

AVISO

Esse material é uma construção de anos de pesquisa e ensino.

É um material **disponibilizado gratuitamente**.

Em caso de reprodução, cite a fonte.

Caso tenha sido útil e você ache justo, você pode pagar uma
cerveja enviando um **pix de qualquer valor** para o e-mail:
pix@rafaelhoffmann.com

Você pode mandar um e-mail agradecendo também:
contato@rafaelhoffmann.com

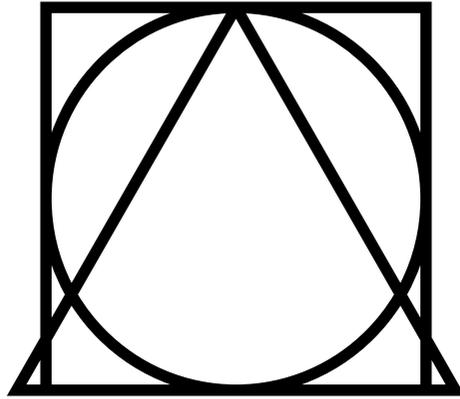
RAFAEL HOFFMANN

Designer gráfico e professor

contato@rafaelhoffmann.com

www.rafaelhoffmann.com

www.behance.net/rafaelhoffmann

introdução ao design

**Conteúdo 5 - Design Moderno e Contemporâneo
1920-Atualmente**

professor Rafael Hoffmann

Art Déco (1923-1938)

Art Déco

- Fim da Primeira Guerra.
- Retorno a normalidade.
- Tempos de paz e prosperidade.
- Celebra o luxo, viagens, velocidade.
- Indústria do turismo se expandiu.
- Competição, investimento para divulgação de serviços.

Art Déco

Cubismo

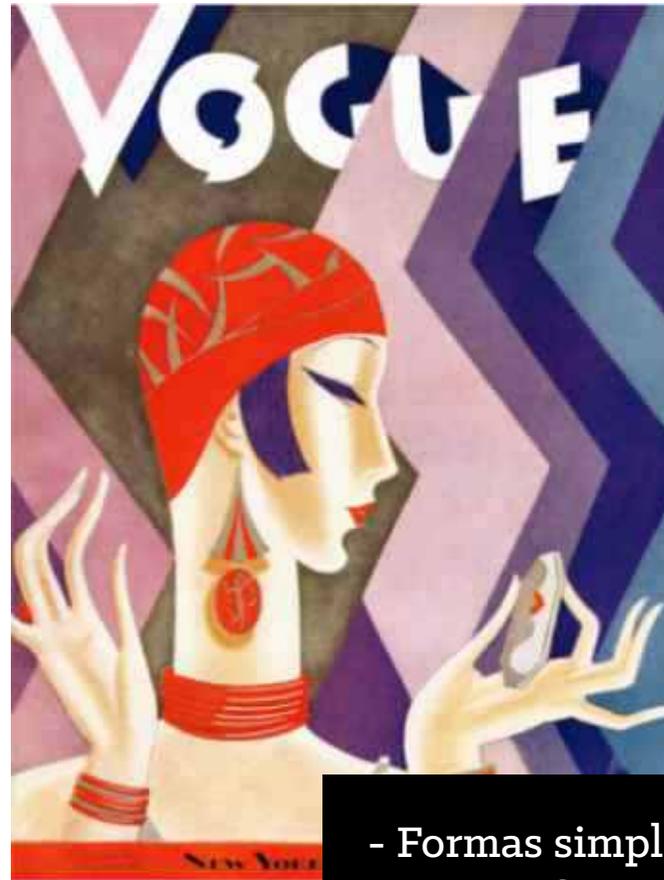
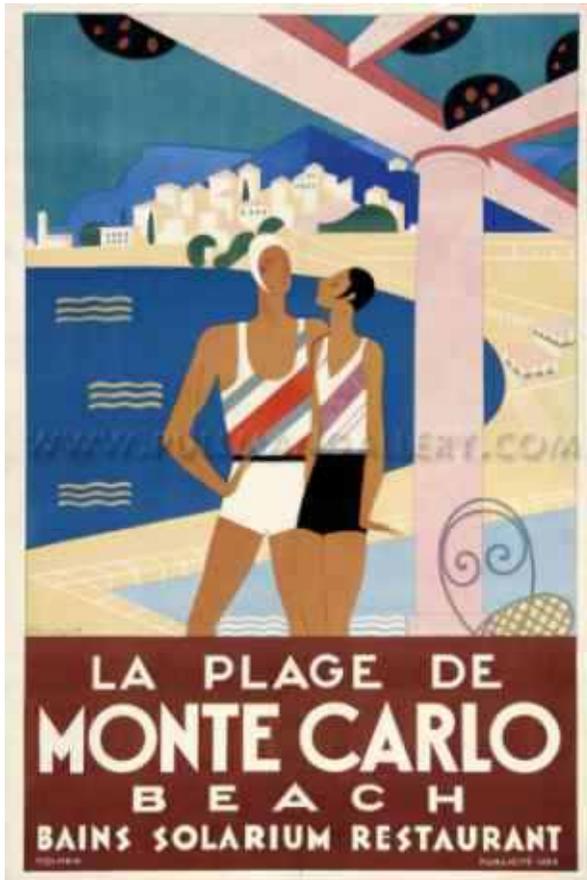
Secessão
Vianense

Ballets Russes

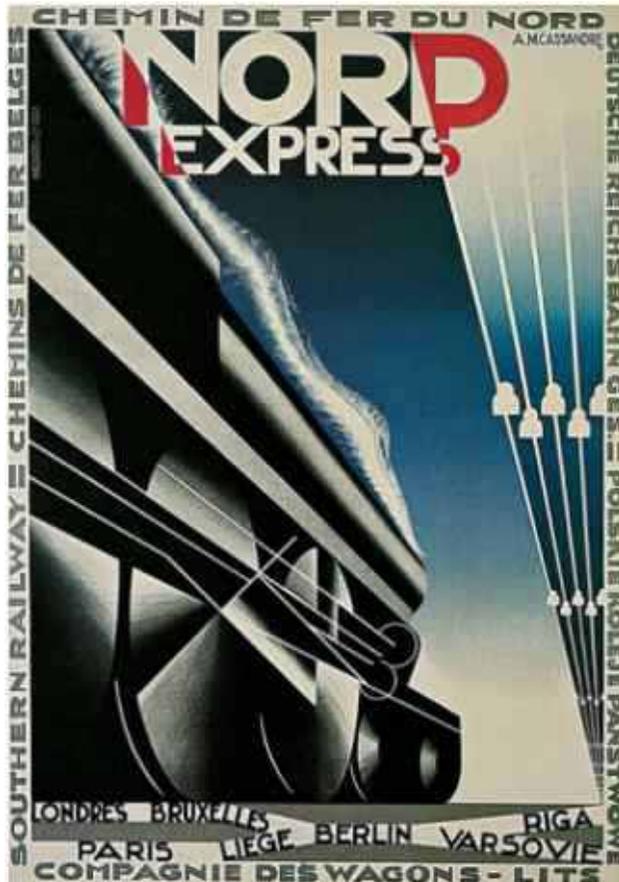
Art Déco

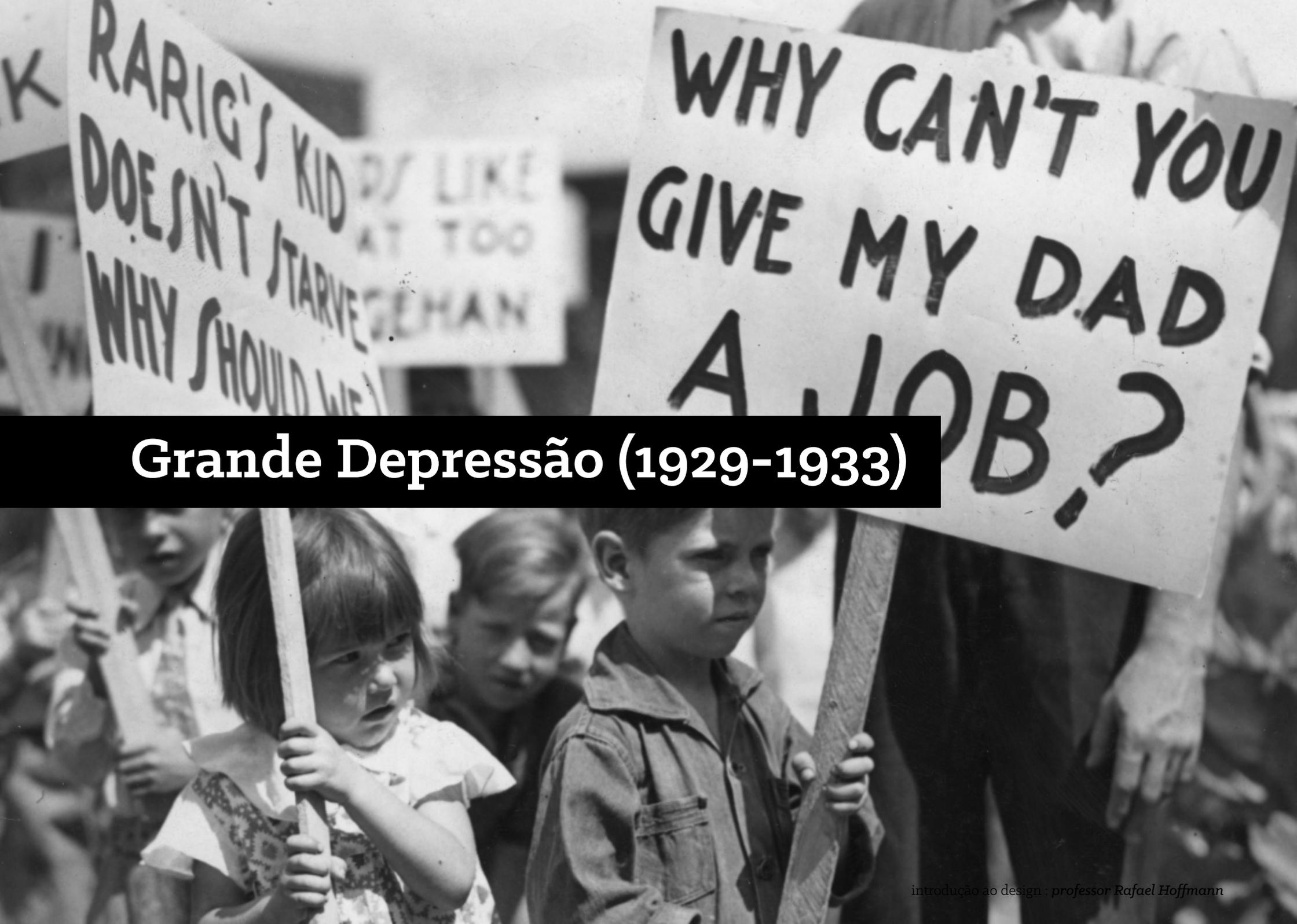

- Formas simplificadas, angulares e geométricas.
- Tipografia simplificada e menos decorativa.
- Cores brilhantes.

Art Déco

Grande Depressão (1929-1933)

II Guerra Mundial (1939-1945)

II Guerra Mundial

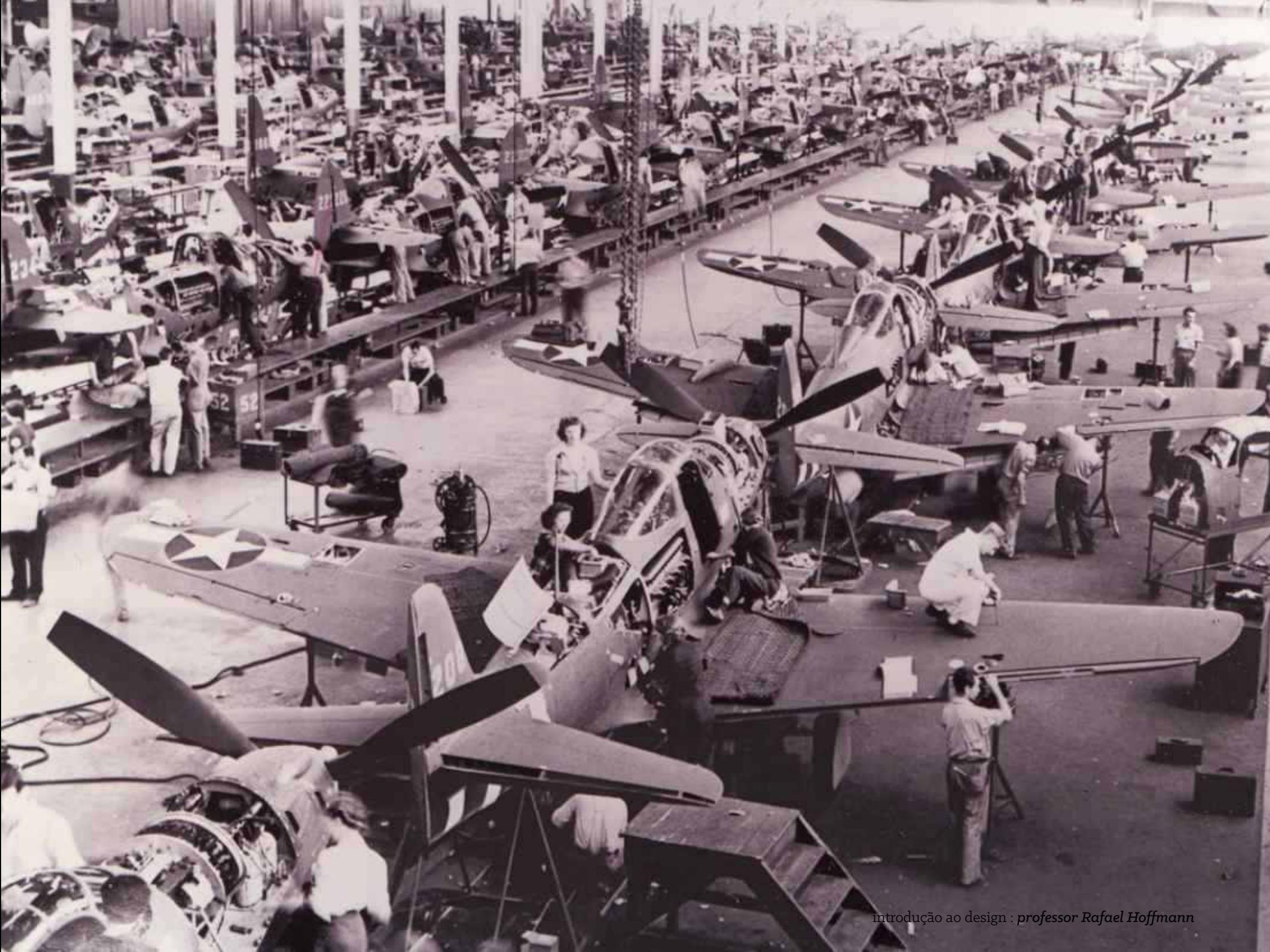
- Nazistas aumentam o domínio na Alemanha.
- Muitos designers deixaram o país e foram para o Reino Unido ou Estados Unidos.
- Designers se envolveram em tarefas mais urgentes.

