

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	2	Período Term	S2	ECTS: 3
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006327] Teoria e História do Design [9006327] Theory and History of Design					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[50012] Helena Grácio					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0027:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0000:00	(OT) Orientação Tutorial:	0000:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0048:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0075:00

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

- Definir os conceitos fundamentais que orientam e fundamentam as práticas do design;
- Compreender os fatores económicos, históricos, técnicos, estéticos e artísticos e políticos e/ou ideológicos que presidiram ao desenvolvimento do design;
- Reconhecer e observar as relações entre arte, artesanato, arquitetura e design;
- Analisar os diferentes objetos de design considerando a época em que foram concebidos, produzidos e consumidos;
- Examinar e interpretar objetos de design tendo em conta as questões, técnicas, funcionais, estéticas, conceptuais e/ou críticas que lhes estão subjacentes.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- . Define the fundamental concepts that guide and support the design practices;
- . Understand the economic, historical, technical, aesthetic and artistic and political and / or ideological factors that led to the development of design;
- . Recognize and observe the relationships between art, crafts, architecture and design;
- . Analyze the different design objects considering the time when they were conceived, produced and consumed;
- . Examine and interpret design objects taking into account the issues, techniques, functional, aesthetic, conceptual and / or criticisms that underlie them.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. O(S) CONCEITO(S) DE DESIGN

- Definições, perspetivas: funções, simbolismo, estética no design
- As modalidades do design

2. A INDUSTRIALIZAÇÃO PERANTE AS ARTES E OFÍCIOS

- A industrialização e a criação de novos sistemas de produção em massa (Ford e Taylor)
- O movimento *Arts and Crafts* em Inglaterra
- A *Deutscher Werkbund* na Alemanha

3. SOCIEDADE, CONSUMO, IDENTIDADE E DESIGN

- O design como mensageiro da modernidade: novos materiais, novas tecnologias
- *De Stijl*
- Construtivismo russo
- *Art Deco*
- A Bauhaus
- A Escola de Design de Ulm
- O *Good Design*
- O *Styling* e o *Streamlinig*
- A internacionalização do design moderno

4. GLOBALIZAÇÃO, CONTRA-CULTURA, UTOPIAS E SUSTENTABILIDADE

- Contracultura e design, design gráfico e movimentos *underground*
- O anti-design em Itália
- O design pós-moderno
- Design, globalização e contemporaneidade
- Design, sustentabilidade e responsabilidade social

SYLLABUS:

1. DESIGN CONCEPT(S)

- . Definitions, perspectives: functions, symbolism, aesthetics in design
- . The modalities of design

2. INDUSTRIALIZATION BEFORE ARTS AND CRAFTS

- . Industrialization and the creation of new mass production systems (Ford and Taylor)
- . The Arts and Crafts movement in England
- . Deutscher Werkbund in Germany

3. SOCIETY, CONSUMPTION, IDENTITY AND DESIGN

- . Design as a messenger of modernity: new materials, new technologies
- . De Stijl
- . Russian Constructivism
- . Art Deco
- . The Bauhaus
- . The School of Design at Ulm
- . Good Design
- . Styling and Streamlining
- . The internationalization of modern design

4. GLOBALIZATION, COUNTER-CULTURE, UTOPIAS AND SUSTAINABILITY

- . Counterculture and design, graphic design and underground movements
- . Anti-design in Italy
- . Postmodern design
- . Design, globalization and contemporaneity
- . Design, sustainability and social responsibility

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

Os conteúdos estruturam-se em blocos temáticos, relativos às problemáticas essenciais à prática do design, atendendo à sua natureza intrínseca e às ligações com os domínios da arte, do artesanato ou da arquitetura.

Inicialmente, é realizada uma abordagem aos principais conceitos bem como às várias modalidades que o Design assume, fomentando a aquisição, pelos alunos, de um léxico próprio e conceitos essenciais que informarão as suas práticas neste campo.

Os restantes conteúdos incidem nas dinâmicas inerentes ao desenvolvimento do Design, desde o final do séc. XIX à atualidade, estruturados cronologicamente. Assim, proporciona-se uma compreensão dos vários momentos marcantes na história do Design, bem como os fatores (económicos, históricos, técnicos, estéticos, artísticos, políticos e/ou ideológicos) que a condicionaram, as características que marcaram os objetos produzidos em cada um deles e a sua articulação com outros domínios estéticos, materiais e culturais.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

The contents are structured in thematic blocks, relating to the issues essential to the practice of design, given its intrinsic nature and the links with the fields of art, crafts or architecture.

Initially, an approach is made to the main concepts as well as to the various modalities that design field assumes, encouraging students to acquire their own lexicon and essential concepts that will inform their practices in this field.

The remaining contents focus on the dynamics inherent to the design development, since the end of the century. Century XIX to the present, structured chronologically. Thus, it provides an understanding of the several remarkable moments in the design history, as well as the factors (economic, historical, technical, aesthetic, artistic, political and / or ideological) that conditioned it, the characteristics that marked the objects produced in each one of them and its articulation with other aesthetic, material and cultural domains.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Atendendo à natureza teórica da Unidade Curricular e à vertente de investigação que lhe está subjacente, o trabalho desenvolver-se-á em sessões organizadas em quatro níveis complementares:

- Exposição oral, apoiada em meios audiovisuais, multimédia e bibliográficos;
- Discussão e análise de exemplos essenciais para a compreensão dos aspetos teóricos e da história do design;
- Realização de trabalhos de análise, interpretação e discussão crítica das várias modalidades e momentos chave do desenvolvimento do design;
- Visita a exposições que complementem as várias abordagens teóricas desenvolvidas em sala de aula.

