

7.14

7.18

7.21

7.25

7.28

8.1

8.4

8.8

设计 Visual
图形 Design
研究 Exploration

文字设计 Multilingual
及多语种 Type Design
图文编排 & Layout

品牌形象 Brand
和 Identity & Information
信息设计 Design

互 Interactive
动 Media
媒体

设计实践课程 9 : 0 0 — 1 2 : 0 0

公共课程 14 : 0 0 — 1 7 : 0 0

Stanley Wong
又一山人 中国 / 香港

课程主题 看见自己

作为视觉创作者, 我们通过知识、经验、感官与品味去观察和创造世界。然而, 更为根本且重要的是: 你是否意识到, 自己如何看待世界? 简单来说, 你是否真正看见了自己? 欢迎加入我为期五天的创意探索之旅: 第一天: 神之绘画(工作坊); 第二天: 我们如何看见 / 我们看见了什么(讲座); 第二至四天: 自画像(项目); 第五天: 生存·生活·生命(讲座 / Q&A)。

Susanne Stahl
德国 / 柏林

课程主题 图形接龙

“Exquisite Corpse”或“Cadáver Exquis”是一种由超现实主义发明者的方法:

通过集体合作, 将一系列单词或图像, 集力组合成一幅作品。每位参与者遵循一定的规则, 大多则只允许看到前一位合作者所创作的作品结尾, 依照自己的理解和表现方式, 为这件未完成的作品添砖加瓦。借鉴这种游戏方法进行个体与集体的图形实验。

进而在此基础上, 启发自己, 创造出属于自己的创作风格和形式方法。最终的结局往往并非是一种固定的成果, 却蕴含了多种呈现形式的可能性。在表现方式上亦如此, 从海报、印刷材料、动画到装置艺术等皆有可能。

Exquisite Corpse or Cadáver Exquis is a method invented by the surrealists by which a collection of words or images is collectively assembled. Each collaborator adds to a composition in sequence, either by following a rule or by being allowed to see only the end of what the previous person contributed. We will use this method to experiment individually and collectively, and ultimately invent our own methods based on it.

Mathias Reynold
法国 / 第戎

课程主题 文与字

研究 / 分析、设计 / 编排、材料 / 印刷。

本课程邀请学员从出版物的呈现方式, 来思考选择和改良一套字体。字体能够讲述故事。字体是一种介于宣传媒介与自由创作之间的独特出版物。那么, 现代的印刷字体是以什么样的形式存在? 它可以呈现出什么样的独特形式或风格? 课程将从字体的历史背景展开, 并结合具体的现代实例进行分析。这其中涵盖了传统印刷和数字媒体的案例, 帮助我们更好地理解字体的表现力。其后, 每位学员可以从预选的21世纪若干独立字体中, 挑选一款拉丁字体, 作为创作的基础。所选字体将成为后续字体创作的基础, 学员需要围绕该字体的特征, 进行文本编排的素材收集, 素材可以是纪实性、历史性、叙事性或诗意的内容——包括文本、图像以及传统的字体累积。依据这些素材, 学员可以确定设计的基本调性, 着手设计出出版物的版式。你可以选择多种风格来表现: 技术性、客观性和全面性的; 历史性和纪实性的; 奇特的和幽默的; 不拘一格的和独特的; 细腻的和诗意的, 等等。但, 无论选择何种风格, 最终的内容和形式要求必须与所选字体契合。

Research / analysis, design / layout, materials / printing.

Participants will be asked to design and produce a typographic specimen, in the form of a publication. Typefaces can tell stories. Typographic specimens can be books. A type specimen is a special kind of publication, somewhere between a promotional document and a true space for free graphic expression. What is a printed typographic specimen nowadays? What singular forms or shapes can it take? The course will begin with a brief history of the typographic specimen, followed by an analysis based on concrete contemporary examples, both printed and digital. Secondly, each participant will be asked to choose a Latin typeface from a pre-selected set, drawn from several independent foundries of the 21st century. The chosen typeface will form the foundation for further documentation, whether documentary, historical, narrative or poetic, in order to assemble relevant content – texts and / or images – as well as the traditional glyph set. From this raw material, participants will select the tone of their type specimen in order to start designing the layout of their publication.