II Guerra Mundial

- Durante a ascensão de Hitler na Alemanha, as fontes sem serifas foram banidas e a arte moderna foi substituída pela arte heróica clássica.

P&H

LIFE

introdução ao design : professor Rafael Hoffmann

II Guerra Mundial

- Quando a guerra acabou as necessidades dos tempos de guerra foram abandonadas e substituídas pelas demandas da sociedade civil.
- Linhas limpas e econômicas da estética modernista foram mais uma necessidade do que uma escolha.

Estilo Internacional (1945-1979)

Estilo Internacional

Escola Suíça/Design Modernista

- Suíça, ponto de referência para artistas da Europa durante o regime nazista.
- A eficiência suíça, pela qual o povo é conhecido, refletiu numa linguagem gráfica precisa e única.
- Internacional porque foi um dos primeiros a realmente se espalhar e encontrar adeptos em muitos países, inclusive o Brasil.

Estilo Internacional

Escola Suíça/Design Modernista

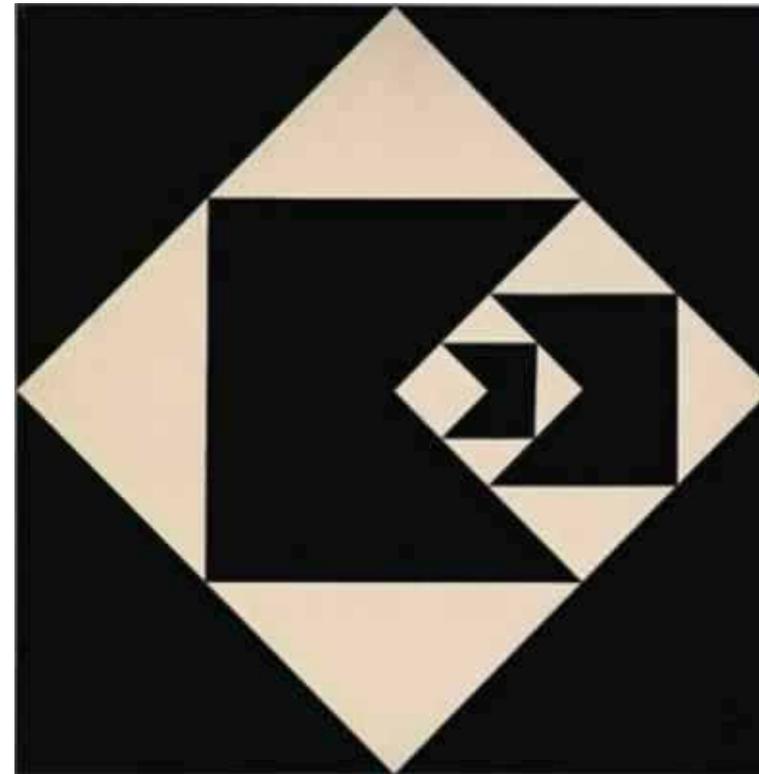
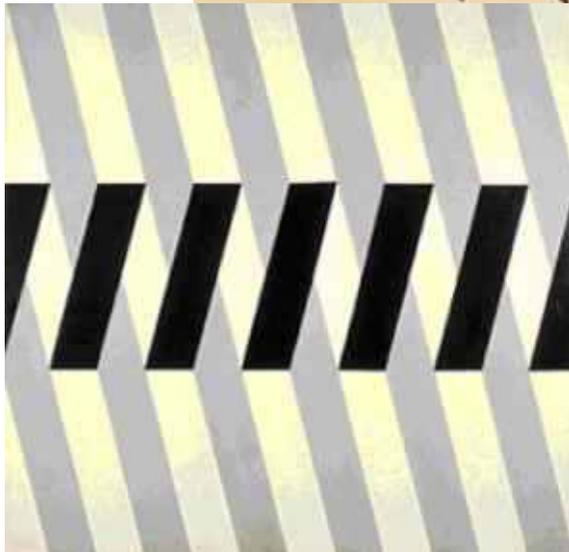
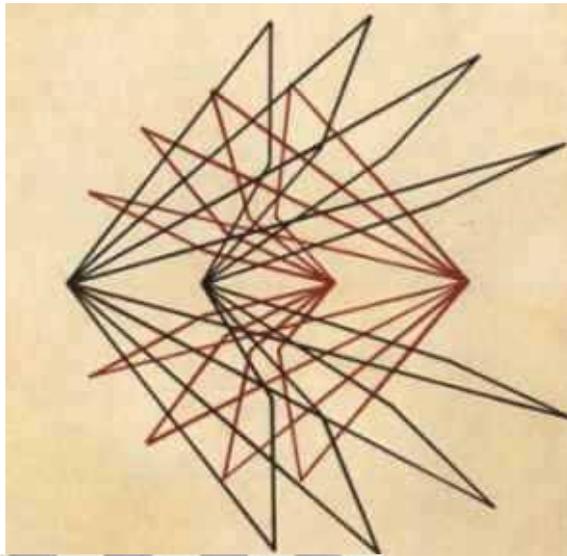
- Clareza e ordem eram o objetivo final.
- Expressão pessoal e soluções excêntricas rejeitadas.
- Abordagem universal e científica do design.
- Unidade e organização.
- Abordagem limpa, funcional e objetiva do design.

Estilo Internacional

Escola Suíça/Design Modernista

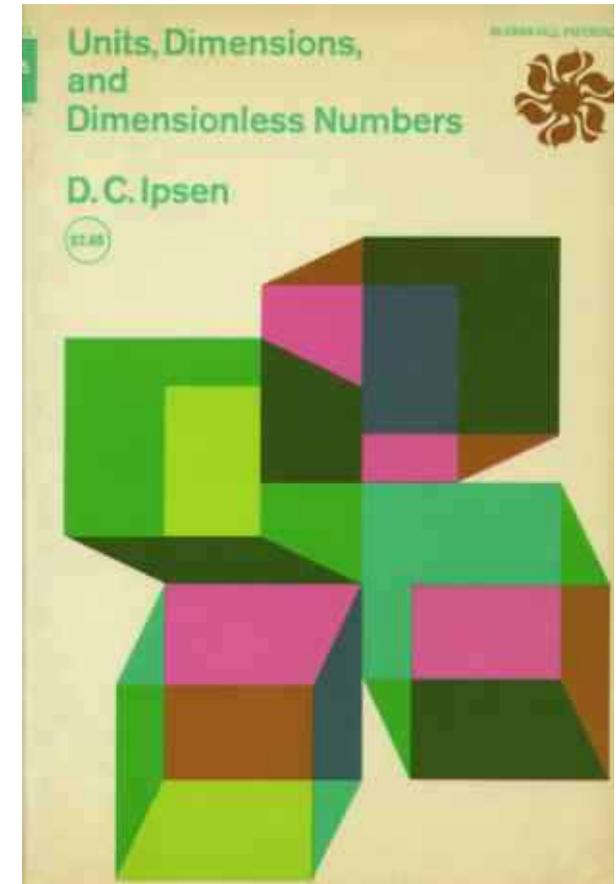
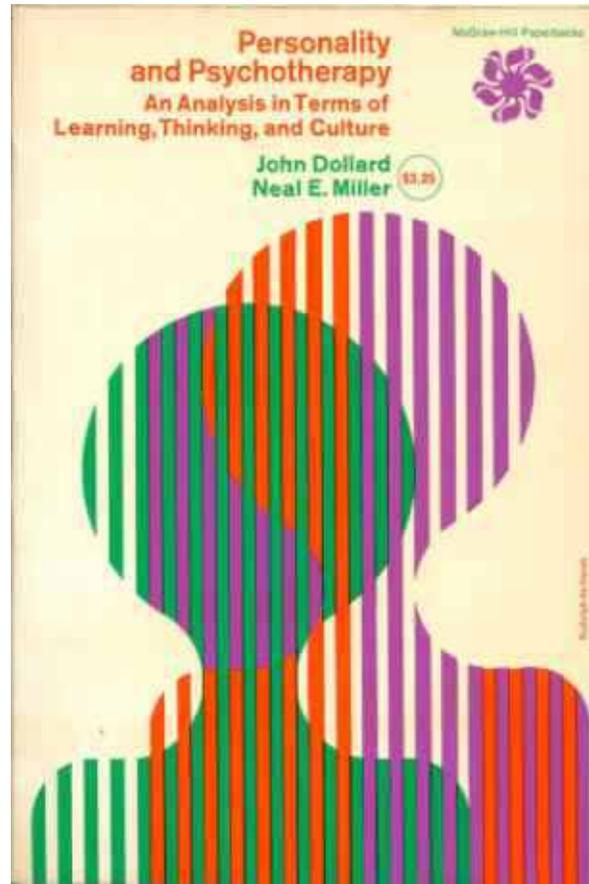

- Ligação com a arte concreta, construção de pinturas a partir de elementos puramente matemáticos e visuais, como planos e cores com resultados puramente abstratos.

Estilo Internacional

Escola Suíça/Design Modernista

Estilo Internacional

Escola Suíça/Design Modernista

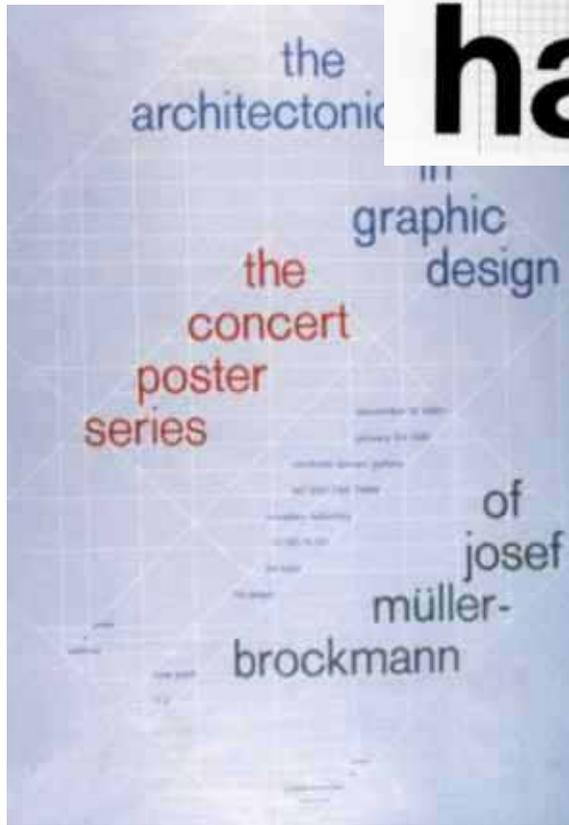

Articles	Tools	Books	Templates	Blog	Inspiration
<p>The Grid System</p> <p>The ultimate resource in grid systems.</p> <p>"The grid system is an aid, not a guarantee. It permits a number of possible uses and each designer can look for a solution appropriate to his personal style. But one must learn how to use the grid; it is an art that requires practice."</p> <p>Josef Müller-Brockmann</p>	<p>Syncotype</p> <p>Syncotype is a simple tool to help align your text in a baseline grid. Enter your line height and offset in pixels in the Syncotype control box and click.</p> <p>"Syncotype" is a handy & effective tool to use.</p> <p>01.Dec.2008</p>	<p>The Typographic Grid</p> <p>We consider this to be the definitive text on "Grid Systems." Hans Neubert's excellent book is a deeper understanding of the complex grid.</p> <p>30.Nov.2008</p>	<p>InDesign 8.5x11 Grid System (12)</p> <p>Adobe InDesign file with a grid system for an 8.5x11 page that is divided into 12 columns and rows using the rule of thirds (Golden Ratio). Includes a 12pt baseline grid.</p> <p>29.Nov.2008</p>	<p>Doane Paper Utility Notebook</p> <p>A portable notebook featuring a printed grid. GridLines prominently design that combines the benefits of grid and read into a single sheet of paper.</p> <p>28.Nov.2008</p>	<p>Ace Jet 178</p> <p>AdobeOne</p> <p>Atypique</p> <p>BSDK</p> <p>Blanka</p> <p>Bulid</p> <p>Corporate Pink Wash</p> <p>David Alvey</p> <p>Dirty Mouse</p> <p>Experimenta</p> <p>Experimental Jetset</p> <p>Form Fifty Five</p> <p>Grafik Magazine</p> <p>Grain Edit</p> <p>Graphic Hug</p> <p>Heiko Muller</p>
<p>The Grid: The Structure of Design</p>	<p>Phliculator</p> <p>Phliculator is a simple tool which gives any number.</p>	<p>Grid Systems</p> <p>Grid Systems provides a PDF, ePub, & InDesign</p>	<p>InDesign 11x17 Grid System (12)</p> <p>Adobe InDesign file with a</p>	<p>Replica Typeface</p> <p>Replica is a new typeface by Noam that was</p>	

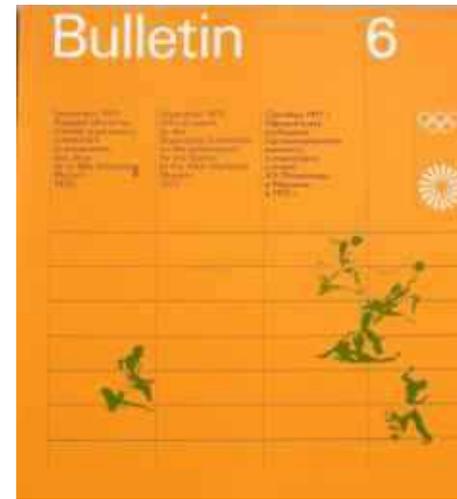
- Organização através de um grid matematicamente construído.
- Variedade de cores limitada.
- Aproveitamento do espaço em branco.

