

1996-**1997**
2021-**2022**

25 FORMAS
25 ANOS
de pensamento
em design
na universidade
de aveiro

25 FORMS
25 YEARS
of design
thinking
at university
of aveiro

25 formas

25 anos de pensamento em Design na Universidade de Aveiro ■■■■

MADE.PT designa o grupo de investigação integrado no Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+), que pretende contribuir para a construção de Portugal, através de um Design crítico, dirigido ao desenvolvimento e prosperidade. Nesse propósito, o grupo centra a sua atividade científica no projeto (investigação através do Design) conciliando a teoria com a prática, numa expressão crítica que amplia o conhecimento em design, fundado na prática do desenho – desenho (*disegno*) que, através da sua proposição de *designio*, deu origem à anglo-saxónica Design, fundando a sua condição projetual. O grupo que aqui se pronuncia em nome do Design, entende, pois, a relevância da prática na concretização, insubstituível pela teoria que a deverá estudar. Não obstante, este grupo considera de relevante interesse e impacto a sua participação em comunidades pluridisciplinares, ambicionando a *interdisciplinaridade* com as outras áreas da universidade, que os textos aqui compilados sugerem.

Os ensaios críticos que enquadram as 25 peças selecionadas nesta brochura varrem uma grande amplitude de temas que vão da visão mais tecnológica do Design, em parceria com as Engenharias Mecânica e Informática, à inovação social documentada por campanhas ativistas ou ao desenho de objetos, reconhecendo-lhes uma função simbólica que supera o seu destino prático. As formas são ideias e as ideias constroem a realidade. Importa a realidade herdada, mas importa mais a realidade imaginada, com que se concretizarão novos futuros.

Os 25 objetos são apresentados pela perspectiva dos interesses de investigação dos seus autores (alfabeticamente ordenados) e podem ser classificados sob o critério ontológico do seu domínio criativo e morfológico, isto é, pelo que os distingue enquanto propósito.

Cerca de um terço dos projetos reportam-se a manifestações autorais (sinalizados a vermelho), valorizando a dimensão simbólica e a representação do significado

25 forms

25 years of Design thinking at University of Aveiro ■■■■

MADE.PT names the research group integrated in the Research Institute for Design, Media and Cultura (ID+), aiming to contribute for the building of Portugal, through a critical Design, directed to development and prosperity. With that purpose, the group centers its scientific activity in the project (research through Design) conciliating theory and practice, in a critical expression that amplifies the knowledge in design, founded in the practice of drawing – design (*disegno*) that, through its proposition of *intention*, gave origin to the Anglo-Saxon Design, founding its projectual condition. The group speaking up here, in the name of Design, understands, therefore, the relevance of practice in accomplishment, irreplaceable by the theory that might study it. Nevertheless, this group considers its participation in multidisciplinary communities of relevant interest and impact, ambicioning the *interdisciplinarity* with the other areas in the university, that the texts here compiled suggest.

The critical essays that frame the 25 selected pieces in this brochure cover a large scope of themes that go from the most technological perspective of Design, in partnership with the Mechanical and Computer Engineering, to the social innovation documented by activist campaigns or to design of objects, acknowledging them a symbolic function that overcomes their practical end. The forms are ideas and ideas build reality. The inherited reality matters, but the imagined reality matters the most, with which new futures will be accomplished.

The 25 objects are presented based in the research interests of their authors (alphabetically ordered) and can be classified by their creative and morphological criterion, i.e. by what distinguishes them as purpose.

