

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.

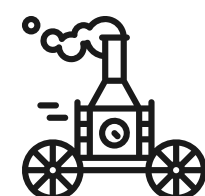

PHILIP MEGGS

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

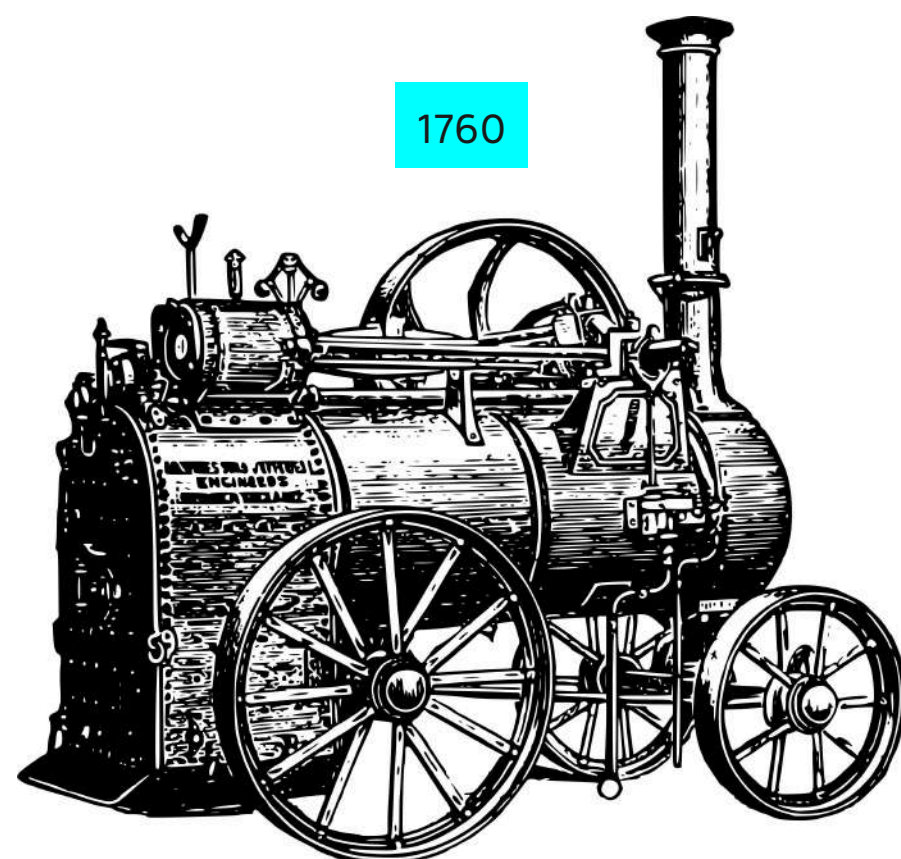

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

revolução industrial

1760

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.

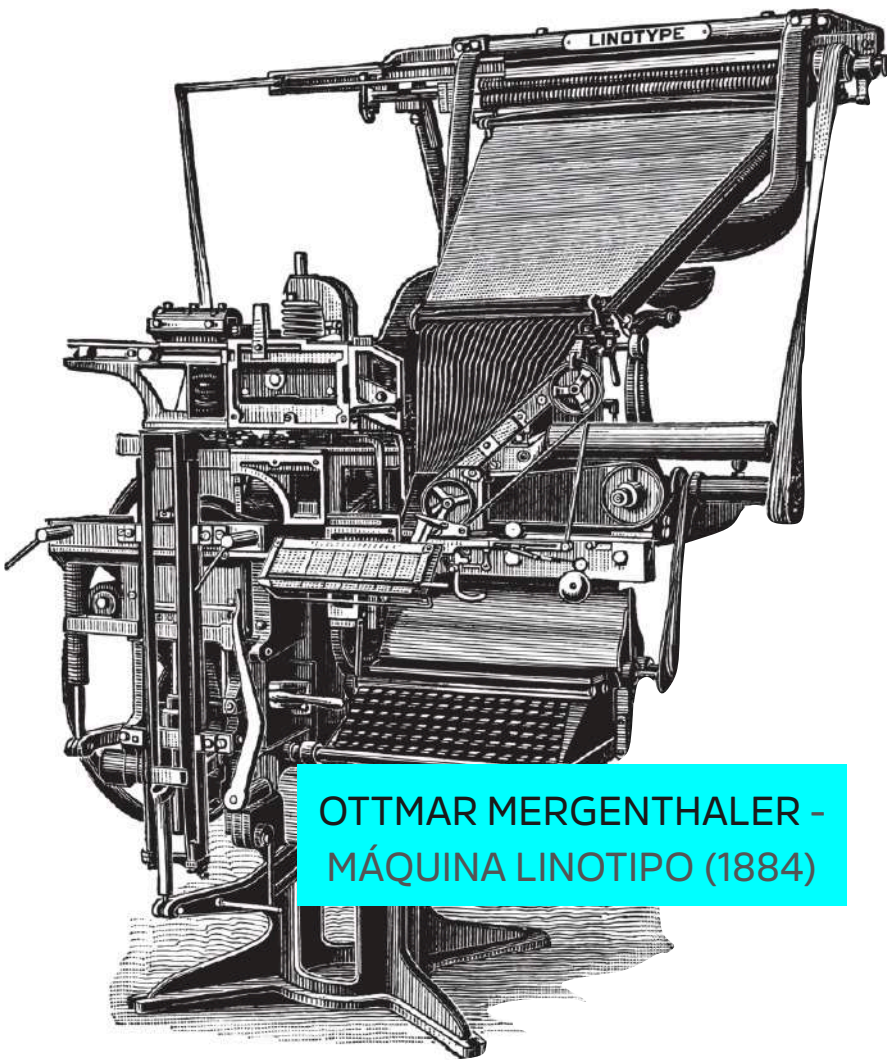
Com o desenvolvimento de novas tecnologias, se reduziu o preço de impressão e do papel, possibilitando a impressão de mais exemplares, fazendo com que o trabalho do designer chegasse a maiores públicos.

PÔSTER PARA CHESTNUT STREET THEATRE NA FILADÉLFIA (1854)

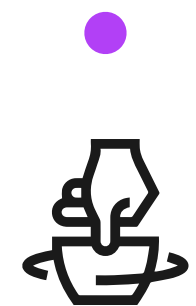
PÔSTER CROMOLITOGRAFICO PARA A CINCINNATI INDUSTRIAL EXPOSITION (1883)

OTTMAR MERGENTHALER - MÁQUINA LINOTIPO (1884)

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

1863

art's and craft

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

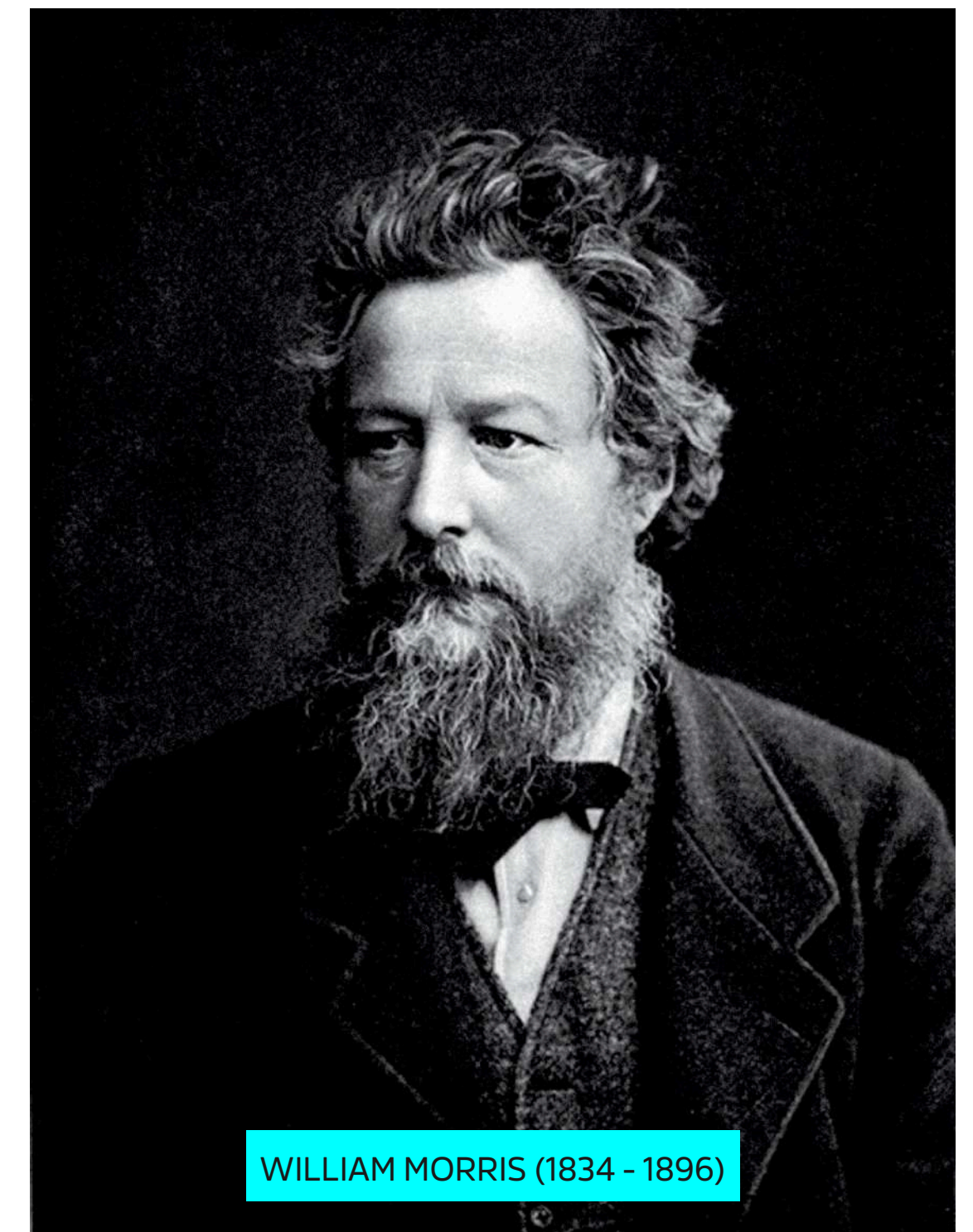
WILLIAM MORRIS - LOGOTIPO DA KELMSCOTT PRESS (1891)

MORRIS CHAIR (1865)

ACANTHUS WALLPAPER (1875)

WILLIAM MORRIS (1834 - 1896)

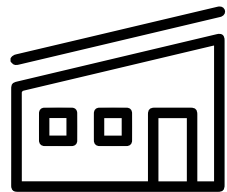
HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

menos é mais

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

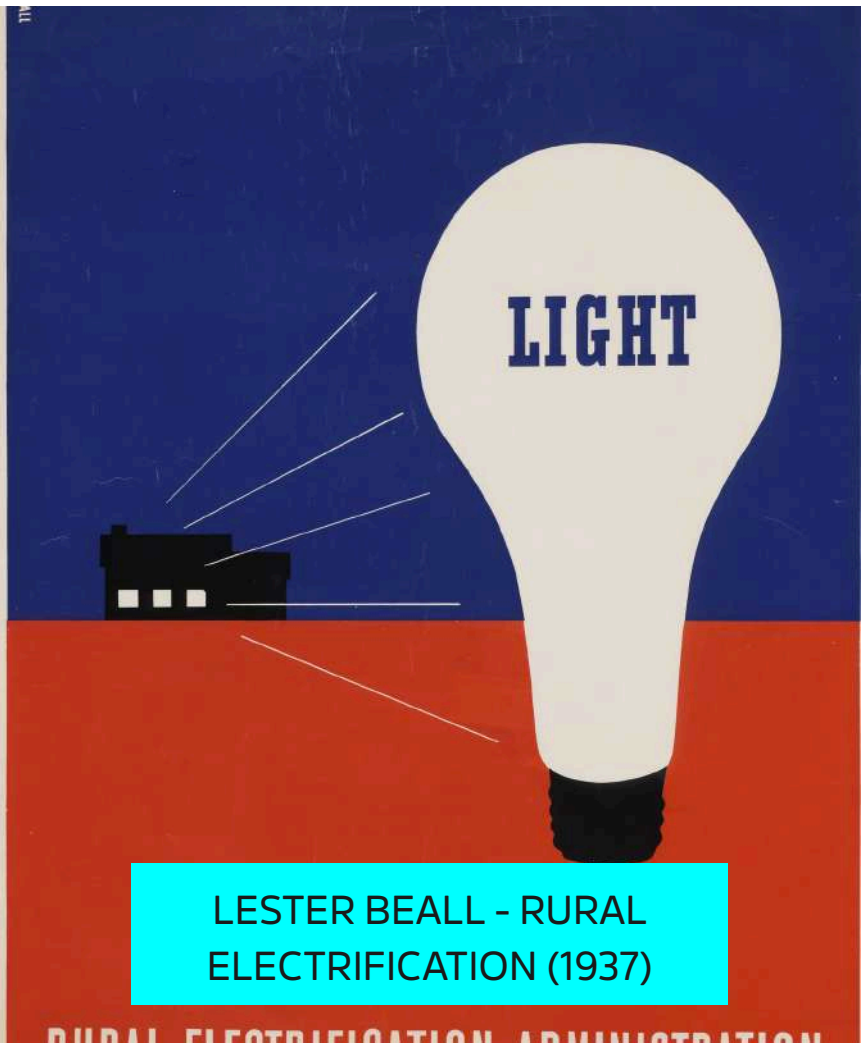
Após a segunda guerra mundial, os modernistas queriam esquecer a história, ou pelo menos reinterpretá-la. Modernismo apareceu na arte, arquitetura, design, literatura, música, cinema e design gráfico.