Wim Westerveld
德国 / 柏林

课程主题 未来设计实验室

平面设计, 无论外部环境如何变化, 有些内部核心要素始终不变: 团队协作的重要性、思想与经验的交流分享, 以及持续适应变革的开放态度。在这个为期一周的工作坊中, 我们将共同探索如何通过协作方式, 为一个虚构的未来主义社会文化组织打造视觉形象。我们将在第一天共同构思这个组织的核心理念, 随后通过想象力与实验精神, 突破创意边界, 创造出引人注目且富有创新性的设计成果。

Bernard Stein
德国 / 柏林

课程主题 视觉平衡术

本课程从字母间距的微妙变化入手, 带学员探索设计的奥秘。以分析文本“字母间距的平衡”为起点, 调整字母、形状与图形之间的空间, 认知每一处细节对整体设计的影响。从字体样式、字体分类、字距、衬线、大小写字母和混合搭配, 到排版与字体、logo与图像, 从技术到美学。课程还将以拉丁语和汉语词汇为基础, 强调概念构思, 重点培养学员对图形形态、字母、词语及品牌名称的设计处理。

Dan Solbach
德国 / 柏林

课程主题 品牌语境中的文字设计

在品牌设计领域中, 文字一直占据重要地位。将文字置于品牌设计的主体地位, 能够更好传达品牌信息和情感, 这样的作品不仅富有创意, 而且能够引起观众的共鸣。但如果设计师对文字的驾驭能力不足, 很容易陷入设计语言的乏味或形式感过重的局限。本课程将积极探索和实践品牌语境中的文字创意, 完成品牌设计中的文字使命, 即清晰和准确, 共情+张力。本课程有助提升文字设计能力和独特审美品味, 让文字的有趣性和有效性达到一个恰当的平衡。

Daisy Chain Studio
英国 / 伦敦

课程主题 想象的现实——
三维设计的叙事性

在本课程中, 学员们可以从三维艺术品中选择一件作品, 围绕它构建一个原创的神话故事。学员的目标是创作一幅静态或动态渲染作品, 以传达自己所创造的故事。我们将从神话、科技、叙事、宗教、摄影、绘画和时尚等领域汲取灵感, 教授如何从3D设计之外的媒介中寻找创意。

我们希望通过本课程, 学员能学会从实践周围的世界中汲取意义, 从而提升设计理念, 并帮助优化设计作品。本课程将使用 Maxon Cinema 4D 进行教学, 学员需具备一定的软件基础。我们也邀请学员携带一件对自己有意义的物品, 如果学员熟练掌握3D扫描或建模技术, 可以将其转化为数字模型。

Ira Ivanova /
Studio Yukiko
德国 / 柏林

课程主题 捕捉生活的律动

在这次工作坊中, 学员们将深入动态图形的世界, 从日常环境和更广泛的文化潮流中汲取灵感。通过关注那些微小且常被忽视的瞬间, 学会如何将平凡事物转化为创意源泉, 构建属于自己的动态设计语言。通过拆解日常生活中的点滴, 学员们将学习如何将我们习以为常的动作和行为提炼成图形概念。

本次工作坊将引导学员从灵光一现的观察中捕捉灵感, 并将其转化为创作的核心元素。通过重新解读熟悉的场景, 将获得全新的视角, 并掌握如何以创新的方式呈现动态效果。学员们需要从周围环境中寻找有趣的动态瞬间并进行拍摄(使用手机摄像头即可)。我们将一起探索如何聚焦细节, 提取这些动态中的精髓, 并将其融入设计之中。同时, 我们还将从这些场景中提炼出图形元素, 并通过动态设计为其赋予生命力。在工作坊结束时, 学员们将完成一系列动态海报, 并在最终的展览中展示。

