

INTERSEÇÕES ENTRE O ENSINO DO DESIGN E A INDÚSTRIA CERÂMICA A LICENCIATURA EM DESIGN DE PRODUTO - CERÂMICA E VIDRO NA ESAD CR

por **Carla Lobo**, Coordenadora do curso e Presidente da Comissão Científica e Pedagógica da Licenciatura em Design de Produto - Cerâmica e Vidro e **Fernando Carradas**, Membro da Comissão Científica e Pedagógica da Licenciatura em Design de Produto - Cerâmica e Vidro

A Região Centro, onde se insere a ESAD.CR, caracteriza-se por ser uma região com uma estrutura produtiva forte, dinâmica, inovadora e muito diversificada, nomeadamente nos sectores de produção tradicional da cerâmica e vidro, dos plásticos, dos moldes, da indústria agroalimentar e da produção cultural.

A criação de uma licenciatura cujo objetivo primordial era formar designers para integrar as indústrias da região, numa zona geográfica com notoriedade histórica e forte tradição nas áreas da cerâmica e do vidro surgiu como uma oportunidade de valorização tanto para a indústria como para a comunidade, num período onde estes dois sectores representavam a maior fonte de emprego e de rendimentos.

A decisão de estabelecer a ESAD CR em Caldas da Rainha deu continuidade à tradição cultural da cidade, e a criação de uma licenciatura em design dedicada à cerâmica foi validada pelo papel fundamental desta nas atividades económicas do concelho.

Ao longo dos 30 anos de existência o curso evoluiu, na sua estrutura curricular e práticas pedagógicas, de acordo com as mutações do tecido industrial e social, adaptando-se às novas realidades, consolidando a sua presença no cenário formativo, e a sua procura por parte dos candidatos ao ensino superior.

Apesar das alterações decorridas nos últimos 20 anos, Portugal mantém o seu papel como um dos principais países produtores de cerâmica e vidro da UE, sendo consensual que a competitividade das indústrias destas áreas, na sua maioria fortemente exportadoras, depende largamente do desenvolvimento de produtos próprios.

Considerando a consolidação do tecido industrial nas áreas de excelência do curso, pela sua singularidade, a Licenciatura em Design de Produto – Cerâmica e Vidro, formação única na oferta pública do sistema de ensino superior português, acreditada pela A3ES¹, encontra-se numa posição privilegiada para contribuir de forma efetiva para a vitalidade e sustentabilidade destes sectores.

Funcionamento

A licenciatura foi estruturada para conferir uma sólida formação na área do design de produto, com uma especialização tecnológica focada na concepção e no desenvolvimento de produtos cerâmicos e de vidro, tanto para o setor industrial, como para o de manufatura/craft, em setores como o Habitat nas componentes do utilitário e decorativo (louça em porcelana, faiança, grés e terracota, joalheria e acessórios de moda); cerâmicos estruturais (tijolo e coberturas); revestimentos e pavimentos, sanitários e equipamentos urbanos; embalagem para armazenamento e conservação de bebidas e alimentos; utensílios para a área da saúde e da química; aplicações de alta temperatura (refratários); além das suas aplicações de caráter artístico, lúdico e pedagógico (arte pública, terapias ocupacionais e psicomotricidade, e.g.).

O ciclo de estudos estabelece uma estreita ligação entre Design e Tecnologia, formando licenciados de elevada qualidade criativa, técnica, científica, ética e profissional, capazes de racionalizar a utilização de recursos e gerir de forma eficaz, integrada e inovadora, os sistemas e processos relativos às atividades de projeto no contexto empresarial, através de uma estrutura curricular que permite dotar os alunos das competências teóricas e dos instrumentos práticos nas áreas da conceção, ergonomia, desenho, desenvolvimento de modelos, natureza e dos atributos dos materiais, no domínio dos processamentos industriais e artesanais e da gestão, as quais visam preparar os alunos para a sua

¹Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

1. Exposição de Design de Equipamento Urbano - Projeto específico realizado no âmbito do protocolo de parceria entre a Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha e a Câmara Municipal de Peniche, no contexto das unidades curriculares Estudos Urbanos e de Projeto de Design de Produto IV. Museu da Renda de Bilros de Peniche.

atividade profissional, dotando-os da capacidade de agir, antecipar e contribuir para o desenvolvimento local nas suas diferentes vertentes, como preconizado na missão do IPL.