1910

modernismo

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

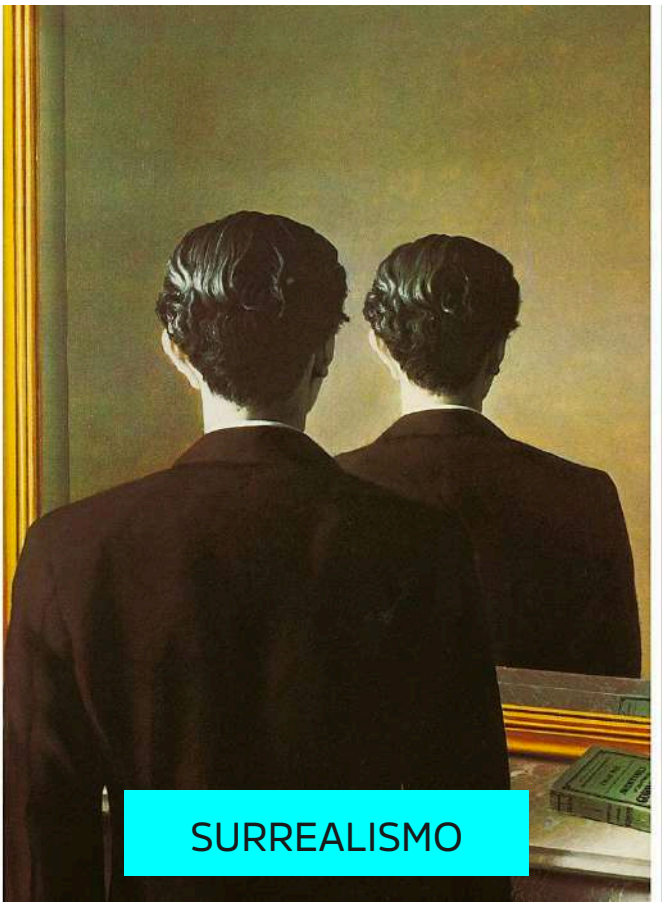
LESTER BEALL - RURAL ELECTRIFICATION (1937)

PAUL RAND - MARCA IBM

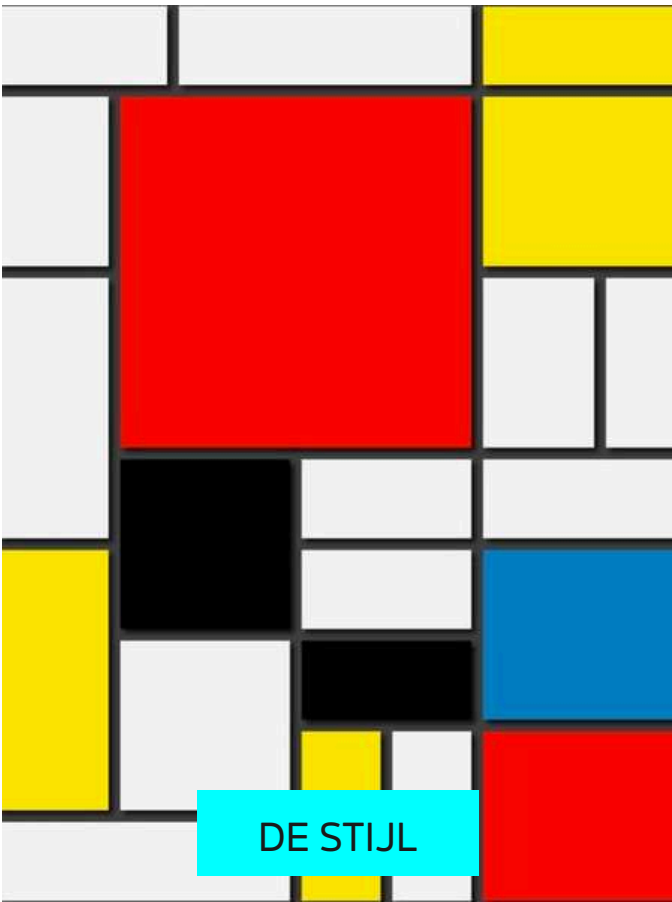
CUBISMO

SURREALISMO

CONSTRUTIVISMO

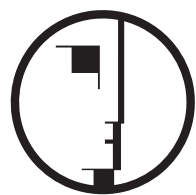

DE STIJL

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

1919

bauhaus

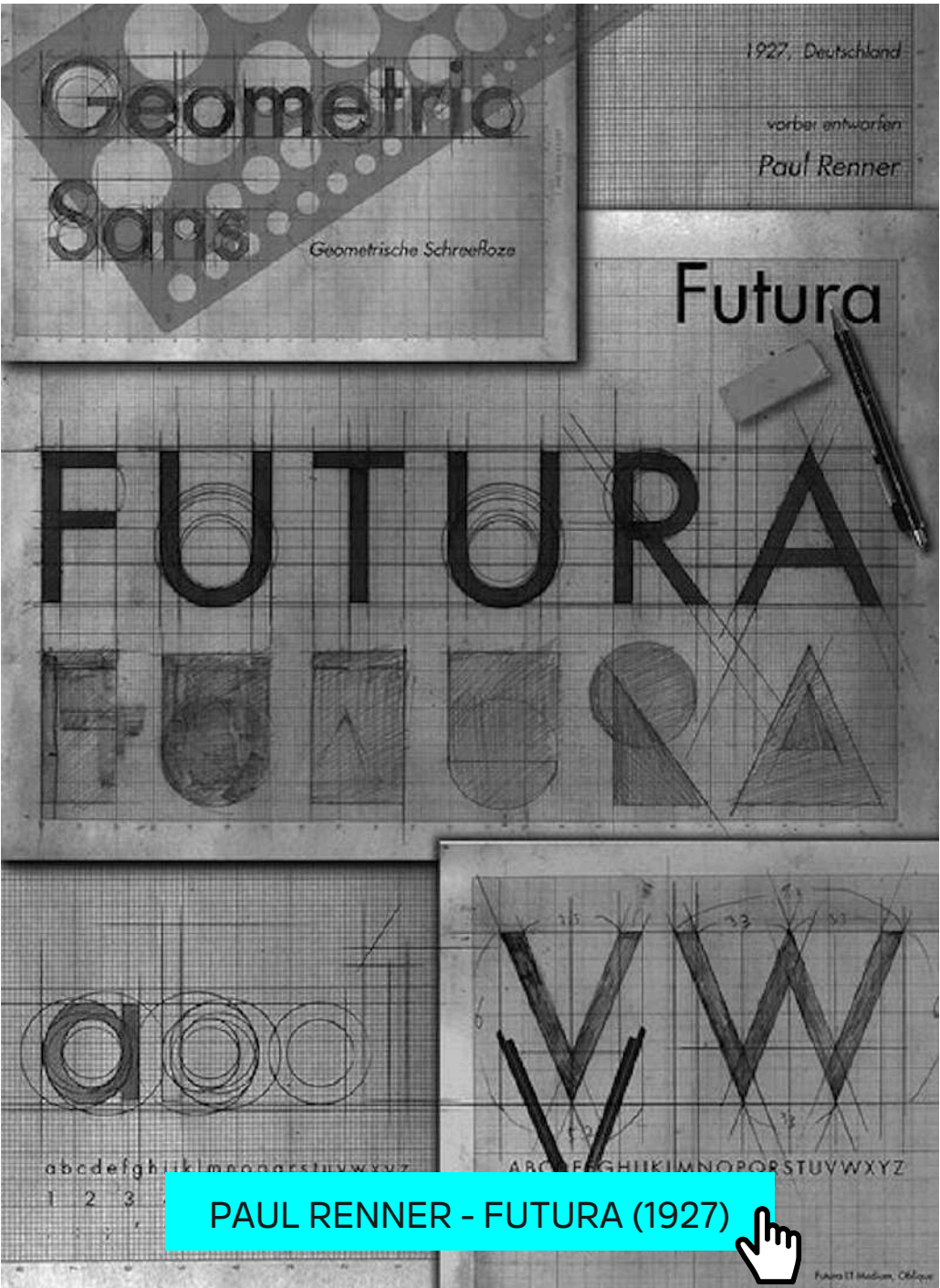
MARCEL BREUER - CADEIRA CANTILEVER (1925)

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)

PAUL RENNER - FUTURA (1927)

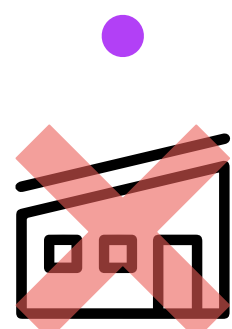

HERBERT BAYER'S UNIVERSAL TYPEFACE

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

pós-modernismo

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.

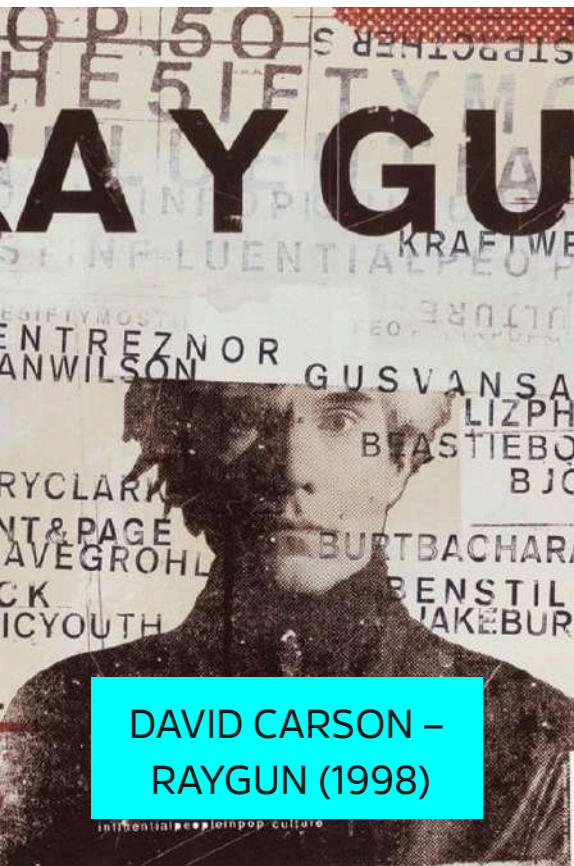
MARCA MUSIC TELEVISION

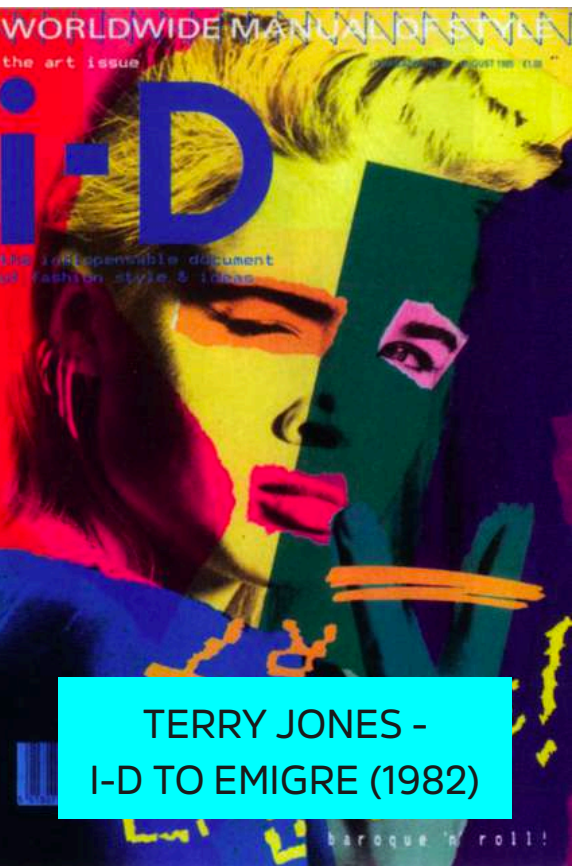
BANKSY - KISSING COPPERS (2004)

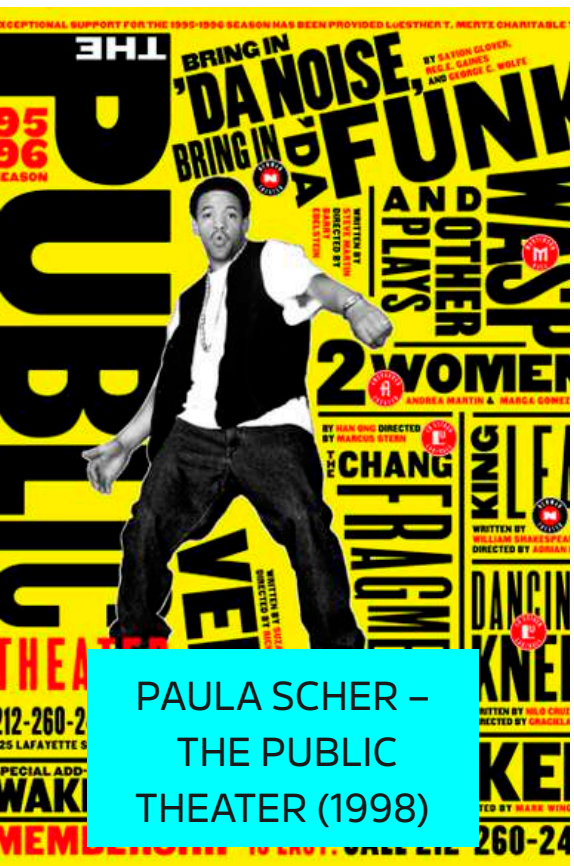
ANDY WARHOL - UNTITLED FROM MARILYN MONROE (1967)