设计 Design
哲学 Philosophy
及历史 & History

跨Multi-
学disciplinary
科Lecture

设计 Design Production
材料及 & Printing
工艺 Techniques

Dr.
Anita Kühnel
德国 / 柏林

课程主题 欧洲设计收藏的历史与实践

I. 图形设计收藏 — 柏林艺术图书馆, 柏林国家博物馆, 普鲁士文化遗产历史、结构与发展
II. 从艺术到视觉传播1890年至2000年间欧洲图像海报的历史: 发展及其理论基础
III. 图像语言与时代精神的影响: 以电气技术广告为例
IV. 四位平面设计师——四种海报之路:
Julius Klinger (1876-1942);
A. M. Mouron: Cassandre (1901-1968);
Angiolo Giuseppe Fronzoni, (1923-2002);
Armin Hofmann (1920-2020)

赵蓉
中国 / 深圳

尤洋
中国 / 北京

Cici 项傑婧
中国 / 上海

吴林寿
中国 / 深圳

M.TP 104 标识

影天印业

7.21

7.24

7.30

7.31

8.4

8.5

8.11

8.15

8.18

8.22

8.25

8.29

9.1

9.5

设计 Visual Design
图形 Design
研究 Exploration

文字设计 Multilingual
及多语种 Type Design
图文编排 & Layout

品牌形象 Brand
和 Identity & Information
信息设计 Design

互 Interactive
动 Media
媒体

设计实践课程 9 : 0 0 — 1 2 : 0 0

公共课程 14 : 0 0 — 1 7 : 0 0

Susanne Stahl
德国 / 柏林

课程主题 空白恐惧症

“空白恐惧症”(Vacansopapurosophobia)在拉丁语中意指“空白页面的恐惧”。在创作的过程中,如何从零开始,常常是每个领域的共同难题。放下对完美的执着,允许自己犯错,并学会享受创作的过程,在创作过程中捕捉偶然性带来的创意。学员们将通过20个小任务,逐步积累素材与灵感,为心仪的乐队,设计唱片封面和海报。

Yuri Uenishi
上西祐理 日本 / 东京

课程主题 品牌攻略

在工作坊中,学员将基于既定的概念,进行标志、海报、包装等全案式的创作实践。通过这一系统的设计实战过程,提升从“专业造型”到“表达技法”,从“品牌塑造”到“艺术鉴赏”的综合能力,进而提高个体的设计表现力和展示力。

Henning Wagenbreth
德国 / 柏林

课程主题 家庭故事即当代历史

关于祖父母(或其中一人)故事的插画设计,讲述他们的生活、工作和所处的时代。以此为主题,创作一本16页的册子,A5竖版格式,兼顾思考内页和封面。我们将讨论选择哪些故事?以及如何讲述它们?思考方向诸如:祖辈年轻时的梦想是什么?现实又有何不同?他们所处的社会对他们的期待曾是什么?他们又面临了哪些挑战?他们最终如何找到自己的人生道路?我们将尝试如何将文本与图像结合、如何描绘故事、如何创造合适的图像……

学员们需要在工作坊开始前,收集好关于自己祖父母的故事。16页无法描绘波澜壮阔的一生,思考何种选择性可以讲述其中特征,鼓励从生活中的小片段折射动人故事。学员们需在工作坊开始前,采访自己的祖父母,甚至是自己的父母,收集尽量多彩的、完整的个人故事,无论有趣味的,还是悲伤的,都可能存在创作的诱因。如果有照片,欢迎将这些照片或以复印件形式带入课程。