- Tipografia sem serifa expressava o espírito progressivo.
- Deve ser usada como instrumento da mensagem e não como ornamentação.

- Adotado no design corporativo e institucional.

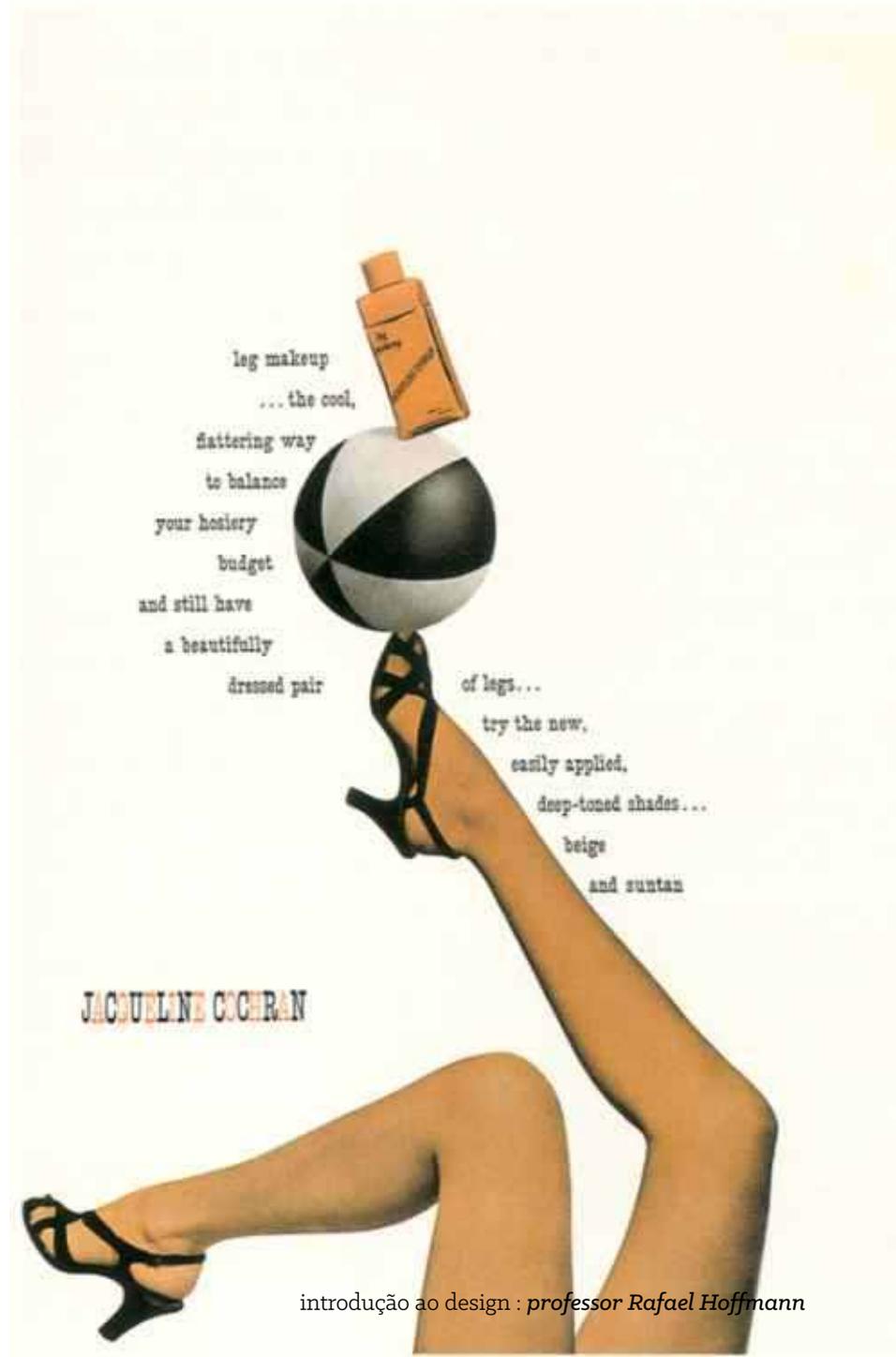

Escola de Nova York

Design Modernista

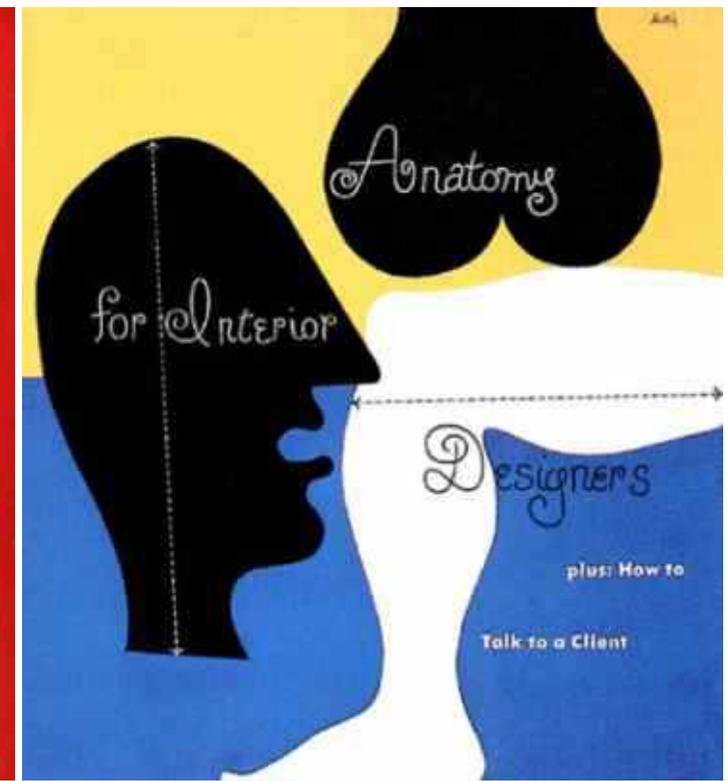
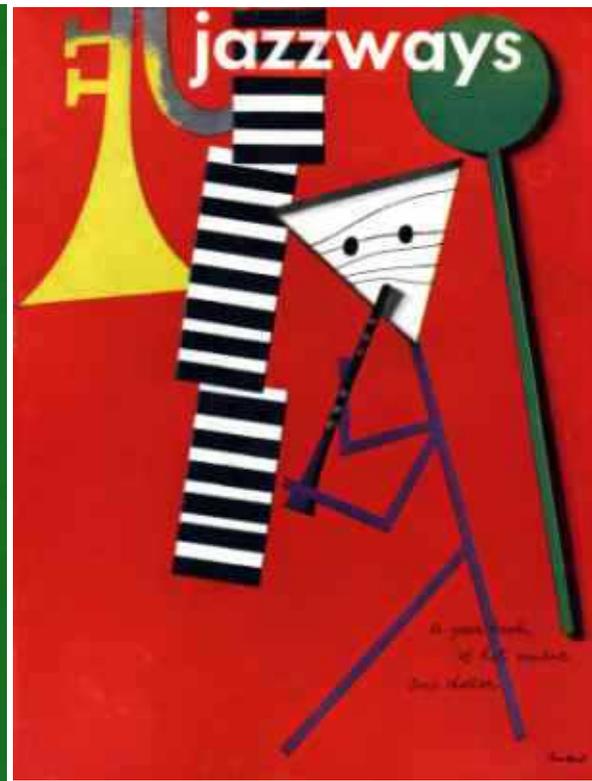
- Design europeu teórico e altamente estruturado.
- Design norte-americano objetivo, intuitivo e menos formal.
- Estilo mais solto, mas ainda comprometido com a mensagem e clareza.

Escola de Nova York

Design Modernista

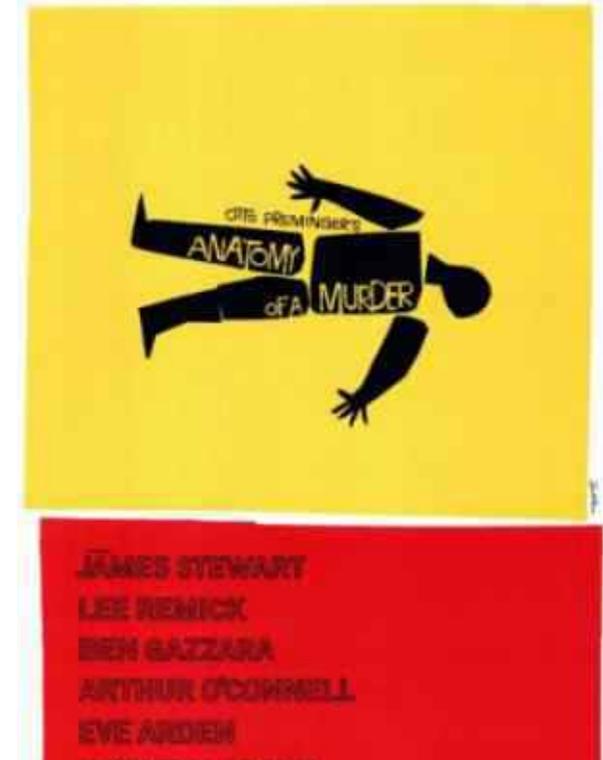
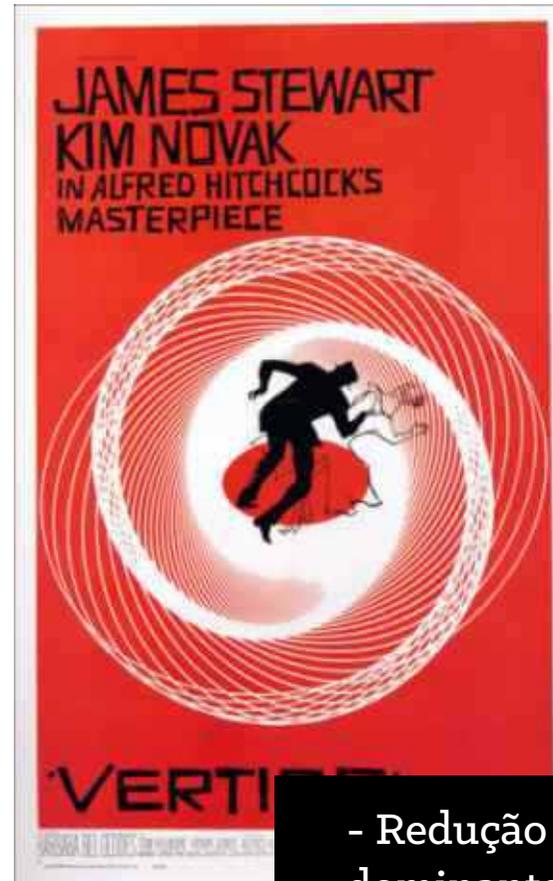
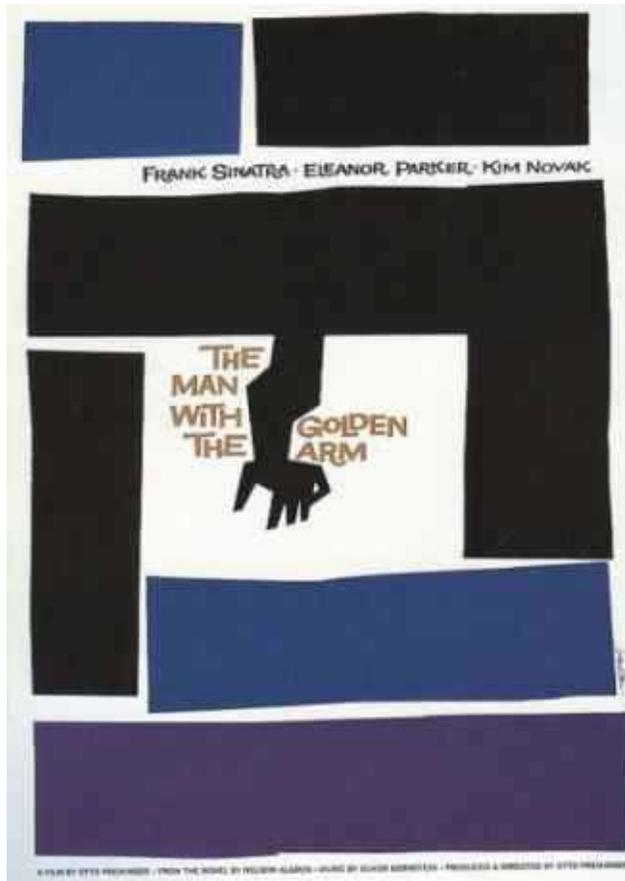

- Uso do lúdico, visual dinâmico e do inesperado.
- Mistura, contraste de cores, formas orgânicas com tipos geométricos.