DAVID CARSON - RAYGUN (1998)

TERRY JONES - I-D TO EMIGRE (1982)

PAULA SCHER - THE PUBLIC THEATER (1998)

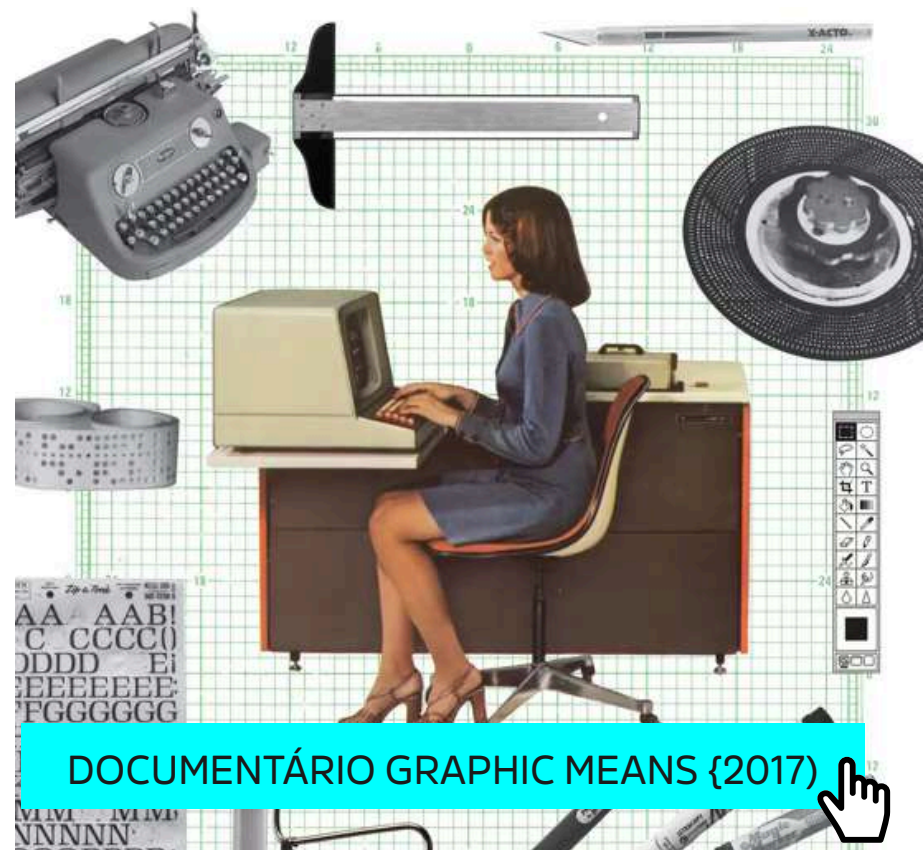
HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

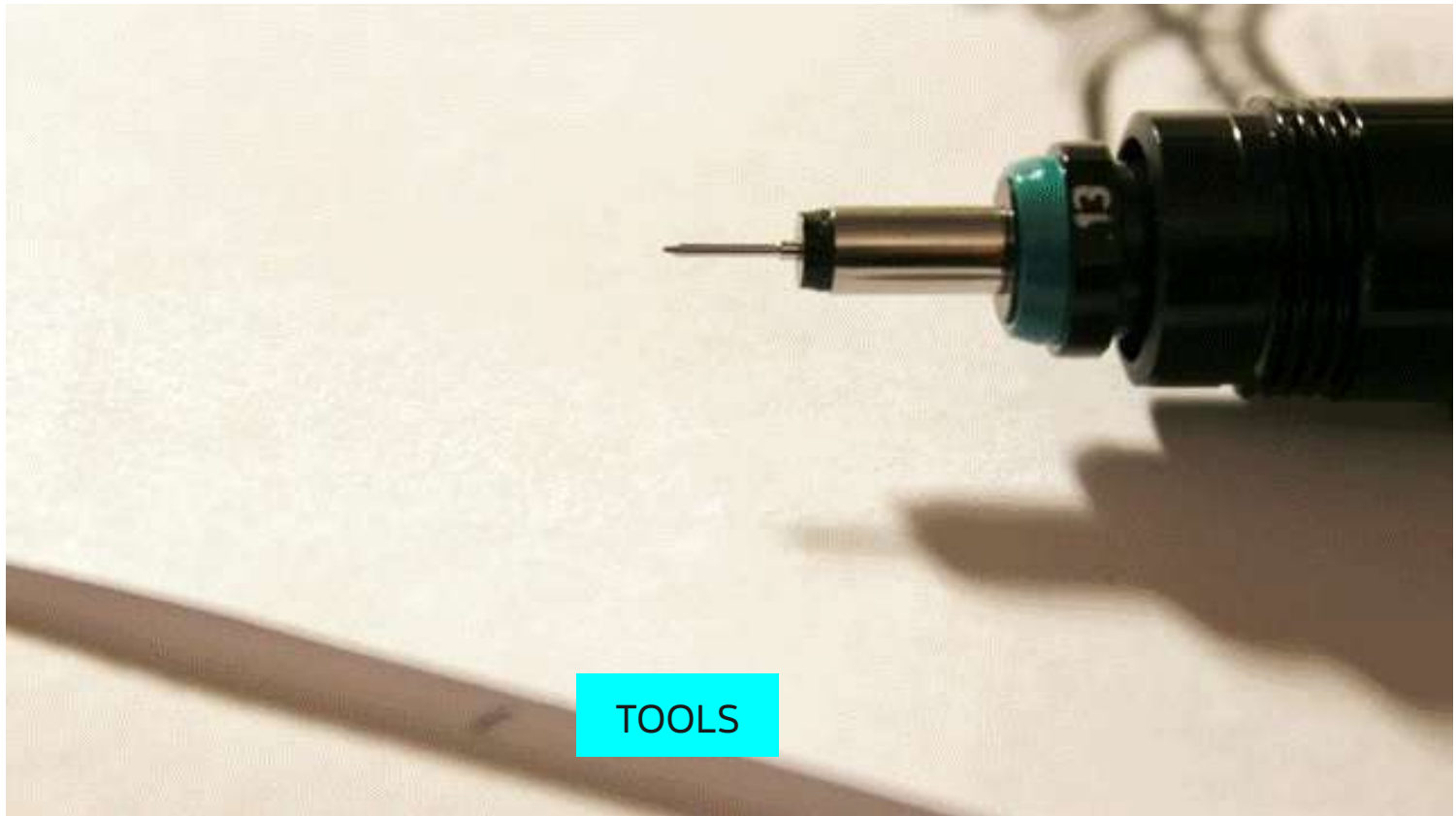
design contemporâneo

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

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

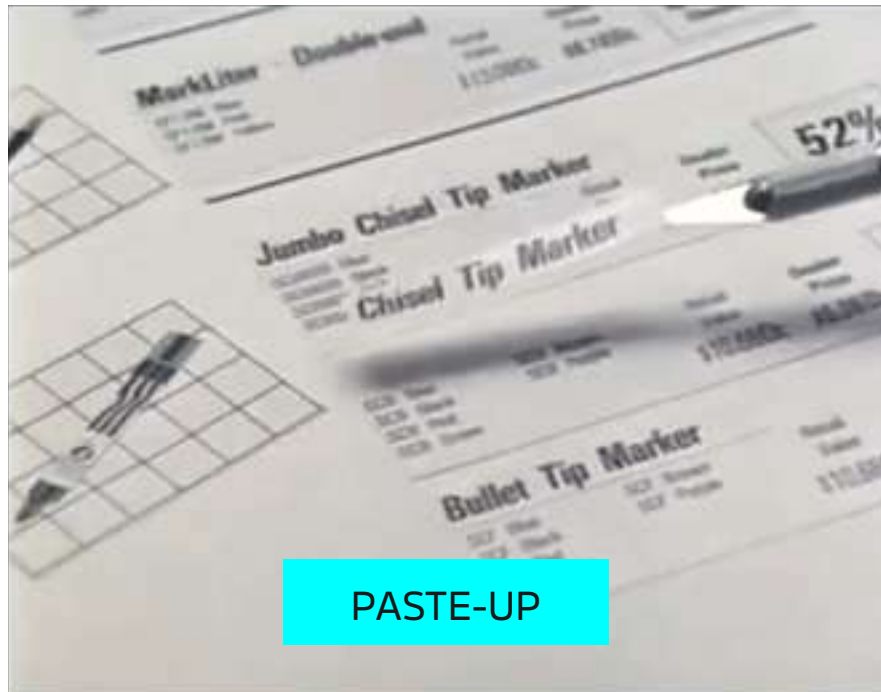
DOCUMENTÁRIO GRAPHIC MEANS (2017)

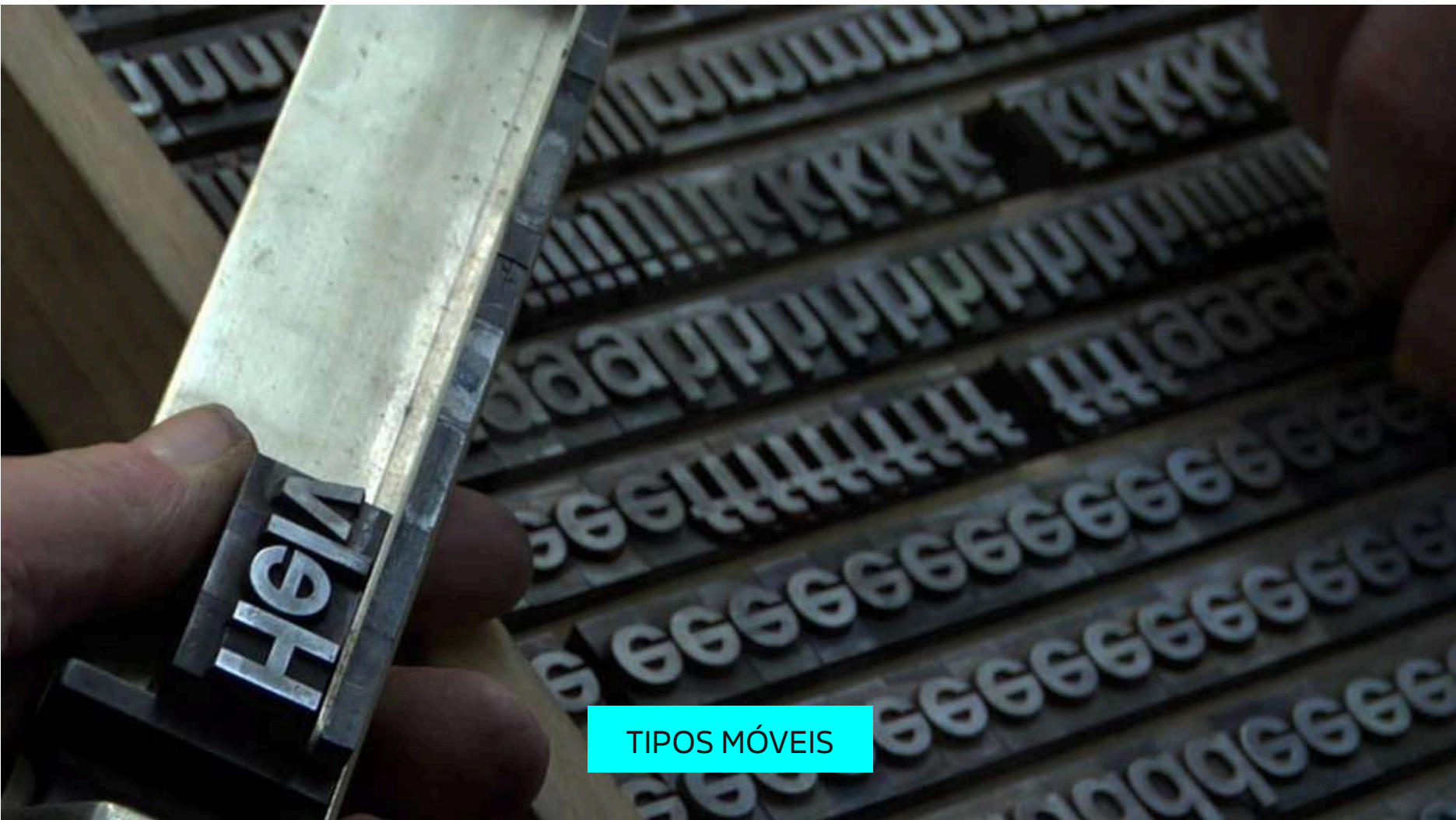
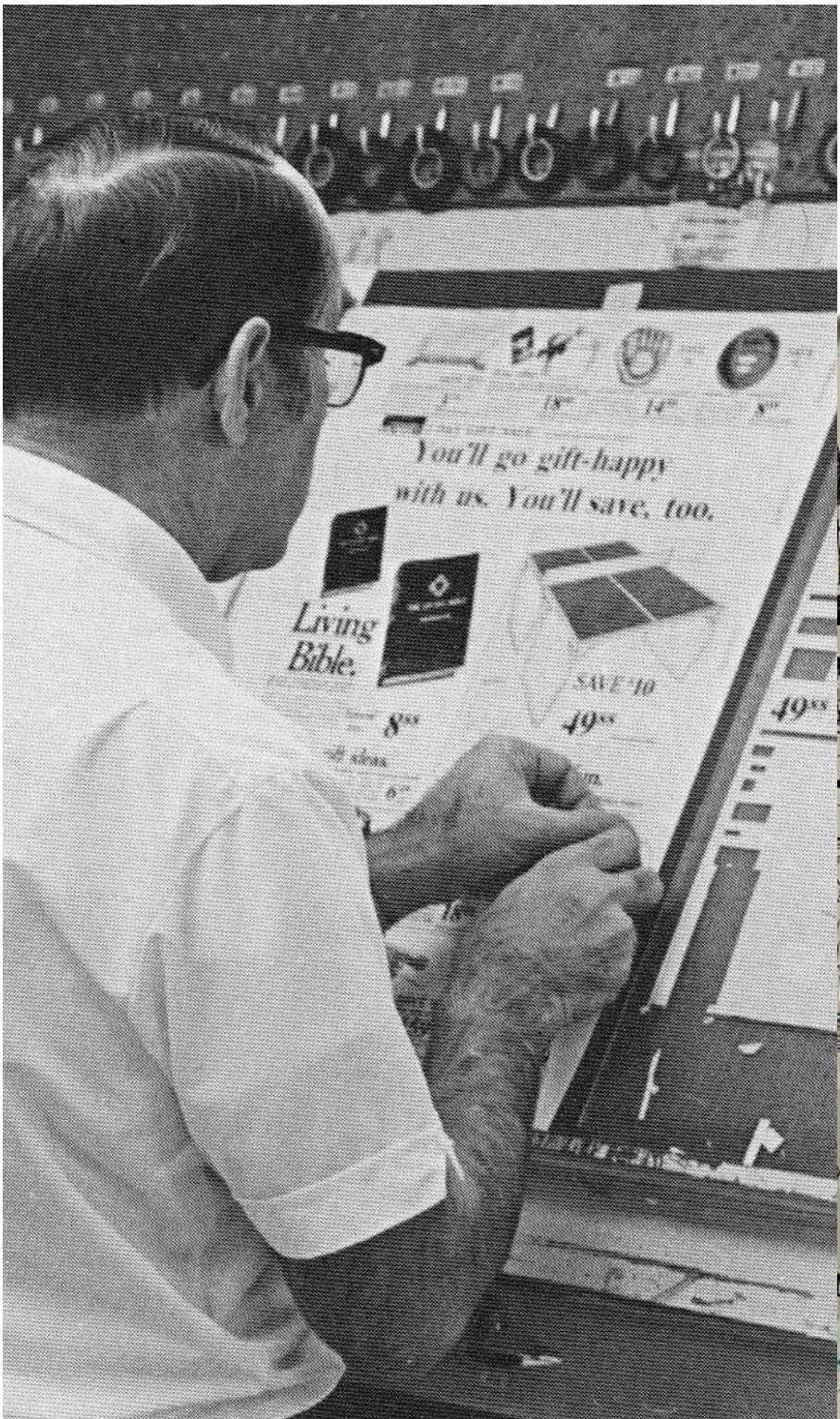
TOOLS

