

Disciplinas do 1º e 3º período mestrado em DESIGN - PPGD - início: 5 /8/2019

GOSTO ESTÉTICO E DIVERSIDADE

Professora Claudia Mourthé

Segundas, 13h-16h

Proposta do curso

Dinâmica das aulas

Avaliação

Bibliografia preliminar

VISUALIZAÇÃO DE DADOS / INFORMAÇÕES

Professora Doris Kosminsky

Terças, 9h-12h

Objetivo da disciplina:

A visualização de informações é um campo voltado para a representação visual de dados, com o objetivo de amplificar a cognição e favorecer a aquisição de conhecimentos.

Este curso tem como objetivo o aprofundamento no tema da visualização de informações, a partir da leitura e discussão de artigos sobre o tema, além da produção de representações de dados dinâmicas que considerem a interatividade na sua fruição.

O curso se desenvolverá a partir de aulas teóricas; leitura, apresentação e discussão de textos; exercícios práticos realizados em sala; realização de um projeto de visualização dinâmica; monografia final.

O curso será parcialmente compartilhado com alunos do curso de Engenharia de Computação e Informação. Eventualmente, a parte prática poderá ser realizada em conjunto com estes alunos.

Dinâmica das aulas

Aulas expositivas, seminários para a discussão de textos, exercícios práticos em sala.

Avaliação

Além da qualidade dos seminários, do trabalho final e da monografia, também serão considerados presença, pontualidade e participação efetiva em sala.

Bibliografia preliminar

BIHANIC, D. **New challenges for data design**. London: Springer, 2015. 447 p. ISBN: 978-1-4471-6596-5.

D'IGNAZIO, C. **What would feminist data visualization look like**. *MIT Center for Civic Media*, [s.l.], v. 20, 2015.

FRY, B. **Learning from Lombardi**. *Medium*. 2016. Disponível em: <https://medium.com/@ben_fry/learning-from-lombardi-a28032a7eb5>. Acesso em: 19/ago./18.

GRANT, R. **Data visualization: charts, maps, and interactive graphics**. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019. 222 p. ISBN: 978-1-138-55359-0.

MANOVICH, L. A visualização de dados como uma nova abstração anti-sublime. *Arte & Ensaios*, v. 11, p. 134–143, 2004. Disponível em: <https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae11_lev_manovich.pdf>. Acesso em: 19/jul./19.

RICHE, N. H. et al. **Data-driven storytelling**. Boca Raton, Florida: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018. 296 p. ISBN: 978-1-138-19710-7.

URIST, J. **How Data Became a New Medium for Artists**. *The Atlantic*. 2015. Disponível em: <<https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/the-rise-of-the-data-artist/392399/>>. Acesso em: 19/jul./19.

WARE, C. **Information visualization: perception for design**. 2. ed. ed. Amsterdam: Elsevier, 2009. 486 p. ISBN: 978-1-55860-819-1.

PERCEPÇÃO VISUAL: ARTE E DESIGN

Professora Madalena Grimaldi

Quartas, 9h-12h

Objetivo da disciplina:

- Proporcionar ao estudante a compreensão da percepção humana, com base em seus fundamentos teóricos;

- Contribuir no desenvolvimento da habilidade de visualização e representação;
- Estimular a capacidade de abstração e criatividade;
- Aprimorar a percepção estético-espacial e o pensamento visual aplicado à prática do design.

Dinâmica das aulas

Aulas expositivas, com apresentações de slides, e aulas seminários. A dinâmica consiste em debates com o grupo sobre o assunto apresentado.

Avaliação

Durante o período serão feitos três seminários sobre um capítulo/livro indicado. Cada estudante deverá escrever um texto, de uma a duas páginas, comparando com outros autores que estudam o mesmo assunto e, se possível, associar com os respectivos projetos de pesquisa da dissertação de tese. A avaliação será feita, levando-se em conta os seguintes fatores: frequência e pontualidade; participação efetiva nos encontros; e qualidade dos trabalhos solicitados.

Bibliografia preliminar

BONO, Edward de. **O mecanismo da mente**. Editora Vozes Limitada, Petrópolis, RJ, 1971.

GIBSON, James J. **The Perception of the Visual World**. Boston: Houghton Mifflin, 1950.

GOMBRICH, E. H. **Arte e Ilusão** – Um estudo da psicologia da representação pictórica. Ufmg Martins fontes, São Paulo, 2007.

LIVINGSTONE, M. **Vision and Art – the biology of seeing**. Abrams, 2002.

