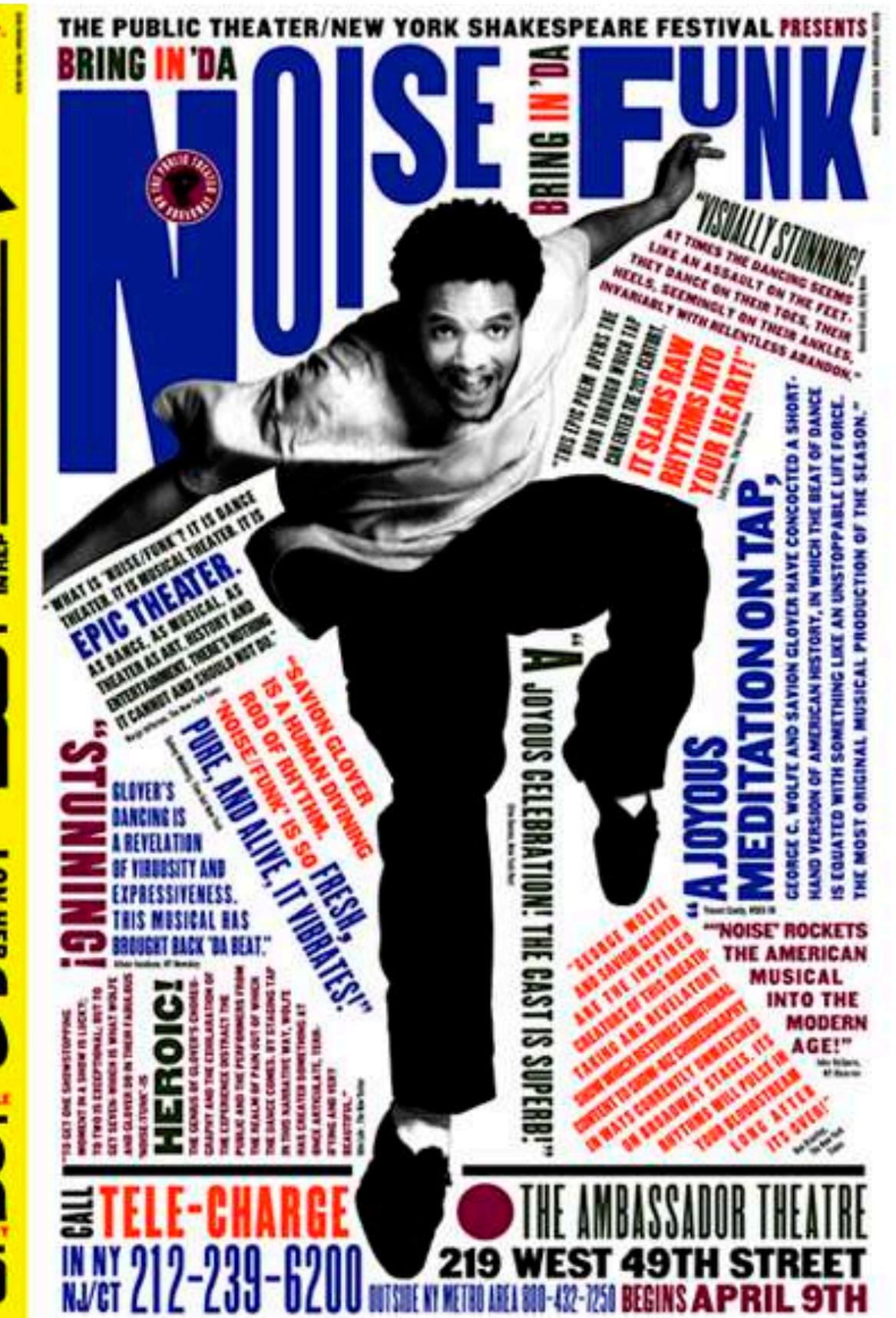
CNN

NEW YORK
PHILHARMONIC

NEW
YORK
CITY
BALLET

PUBLIC
THEATER

citi®

PAULA SCHER

Pentagram

GRANDES NOMES

Gap yahoo!

MICHAEL BIERUT

Pentagram

CURADORIA DO CONHECIMENTO

- **conhecer:** método
AT&T Archives: Saul Bass Pitch Video
for Bell System Logo Redesign, 1968
- **assistir:** designers gráficos
brasileiros da década de 50
Documentário, Mari Pini, 2000
- **ler:** história do design gráfico
Philip B. Meggs e Alston W. Purvis;
Cosac Naify, 2009
- white washing: onde estão nossas
referências negras em design?
Wagner Silva, uxconf_br, 2019
- alexandre wollner e a formação do
design moderno no brasil
Andre Stolarski, 2005
- graphic means: a history of graphic
design production
Documentário, Briar Levit, 2016

**branding &
identidade visual**

OBRIGADO

**Forma revolucionária de
comunicação é aquela
que renova radicalmente
a própria comunicação.**

RUBEN MARTINS

A marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se destinação.

CLOTILDE PEREZ

O desafio do designer
gráfico é transformar
dados em informação
e informação em
mensagens com
significado

KATHERINE MCCOY

O ser humano pensa visualmente. As imagens agem diretamente sobre a percepção do cérebro, impressionando primeiro para serem, depois, analisadas, ao contrário do que acontece com as palavras

GILBERTO STRUNCK

A solução para o
problema de design
deve surgir de seu
conteúdo.

PHILIP MEGGS

O processo
do design vai
da complexidade
à simplicidade

PAUL RAND