Escola de Nova York

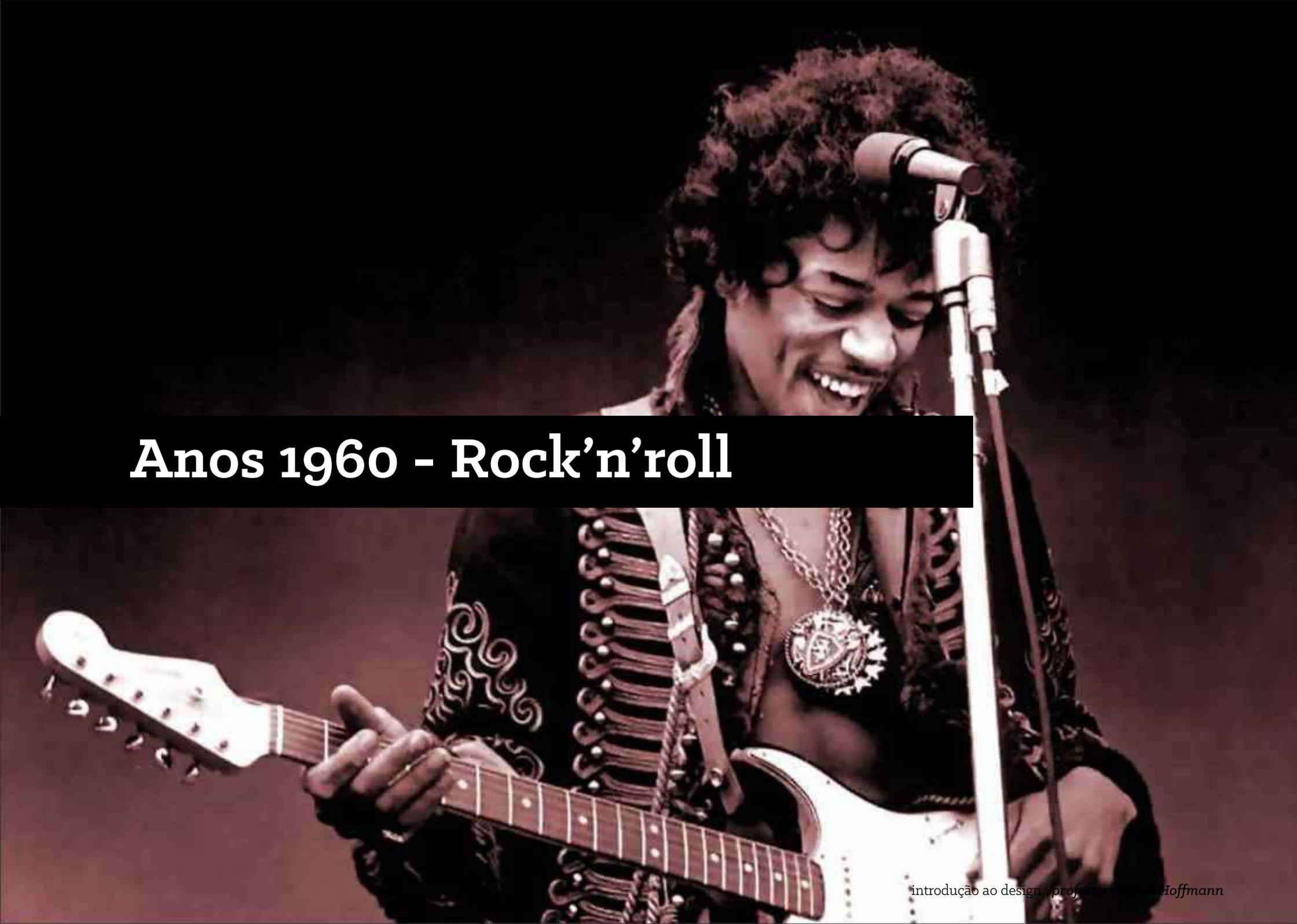
Design Modernista

- Redução a uma única imagem pictográfica dominante.
- Formas irregulares.
- Letras decorativas combinadas com tipografia ou caligrafia.

Anos 1960 - Guerra do Vietnã

Anos 1960 - Rock'n'roll

Anos 1960 - Direitos das mulheres

Anos 1960 - Movimento Hippie

Anos 1960 - Design

R O C K

START HERE

A newly issued album is the summit (that's higher than tops, heads, necks) when the DJ, it comes of painting
... with visual rhythms • You're a cube (a square from squaredom, that is) if you don't dig the doings in dice and disengage circles. Fact is, the cats are real good at some places menhanded by original photographic design.

R O L L

Anos 1960 - Pós-modernismo

African pop is no jungle-clearing cult, but a million-selling musical form that's set for worldwide recognition. Sue Steward documents its history and imminent intercontinental success. Photos by Adrian Boot, brush strokes by Ian Wright. See jungle! See jungle! Go join your gang yeah!

Hoping for a major salsa "boom" seem to have diminished recently, despite sellout African concerts by Tito Puente and Celia Cruz and plans for more in May. Until a major record company takes out some licenses and lets us hear the music, one six-monthly guest spot won't turn anyone's tastes.

So someone else's music falls prey to the whims of UK musicians and punters, and all things point to African pop becoming the next big thing. Only this time round, we've been properly primed, the process is underway before record companies enter to "direct" it: African patterns in Mias Selfridge's *Black Music's* "Afro-Heat" reviews column; Adam and BowWowWow's warm-up with 'jungle rhythms and, finally, Professor Brian Eno gracing African music with his approval. Our bodies and ears have become accustomed to African percussion and rhythms through the Latin (ie Afro-Cuban) tinges of disco. Dancing is in vogue again, as are the subtleties of rhythms: a perfect preparation for a music whose basis is patterns of speech, and whose central instruments are talking drums.

Before anyone starts imagining there's going to be an influx of music in the traditional/folk mould, recorded in small clearings in the jungle let's get the picture clear: Africa already has a huge pop market of its own, with sophisticated urban music which is nothing like we're trained to imagine would come from such a "primitive" continent.

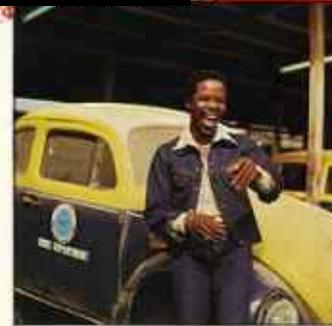
It's still a shock sometimes to hear the combination of traditional drum groups blending with jangly electric guitars—a combination which is more widespread in the

available from, particularly West Africa, and, pockets in Kenya and Zaire. These places aren't walled off from the rest of the world, and the effects of disco, soul and reggae, as well as other strains from rock music's repertoire are clear in the music. These records are ideal fodder for musical historical/detective work. Their two basic forms are Highlife/Afro-Beat and Juju.

Highlife began in Ghana in the '50s and was adapted by Fela Anikulagbo-Kuti in the '70s to become his distinctive Afro-Beat, when he grafted jazz—horns and brass—onto traditional percussion. Fela has probably made more impression here recently than any other African artist, although his trips have all ended in disappointment. Whether seen as a politician, musician or husband of 27 wives, he is unrivalled as the champion of Afro-Beat, but his career has taken a tumble in the last year; holed up in one room with his wives, he has been homeless since the Government's savage assault on the house/HQ for his 'Movement of the People' party. Even the promoter of his triumphant 1980 European tour, Martin Melitaonier, has switched allegiance to another top Nigerian musician—Sunny Ade, the formally-crowned King of Juju Music.

There have been runblings here about African music for a couple of years now, with bands like The Beat, Misty and Talking Heads mentioned as admirers. Island Records tested the water cautiously by licensing six songs from a Paris company, and launching the sampler, "Sound d'Afrique" last year. It was a lovely collection of dance songs, from French-speaking countries, and must have opened many an ear to this new music. A good aperitif, like all samplers should be.

But even that couldn't prepare us for the treats

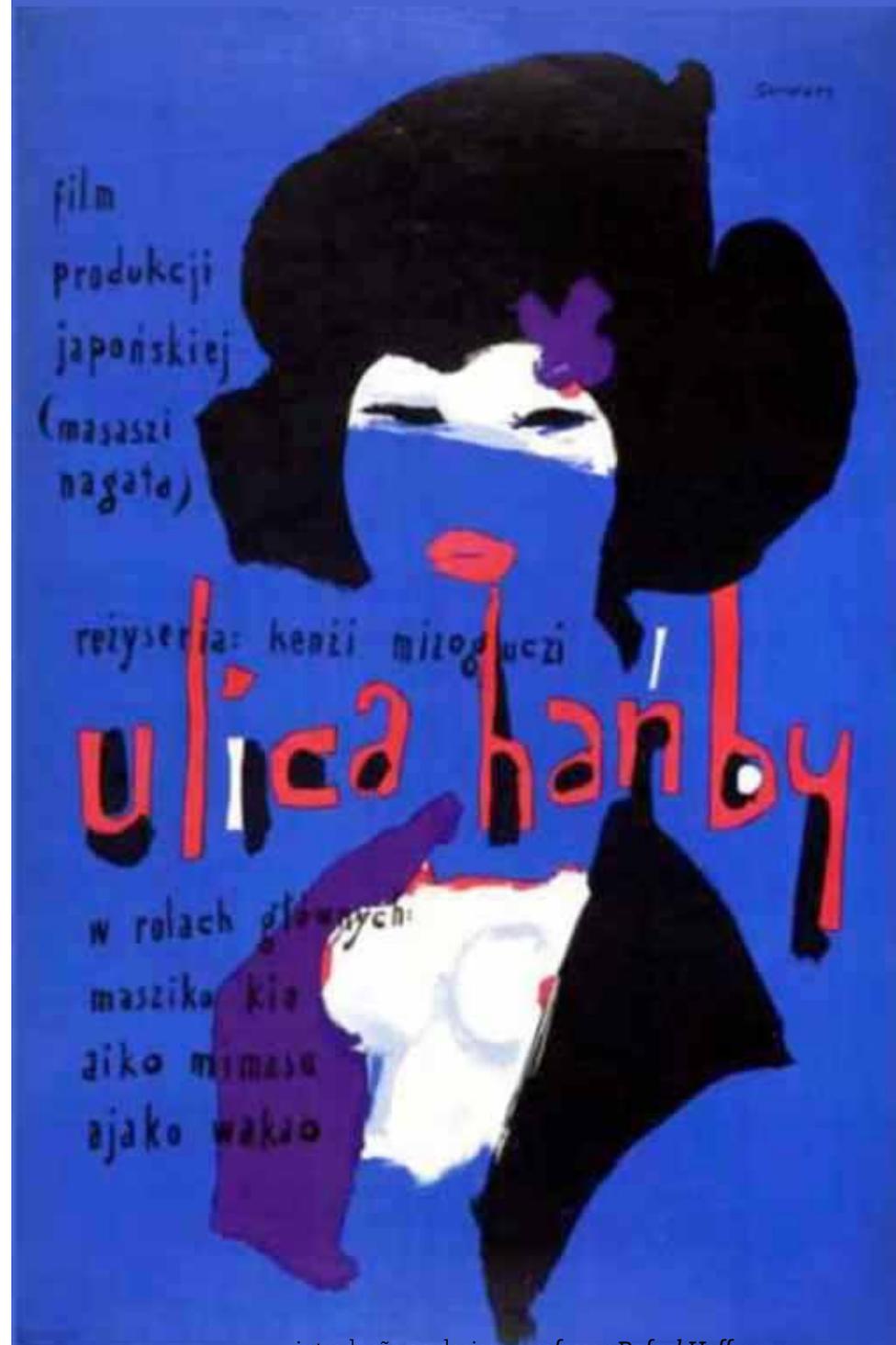
Top: Fela Anikulagbo-Kuti, who has both been a major release by Chris

AFRICAN UPRIISING

Pós-modernismo

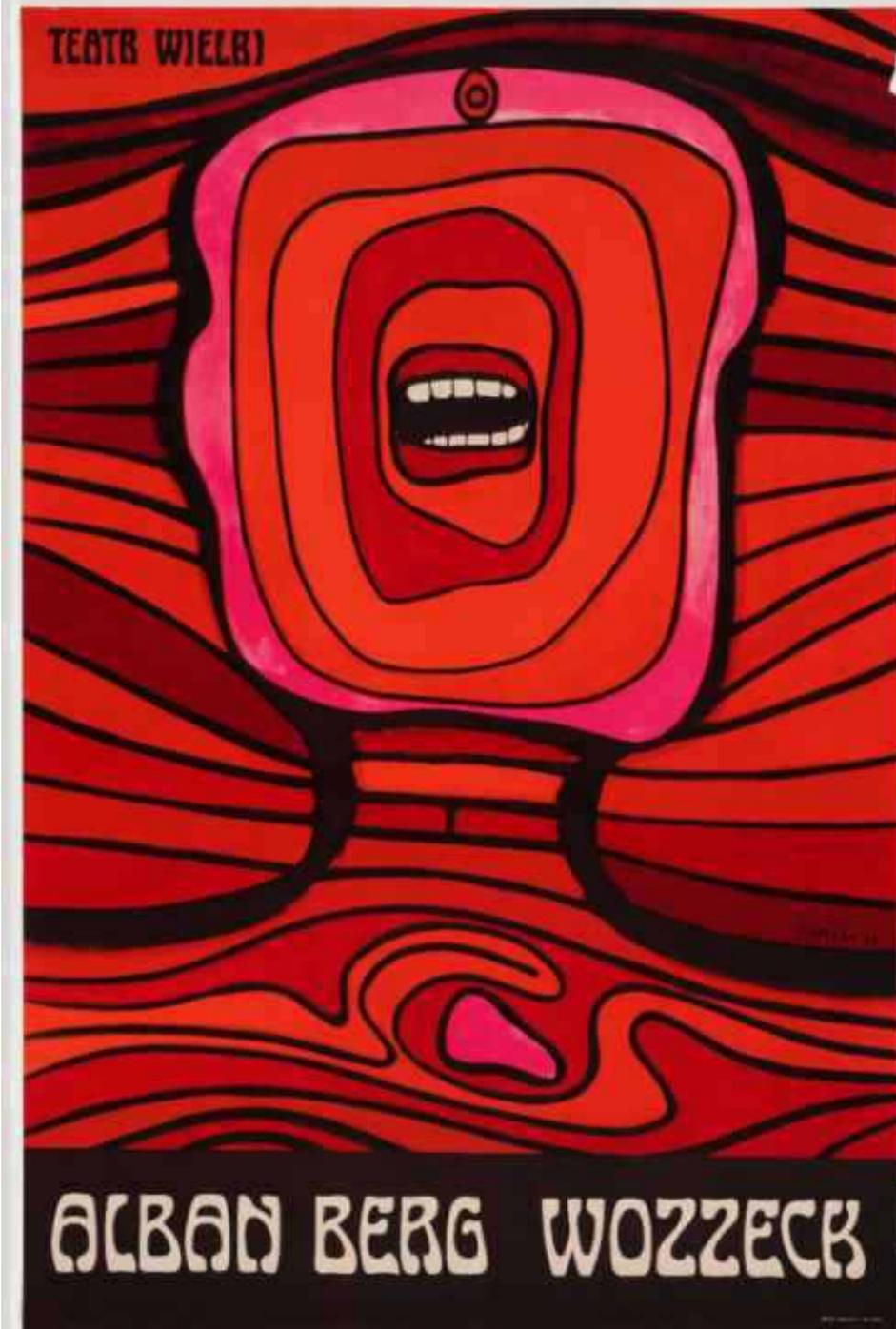
- Rejeitou o modernismo e seus valores, questionando os preceitos de um bom design.
- Imagem figurativa conceitual.
- O conservador, o tradicional e o previsível eram rejeitados.
- Imagens inesperadas para transmitir ideias ou sentimentos.