A transdisciplinaridade e coerência pedagógica do currículo, visa uma abordagem do design nas suas distintas vertentes que permita aos alunos explorar diferentes campos e modos de atuação, e se descubram enquanto futuros profissionais de uma área de atividade que permite múltiplas abordagens, desde a industrial à manufatura autoral ou não, da conceptual à operacional.

Fruto desta visão, os licenciados do curso podem atuar como Designer de Produto, Diretor de Inovação e Desenvolvimento de Produto ou Diretor de Produção, em gabinetes de Design, Profissional Liberal na indústria criativa, na área da curadoria e administração de serviços artísticos em museus e galerias e Gestor de Comércio de Produtos de Design e de Craft; ou integrar equipas de projeto multidisciplinar nos âmbitos da arquitetura, urbanismo, paisagismo e património; na administração pública em projeto de equipamentos, serviços ou espaços; grupos de investigação e desenvolvimento de programas de Sustentabilidade; ou coordenar equipas multidisciplinares de desenvolvimento de produtos e ambientes.

Materializando os princípios do ensino politécnico, as dinâmicas pedagógicas do curso assentam no conceito *"learning by doing"*, complementado por visitas de estudo, workshops, e atividades extracurriculares de formação adicional. Simultaneamente são criadas as condições para que as competências sejam desenvolvidas e testadas através da participação em concursos nacionais e internacionais, mas e acima de tudo, através da colaboração direta com empresas e instituições.

Acreditamos que este modo de transmitir e desenvolver conhecimento capacita os alunos de forma mais efetiva para a prática profissional e lhes confere as competências essenciais a uma aprendizagem autónoma contínua.

Ao longo dos anos tem sido construída uma rede de relações com o tecido industrial e institucional que tem permitido facultar aos alunos uma aprendizagem que se estende para além do contexto académico. Como exemplo salientamos as parcerias com as Câmaras Municipais das Caldas da Rainha e de Peniche, com a ACCRO², Fábrica Bordalo Pinheiro, Molde, Spal, Arfai, Bodum, Vista Alegre, bem como a participação da ESAD CR em redes internacionais como a AIC – Académie Internationale de la Céramique, nos projetos CLAY³; www.rotasdaceramica.pt⁴ e InEDIC⁵, ou o acolhimento da Cátedra UNESCO/Rede UniTwin em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade.

O modelo de colaboração praticado pretende incentivar a comunicação direta entre a escola e as entidades parceiras, estabelecendo pontes entre o mundo académico e o laboral, seja através do desenvolvimento de projetos – em que a empresa se envolve de forma direta e participada em várias fases do projeto; de aulas abertas por profissionais de diferentes áreas; seja através do estágio curricular, onde os futuros designers têm a hipótese de imergir no contexto empresarial, agilizando uma futura integração no mercado de trabalho, e as empresas têm a possibili-

² Associação Empresarial das Caldas da Rainha e Oeste

³ Cross Sector support for Innovative and Competitive artistic Ceramic SMEs

⁴ Cerâmica – Turismo Industrial, Científico e Cultural

⁵ Projeto InEDIC – Inovação e Ecodesign na Indústria Cerâmica

Título: Home | Gradilha
Autor: Bernardo Grácio
Dimensões: 300mm x 300mm
Materiais: Grés
Projeto desenvolvido na UC Projeto de Design de Produto IV para participação no Concurso de Design Cerâmico da Cevisama

Título: Moss | Living Wall- Revestimento
Autor: Tânia Alves
Dimensões: 300mmx600mm
Materiais: Terracota
Projeto desenvolvido na UC Projeto de Design de Produto IV para participação no Concurso de Design Cerâmico da Cevisama.

dade de contribuir de modo efetivo para a formação dos futuros colaboradores e cumulativamente visar futuros projetos de investigação.