Nearly one third of the projects report to authorship expressions (signaled in red), valuing the symbolic dimension and the representation of the meaning through shape, that we could designate as *poetic*; another third

através da forma, que poderíamos designar por *poéticos*; outro terço corresponde a produtos mais focados no desempenho funcional pela otimização da produção, sustentabilidade material e redução de custo energético, que poderemos designar por *tecnológicos* (sinalizados a verde); o restante terço, sujeitando-se ao imperativo de um *programa* social, diz respeito à justificação do design na mediação com as pessoas, quer entendidas como cidadãos que aspiram à liberdade e justiça social, quer enquanto mercado capaz de incrementar o volume de vendas, concorrendo para a soberania económica (sinalizados a azul). Estas três áreas – do autor, da tecnologia e do programa –, convivem entrelaçadas, comunicando através da forma que poderá ser recebida e subjetivada pelo outro, por todos os outros. Este livro é, assim, depositário de um acervo de 25 interpretações, algumas delas pronunciadas por ex-alunos desta universidade, agora colaborando já como professores ou investigadores.

- **Afonso Borges** apresenta-nos a “*mesa Val do Barco*” (Tomás Alonso, 2014) em que o predomínio geométrico da base em granito contrasta com a organicidade do tampo – tábua única de castanheiro centenário – constituindo-se numa metáfora da Galiza. Explorando o território *entre a arte e o design*, Alonso procura o significado da forma, antes mesmo do seu destino prático. O “*candeeiro FollowMe*” (Inma Bermúdez, 2016), é por Borges entendido como arquetípico: *não se trata de uma luminária, mas reúne todas as que nos são familiares*. Multiculturalista, este objeto procura a essência transfronteiriça de um denominador comum e universal alternativo ao regionalismo local.
- **Álvaro Sousa** traz-nos o projeto “*tipografia Roca*” (Pepe Gimeno, 2019), assumindo-se a tipografia como *principal elemento de comunicação da reputada multinacional espanhola*, declinada para outros alfabetos; na base do exercício, está o sofisticado e rudimentar *desenho à mão*, comunicando a inimitável marca Roca pelo código visual da sua genética.
- **Cláudia Albino** interpreta a aproximação do design ao artesanato, através das “*cestas Amelia*” (Ricardo Tubío, Xavier Rilo e Javier Aliste, 2011) e da “*cadeira de exterior Buit*” (Marta Yebra e Imanol Elósegui, 2020), que resultam no diálogo entre artesanato e indústria, fazendo parar o tempo para rever o modo como vivemos. Trata-se

corresponde to more focused products in the functional performance through production optimisation, material sustainability and energy cost reduction, that we can designate as *technological* (signaled in green); the remaining third, submitting to the imperative of a social *programme*, with respect to design's justification in mediating people, either viewed as citizens aspiring to freedom and social justice, or as market capable of increasing the sales volume contributing to the economic supremacy (signaled in blue). These three areas – of the author, of the technology and of the programme –, live together interlaced, communicating through the way that can be received and subjectivated by the other, by all the others. This book is, therefore, a trustee collection of 25 interpretations, some of them by alumni from this university, now already collaborating as teachers or researchers.

- **Afonso Borges** presents us the “*table Val do Barco*” (Tomás Alonso, 2014) in which the geometric predominance of the granite base contrasts with the organicity of the tabletop – single board centenary chestnut – constituting itself as a metaphor for Galicia. Exploring the territory *between the art and the design*, Alonso searches for the meaning of the shape, even before its practical destination. The “*luminaire FollowMe*” (Inma Bermúdez, 2016) is understood by Borges as archetypal: *it is not a luminaire, but assembles all the ones that we are familiar to*. Multicultural, this object looks for the transborder spirit of a common and universal denominator alternative to local regionalism.
- **Álvaro Sousa** brings us the project “*Roca's typography*” (Pepe Gimeno, 2019), the typography assuming itself as *main communication element of the reputable Spanish multinational*, poured into other alphabets; in the basis of the exercise, there is the sophisticated and rudimentary *hand drawing*, communicating the inimitable Roca brand through the visual code of its genetics.
- **Cláudia Albino** interprets the closeness of design to handicraft, through the “*Amelia baskets*” (Ricardo Tubío, Xavier Rilo and Javier Aliste, 2011) and the “*Buit outdoor chair*” (Marta Yebra and Imanol Elósegui, 2020), resulting in the dialogue between handicraft and industry, making the time to stop reconsider our way of living. The task is to balance the technique and the sustainability of the territory,