Pós-modernismo

- Reinterpretação de trabalhos de outras épocas.
- Repertório: história da arte e do design gráfico, pinturas do Renascimento às histórias em quadrinhos.
- Das fontes ecléticas surgiram formas novas e inesperadas.
- Desafio à interpretação.

Pós-modernismo

Pop Art

Op Art

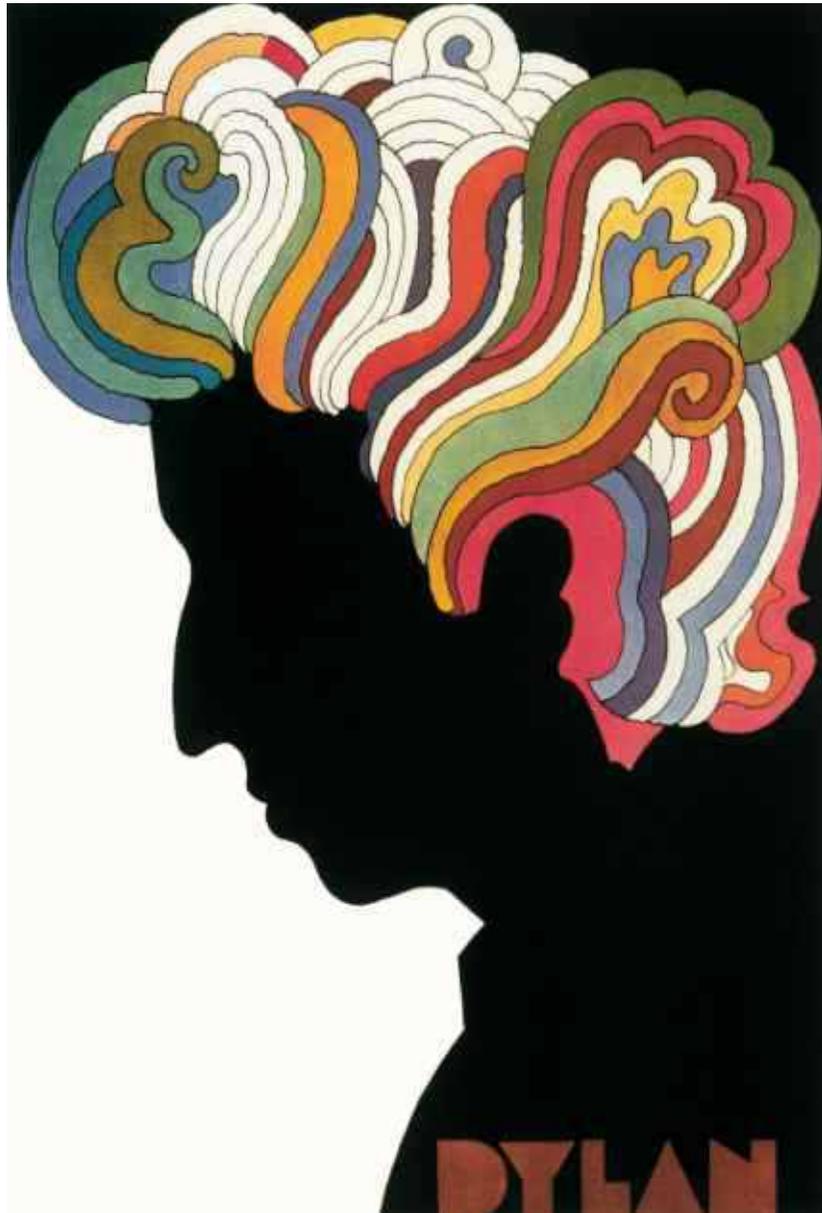

Pop Art

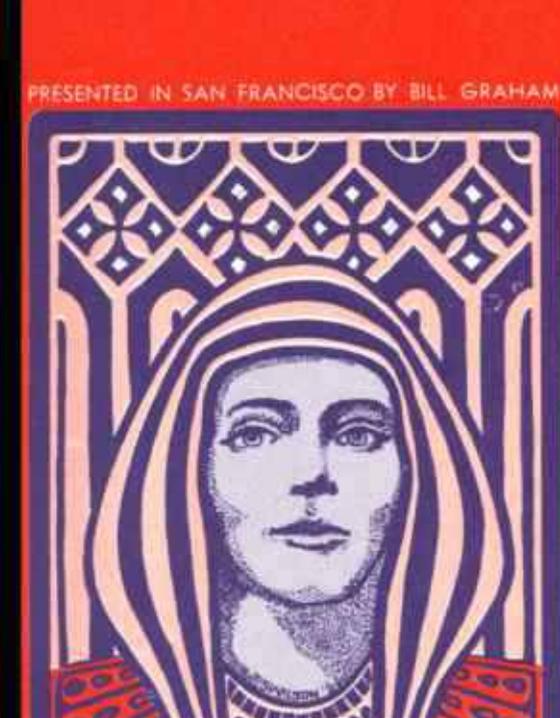

Pós-modernismo

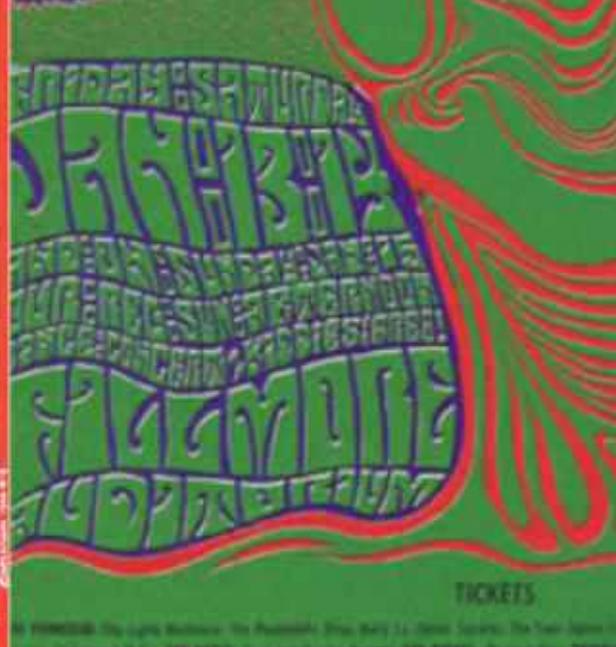
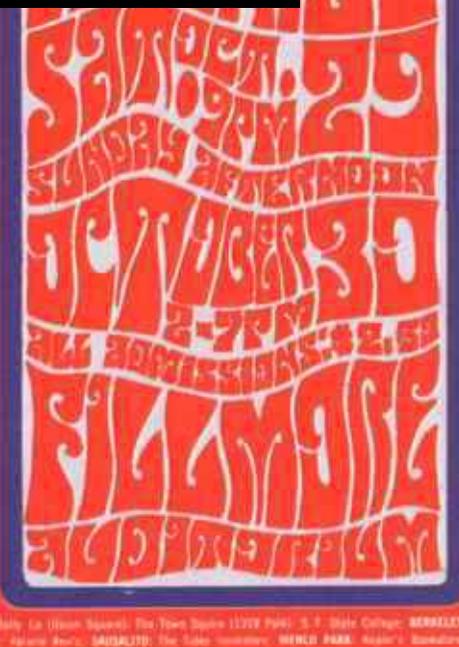
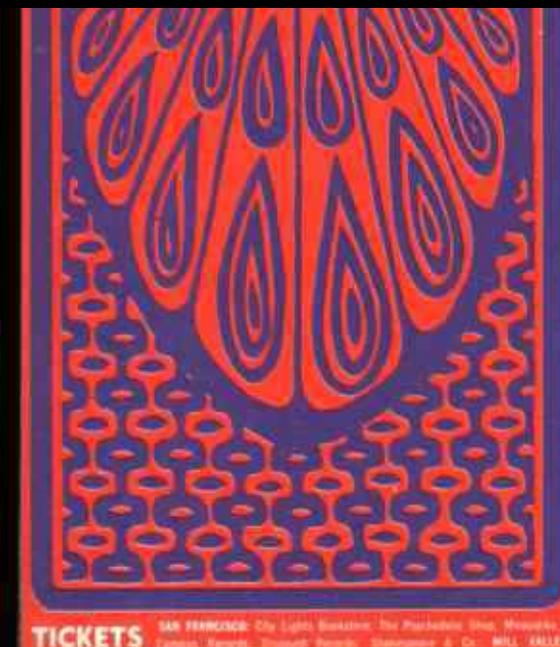
Push Pin Studio

- Iconografia sintética dos quadrinhos
- Desenho sinuoso curvilíneo dos arabescos da art nouveau
- Cor chapada dos recortes de Matisse
- Pop Art

Psicodelismo (1965-1969)

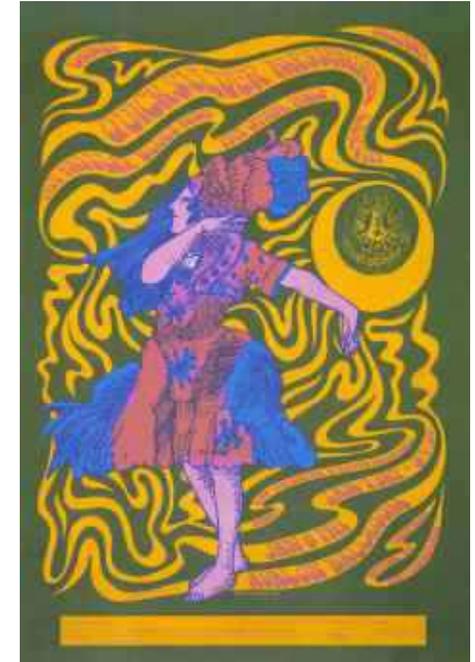
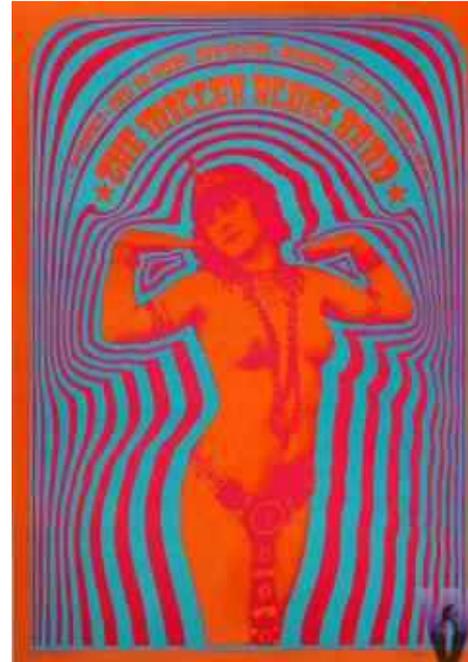

TICKETS SAN FRANCISCO: City Lights Bookstore, The Paperback Shop, Meowaka, Billy Co (Ilson Square), The Town Square (1329 PINE), S.F. State College; BERKELEY: Campus Records, Shout! Records, Slammaster & Co., MILL VALLEY: Palace Ave., SAIGALITO: The Sales Company; MENLO PARK: Miller's Bookstore

Psicodelismo

Pós-modernismo

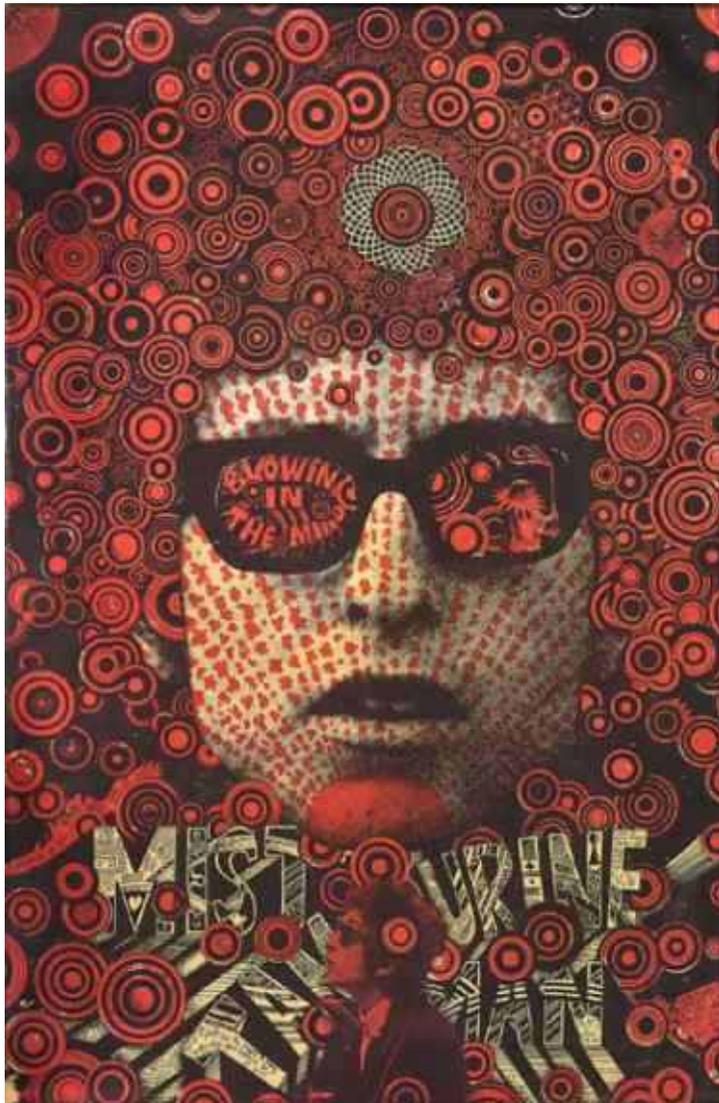

- Drogas alucinógenas.
- Formas orgânicas, florais, complexas e sensuais.
- Desenho manual de letras
- Absolutamente não diagramado.
- Pop art, op art, art nouveau.

