

BETO SHWAFATY
FUNDAMENTOS DA SUBSTÂNCIA DO DESIGN
METÁFORAS CULTURAIS PARA PROJETER UM NOVO FUTURO

SET – NOV 2014
MUSEU DA CIDADE • OCA IBIRAPUERA
TERÇA À DOMINGO, DAS 9 ÀS 20 HORAS

FUNDAMENTOS DA SUBSTÂNCIA DO DESIGN: METÁFORAS CULTURAIS PARA PROJETAR UM NOVO FUTURO

FOUNDATIONS OF THE DESIGN SUBSTANCE: CULTURAL METAPHORS TO DESIGN A NEW FUTURE

Partindo de uma pesquisa sobre as atividades progressistas da empresa italiana Olivetti – materializadas após a Segunda Guerra Mundial por meio do design de produtos, serviços socioculturais, arquitetura e planejamento urbano – Beto Shwafaty investiga certos episódios desse empreendimento tecno moderno e industrial nos quais linguagens culturais embasavam um projeto sociopolítico de progresso.

Esse projeto de arte, em desenvolvimento através de etapas diversas desde 2011, assume o episódio histórico Olivettiano do pós-guerra como campo de reflexão profícuo acerca dos envolvimento entre práticas sociais, corporativas, políticas e culturais ligadas a um legado específico do modernismo europeu. E tal legado torna-se interessante tanto pela diversidade e amplitude de suas formalizações quanto pela ideologia que o informa. Reconhecer este episódio como parte de uma agenda sociocultural com objetivos políticos, nos fornece pistas sobre como o desenvolvimento social poderia ser estimulado por meio de produções tecno-estéticas, cuja responsabilidade operativa caberia não somente às esferas do poder, mas a todos os envolvidos nas produções materiais, de subjetividade e de infraestruturas que permitem a vida em sociedade, incluindo a arte.

O projeto envolve, então, a produção de uma série de obras (instalação, vídeo, escultura e materiais gráficos) que refletem sobre alguns aspectos interdisciplinares e filosóficos da empresa em momentos de comunicação pública, ou seja, quando esta desenvolvia *displays* expositivos, estruturas para escritórios, ambientes industriais e dispositivos urbanos. Informado por material de arquivo, o projeto busca especular produtivamente sobre as possibilidades e compromissos entre estética, design, economia e tecnologia com práticas socioculturais; tomando como exemplo um episódio histórico localizado na virada de uma era mecânica em direção a um novo período tecno-industrial.

Starting from a research on the progressive activities of the Italian company Olivetti – materialized after World War II through the design of products, sociocultural services, architecture and urban planning – Beto Shwafaty investigates certain episodes of this modern techno-industrial enterprise in which cultural languages supported a socio-political project for progress.

This art project, under development through several stages since 2011, takes the historical Olivettian postwar episode as a field of fruitful reflection on the implications of social, corporate, political and cultural practices related to a specific legacy of European modernism. And this legacy becomes interesting both for the diversity and extent of its formalization as by the ideology informing it. Acknowledging this episode as part of a sociocultural agenda with political goals, provides clues about how social development could be stimulated through technical-aesthetic productions, whose operational responsibility would fit not only the spheres of power, but to everyone involved in the material, subjective and infrastructural productions that allow life in society, including art.

The project involves, therefore, the production of a series of works (installation, video, sculpture and graphic materials) that reflect on some interdisciplinary and philosophical aspects of the company in its moments of public communication, which are, when developing exhibition displays, office structures, urban environments and industrial devices. Informed by archival material, the project seeks to speculate productively on the possibilities and compromises between aesthetics, design, economy and technology with cultural practices; taking the example of a historical episode located at the turn of a mechanical age toward a new techno-industrial period.

Fundamentos da substância do design: metáforas culturais para projetar um novo futuro teve sua etapa inicial desenvolvida em uma residência artística no projeto Eco e Narciso, (*RESÒ – CRT Foundation for Modern and Contemporary Art*, Turin, 2012) e em parceria com Capacete Entretenimentos (Brasil). A primeira formalização do projeto foi apresentada na 9a Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 2013) e contou também com o generoso suporte da *Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts* (Chicago, 2013). A atual iteração do projeto tem o apoio de realização do Museu da Cidade de São Paulo (2014).

Foundations of the substance of the design: cultural metaphors to design a new future had its initial stage developed within an art residency at Eco e Narciso project (RESÒ - CRT Foundation for Modern and Contemporary Art, Torino, 2012) and in partnership with Capacete Entretenimentos (Brazil). The first formalization of the project was presented at the 9th Mercosul Biennial (Porto Alegre, 2013) and also had the generous support of the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts (Chicago, 2013). The current iteration of the project has the support of achievement of the Museum of the City of São Paulo (2014).

Prefeitura de São Paulo [São Paulo City Administration]

Fernando Haddad

Secretaria de Cultura [Secretary of Culture]

João Luiz Silva Ferreira

Arquivo Histórico e Museu da Cidade de São Paulo

[Historical Archive and São Paulo City Museum]

Afonso Luz

Museu da Cidade de São Paulo [São Paulo City Museum]

Elisabete De Lucca

Fundamentos da substância do design: metáforas culturais para projetar um novo futuro

[Foundations of the Design Substance: Cultural Metaphors to Design a New Future]

Um projeto de [A project by]

Beto Shwafaty

Produção e montagem [Production and installation]

Metrópole Projetos

Cenotécnica [Display construction]

Artos

Iluminação [Lighting]

Mauro César

Audiovisual [Audiovisual]

Fusion

Agradecimentos [Acknowledgements]

Fondazione Adriano Olivetti, Archivo Storico Olivetti - Ivrea, Antonio Marchetti, Artos Cenografia, Arte Prime Design, Capacete Entretenimentos, Eco & Narciso, Edgar Orlaineta, Galeria Luisa Strina e equipe, Graham Foundation, Lisa Parolla & A-título, Leo Padilha, Mauro César, Melimello press, Pivô, Modulak, Priscilla e Verena Efraim, RES-Ò & CRT Foundation, Rebecca de Marchi, Sofia H. C. Cuy, Bernardo de Souza, Sarah Demeuse, Daniela Perez e 9a Bienal do Mercosul.

Realização [Realization]

Prefeitura de São Paulo • Museu da Cidade de São Paulo

Poster impresso na ocasião da exposição de Beto Shwafaty no Museu da Cidade de São Paulo / OCA Ibirapuera, 2014. Poster printed in the occasion of Beto Shwafaty's exhibition at the City Museum of São Paulo / OCA Ibirapuera, 2014.

SET – NOV 2014

MUSEU DA CIDADE • OCA IBIRAPUERA

TERÇA À DOMINGO, DAS 9 ÀS 20 HORAS

AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N

PORTÃO 3, PARQUE IBIRAPUERA - SÃO PAULO

FONE. +55 11 5579 0151

ENTRADA GRATUITA • LIVRE