MATURANA, Humberto. **Cognição, Ciência e Vida Cotidiana**. Org. e Tradução Cristina Magro & Víctor Paredes. Editora UFMG. Belo Horizonte. 2001.

PYLYSHYN, Zenon. **Seeing and Visualizing: It's Not What You Think**. A Bradford Book. London, England 2003.

SANTAELLA, Lúcia. **Percepção: Fenomenologia, Ecologia, Semiótica**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

WARE, Colin. **Visual Thinking: for Design**. Morgan Kaufmann Series in Interactive Technologies. 1st Edition. 2008.

COMUNICAÇÃO VISUAL: UMA DIMENSÃO CRÍTICA

Prof. Dr. Marcelo Ribeiro

Prof. Dr. Marcus Vinicius Depaula

Quartas, 13h-16h

Proposta do curso

EMENTA:

A crítica e a crise de sentido e as possibilidades do design; estudo crítico da imagem; Tendências e relações entre texto e imagem.

Disciplina das Linhas de Pesquisa Imagem, tecnologia e projeto (BAP707) e Design e cultura (BAP709).

OBJETIVO GERAL:

- Aprofundamento nos conhecimentos teóricos e prático sobre imagem no Design através de seminários específicos.
- A disciplina será teórico/prática com intuito de desenvolver ferramentas para estudos de imagens e de seus próprios trabalhos.

Dinâmica das aulas

Aulas com apresentação e debate de textos (acompanhado de slides).

Avaliação

Os estudantes irão apresentar textos e no final apresentarão seminários relacionando suas pesquisas à bibliografia apresentada durante o curso

Bibliografia preliminar

BARTHES, Roland. Mitologias. Tradução Rita Buongermino e Pedro de Souza. São Paulo: Bertrand Brasil, 1993.

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Tradução: Léa Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras Escolhidas Vol.1. Trad.: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987.

ECO, Umberto. A Estrutura Ausente. São Paulo: Perspectiva. 1976.

LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott. Design writing research: writing on Graphic Design. London: Phaidon Press, 2000.

MITCHELL, W.J.T. Picture Theory. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

METODOLOGIA DA PESQUISA EM DESIGN

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA

Profa. Doris Kosminsky

Prof. Jofre Silva

Quintas, 9h-12h

Proposta do curso

A disciplina aborda as metodologias para o desenvolvimento de pesquisas com diferentes olhares de autores distintos. Visa-se dar ao mestrando uma visão panorâmica das possíveis abordagens e estruturação da pesquisa com base nos objetivos e recortes desejados. Enfatiza a estruturação do projeto de pesquisa dentro de temas e estudos de caso.

Dinâmica das aulas

Avaliação

Bibliografia preliminar

ESTRATÉGIAS CRIATIVAS EM DESIGN

Professora Irene Peixoto

Quintas, 13h-16h

Proposta do curso

A disciplina aborda os processos criativos do design contemporâneo em seus aspectos intencionais e intuitivos. Ambos imprescindíveis para a conjugação de linguagens visuais e plásticas que relacionem o homem ao seu entorno. Os trabalhos teórico-práticos desenvolvidos durante as aulas visam estimular a capacidade crítica dos alunos com estratégias criadoras que articulem pensamentos de outras áreas do conhecimento como a filosofia e as artes sob a perspectiva da multiplicidade de meios. Esse deslocamento de perspectiva e a ênfase na problematização apontam caminhos de maior complexidade para o design contemporâneo, possibilitando novas indagações, estranhamentos e surpresas para temas clássicos e inquestionáveis do design moderno e para questões mais recentes, como as relações ambíguas entre design, marketing e publicidade.

Dinâmica das aulas

A partir de uma seleção de textos teóricos no campo da filosofia, da arte e do design serão propostas discussões que relacionem os conceitos e práticas do design com outras áreas de criação e conhecimento

Avaliação

A estrutura do curso prevê a apresentação de seminários e redação de monografia em afinidade com as discussões colocadas em aula e com as pesquisas dos alunos.

Bibliografia preliminar

AGAMBEN, Giorgio. *Profanações*. São Paulo: Boitempo, 2007.

_____. *O fogo e o relato*. São Paulo: Boitempo, 2018

BACHELARD, G. *A Poética do Espaço*. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2008.

_____. *A Poética do Devaneio*. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1998.

BENJAMIN, W. *Magia e Técnica, Arte e Política*. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1985.