Psicodelismo

Pós-modernismo

- Movimento curto, mas altamente influente. Ao tomar formas mais suaves e acessíveis, influenciou boa parte do design das décadas de 1960 e 1970.

Anos 1970

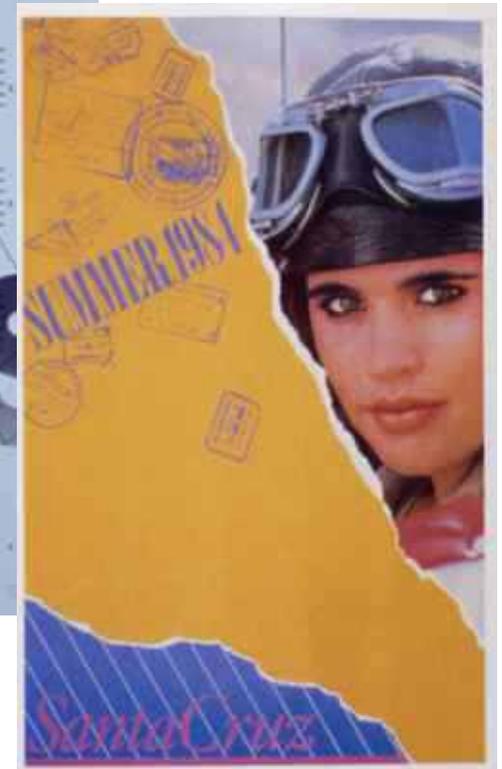
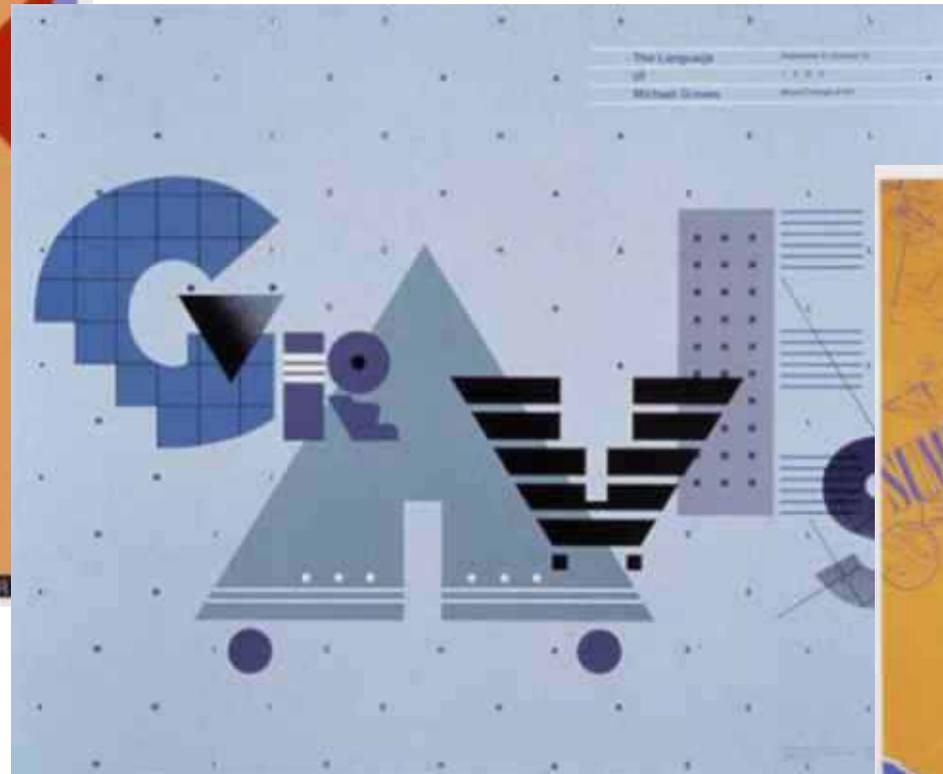
Escola de Memphis

- Composição intuitiva.
- A forma não segue a função, ela se torna razão de existência do projeto.
- Textura, padrões, cores, geometria inovadora.
- Formas geométricas exageradas, alegres e decorativas.

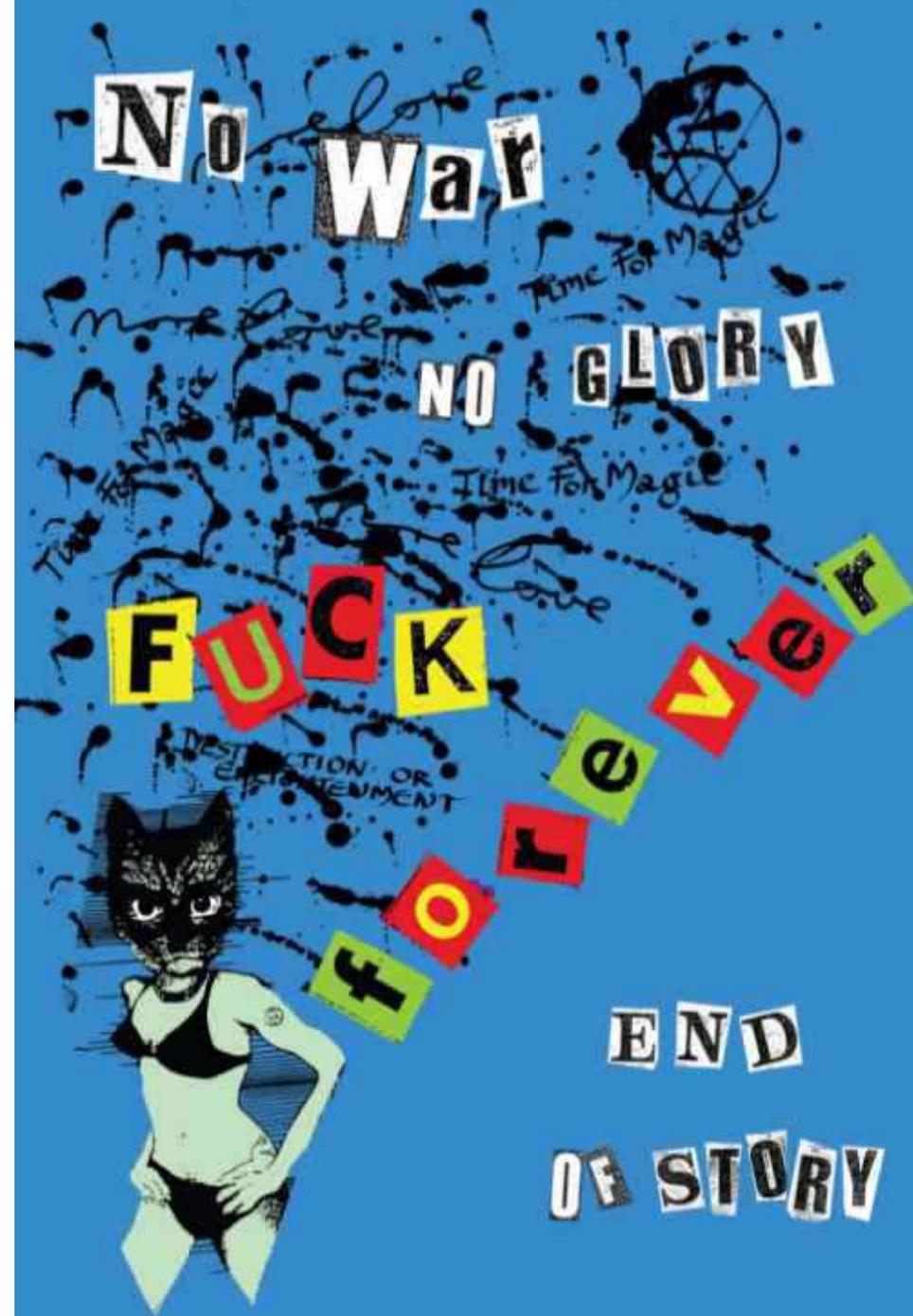
Escola de Memphis

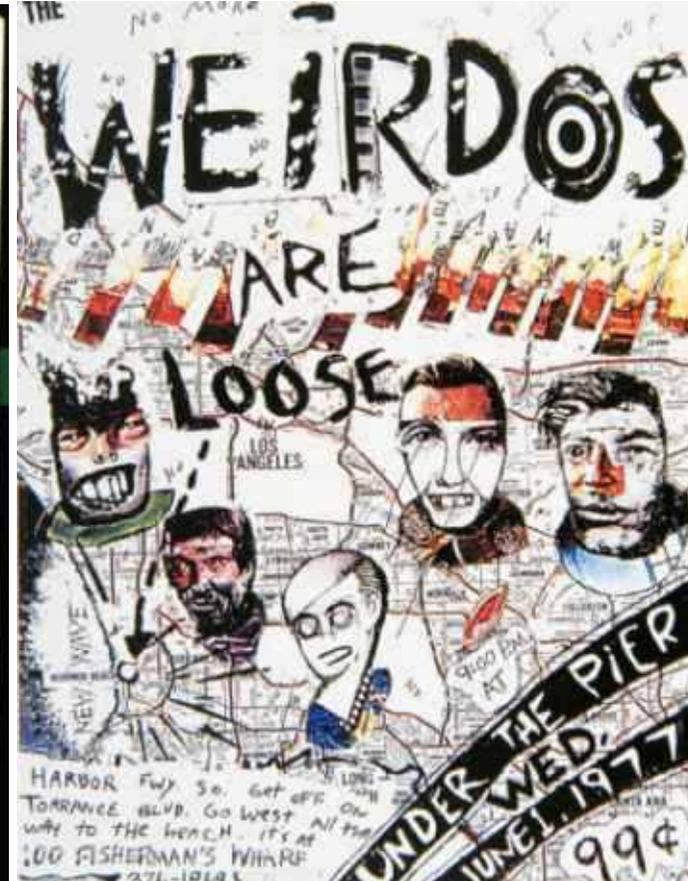
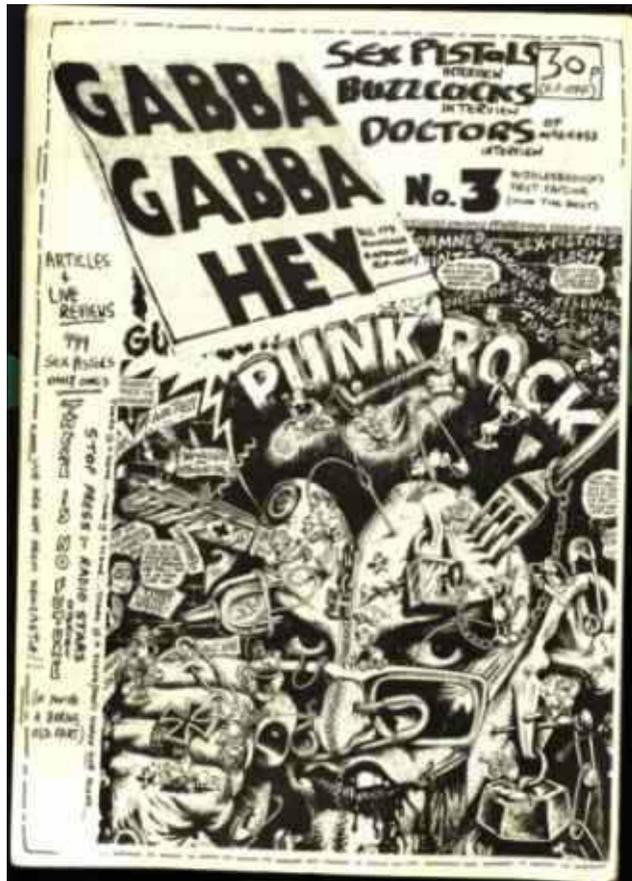
Movimento punk

- Postura crítica.
- Anarquia estética, visual, musical.
- Se o dadaísmo era anti-arte, o punk foi anti-design [HOLLIS, 2001].
- Início marginal e underground.

Movimento punk

Movimento punk

- O estilo foi “domesticado” e ganhou aspecto mais comercial.