Verena Panholzer
奥地利 / 维也纳

课程主题 BEHIND的背后

探索角色的深度。这是一个充满随意性、表面化和数字化虚拟形象的时代,真正了解一个人的内心世界变得越来越困难。BEHIND 鼓励学员们超越表面,创造一本杂志——《BEHIND》,深入探索一个人的全方位性格,无论人物是真实还是虚构。在为期两周的课程中,学员们将发展一个丰富的多层次叙事:深入探讨情感、矛盾性和复杂性,如欲望、压力、幻想、抑郁、名声、羞耻、不安、失眠、情绪过度和内心跌宕的特征。通过故事叙述、摄影摄像、视觉语言和情绪编辑,揭示一个人隐藏的面貌,展现他们的情绪、才能以及不断变化的状态。

主要学习领域:

- 1. 角色研究与发展: 理解一个人的心理和情感深度。
- 2. 故事叙述与内容创作: 创作引人入胜、沉浸感强的叙事。
- 3. 视觉与情绪编辑: 确定画面色调、排版和布局策略。
- 4. 情绪与氛围: 将情感转化为视觉和文字的叙事。
- 5. 课程结束时,每个学员将创作出一本独特的、以概念为驱动的杂志,深入探索他们所选择的角色,超越表面表现,深入人类经验的核心。

Alejandro Paul
阿根廷 / 布宜诺斯艾利斯

课程主题 A — Z

在这场跨文化的工作坊中,我们将打破语言的界限,探索拉丁字母与汉字融合的可能性。学员将学习如何打造个性化的拉丁字母。深入探讨其字型的连字、字距的调整和可读性的技巧等细节——尤其适合那些对拉丁字母设计尚不熟悉的初学者!

奠定基础后,我们将把中文书写元素融入设计,创造一种拉丁字母和汉字之间的和谐融合美感,寻找两种传统中的共鸣。本次工作坊,不仅是字体设计的实践体验,也是一次对多语种设计可能性的实验,旨在突破字母作为艺术形式的传统界限。本课程无需任何拉丁字母经验,只需你怀揣开放的创意与实验心态。加入我们,创造出独一无二的字体作品。

Norito Shinmura
新村则人 日本 / 东京

课程主题 品牌与信息设计

学员们将选择自己喜欢的品牌设计主题,并提前对这个设计主体进行调研。

在工作坊中,我们将从logo设计开始,结合品牌概念,展开实际使用场景中的设计创作。设计将包括信息规范(letterhead)、品牌视觉标识等应用设计,同时还将设计创作包装、海报等宣传物料。

Participants will select a company they are interested in and conduct preliminary research on it. The workshop will begin with the development of a logo, and based on the brand concept, participants will create application designs such as letterheads and signs. Additionally, they will design promotional materials like product packaging and posters.

Liza Enebeis & Stan Haanappel
荷兰 / 鹿特丹

课程主题 动感地带

在 Studio Dumban/DEPT®,我们专注于创造能够跨越所有媒介传达的视觉语言。作为设计传播者,我们的使命是通过开发具有鲜明个性的视觉形象,塑造未来,并在日益信息过载的环境中脱颖而出。每一个项目都有其独特的受众,因此我们需要进行量身定制的设计。在本次工作坊中,我们将通过创造和实验视觉、动态和声音等元素,探索视觉身份的各个方面,打造独特而令人难忘的个性体验。

Irene Pereyra
美国 / 纽约

课程主题 设计焦点

在数字化时代,手机、电脑等电子界面不断吸引我们的注意力,设计师如何在“创意”与“注意力”间找到平衡?课程将探索数字干扰如何塑造行为,尝试数据驱动设计,并通过独立完成一个项目,将洞察转化为现实。通过实践、调研和视觉叙事,创建热力图、时间轴、杂志或互动地图——这些载体揭秘数字世界中注意力的隐形动态。课时,学员们将完成一个研究项目,深入理解注意力设计,并收获数字互动的新思路。本课程适合对数字行为、数据驱动叙事和实验性可视化感兴趣的设计师,无需任何编码或数据经验,只需带上好奇、敏锐的观察力,及愿意重新思考数字时代注意力的开放态度。