LETRASSET

PASTE-UP

TIPOS MÓVEIS

HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO

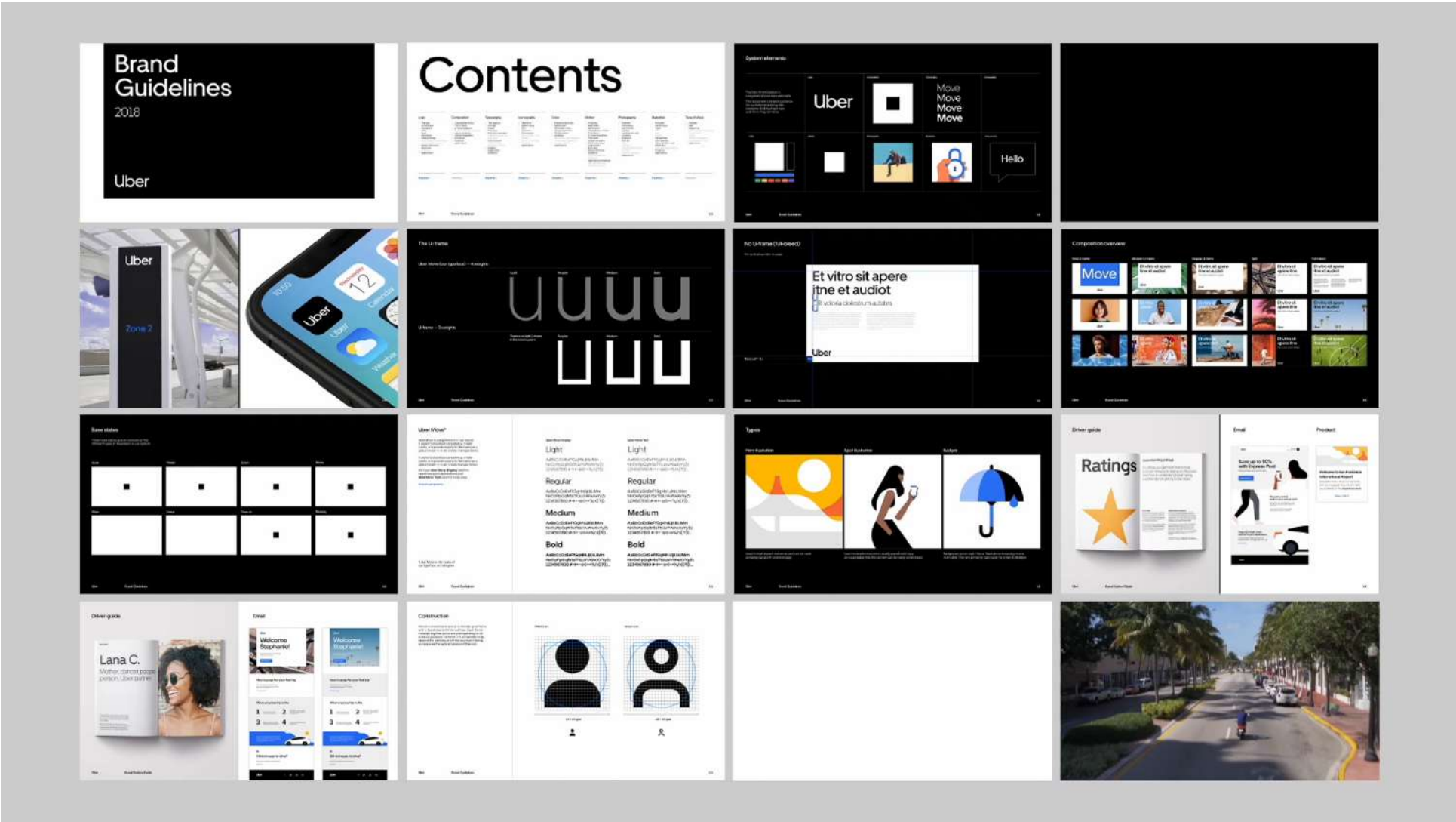
design contemporâneo

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.

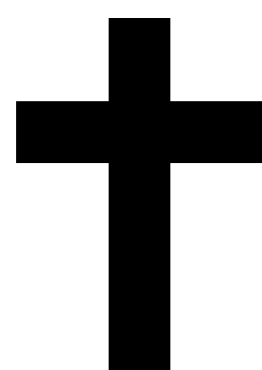

ANDRÉ STOLARSKI

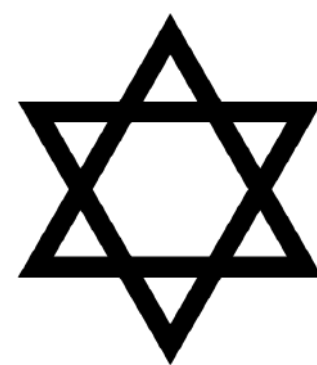
história do design de marcas

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.

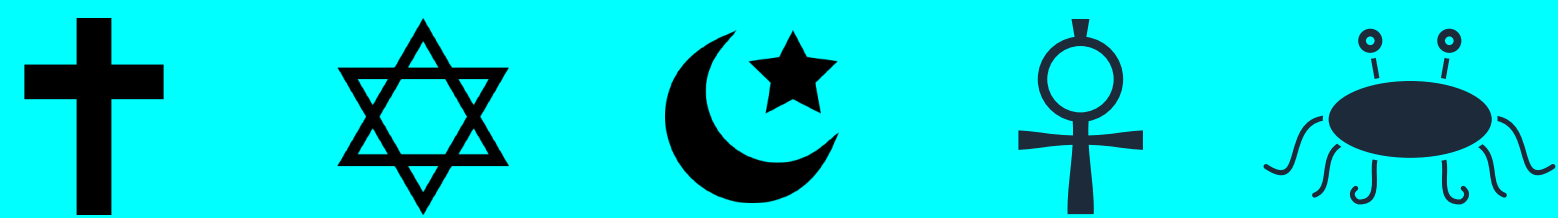
Não é uma marca a **cruz cristã** criada há mais de dois mil anos?

Ou a **Estrela de Davi** judaica?

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

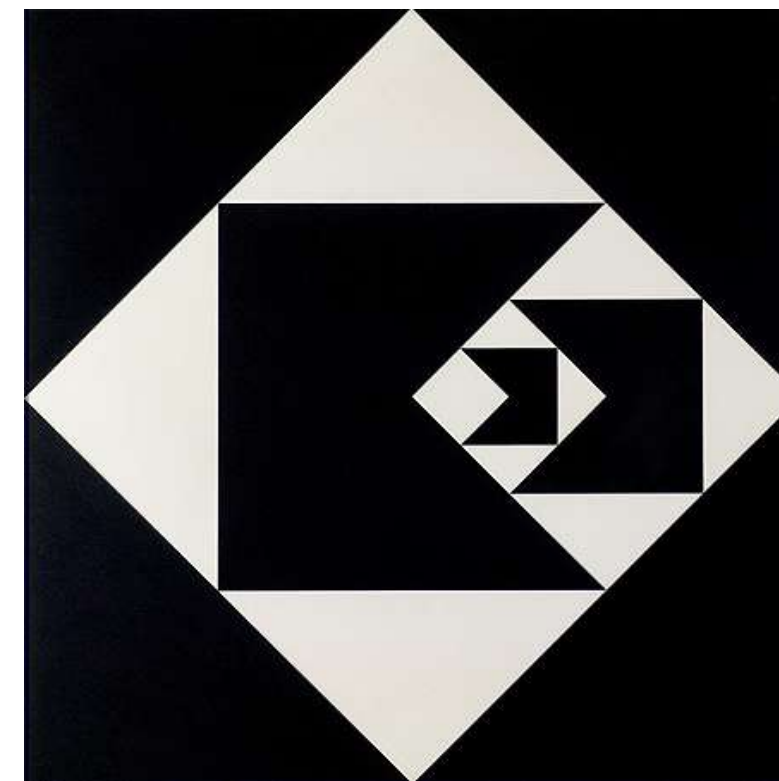
Todos esses símbolos tem elementos de marcas contemporâneas: referência a algo etéreo, impossível de comunicar com palavras, mas associado a uma forma de se comportar, viver ou ser.