ROLLING
STONES

D I R T Y
W O R K

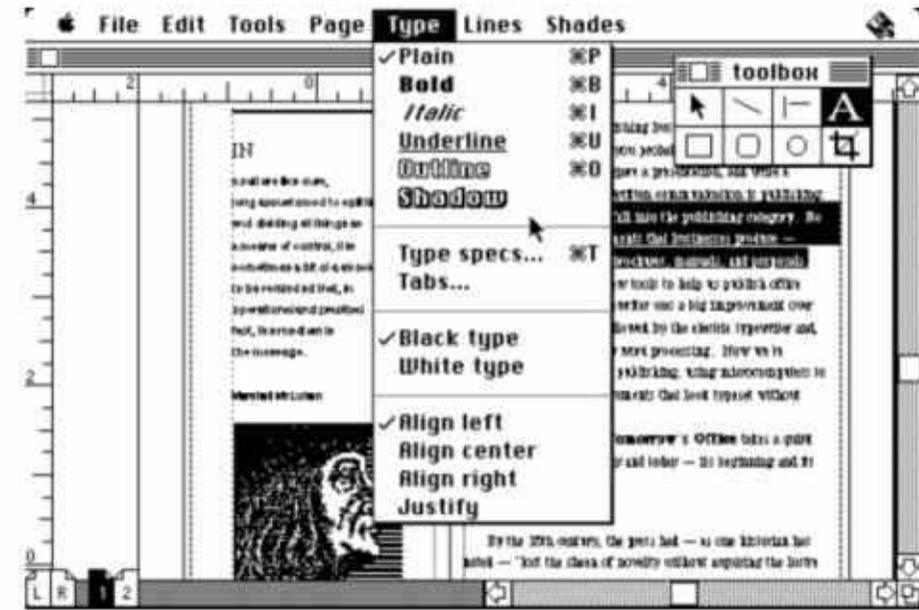
Anos 1980

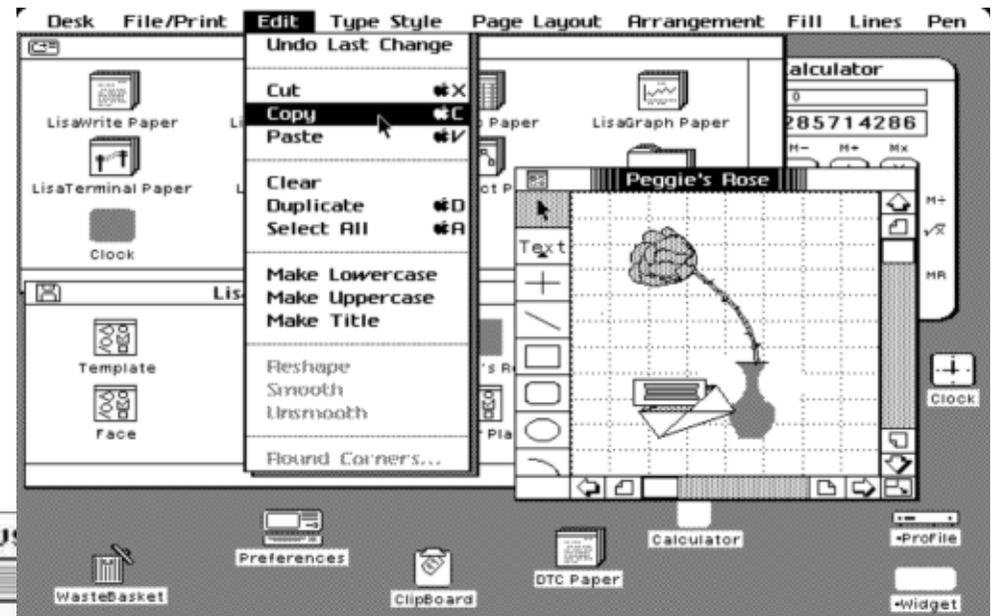
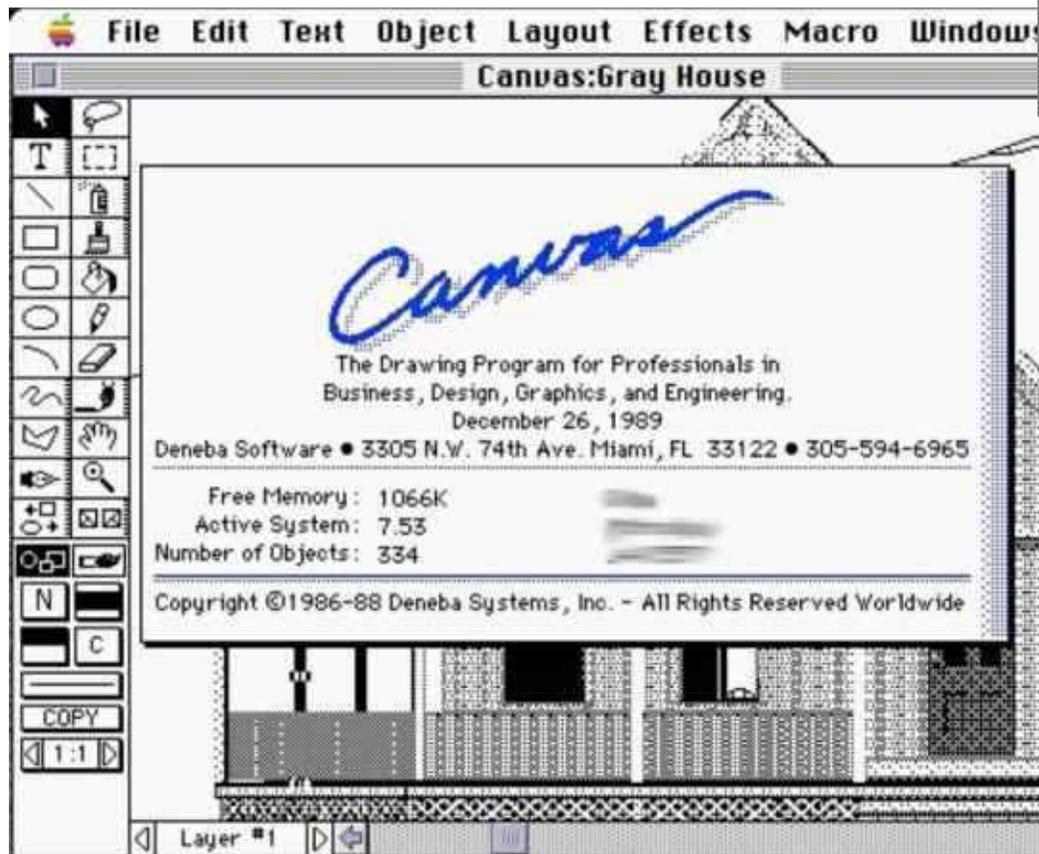

Revolução Digital

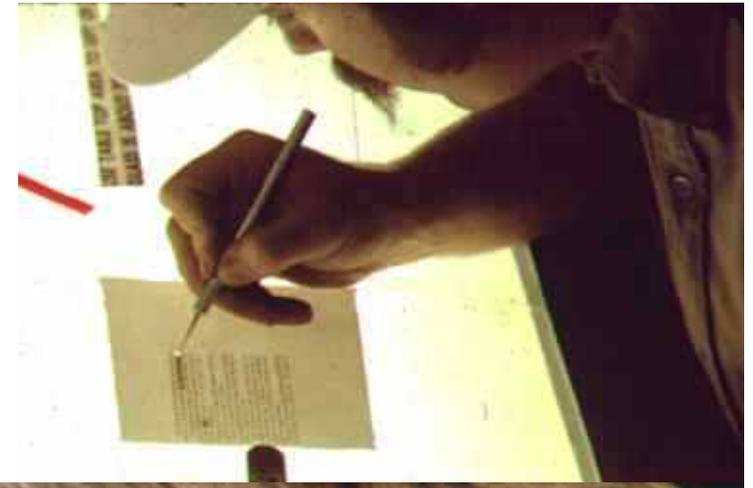
- Materialismo.
- Extravagância decorativa.
- Informática.
- PageMaker.
- Os designers se encantam pelo potencial do computador.
- Macintosh Lisa (1984)

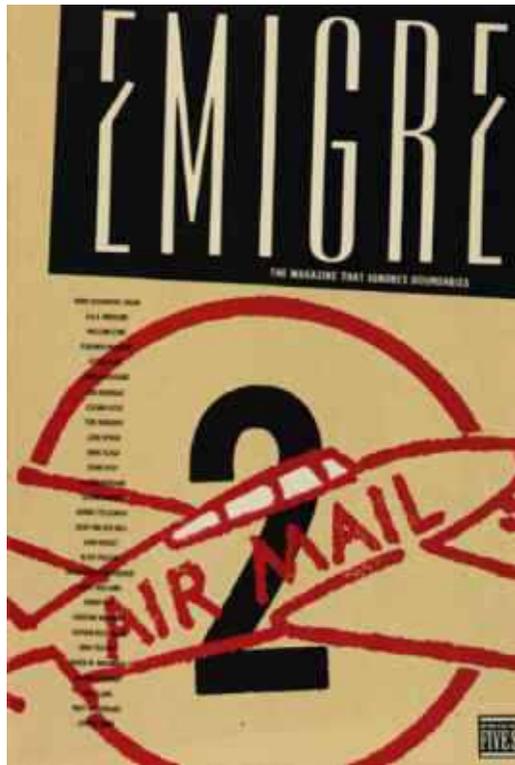
RAM: 512K
HD: 5MB
Monitor: 12"

- Total controle e podiam misturar, expandir e dimensionar.
- Criação de formas inéditas.
- Maior controle sobre os processos de design e produção.
- Ferramenta de produção e catalisador de inovação.

O segundo número da *Émigré*, de 1985, foi produzido em um Apple Macintosh de 128k.

Emperor

Oakland

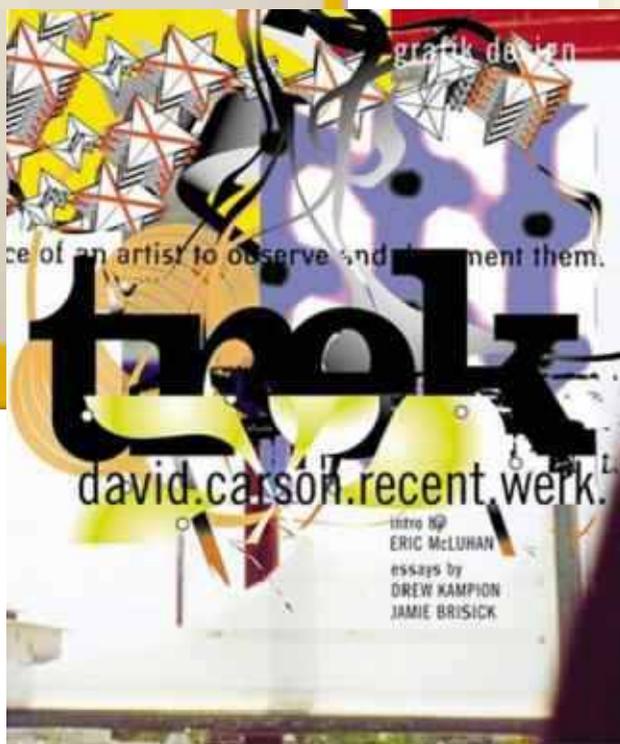
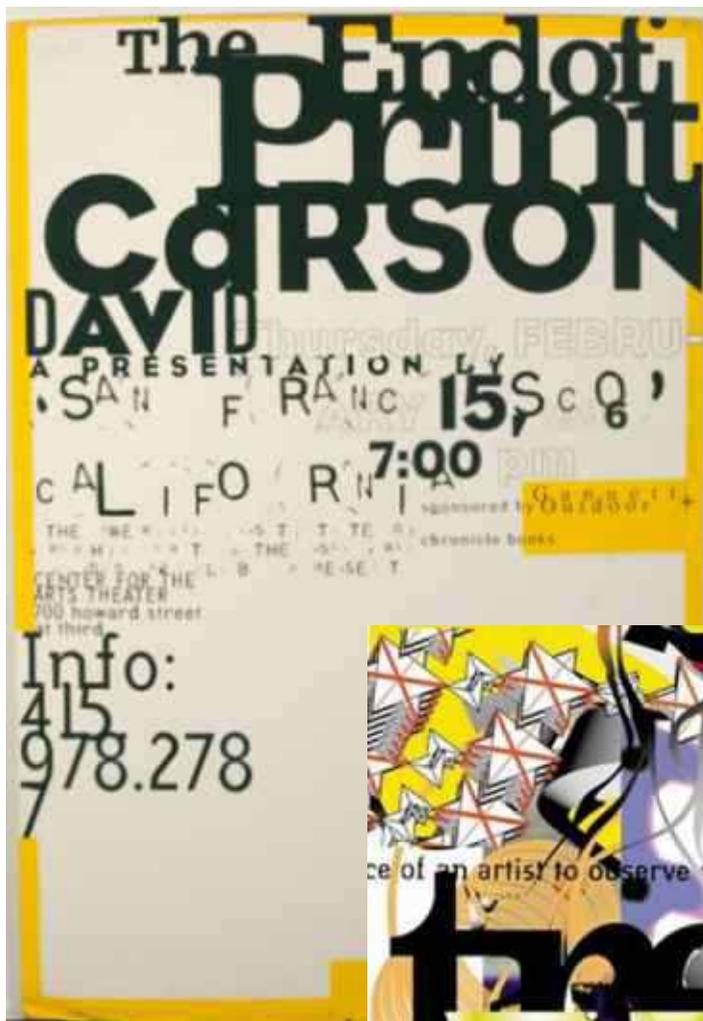
Emigre

- As limitações técnicas (pixels) foram utilizadas como forma de produzir uma nova estética de design.

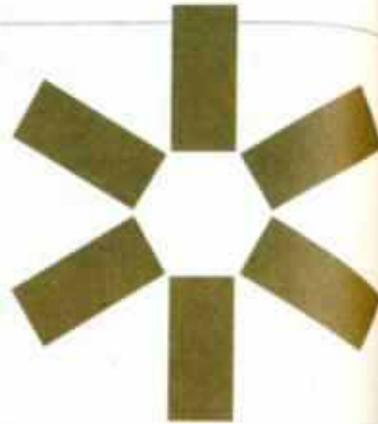
Neville Brody

- abordagem intuitiva, porém lógica.
- visão pessoal que pudesse ter significado para o público.
- efeitos cuidadosamente planejados.
- tipografias e diagramações rompem com tudo o que existe.