photo: Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro

de conciliar a técnica com a sustentabilidade do território, através da circularidade da economia. • **Eduardo Noronha** revela-nos o famoso “capacete Closca” (estúdio CuldeSac™, 2015), pela sua portabilidade de colapsável, com apenas 290 g de peso, escondendo, na sua aparente simplicidade, a complexidade técnica que garante as normas de proteção EN1078 e CPSC. A par do capacete Closca, a “bicicleta de montanha Conor WRC Thunder” (Javier Vidorreta, 2019), também apresenta elevado protagonismo técnico, quase exclusivamente ditado pela exequibilidade industrial e ergonomia funcional. • **Fernando Sousa** convoca a “bicicleta estática RUDDER” (estúdio ROJOMandarina, 2017), uma *bicicleta-escultura* em bambu, que emparelha com óculos de realidade virtual, oferecendo uma experiência assumidamente ótima, de submersão individual à realidade virtual. • **Francisco Providência** observa o “berço Cocoto” (Ximo Roca Diseño, 2019), composto por estrutura e alcofa, convocando o utilitarismo “construtivo” sob o imperativo funcional, considerado *uma via para o socialismo*. Mas no “almofariz Totem” (Martín Azúa, 2019), pelo contrário, convoca-se a arte em si mesma; como se o objeto tivesse o direito a existir apenas para ser. Constata-se que

through the circularity of economy. • **Eduardo Noronha** reveals to us the famous “Closca helmet” (CuldeSac™ studio, 2015), for its collapsible portability, weighing only 290 g, hiding, in its apparent simplicity, the technical complexity that ensures the EN1078 and CPSC protection norms. Besides the Closca helmet, the “MTB Conor WRC Thunder” (Javier Vidorreta, 2019), also presents high technical leadership, almost exclusively dictated by the industrial feasibility and functional ergonomics. • **Fernando Sousa** convokes the “RUDDER static bicycle” (ROJOMandarina studio, 2017), a *bicycle-sculpture* in bamboo, paired with virtual reality goggles, offering an assumedly great experience, of individual submersion to virtual reality. • **Francisco Providência** observes the “Cocoto cradle” (Ximo Roca Diseño, 2019), composed by structure and flat basket, convoking the “constructive” utilitarianism under the functional imperative, considered a *way to socialism*. But in the “Totem mortar” (Martín Azúa, 2019), on the contrary, the art in itself is convoked; as if the object had the right to exist *only to be*. One acknowledges that design operates the cultural mediation through objects that, by their turn, model the human being: functional objects will

o design opera a mediação cultural através de objetos que, por sua vez, modelam o Homem: objetos funcionais criarão utilizadores funcionários; objetos artísticos promoverão utilizadores humanizados. • **Graça Magalhães** dá-nos a ver a desordenada existência das imagens refletidas na "vitrine Soulbox" (Belén Moneo, Moneo Brock, 2017), provocando o fascínio do encontro com o que nos inquieta e questiona, através da descontinuidade entre o visível e o material. Na sua dimensão icónica, a forma é aparente, provocando a vertigem da realidade. • **Helena Barbosa** comenta o conjunto de "imagens de autor, oriundos de 22 cidades de Espanha" (2016–2021), painel que reproduz 54 cartazes em formato 70 x 100 cm, constituindo uma manifestação do design (de comunicação) ao serviço das organizações sociais, enquanto meio de divulgação, evidenciando a profusão de linguagens retóricas que sinalizam a tolerância de uma saudável biodiversidade cultural. • **Ivo Fonseca** apresenta o "dispositivo de treino AED" (Adrián Larripa, BigD, design that matters, 2020), dispositivo que associado a um telemóvel, funciona como equipamento didático para o ensaio, simulação e formação de *leigos*, para que possam salvar vidas pela reanimação cardiovascular através de desfibrilador, exemplificando a importância interdisciplinar do design com a saúde, tema comum a Joana Quental. • **Joana Quental** mostra-nos o projeto "El escondite de los animales" (Arauna Studio e Rai Pinto Studio, 2014–2017), que introduz, no ambiente hospitalar, uma dimensão comunicativa e estética subjetiva, justificada pela qualificação positiva da experiência do paciente, vinculada ao seu bem-estar. Na intervenção "El cuerpo humano" (Arauna Studio e Rai Pinto Studio, 2016), a dupla Arauna (gráfica) e Rai Pinto (ambientes) parte dos órgãos do corpo para a promoção de um sentimento mais agradável que aumenta a disponibilidade do utente e diminui os seus níveis de *stress*. • **Lígia Afreixo** apresenta-nos "In The Bauhaus Kitchen" (Elza Yranzo and Sebastian Alberdi, 2020), o projeto de *food design* que celebrou o centenário da fundação da Bauhaus (1919–1933), "obra de arte total", dirigida a uma arte para a vida e na vida. Na mesma linha, invoca a "queijeira Lékué" (Joanrojeski, 2015) para questionar os limites do *food design* na modelação social da vida. O utensílio permitirá elevar os níveis de exigência organoléptica, sob a condição económica de uma