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

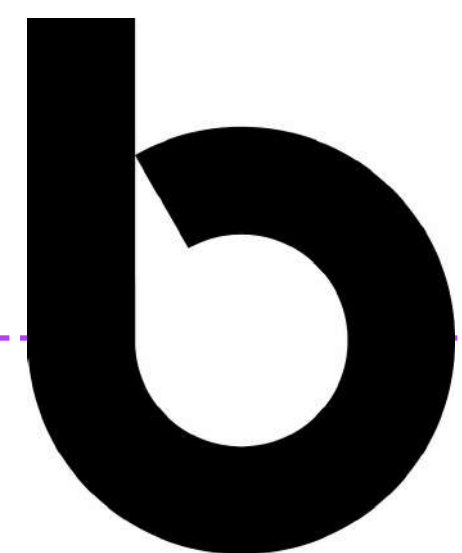
antonio maluf

1951

alexandre wollner

1958

bozzano

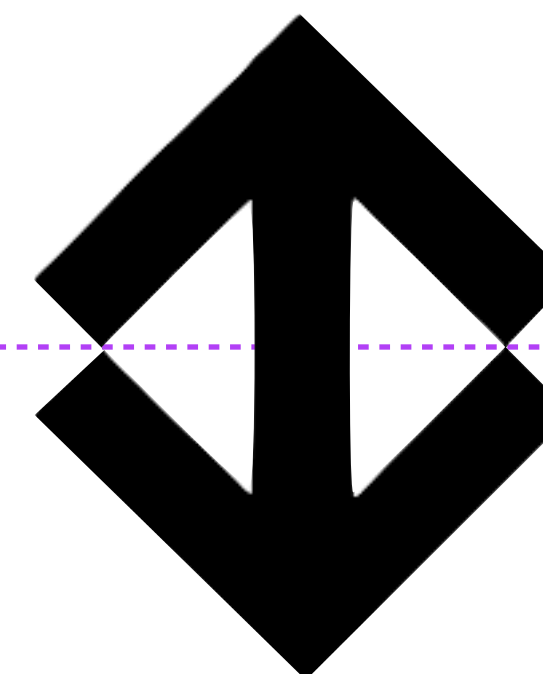
ruben martins

1960

aloísio magalhães

1967

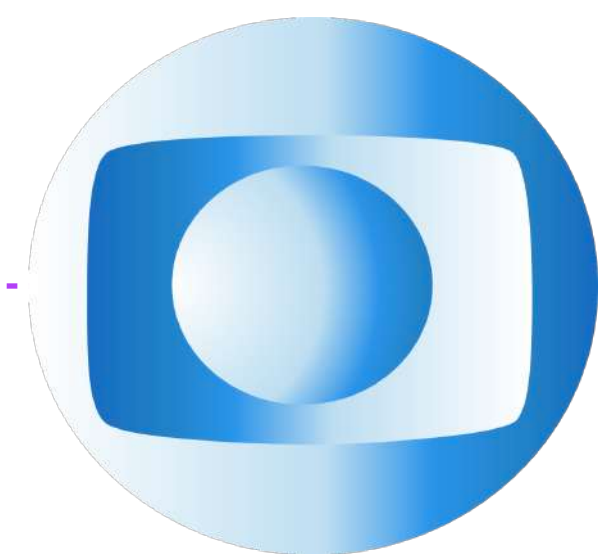
cauduro e martino

1965

banespa

cauduro e martino

1975

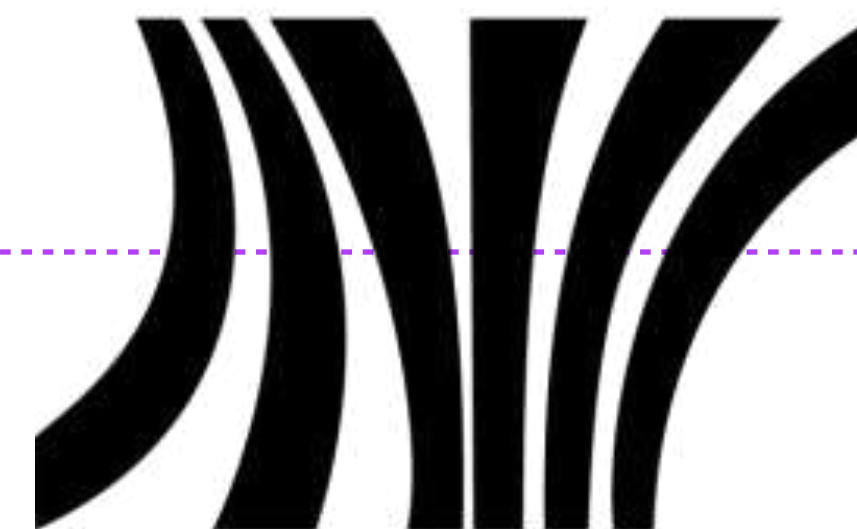
hans donner

1974

*hugo kovadloff com assessoria
de alexandre wollner*

1979

emilie chamie

1981

hugo kovadloff

1986

rafic farah

1986

cauduro e martino

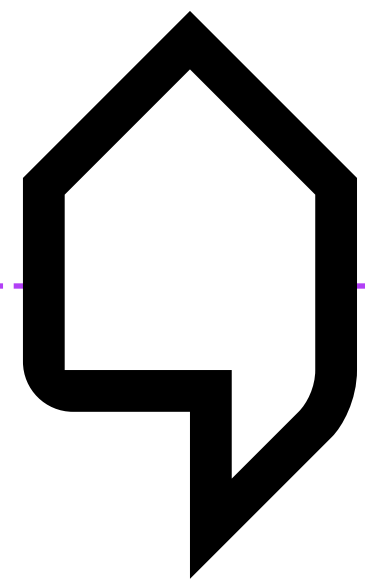
1991

Academia de Filmes

guto lacaz

1994

andré stolarski

2007

Youse

ana couto

2015

tátil design

2016

foresti design

2019

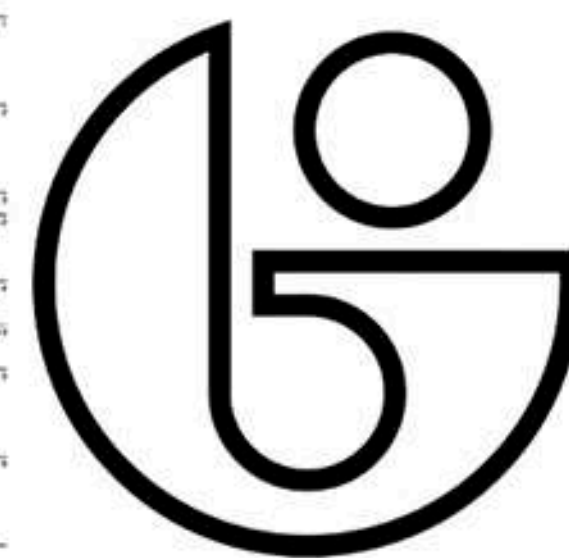
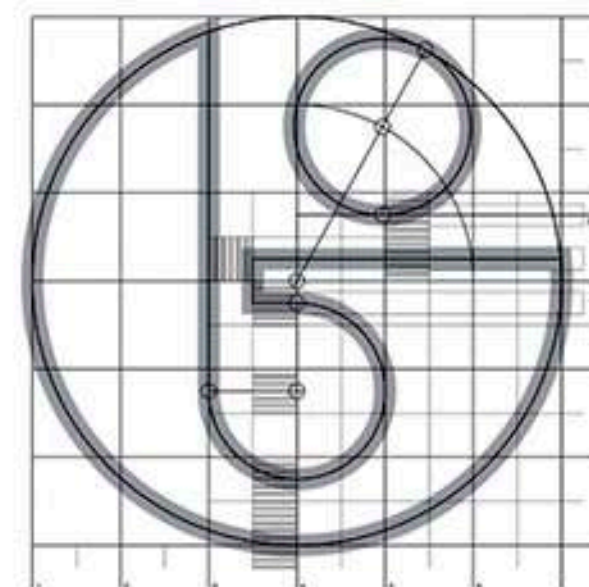
grandes nomes do design de marca

GRANDES NOMES

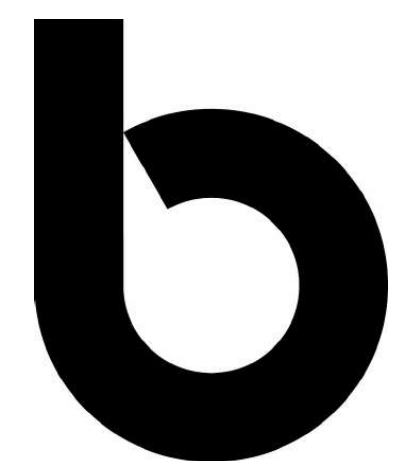
RAYMOND LOEWY

GRANDES NOMES

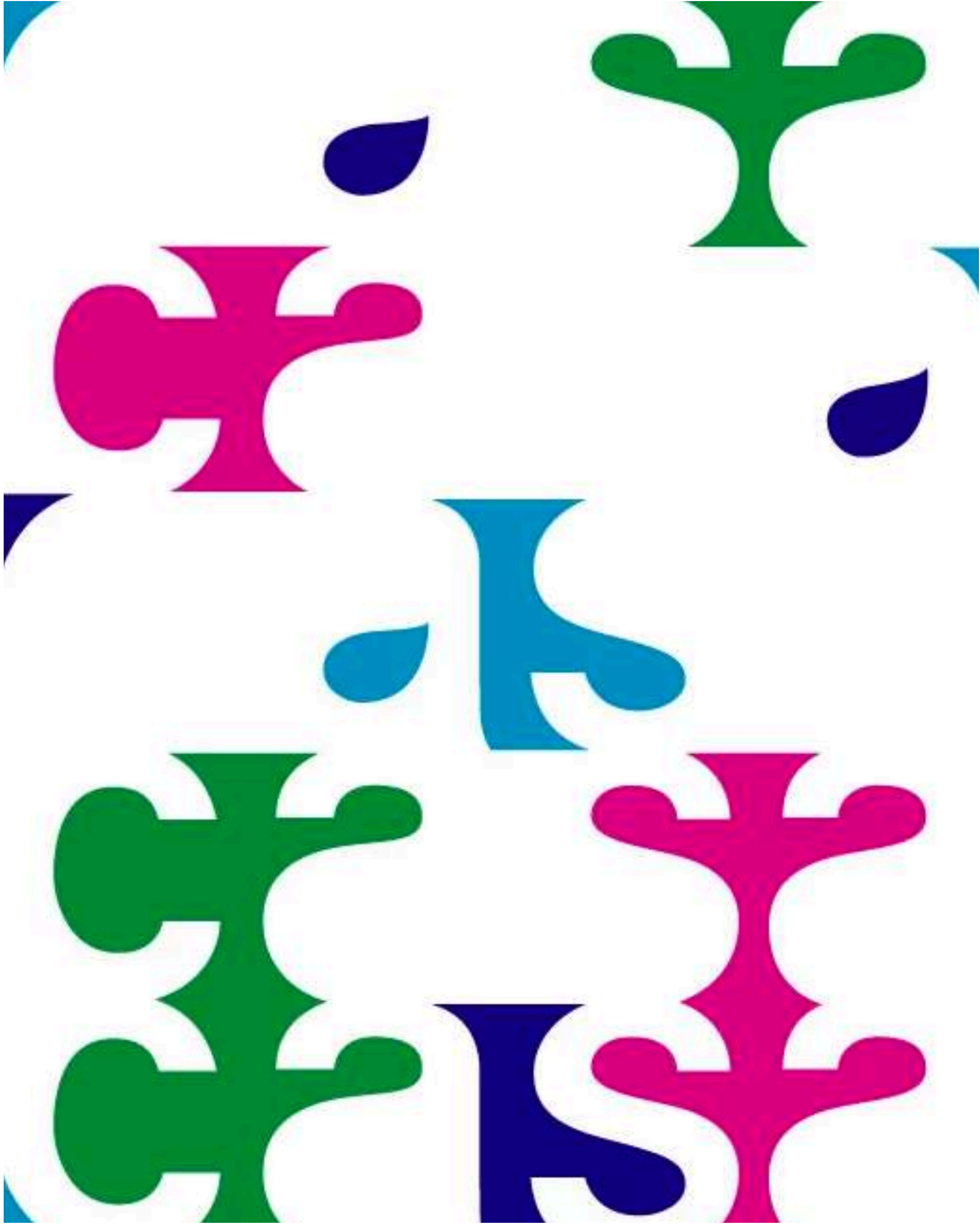
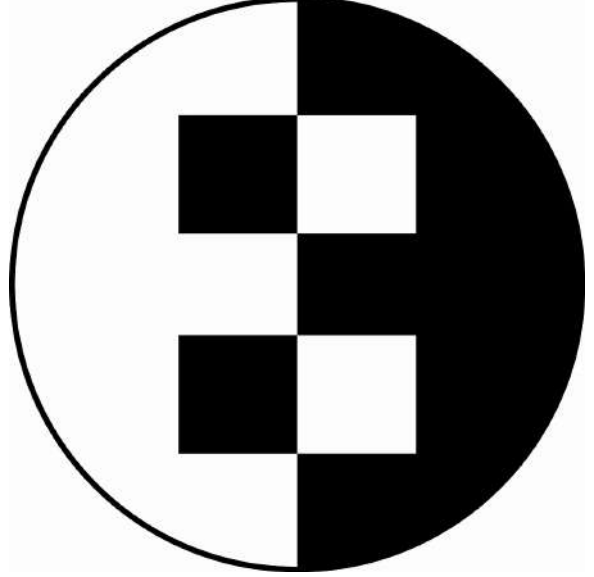
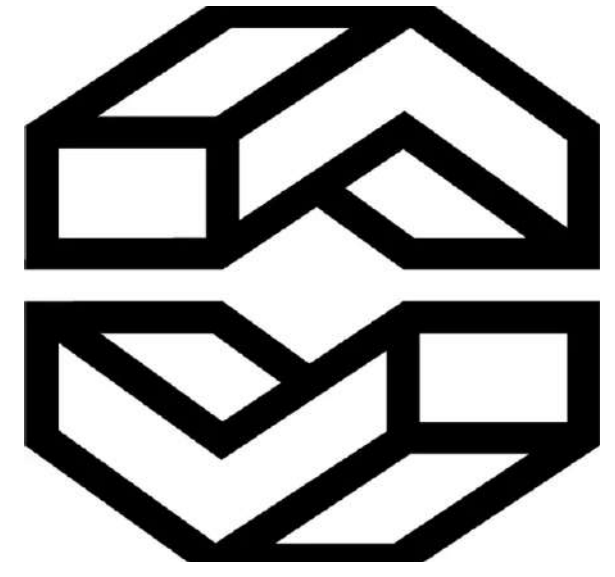
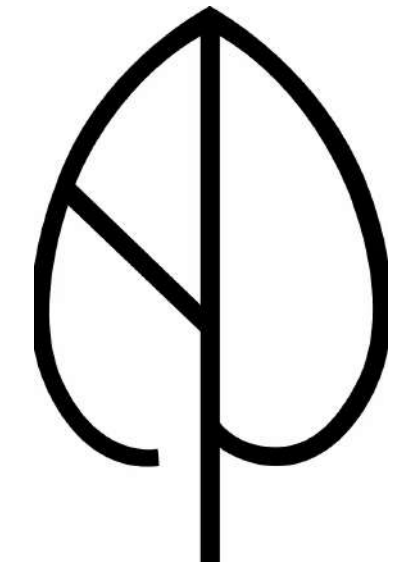
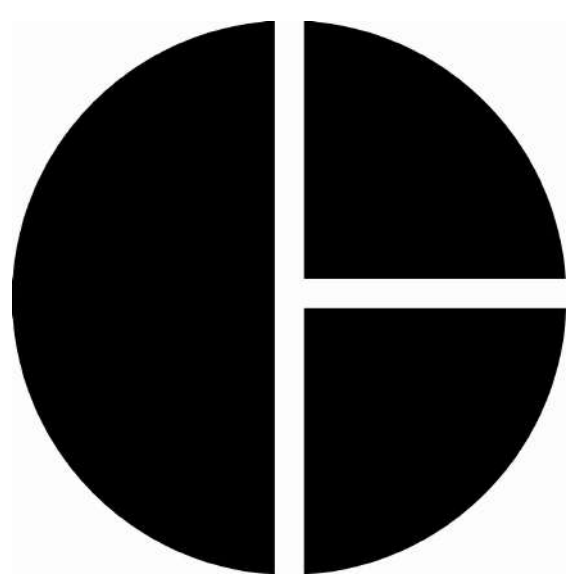
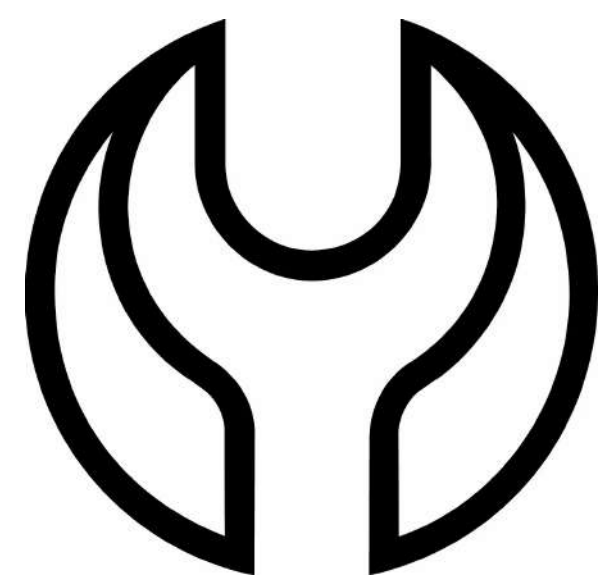

