

Rodrigorosm.org _ [mini curso online] 2021.2

Negritude no fio da História do Design

Prof.: Rodrigo Rosm - Designer e Editor

Terça - 19h - 21h | 4 aulas via google meet

Principais Assunto: História da Design; História como Narrativa; Profissionais do Design; Design como Projeto; Perspectivas Ativistas; Sociedade de Classes; Economia Criativa; Raça, gênero e classe; Diáspora Africana; Cibercultura e Arte.

ementa:

O objetivo do curso é apresentar uma linha do tempo da história do design dentro dos limites da atuação de profissionais negrxs, realizar um alinhamento dos episódios que marcam o design como campo do conhecimento com a presença de agentes reconhecidos pelos crivos de gênero, raça e classe.

Sabemos que a história é uma disputa de narrativa e inevitavelmente acaba por reproduzir as intenções do autor que também é editor, ou seja, os fatos narrados até o momento sobre história da arte e design tendem a excluir a presença dos homens e mulheres negrxs, sendo suas produções de ordem ativista ou comercial. Com isso, torna-se mais que necessário jogar uma lupa na história recente e narrar a contra pelo, se debruçar sobre a emergência do debate racial e reunir material teórico para consolidação do design enquanto campo produtor de pensamento crítico sobre o mundo social.

Do último terço do século XIX até o rufar das primeiras décadas do século XXI, o design e suas ferramentas desenvolveram ao passo de mediar grande partes da interação do indivíduo em sociedade, da moda aos

aplicativos, da educação à distância aos elementos de comunicação visual presentes na sinalização urbana, se reconhecermos, em síntese, que design é projeto, pode-se afirmar que ele está presente em todos espaços do mundo contemporâneo. Desse modo, é mais que necessário pensá-lo por uma perspectiva racializada e não-branca.

A ideia do curso é produzir uma 'educação que interesse ao negros' mas que também apresente a branquitude uma ampliação do seu leque de referências, uma realfabetização do história do design, na medida de quatro aulas, guiadas pelas mentes de agentes criativos que dedicaram suas vidas ao fortalecimento das ferramentas emancipadoras da disciplina. A partir de uma estratégia que busca olhar para as especificidades do trabalho de determinados profissionais e dos enquadramentos escolhidos ao longo de suas carreiras. Com maior ênfase em questões do design gráfico, o curso tem como intenção percorrer assuntos de interesse geral compreendendo dados históricos sobre o ensino de Design, mercado de trabalho, economia criativa, empreendedorismo e ativismo social.

Por meio de um conjunto de ideias, trabalhos e projetos desenvolvidos por agentes racializados, o curso buscará levantar o debate sobre o passado que influencia o atual entendimento da História do Design e as possibilidades de futuro para um campo em constante transformação. A proposta é desenvolver leituras de textos de apoio que irão ajudar no percurso de reflexão sobre os principais assuntos discutidos ao longo das aulas. Cabe informar, por fim, que o curso será baseado na apresentação do acervo de imagens selecionadas e pertinentes ao debate.

metodologia: Aula expositiva com apoio de imagens referenciais; compartilhamento de material bibliográfico para cada aula acompanhada debates coletivos e sugestão de Leitura semanais sobre os assuntos debatidos.

cronograma:

Aula 1 - 07/09 **Antes e depois da Bauhaus**

Nem o próprio Walter Gropius iria imaginar que sua empreitada educacional seria uma divisor de água para as disciplinas de projeto no século XX, a Bauhaus em poucos anos de atividade conseguiu estabelecer novos parâmetros e criou as bases para reconhecimento

do campo do Design. Nesta aula será analisado o contexto da fundação da Bauhaus para seguir na linha do tempo e identificar as escolas que seguiram sua proposta de ensino como Ulm, Instituto de Design de Chicago, Esdi e outros. Após reconhecer a presença das escolas e suas devidas contribuições para difusão das ferramentas, iremos voltar um pouco à história, mas precisamente para o último terço do século XIX para analisar agentes criativos que já estavam gerando impacto social no Brasil e no mundo, ou seja, o design antes do design.