create functioning users; artistic objects will promote humanised users. • **Graça Magalhães** shows us the disordered existence of the reflected images onto "Soulbox showcase" (Belén Moneo, Moneo Brock, 2017), provoking the fascination of the encounter with what disturbs and questions us, through the discontinuity between the visible and the material. In its iconic dimension, the shape is apparent, provoking the vertigo of reality. • **Helena Barbosa** comments on the set of "authors' images, from 22 cities in Spain" (2016–2021), panel reproducing 54 posters in a 70 x 100 cm format, constituting a (communication) design manifestation to serve social organisations, as a means of dissemination, highlighting the profusion of rhetorical languages that sign the tolerance to a healthy cultural biodiversity. • **Ivo Fonseca** presents the "AED training box" (Adrián Larripa, BigD, design that matters, 2020), device that paired with a mobile phone functions as an instructive equipment for rehearsing, simulating and training of *lay people*, so that they can save lives through cardiovascular resuscitation with the defibrillator, exemplifying the interdisciplinary importance of design with health, common theme to Joana Quental. • **Joana Quental** shows us the project "El escondite de los animales" (Arauna Studio and Rai Pinto Studio, 2014–2017) that introduces, at hospital setting, a subjective communicative and aesthetic dimension, justified by the patient's positive rating of his/her experience, linked to his/her well-being. In the intervention "El cuerpo humano" (Arauna Studio and Rai Pinto Studio, 2016), the duo Arauna (graphic) and Rai Pinto (environments) start from the body organs to the promotion of a more pleasant feeling that increases the patient's availability and reduces his/her *stress* levels. • **Lígia Afreixo** presents us "In The Bauhaus Kitchen" (Elza Yranzo and Sebastian Alberdi, 2020), the *food design* project that celebrated the centenary of the Bauhaus foundation (1919–1933), "total artwork", addressed to an art for life and in life. Along the same line, she invokes the "Lékué cheese maker" (Joanrojeski, 2015) to question the limits of food design in life's social modelling. The utensil will enable to raise the levels of organoleptic demand, under the economic condition of a strict family management. • **Luís Ferreira** exhibits the "giant" spice mills of