ALOISIO MAGALHÃES

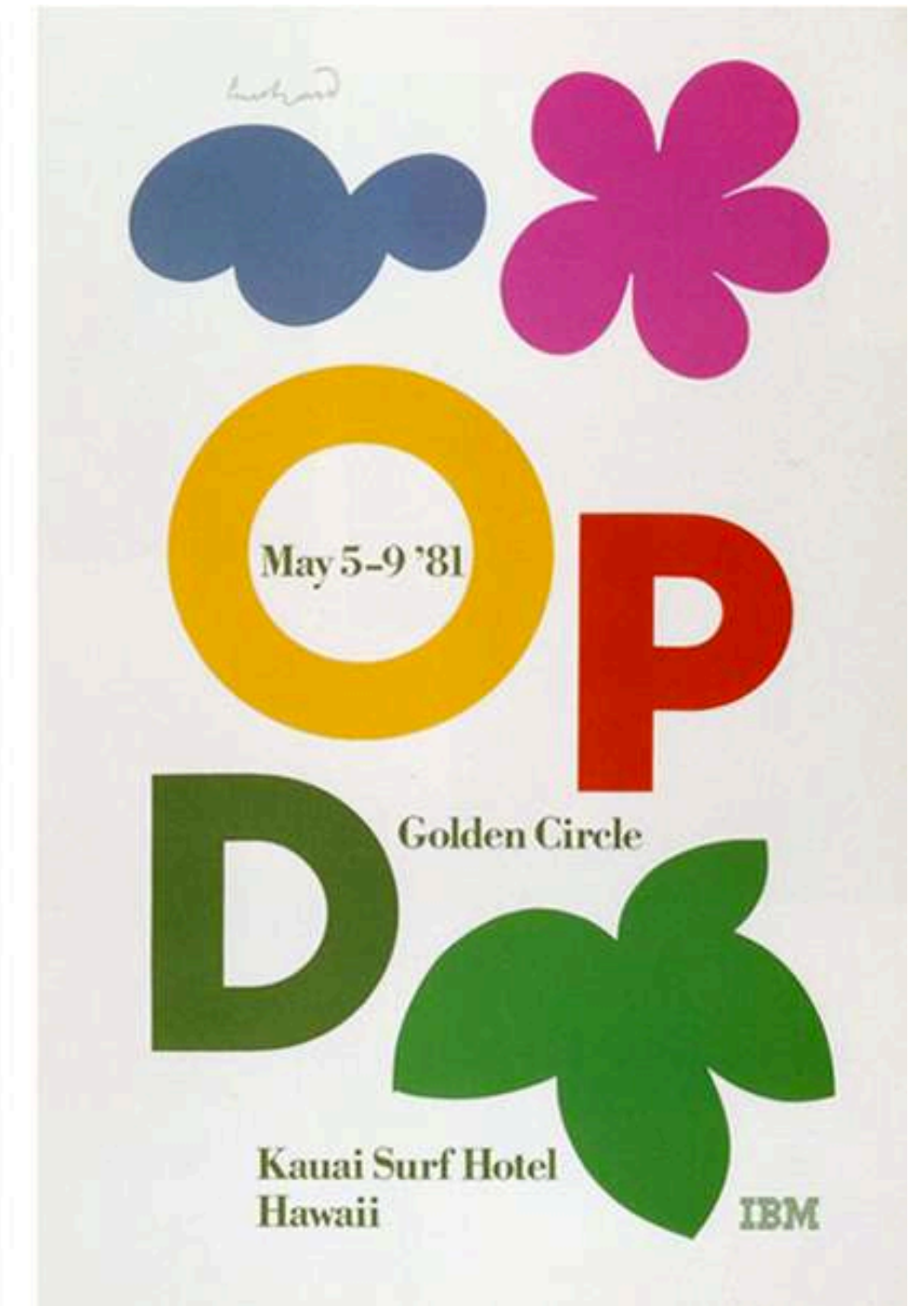
GRANDES NOMES

bozzano

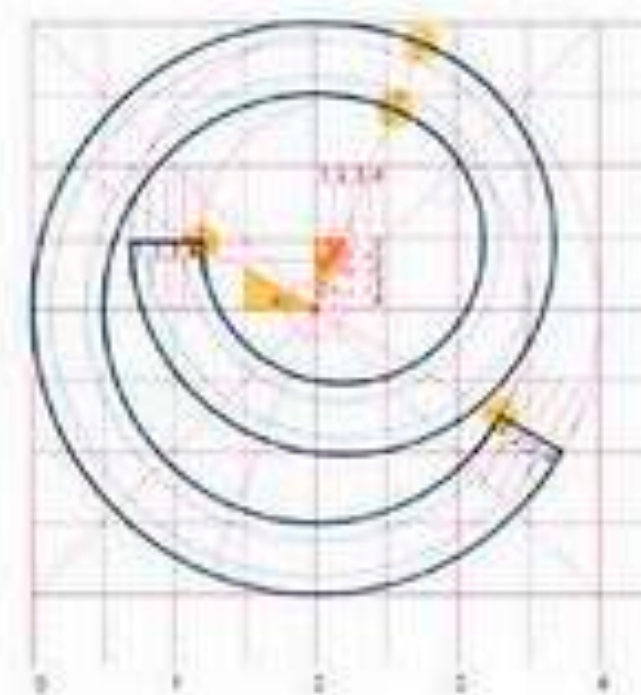
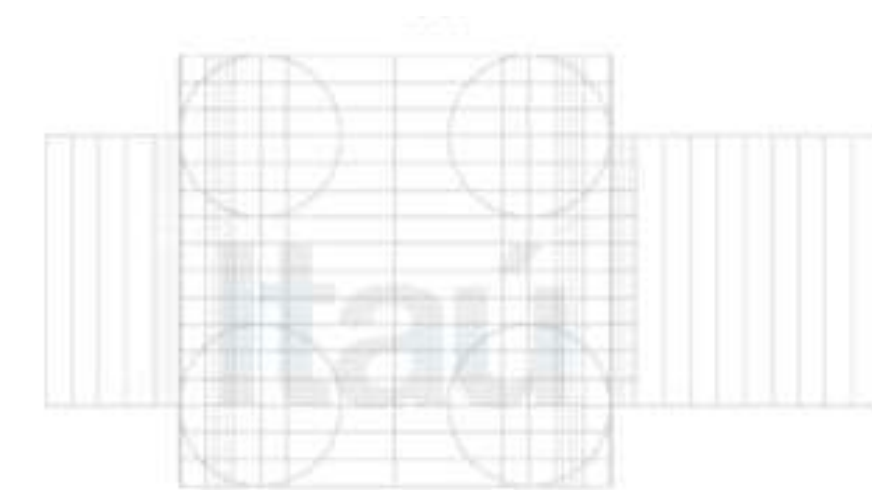