David Carson

- Provocador e contextador.
- Menos refinado que Nevill Brody.
- “Aberrações tipográficas”.
- Ordem ou caos?
- Diagramação do texto complementa o seu significado.

bryan riley

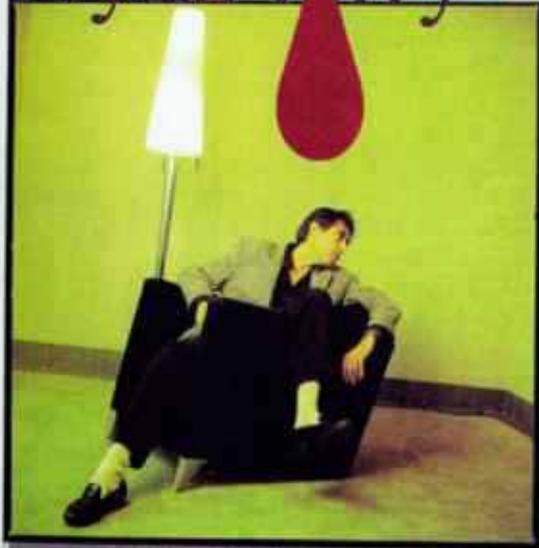

Photo: Peter Mendolin styling: Jill Spector

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- Legibility / Readability

E o modernismo?

- O estilo Internacional e as propostas racionais e funcionalistas não foram abandonados.
- Se mesclaram às ideias pós-modernistas e geram designs híbridos.
- Simplicidade menos regida por recomendações.
- Layout mais solto e menos linear.

Nihon Buyo

UCLA
Asian Performing Arts
Institute 1981
Los Angeles
Washington, D.C.
New York

MODERNISMO

PO'S
MODERNISMO

MODERNISMO

- Formas abstratas e geométricas
- Simplicidade
- Não decorativo
- Grid rígido
- Forma segue a função
- Racionalismo
- Comunicação direta e objetiva
- Neutro

PO^S
MODERNISMO

MISTURA DE ESTILOS E REFERÊNCIAS

Conflito entre estilos sempre existiu.

“O meu é melhor que o seu”.

Questão econômica/comercial.

Questão dogmática.

MODERNISMO

PO
MODERNISMO

POS MODERNISTA?

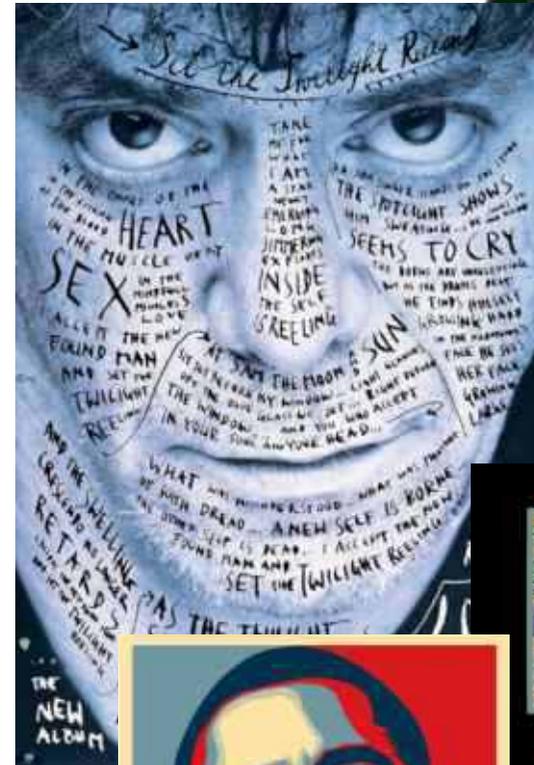
MODERNISTA?

Atualidade

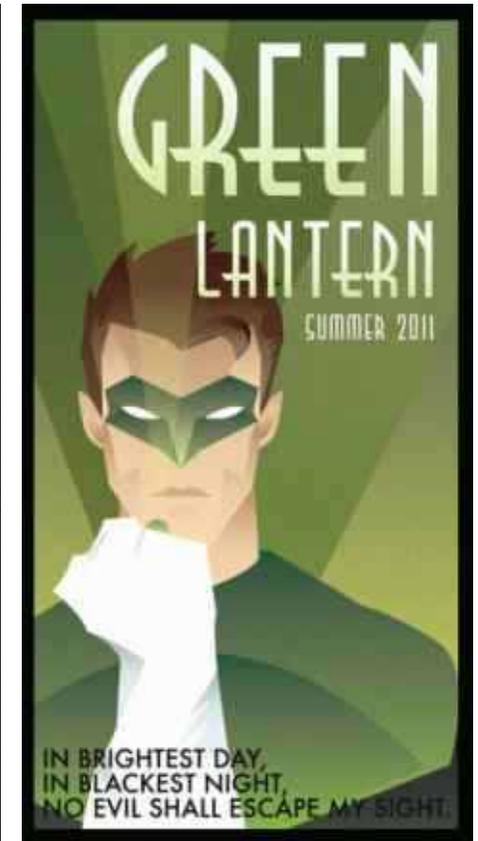
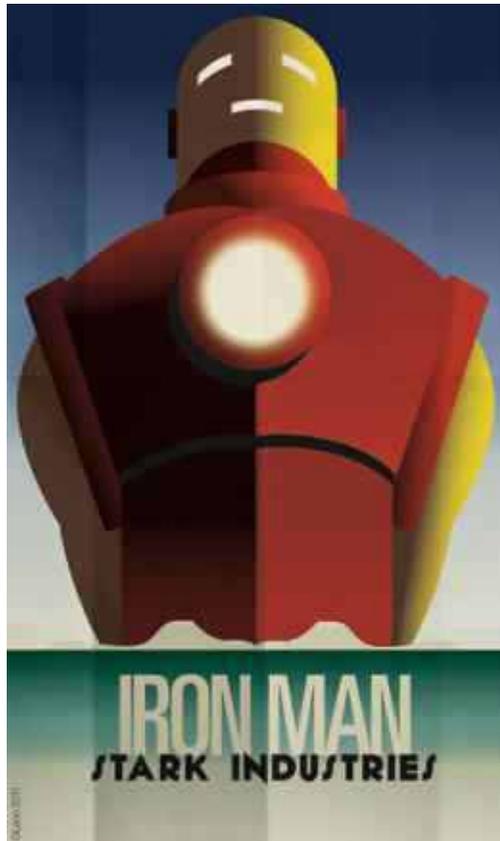
- Fusão de elementos e linguagens, design híbrido
- Mixagem de fotos, desenhos, impressos, tipografia, escrita manual, pinturas, objetos tridimensionais
- Despreocupação com a impureza estilística
- Designers dependentes da tecnologia?

Influências históricas

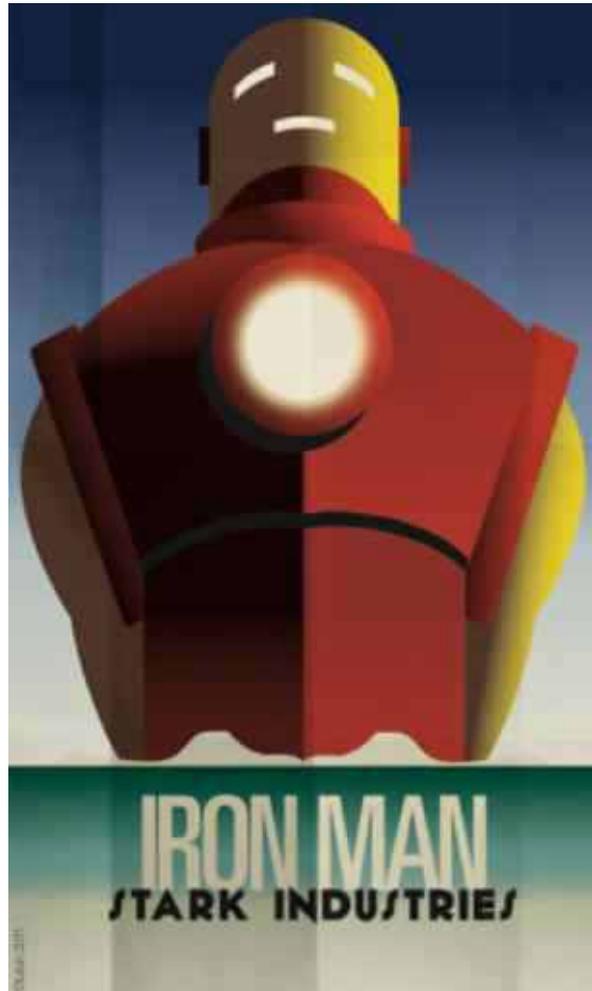
Retrô

Influências históricas

Retrô

Influências históricas

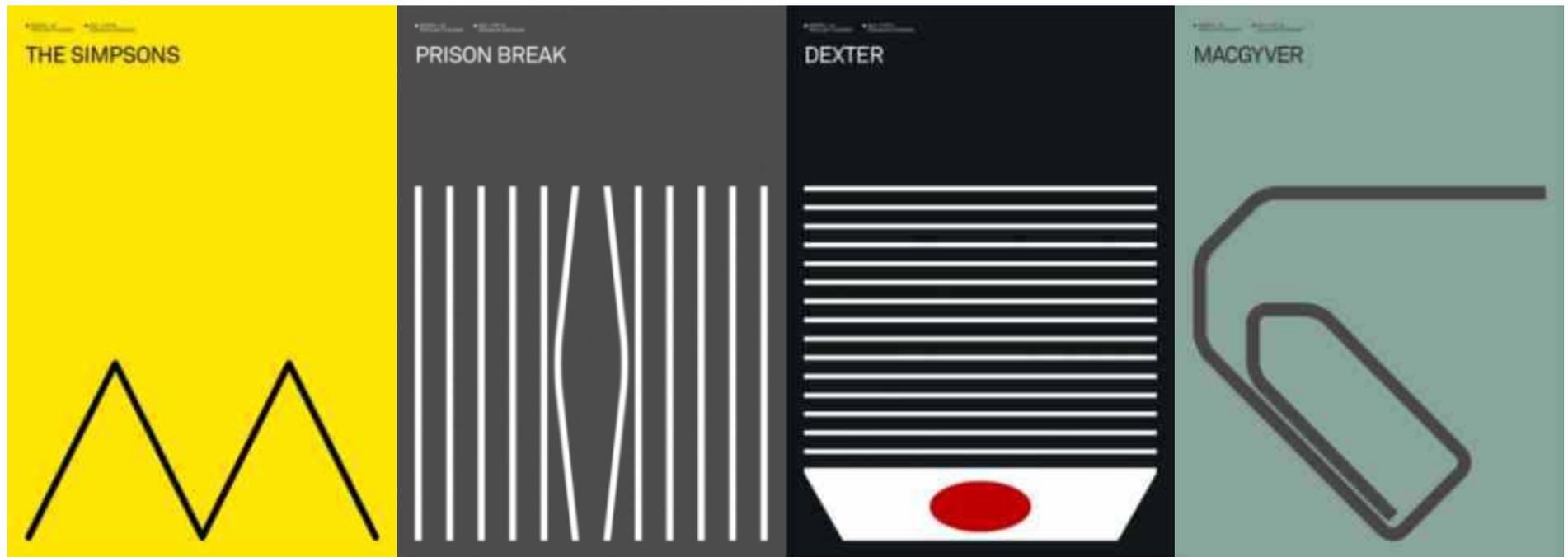
Retrô

Influências históricas

Minimalismo contemporâneo

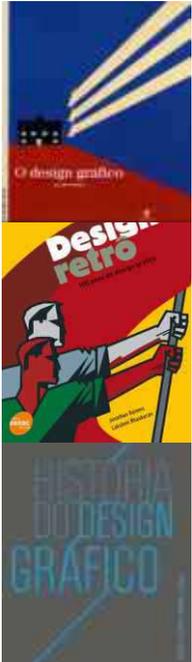

O design reflete e se adapta à cultura da sociedade em que está inserido.

O design deve refletir e se adaptar às necessidades do projeto.

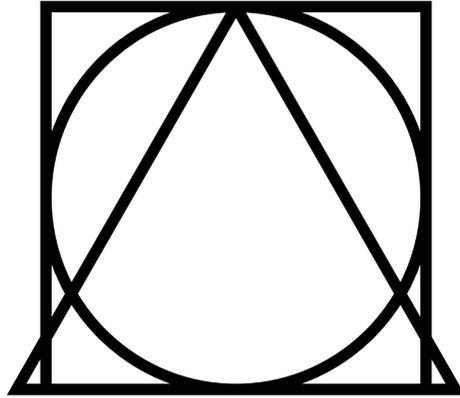
Referências bibliográficas

O design gráfico, Alain Weill, Obejtiva, 2010.

Design Retrô - 100 anos de design gráfico, Jonathan Raimés e Lakshmi Bhaskaran, Editora Senac, 2007.

História do Design Gráfico, Philip B. Meggs, Cosac Naify, 2009.

introdução ao design

professor Rafael Hoffmann

AVISO

Esse material é uma construção de anos de pesquisa e ensino.

É um material **disponibilizado gratuitamente**.

Em caso de reprodução, cite a fonte.

Caso tenha sido útil e você ache justo, você pode pagar uma
cerveja enviando um **pix de qualquer valor** para o e-mail:
pix@rafaelhoffmann.com

Você pode mandar um e-mail agradecendo também:
contato@rafaelhoffmann.com

RAFAEL HOFFMANN

Designer gráfico e professor

contato@rafaelhoffmann.com

www.rafaelhoffmann.com

www.behance.net/rafaelhoffmann