rigorosa gestão familiar. • **Luís Ferreira** exibe os moinhos "gigantes" de "especiarias Carmencita" (Manuel Estrada, 2020), *cuyo perfil adelgado evoca a elegância feminina* de Carmencita, no centenário da marca, não se desvinculando da identidade tradicional do romantismo espanhol e seu apelo aos excessos de tempero, testemunha a inscrição no *food design* da comunicação de alimentos, suas embalagens e narrativas, como "Extrem Puro Extremadura" (Gallén + Ibañez & Co, 2014), comunicando presunto como expressão de luxo, ao citar a Coco Chanel no discurso e nas embalagens do perfume N.º 5 que, ao seduzir os cidadãos, também os reduzem a agentes mercadológicos de consumo. • **Marlene Ribeiro** trata o design diretamente ao serviço da sociedade, sob duas campanhas de comunicação: em "Madrid en Manos de Todos" (Rubio & del Amo, 2020) para a proteção sanitária à pandemia COVID-19, por cartazes videográficos animados; "EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS" (Uqui Permui, 2015) opondo-se às violências (sobre as mulheres) e apelando à urgência ativista numa retórica gráfica informal, estrategicamente desprovida de estilo. Nos dois casos, o design aponta o foco ao imperativo do destinatário, através da sobrevalorização do programa. A "bilha La siesta" (Alberto Martínez, Héctor Serrano e Raky Martínez, 2016) que • **Nuno Dias** apresenta, demonstra a potência estética, simbólica e funcional da ressignificação da cultura tradicional pelo design. La siesta mostra uma desconcertante inteligência funcional, ao compreender que através da evaporação exterior, se reduz a temperatura do interior. Também • **Olinda Martins** observa na "fonte tipográfica Meister" (Maria Ramos e Noel Pretorious, 2018) um contributo fundamental para a comunicação global do licor alemão Jägermeister, desenhada no *rebrand* da marca, sob uma forte inspiração tipográfica e construtivista alemã. Operando na gramática visual (sintaxe), a tipografia é a tecnologia de comunicação em língua *Jägermeister*. • **Pedro Bessa** apresenta o "projeto UMF, Un Mundo Feliz" (Sonia Díaz e Gabriel Martínez, 2016), ação ativista de "tipografias desobedientes" onde, por baixo das cores vibrantes, espreita um deprimido e cinzento presente. Fundado no programa, a intervenção social do UMF constitui-se *teoria crítica, ética ativista, estética activa e tipografia política*. • **Rita Branco** mostra-nos "Un Instrumento para Henar"

"Carmencita spices" (Manuel Estrada, 2020), *whose slim profile evokes the feminine elegance of Carmencita*, in the brand's centenary, not detaching itself from the traditional identity of the Spanish romanticism and its appeal to the excesses of seasoning, witnesses the inscription in the food design of food communication, its packaging and narratives, likewise "Extrem Puro Extremadura" (Gallén + Ibañez & Co, 2014), communicating ham as luxury expression, by quoting Coco Chanel in the speech and the packaging of N.º 5 perfume that, by seducing citizens, also reduce them to consumption marketing agents. • **Marlene Ribeiro** treats design directly at the service of society, under two communication campaigns: in "Madrid en Manos de Todos" (Rubio & del Amo, 2020) to the healthy protection against COVID-19 pandemics through animated videographic posters; "EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS" (Uqui Permui, 2015) opposing to the violences (against women) and appealing to the activist urgency in an informal graphical rhetoric, strategically deprived from style. In both cases, design points the focus to the recipient's imperative, through the overvaluation of the programme. The "La siesta jar" (Alberto Martínez, Héctor Serrano and Raky Martínez, 2016) that • **Nuno Dias** presents demonstrates the aesthetic, symbolic and functional power of redefining the traditional culture through design. La siesta shows a disconcerting functional intelligence, by understanding that, through the exterior evaporation, the interior temperature is reduced. • **Olinda Martins** observes in the "Meister typographic font" (Maria Ramos and Noel Pretorious, 2018) a fundamental contribution to the global communication of the German Jägermeister liquor, designed in its *rebrand*, under a strong German typographic and constructivist inspiration. Operating in the visual grammar (syntax), typography is the communication technology in *Jägermeister* language. • **Pedro Bessa** presents the project "UMF, Un Mundo Feliz" (Sonia Díaz and Gabriel Martínez, 2016), activist action of "disobedient typographies" where, under the vibrant colours, peeps a depressed and grey present. Founded in the programme, the social intervention by UMF constitutes itself as *critical theory, activist ethics, active aesthetic and political typography*.