RUBEN MARTINS

PAUL RAND

GRANDES NOMES

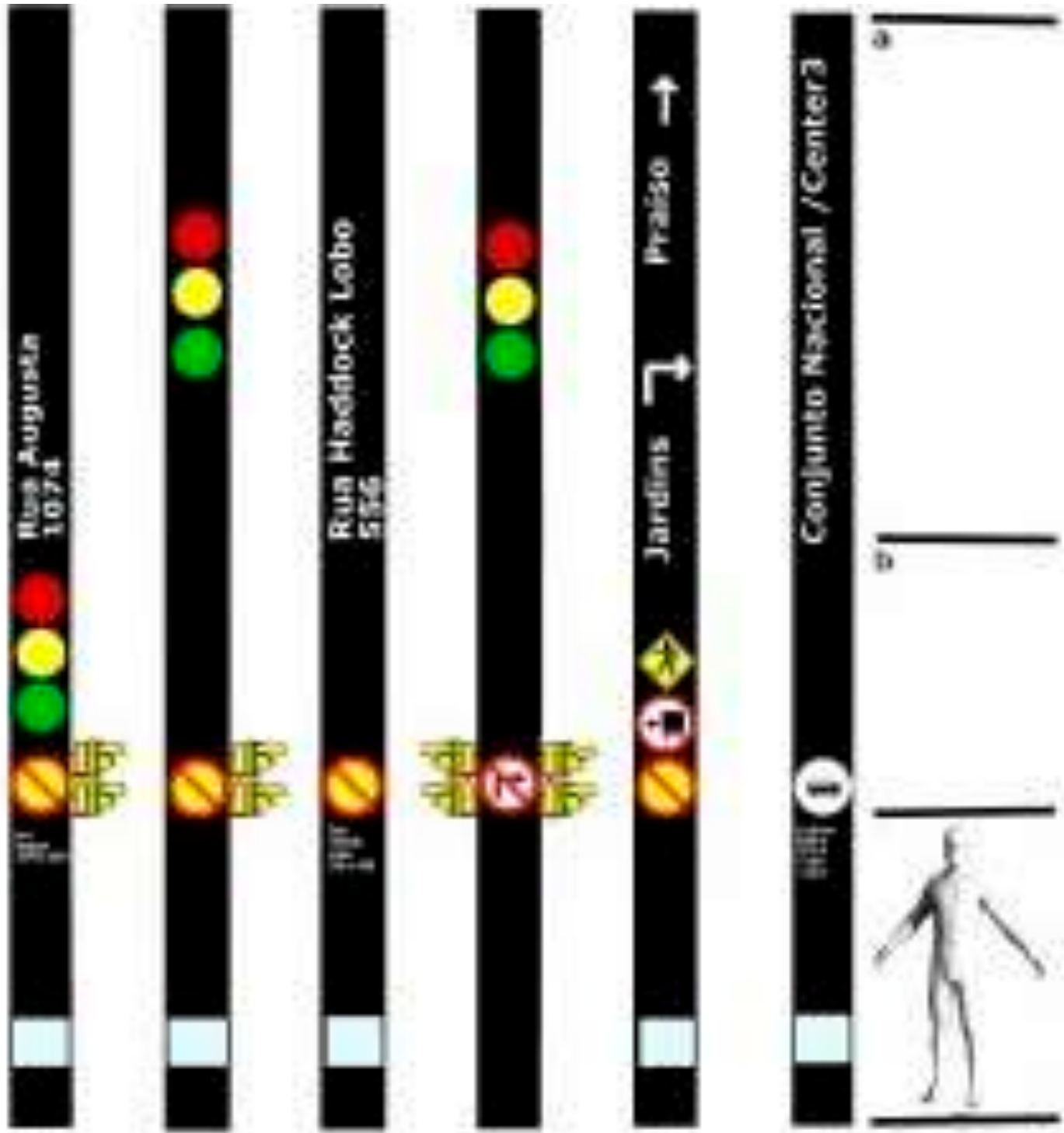
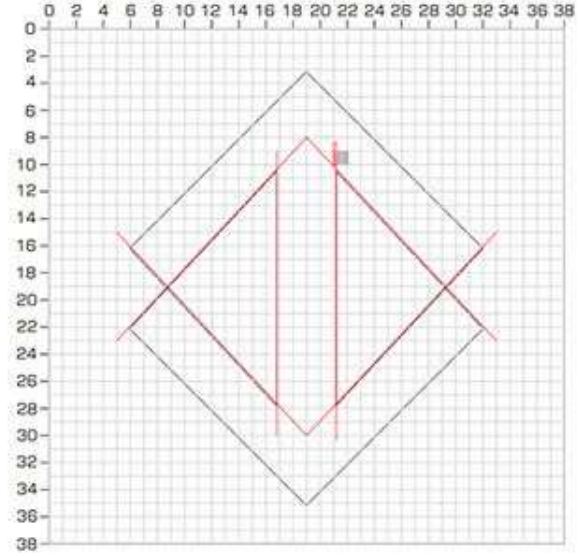
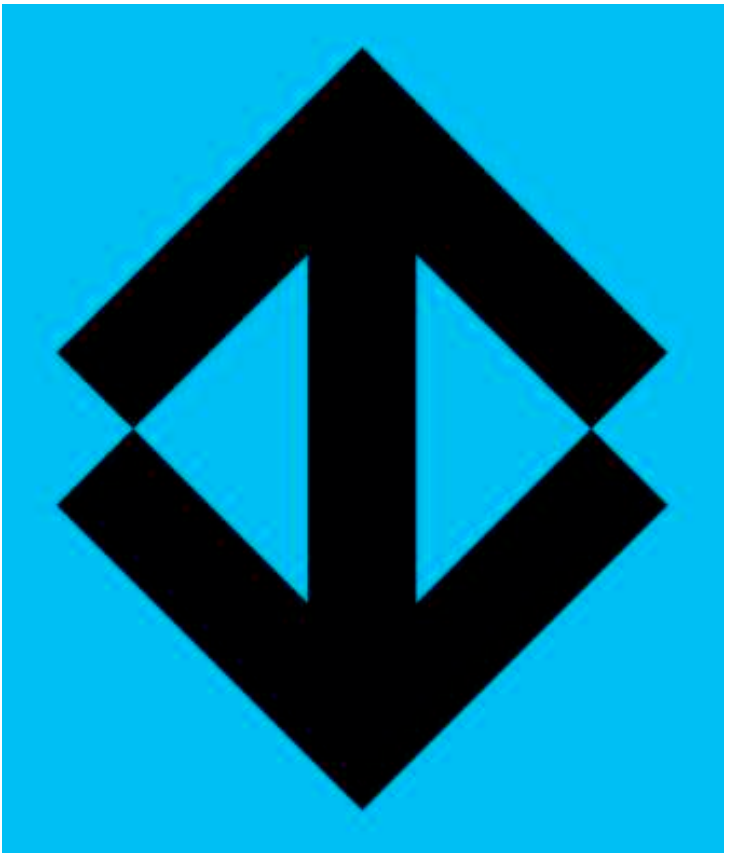
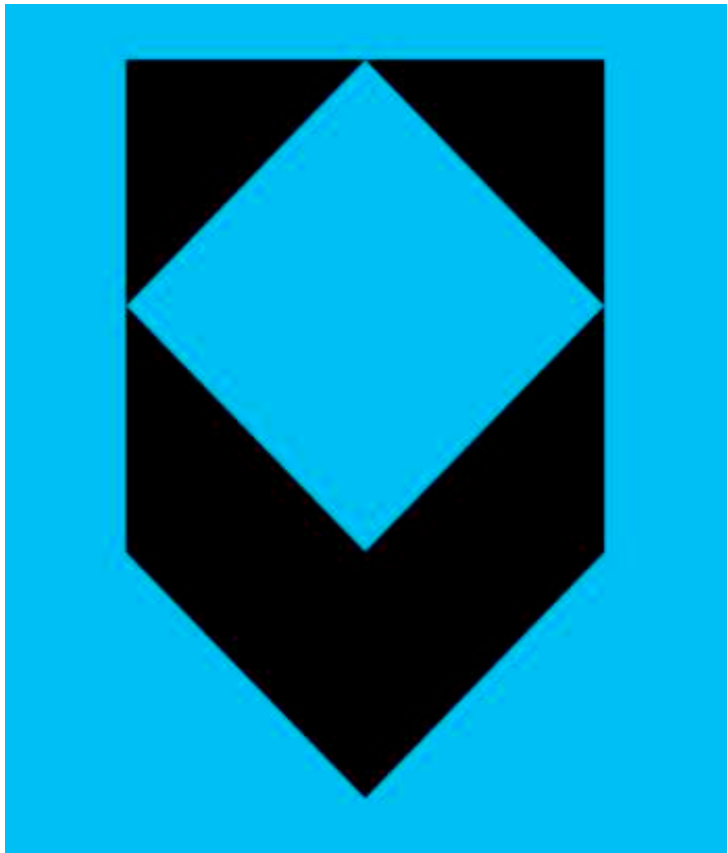
ALEXANDRE WOLLNER

GRANDES NOMES

SAUL BASS

GRANDES NOMES

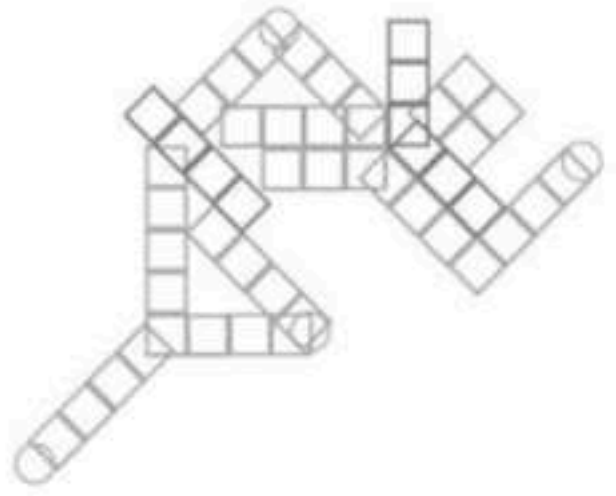
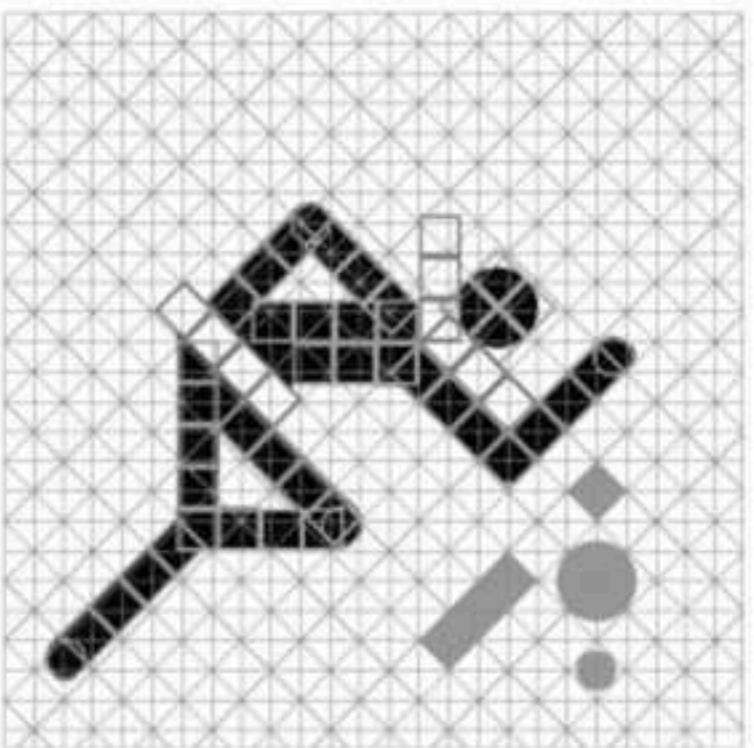
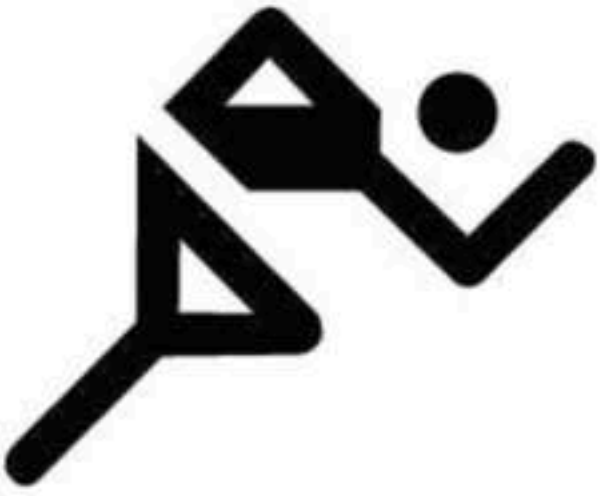
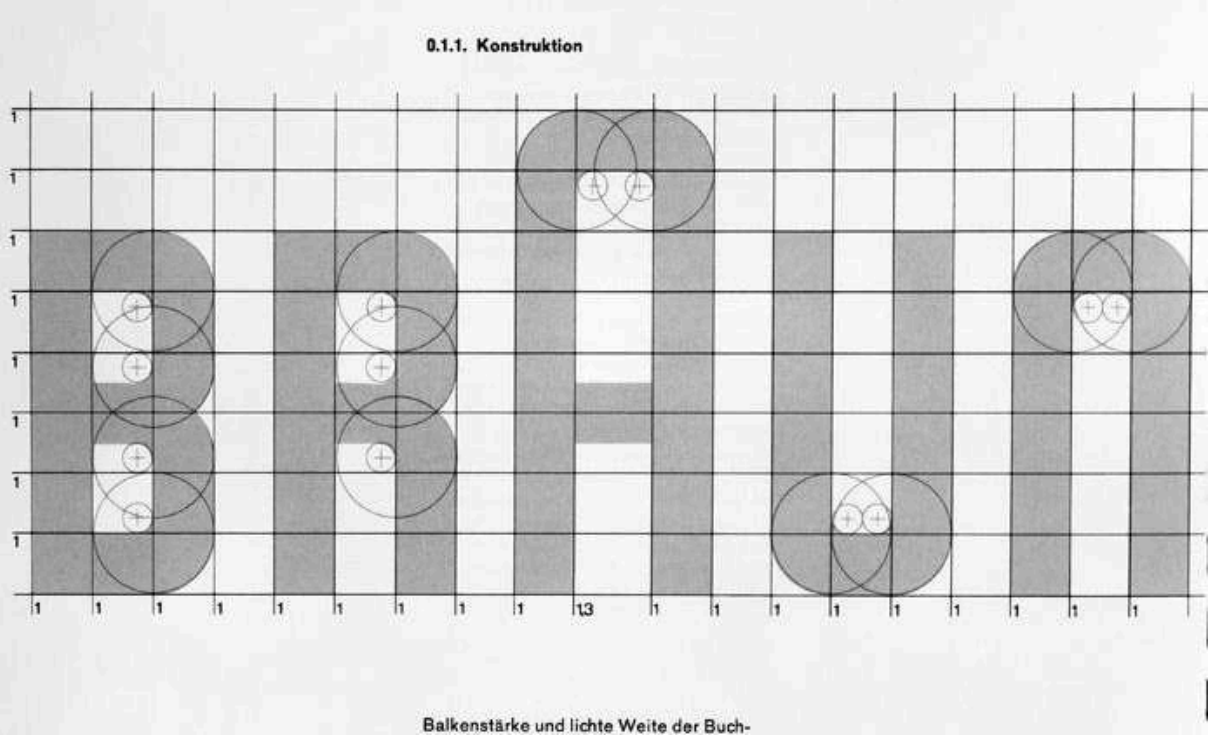