Aula 2 - 14/09 **Irmão Boston**

A primeira metade do século XX nos Estados Unidos não foi nada fácil para os descendentes da população de escravizados, houve muita luta para conquistar espaço em todos os âmbitos da sociedade, dos campos de algodão do mississipi iria surgir uma música que foi trilha sonora da luta mas que também encantaria todo o mundo. A história do Blues, das big bands de New Orleans, da guitarra elétrica de Muddy Waters e o jazz urbano da big apple, tudo isso são histórias difundidas como as lutas por direitos civis. Porém, neste encontro tal contexto cultural será usado para apresentar a história de dois irmãos afro americanos que inventaram um espaço para existirem enquanto artistas gráficos.

Aula 3 - 21/09 **The Black Design Experience**

A diáspora de indivíduos negros africanos pelo mundo foi um dos maiores crimes da história da humanidade e também proporcionou um cruzamento sem igual de intercâmbio cultural, muito vezes pela via da resistência, uma busca incessante para existir e a América, de Norte e a Sul, foi terreno de tais lutas e onde pisou a negritude floresceu como raiz forte. Neste encontro será apresentado um apanhado geral da produção de profissionais de design racializados pelo mundo, reconhecendo todas as especificidades do campo com seu caráter comercial de atender as demandas da indústria, mas também considerando perspectivas ativistas da profissão que mais cresce no mundo contemporâneo. O recorte temporal para análise será de 1968 a 2020 com base nos artigos publicados nos respectivos anos pela Revista PrintMag.

Aula 4 - 28/09 **Economia Criativa no Brasil**

O Design enquanto proposta pedagógica chegou no Brasil na década de 60 com o surgimento da Esdi no Rio de Janeiro, depois em algumas disciplinas de Programação Visual na FAU-USP e no Departamento de Artes e Design na PUC-Rio. Desse início até hoje

muita água rolou debaixo da ponte, novas escolas surgiram e o mercado foi incorporando tais profissionais formados em Desenho Industrial, o campo se complexificou tal como o mundo contemporâneo e ainda se sabe muito pouco sobre as reais funções do Design, que sem dúvida, estão relacionadas a indústria de consumo, mas que perpassa muitos outros âmbitos da vida social. Neste último encontro, o objetivo é refletir por meio de exemplos sobre qual é a função social do design e a roupagem elitista que ele ganhou na sociedade de classes no Brasil. A ideia é abrir um fórum de debate que inclua o caráter mercadológico com as questões de formação de profissionais.

caixa postal:

cada inscrito no minicurso irá receber [via correios] uma edição do cartaz 'afrorismo' impresso em risografia pela risotrip com tiragem assinada de 100 unidades. saiba mais !

sobre prof.:

Rodrigo Rosm é Programador visual e Editor . Estudou Desenho, Pintura e Texto em Arte na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e Comunicação Visual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). Coursou Produção Editorial e Design Instrucional em regime EAD na Universidade do Livro (UNESP).

bibliografia:livros

Design Gráfico, Uma História Concisa - Richard Hollis

Uma introdução à História do Design - Rafael Cardoso

O design para um mundo complexo - Rafael Cardoso

A History of Graphic Design - Alston Purvis and Philip Meggs

História do Design Gráfico Brasileiro, Anos 60 - Chico Homem de Mello

Linha do Tempo - Design Gráfico no Brasil - Chico Homem de Mello e Elaine Ramos

O papel social do design gráfico - Marcos da Costa Braga

Os intelectuais e a organização da cultura - Antonio Gramsci

A educação para além do Capital - István Mészáros

Gênero, Raça e Classe - Angela Davis

sites

the black design experience (1968) - PrintMag
<https://www.printmag.com/post/the-black-experience-1968>

the black graphic design experience (2020) - PrintMag
<https://www.printmag.com/post/the-black-experience-in-graphic-design-1968-and-2020>

Archie Boston Journey - Aiga
<https://epi.aiga.org/aiga/content/inspiration/design-journeys/archie-bostons-design-journey/>

Archie Boston Lecture
https://www.youtube.com/watch?v=oe5EVDoySwc&ab_channel=HoffmitzMilkenCenterforTypography%5B-HMCT%5D

Interview by Design Week
<https://www.designweek.co.uk/issues/september-2013/four-corners-an-interview-with-archie-boston/>

Famous Black Graphic Designers - Shaping Design
<https://www.editorx.com/shaping-design/article/famous-black-graphic-designers>

Por uma educação que interesse aos negros, 20 de novembro – Protesto no Dia Nacional da Consciência Negra, Salvador. Década de 1980. Zumvi Arquivo Fotográfico: Jônatas Conceição. Fotografia capturada do texto homônimo de Diane Lima publicado na Revista Zum em 22 de junho de 2021.