(Juan Lázaro, CeLeO, 2016) um projeto de sociabilização através da música, a partir da realização de instrumento musical eletrónico de percussão, destinado à utilização por Henar (uma menina tetraplégica). Reunindo uma longa rede de colaboradores, proporcionou uma experiência social mais inclusiva, de empoderamento e auto-realização, a replicar. • **Rui Costa** apresenta "troféu Libro-escalera" (Pep Carrió, Biblioteca Palermo, 2021) mostrando-nos que as metáforas são "ferramentas de poetas, inventores e políticos" (Krippendorf) e *coisa perigosa* (...já que comunicam) *com uma força muito superior à sua massa*. Os prémios de literatura da Biblioteca de Palermo são um modelo do modo como o design de autor, poético e artístico, pode contribuir para a resignificação do mundo, deixando espaço à subjetivação de quem os vê e interpreta.

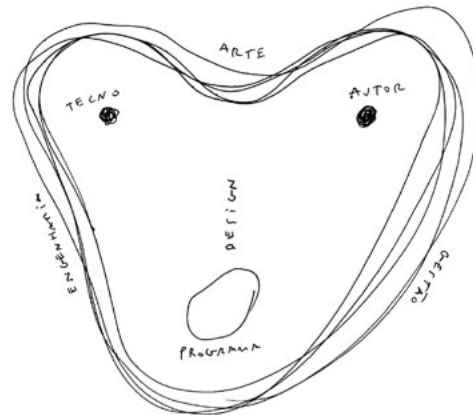
O presente exercício testemunhará um contributo para o estado da arte do pensamento em Design, construído ao longo dos 25 anos da fundação da área científica de Design na Universidade de Aveiro, que este ano se celebra com a exposição *From Spain With Design*, em boa hora acolhida e apoiada pela Reitoria da Universidade de Aveiro e pelo ID+. A todos muito obrigado.

Francisco Providência,
Diretor do Grupo de investigação MADE.PT,
Laboratório de Design Crítico para o Desenvolvimento
e Prosperidade, ID+

- **Rita Branco** shows us "Un Instrumento para Henar" (Juan Lázaro, CeLeO, 2016) a sociability project through music, starting from the accomplishment of a percussive electronical music instrument, intended to be used by Henar (a quadriplegic girl). Gathering a vast network of contributors, it enabled a more inclusive social, empowering and self-fulfilling experience to be reproduced.
- **Rui Costa** presents the "trophee Libro-escalera" (Pep Carrió, Biblioteca Palermo, 2021), showing us that the metaphors are "poets, inventors and politicians' tools" (Krippendorf) and a *dangerous thing* (...once they communicate) *with a strength much superior to their mass*. The literature awards from the Palermo Library are a model of the way how the poetic and artistic author design can contribute to the redefinition of the world, giving space to the subjectivation of whom sees and interprets them.

The present exercise will testify a contribution to the state of the art of Design thinking, built along the 25 years of the foundation of the Design scientific area at University of Aveiro, which is celebrated this year with the exhibition *From Spain With Design*, in good time hosted and sponsored by the Rectorate of University of Aveiro and ID+. To all of you, thank you so much.

Francisco Providência,
Director of MADE.PT research group,
Critical Design Lab for Development and Prosperity, ID+

As formas são ideias e as ideias constroem a realidade. Importa a realidade herdada, mas importa mais a realidade imaginada com que se concretizarão novos futuros. O 25.º aniversário da fundação da área científica Design na Universidade de Aveiro é celebrado pelo grupo MADE.PT, do ID+ Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura, com a publicação de 25 ensaios críticos sobre 25 formas, exibidas na exposição *From Spain With Design* recebida na Universidade de Aveiro.

Forms are ideas and ideas build reality. Inherited reality matters, but the imagined reality through which new futures will be materialised matters the most. The 25th anniversary of Design's scientific field at University of Aveiro is celebrated by the group MADE.PT, from ID+ Research Institute for Design, Media and Culture, with the publication of 25 critical essays about 25 forms, shown at the exhibition *From Spain With Design* hosted by University of Aveiro.

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDB/04057/2020
This work is financed by national funds through the FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., under the scope of the project UIDB/04057/2020