CARDOSO, R. *Design para um mundo complexo*. São Paulo: Ed. Cosac Naify, 2012.

DANTO, Arthur C. *Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea e os Limites da História*. São Paulo: Odisseus Editora, 2006.

DELEUZE, G. *Conversações*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.

_____. *O que é Filosofia?* São Paulo: Ed. 34, 1992.

ECO, U. *A obra aberta*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991.

GROYS, B. Comrades of Time. 2009. e-fluxjournal#11,01-11. Retrieved from <https://www.librarystack.org/e-flux-journal-11/>

_____. *Revista Poiésis*, v. 18, n. 29, p.205-219. Niterói: UFF, 2017.

VALÉRY, P. *Introdução ao método de Leonardo da Vinci*. São Paulo: Ed. 34, 1998.

DESIGN, MATÉRIA E PRODUTO

Professora Ana Karla Freire

Sextas, 9h-12h

Proposta do curso

Disciplina de natureza teórico-prática, em que se abordam questões acerca do desenvolvimento de produtos e sua estreita relação com a correta seleção de materiais e seus processos de fabricação, objetivando responder as demandas atuais do design industrial. Desenvolvimento de discussão sobre seleção de materiais no design. Relação Design & Materiais. Sustentabilidade e eficiência dos materiais e sua possíveis aplicações no design. Metodologia para organização de uma materioteca.

Dinâmica das aulas

Avaliação

Bibliografia preliminar

DESIGN VISUAL E CULTURA

Professor André Villas-Boas

Sextas, 13h-16h

Proposta do curso

O curso objetiva propiciar referencial teórico para auxiliar o(a) mestrando(a) a contextualizar o objeto de sua pesquisa às relações sociais e à dinâmica cultural. O enfoque assumido é o dos Estudos Culturais (a partir de sua matriz britânica, e não dos EUA), dos pontos de vista da semiótica, da política e da teoria crítica do design. Desta forma, a cultura é encarada como uma rede de sentidos construídos histórica e socialmente (dimensão semiótica) e tais sentidos evidenciam e/ou regem a hegemonia junto às diversas forças sociais, na busca por direção ou

domínio (dimensão política). O design visual evidencia esta disputa, seja produzindo ou reproduzindo os sentidos hegemônicos ou atuando como discurso de contra-hegemonia (dimensão crítica).

Dinâmica das aulas

As aulas consistem em debates a partir de leitura prévia de texto definido com pelo menos uma semana de antecedência e de fácil acesso. Os comentários gerais do professor são acompanhados por discussões entre os estudantes sobre as categorias e noções abordadas no texto, sobre as questões levantadas pelo autor e sobre sua possível aplicação ao campo do design visual e às pesquisas de cada um.

Avaliação

Ao fim do curso, cada estudante deverá apresentar um artigo científico no qual sejam aplicadas noções abordadas em sala à análise de seu objeto de pesquisa.

Bibliografia preliminar

- FORTY, Adrian. **Objetos do desejo**. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- LUPTON, Ellen. **Design/Escrita/Pesquisa: A escrita no design gráfico**. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- MATIAS, Iraldo. **Projeto e revolução: Do fetichismo à gestão, uma crítica à teoria do design**. 2014. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas (Unicamp), Campinas, 2014.
- GIL, Antonio Carlos. **Sociologia geral**. São Paulo: Atlas: 2011.
- CUCHE, Denys. **A noção de cultura nas ciências sociais**. Bauru (São Paulo): Edusc, 1999.
- CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. **Cadernos do pensamento crítico latino-americano**. São Paulo, v.2, p.25-44, 2008.
- CHAUÍ, Marilena. Brasil: **Mito fundador e sociedade autoritária**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.
- MORAES, Dênis de. **Crítica da mídia e hegemonia cultural**. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016.
- BONNEWITZ, Patrice. **Primeiras lições sobre a sociologia de P. Bourdieu**. Petrópolis (Rio de Janeiro): Vozes, 2003.
- VILLAS-BOAS, André. A complexidade da inserção do design visual na dinâmica da cultura. **Arquivos da Escola de Belas Artes**. Rio de Janeiro, n.30, 2019 [no prelo]
- VILLAS-BOAS, André; BRAGA, Marcos da Costa. O objeto como norte: origens e periodização na historiografia do design gráfico. In: ALMEIDA, Marcelina das Graças et al. (org.). **Caderno aTempo: histórias em arte e design**. Barbacena (Minas Gerais): EdUEMG, 2013.