CAUDURO E MARTINO

GRANDES NOMES

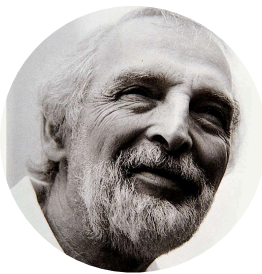
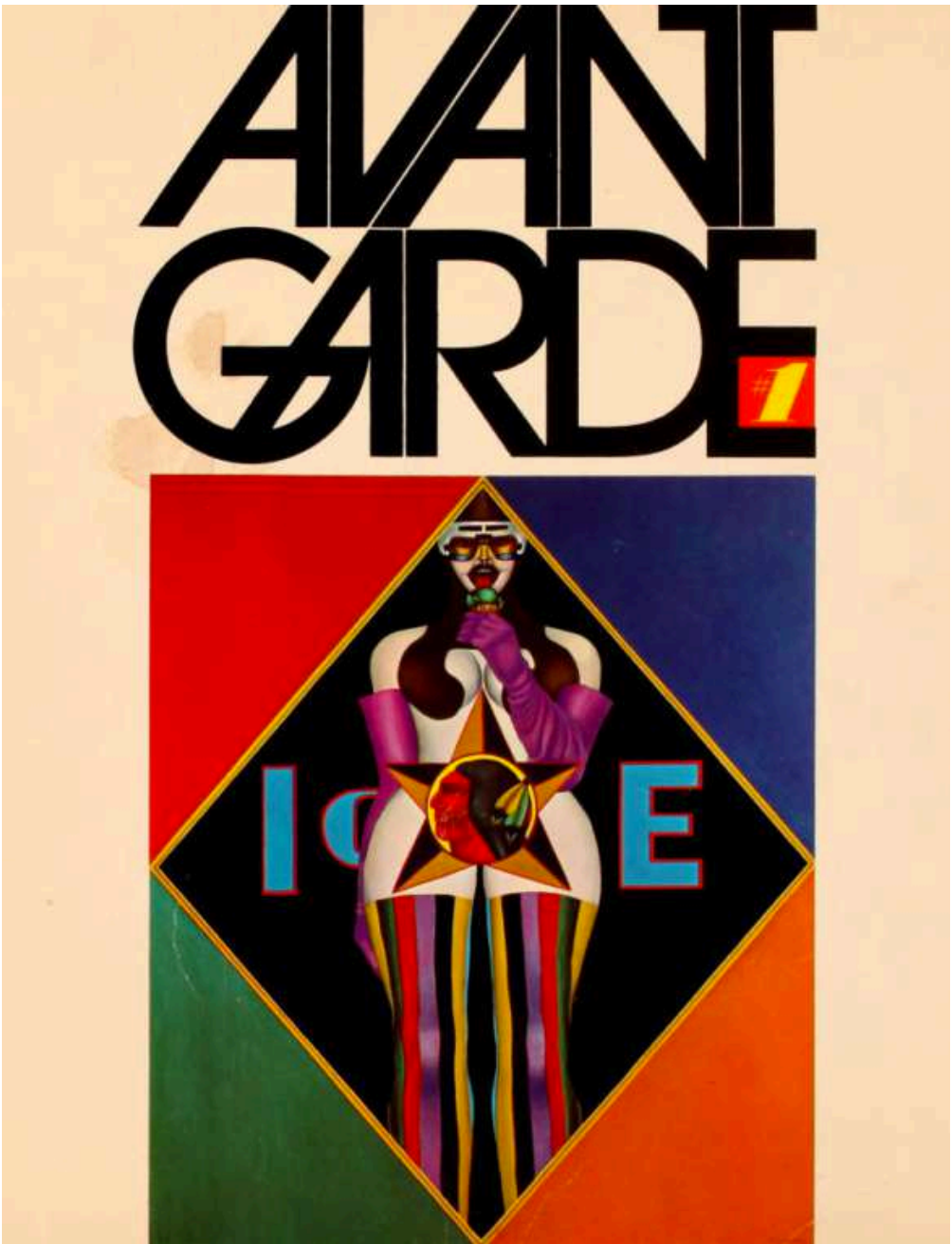
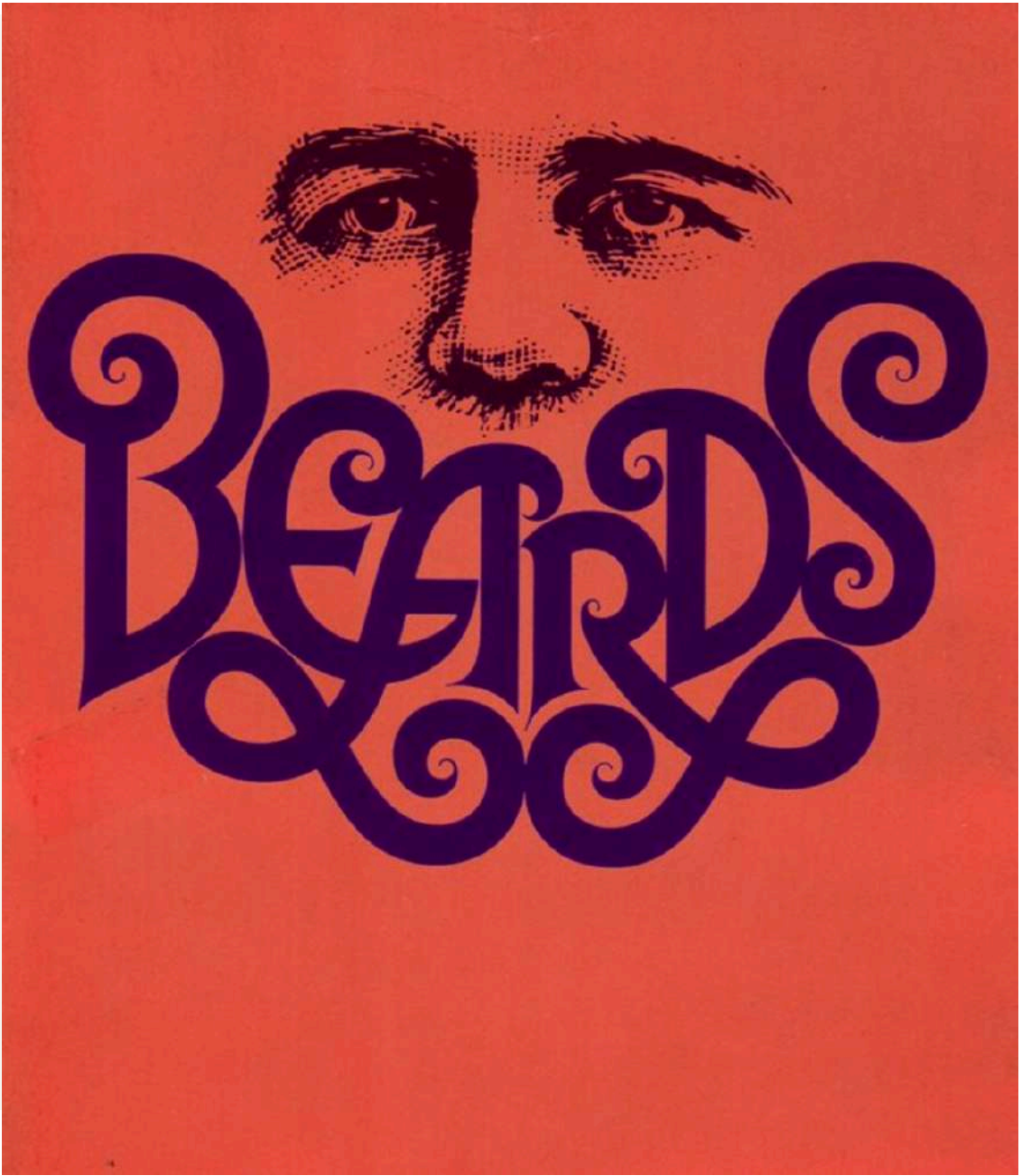

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

OTL AICHER

GRANDES NOMES

HERB LUBALIN

GRANDES NOMES

Fight
against the
ugliness.

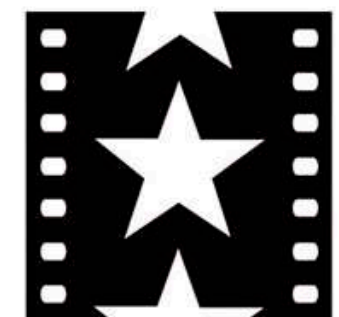
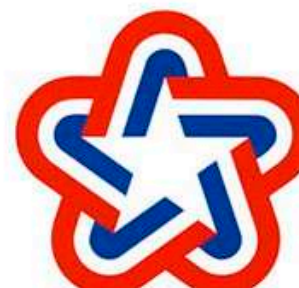
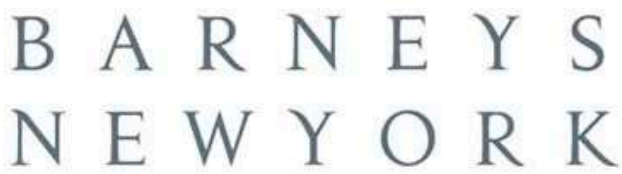

Mobil

MASSIMO VIGNELLI

GRANDES NOMES

CHERMAYEFF & GEISMAR

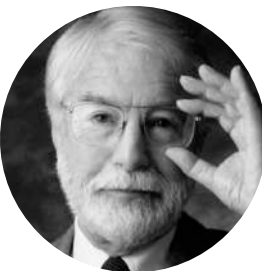
GRANDES NOMES

Bradesco

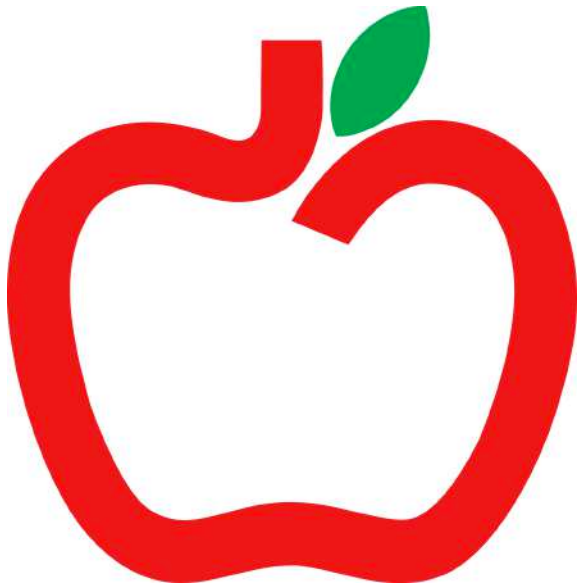

Atlanta 1996

WALTER LANDOR

GRANDES NOMES

HUGO KOVADLOFF

SAO / DPZ

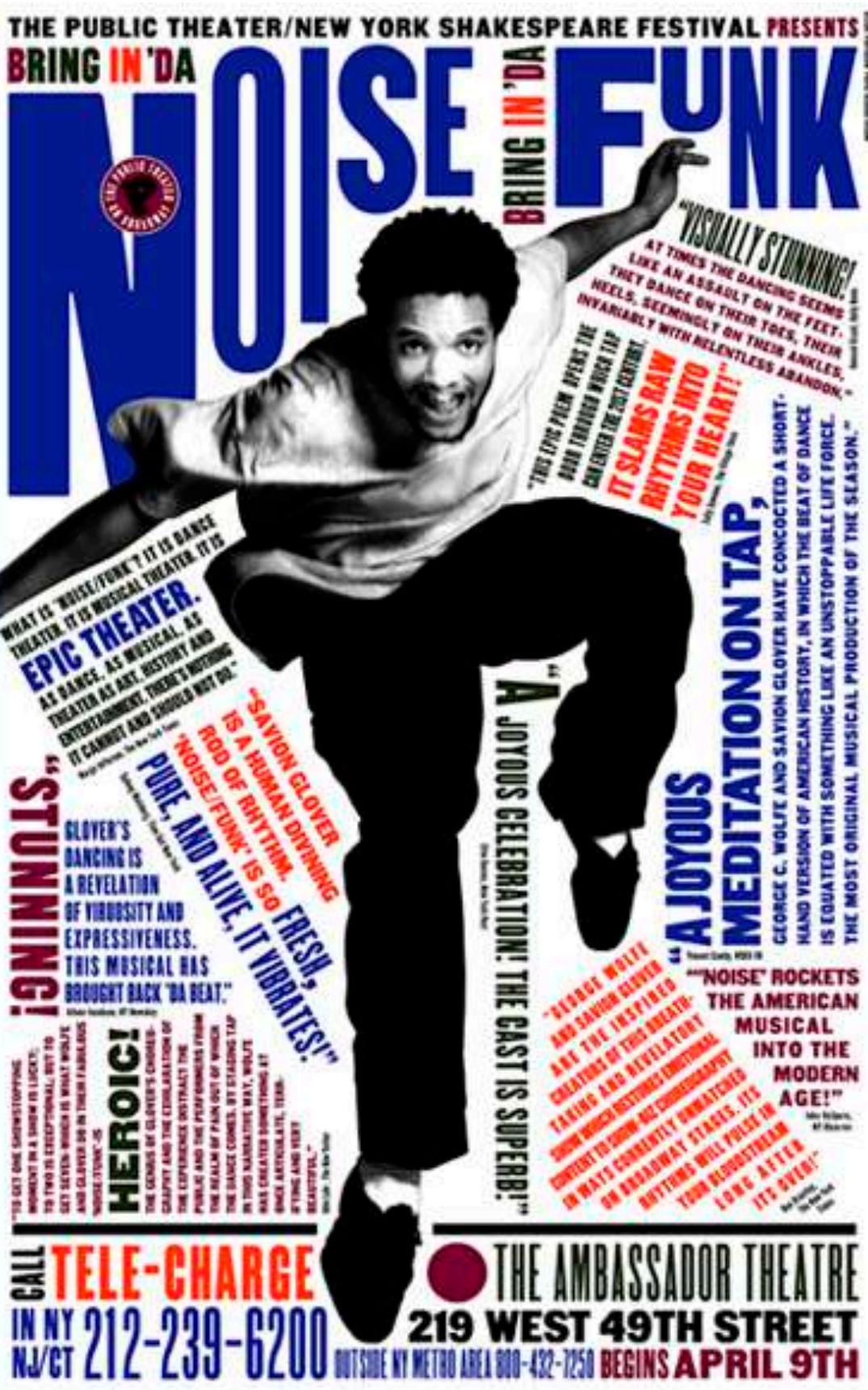
GRANDES NOMES

ANDRÉ STOLARSKI

TECNOPOP

GRANDES NOMES

PAULA SCHER

GRANDES NOMES

MICHAEL BIERUT

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