No âmbito da UC, estão previstos os regimes de avaliação contínua ou avaliação por exame.

A avaliação contínua incidirá sobre os seguintes elementos:

- Participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula (15%);
- Trabalho individual (30%);
- Trabalho em grupo (55%).

O exame consistirá numa prova escrita sobre todos os conteúdos programáticos (100%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Taking into account the theoretical nature of the Curricular Unit and the research that underlies it, the work will be developed in sessions organized in four complementary levels:

Oral exhibition, supported by audiovisual, multimedia and bibliographic media;

Discussion and analysis of essential examples for understanding the theoretical aspects and the history of design;

Analysis, interpretation and critical discussion of the various modalities and key moments in the development of design;

Visits to exhibitions that complement the various theoretical approaches developed in the classroom.

Within the scope of the UC, the systems of continuous assessment or assessment by exam are foreseen.

The continuous assessment will focus on the following elements:

Participation in activities developed in the classroom (15%);

Individual work (30%);

Group work (55%).

The exam will consist of a written test on all syllabus (100%).

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

O desenvolvimento e articulação de metodologias expositivas e ativas possibilitam encadear, de forma coerente, as várias questões que se prendem com as configurações próprias, opções técnicas e estéticas, transformações comportamentais e dimensões simbólicas que estão associadas às práticas do design ao longo do seu processo histórico, considerando sempre os conceitos e fatores que lhe estão subjacentes. Simultaneamente, esta metodologia possibilita a aquisição de ferramentas, metodologias de pesquisa e de apreciação crítica, passíveis de serem operacionalizadas na produção de textos ou ensaios teóricos.

A realização de trabalhos práticos centrados em momentos chave do desenvolvimento do design em termos sincrónicos e diacrónicos possibilita o desenvolvimento de processos de análise e interpretação das várias obras, tendo em conta não só as suas dimensões técnicas, funcionais, estéticas, conceptuais ou simbólicas, mas permitindo igualmente articular a sua produção, consumo e circulação com os grandes paradigmas teóricos, sociais e económicos da contemporaneidade. Esta abordagem possibilita a aquisição e ampliação de uma cultura visual, indispensável ao enquadramento e fundamentação teórica das práticas desenvolvidas pelos alunos no âmbito das artes visuais ou do design.

Paralelamente, a visita a exposições proporciona o contacto direto com os objetos, possibilitando a observação e compreensão das suas características formais e dos processos de trabalho que lhes estão associados. Esta estratégia contribui decisivamente para o entendimento do papel do design no contexto alargado da história contemporânea, bem como para o desenvolvimento de hábitos culturais e práticas de apreciação crítica.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

The development and articulation of expository and active methodologies make it possible to link, in a coherent way, the various issues related to the specific configurations, technical and aesthetic options, behavioral transformations and symbolic dimensions that are associated with design practices throughout its historical process, always considering the concepts and factors that underlie it. Simultaneously, this methodology allows the acquisition of tools, research methodologies and critical appraisal, which can be operationalized in the production of texts or theoretical essays.

Practical work focused on key moments in the development of design in synchronic and diachronic terms enables the development of analysis and interpretation processes of the various works, taking into account not only their technical, functional, aesthetic, conceptual or symbolic dimensions, but also allowing also to articulate its production, consumption and circulation with the great theoretical, social and economic paradigms of contemporary times. This approach makes it possible to acquire and expand a visual culture, which is essential for framing and theoretically grounding the practices developed by students in the field of visual arts or design.

In parallel, the visit to exhibitions provides direct contact with objects, allowing the observation and understanding of their formal characteristics and the work processes associated with them. This strategy contributes decisively to the understanding of the role of design in the broader context of contemporary history, as well as to the development of cultural habits and practices of critical appreciation.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Bürdek, B. (2005) *Design: History, theory and practice of product design*. Basileia, Boston, Berlim: Birkhäuser Verlag;
- Calçada, A. (Ed.) (1993) *Design em aberto: Uma antologia*. Lisboa: CPD;
- Forty, A. (1992) *Objects of desire, design and society since 1750*. New York: Thames & Hudson;
- Julier, G. (2004) *The Thames & Hudson Dictionary of Design since 1900*. Londres: Thames & Hudson;
- Kumar, V. (2013) *101 design methods: A structured approach for driving innovation in your organization*. Nova Jersey: John Wiley & sons;
- Maldonado, T (2009) *Design industrial*. Lisboa: Edições 70
- Papaneck, V. (2009) *Design for the real world*. Chicago: Academy Chicago Publishers
- Raizman, D. (2003) *History of modern design: Graphics and products since the industrial revolution*. Londres: Laurence King Publishing
- Sparke, P. (2005) *An introduction to design and culture [1900 to the present]*. Londres, Nova Iorque: Routledge
- Woodham, J. M. (1997) *Twentieth-century design*. Londres: Oxford University Press