Os resultados obtidos nestas atividades concretizam-se em duas vertentes:

No que diz respeito ao curso, na incorporação do conhecimento da realidade industrial, cultural, económica, tecnológica, social, territorial, patrimonial e ambiental da região, a disseminação do conhecimento científico junto da comunidade e produção de conhecimento nas suas diferentes vertentes (e.g. relatórios de estágio, manuais de práticas projetuais, comunicações e exposições); no que aos nossos parceiros respeita, a transferência de conhecimento, a possibilidade de criação de novas marcas e produtos, novas estratégias de design e redesign de produtos e serviços, a requalificação de espaços urbanos, preservação e valorização do património ou o registo de marcas, patentes e propriedade intelectual.

O reconhecimento da qualidade da formação e a notoriedade do curso, patente nos mais de 70 prémios e menções honrosas (e.g. Concursos Verallia, Cevisama e Rometti), associada à consolidação das estratégias de internacionalização do IPLeiria, tem-se traduzido no aumento da procura do curso por parte de alunos nacionais e estrangeiros.

Formação

*Título: Abrigo para abelhas solitárias
Autor: Ana Rita Fonseca
Dimensões: Diversas
Materiais: Terracota, canas, galhos
Projeto desenvolvido na UC Projeto de Design de Produto III*

*Título: Germinados | Germinadores de sementes
Autor: Beatriz Santos
Dimensões: diversas
Materiais: Vidro, Barro vermelho e engobes
Projeto desenvolvido na UC Projeto Final*

Como vemos o futuro do curso | diferenciação

O crescimento constante e sustentado dos diferentes sectores de produção cerâmica, em resultado da conquista de novos mercados internacionais estratégicos e da sua recuperação nos mercados tradicionais e a contínua valorização dos produtos nacionais a nível global, confirma o conseqüente aumento dos níveis de procura por profissionais qualificados nas áreas da conceção e desenvolvimento de novos produtos e serviços como fator imprescindível a uma maior cultura de inovação empresarial. O cenário de inovação e transferência de conhecimento existente e a previsão do seu crescimento sustentado, permite antecipar o crescimento e o fortalecimento de redes entre empresas, organizações e instituições de ensino, com vantagem e sustentabilidade para todos os envolvidos. Das oportunidades apontadas como estratégicas para os diferentes sectores de produção, distribuição e comercialização de produtos e serviços, a nível regional e global, destacam-se os novos nichos de mercado e de tendências de consumo conseqüentes de novos padrões comportamentais – originados pela atual consciencialização das alterações climáticas – que se traduzem numa maior consciência coletiva do “valor” real dos bens materiais ou imateriais que adquirimos ou de que usufruímos. Esta consciência ou este “novo” paradigma obrigará o designer (e não só) à definição e aplicação de novos modos de “pensar e agir” que vão para além dos valores económicos imediatos desejados pelos sistemas atuais, ou seja a criação de valor sem “valor”.

No contexto da produção distribuição, e comercialização de produtos cerâmicos industriais e artesanais impõem-se um conjunto de mudanças na definição, ou pela redefinição, dos objetivos e das práticas produtivas e comerciais que se concretizem na capacidade de incorporar nas motivações empresariais os fatores de uma consciência de “valor” social e ambiental, sem os quais se poderá comprometer o futuro das futuras gerações e a “sustentabilidade/viabilidade” das empresas.

Os novos paradigmas económicos alteraram significativamente os papéis tradicionais dos diferentes intervenientes. Os designers, mais do que criadores de produtos chamam a si a responsabilidade de pensar estratégias futuras sobre o fazer, o usar e o viver, e, por outro lado, extrapolam a posição de colaborador/prestador de serviços para as empresas, assumindo igualmente o papel de mentor e cliente, gerando novas dinâmicas de processos, produtos e serviços.

Neste contexto, a localização da ESAD CR nesta região e a oferta formativa da Licenciatura em Design de Produto – Cerâmica e Vidro, contribuem de forma efetiva para promoção e criação de um sistema integrado de formação, investigação e de produção científica e tecnológica com forte impacto no desenvolvimento económico, social, ambiental e cultural da cidade, da região e do país, assegurando a continuidade histórica, artística e industrial aos sectores de atividade instalados, e a criação de novas atividades produtivas que respondam a necessidades emergentes e futuras e de novas formas de pensar e agir conseqüentes de uma sociedade que se deseja mais responsável e reflexiva.