Antonin Waterkeyn
法国 / 波尔多

课程主题 解锁 Cavalry

Cavalry是一款专为平面设计师和动态设计师打造的强大2D动画软件,凭借其独特的节点工作流程,轻松简化了动画的自动化操作,让创作动态画面变得更加顺畅。其直观的界面和灵活的工具集,适用于从简易动画到复杂系统的各种创作需求,尤其在矢量动画和高级文本动画功能方面表现出色,为动态图形设计和印刷设计提供了前所未有的多样性。

过去两年,Cavalry推出了免费版软件“Light版”,该版本几乎包含了专业版的所有工具,极大提升了其可用性,使其成为 After Effects 的理想替代品,或者作为希望探索新动画概念创作者的理想补充。本工作坊将着重讲解 Cavalry 的两个重要功能模块:排版和复制器。具体内容包括:1. 让字体跳动:可变排版动画。2. 创造属于你的字体:自定义字体制作。3. 激活效果:效应器的多种玩法。4. 玩转复制器:各类复制器的使用。5. 从屏幕到文件:导出视频或矢量文件。本工作坊适合所有学员,无需任何先前的动画经验。无论你是新手还是有经验的设计师,这都是一个绝佳的机会,让你全面了解并掌握 Cavalry 在创意项目中的巨大潜力。

Andrej & Andrej Studio
斯洛伐克 / 布拉提斯拉瓦

课程主题 动态中的品牌

本课程旨在探索动态如何塑造与强化品牌识别系统,核心在于探索概念思维、叙事策略与动态设计。将超越纯粹的技术层面,深入挖掘动态在品牌塑造中的创意潜力,探讨如何通过动态设计赋予品牌更独特的视觉语言。学员们将从概念开发入手,研究运动图形如何影响品牌感知及个性塑造。通过实验性探索,鼓励突破传统界限,寻找意想不到的创意解决方案。课程采用实践导向的教学方式,重点强调设计逻辑与视觉策略,而非软件操作技巧,确保动态设计以创意为核心,而非受制于技术手段。

动态品牌识别的关键在于其灵活性与演变能力,本课程将引导学员们构建可持续发展的视觉系统,使品牌形象能够随时间推移不断适应、进化。通过动态排版实验,探索视觉表达的无限可能性,让品牌在运动中焕发新的生命力。本课程不仅是一场技术实践,更是对品牌设计本质的重新思考与拓展。学员们将在动手测试与探索中,重新定义品牌如何借助动态设计实现更强的表现力、适应性与互动性。

设计 Design
哲学 Philosophy
及历史 & History

跨Multi-
学disciplinary
科Lecture

设计Design Production
材料及 & Printing
工艺Techniques

Dr. René Grohnert
德国 / 埃森

课程主题 欧洲海报发展史

本次系列讲座首先介绍位于埃森 Folkwang 博物馆的德国海报博物馆。内容上,将从17世纪至19世纪的海报前身——传单的简要概述开始。

引言:埃森 Folkwang 博物馆的德国海报博物馆

I. 海报的前身:17世纪至19世纪的传单

II. 工业化与早期海报:19世纪

III. 第一次繁荣期:1896-1914年

IV. 第一次世界大战中的宣传海报:1914-1918年

V. 新的多样性:1918-1933年

VI. 纳粹时期/第二次世界大战的宣传海报:1933-1945年

VII. 战后欧洲的新起点:1945-1961年

VIII. 欧洲的分裂/设计的全球化I:1961-1989年

IX. 全球化设计II:1990年至今

X. 设计视角

施勇
中国 / 上海

王子耕
中国 / 北京

田凯
日本 / 东京

钟刚
中国 / 深圳

M.TP 104 标识

影天印业

8.20

8.21

8.25

8.28

9.2

9.3