

A	设计图形研究 Visual Design Exploration
----------	--

设计实践课程	7.6 – 17
09:00-12:00	课程主题
	课程概略

Daniel Wiesmann 德国 / 柏林

解构他者，重塑自我

总有一些设计师通过他们独特的视觉风格、工作方式或创作理念激励着我们。

课程的第一阶段，学员将选择一位设计师，展开一场跨越时空的创意对话。以海报为媒介，从个人视角对元素重组与诠释，为这位设计师绘制一张“肖像”。每张海报都应该凝练并反映设计师的独特个性——用你的视角展现对其作品和性格的诠释。设计师的照片可作为创作的起点，但必须经过转换、编辑或抽象化处理。无论最终作品形式是插画还是文字排版，核心在于建立起与人物特征的深层关联，同时，课程也将强调模拟技术（Analogue techniques）的实验性探索，鼓励学员大胆尝试。

课程的第二部分，视角从“他者”转向“自我”，学员将开启一场关于“自我语言”的探索。此时的核心问题转变为：我们如何展现自我？什么样的视觉语言能够代表自我？如何自然而真实地表达自我？想要成为怎样的自我？

我们每个人都是设计师，拥有各自独特的表达方式。本次课程为学员提供一次自我剖析和评估的机会，鼓励他们以最擅长、最自在的方式进行创作。不仅只在脑海中构思理想形象，更拥有在纸笔和像素间，将其具像呈现的自由。

7.20-31

Björn Wiede (Zwölf) 德国 / 柏林

纸媒未亡——“不完美”的生命力！

本课程以丝网印刷作为实验载体，探索手工印刷技法。本次课程将完全依靠手工制作，重新发现传统工艺的乐趣、惊喜和视觉冲击力。我们鼓励同学们探索印刷方法与工具，创造属于自己的美学风格。整个过程将充满开放性：在色彩的堆叠、图层的复合以及肌理的实验中，我们把“不完美”视为作品不可或缺的生命力。

在自由探索这一实验性的创作流程，并理解重复、失败与瑕疵的意义之后，参与者将逐步创作出具有张力的视觉成果。凭借手工印刷的质感与强烈的版面构图和字体设计，这些创作将进一步转化为大尺寸的海报设计。

8.3-14

Koos Breen 荷兰 / 海牙

形由型生，型随形变 MORF FROM FORM FORM MORF

这是一场动作、联想式、形态式的跨领域探索之旅。在“MFFFM”课程中，我们将运用想象和形态学的方法创作一系列多元化的作品。以图像为起点，通过转化，让图像从既有形态中不断衍生与发展。在创作过程中，每个作品都将回应前一位同学的创作，逐渐形成一条不断延展、彼此呼应的创作链条。这一方法不仅引导学员建立灵活的设计思维，还能帮助学员在方向尚未明晰时积极探索解决方案。最终形成的作品将呈现多样且具有实验性的形态：可能是字体、纺织、影像或空间装置，也可能是跨越多种媒介的创作形式。尽管表现各异，它们之间仍保持着内在关联。与作品本身同等重要的是创作过程的记录，这不仅将成为成为后续同学响应创作的基础，也被视为设计实践中一个独立且核心的环节，帮助学员更深入理解创作逻辑与思维演变。

8.17-28

Ali Van Godil 美国 / 俄勒冈

“美”的修行

本课程旨在帮助学员摆脱无意识的创作惯性，激发内在创意，实现更加自由真实的表达。在为期两周时间的学习中，学员将跨越艺术、设计与精神感知的边界，以“美”为切入点，重新连接内心的情感、记忆与那些难以言说的感受。设计，是将内在感受转化为可见形式的一种方式。参与者们将从「刚柔并济」的设计理念出发，探索自然、光影、色彩与几何之间的关系，发展具有内在秩序与情感深度的视觉表达。课程将引导参与者进入一种冥想式的创作状态，通过冥想、呼吸练习与感知训练，逐渐平静情绪、唤醒直觉。在此基础上，学员将学习如何把直觉与记忆作为灵感来源，在创作中建立个人化的视觉语言。通过引导式冥想、反思性写作与手工实践，学员将探索如何将情感融入设计，并以多样媒介将其具象化。在这里，“美”不仅是一种结果，更是一种过程：一种感知无形、并赋予其视觉形式的创作方式。

B 文字设计与多语种图文编排

Multilingual Type Design & Layout

Detlef Fiedler & Daniela Haufe (Cyan) 德国 / 柏林

变形记——用重塑对抗疏离

我们是否真的已经沦为在极端资本主义中既贪食他人又被其吞噬的参与者与受害者？意识形态或狂热主义能否解决问题？哪些价值观能帮助我们生活在一个公正和平的世界？金钱至上是否是一种合理的权力逻辑？强制推行教条是否比倾听和理解更有效？倾听、尊重与同理心难道只是遥不可及的理想吗？关怀弱者是否注定软弱无力？我们所处的世界，难道仅仅是一堆等待被精明算计与粗暴榨取的资源吗？改变是否可能？在这里，让我们共同思考、审视与发声。本课程邀请学员们运用想象力，质询现实、探寻乌托邦式的回应，并以强有力的视觉表达唤起对社会不公的关注。题材不限，你可以扎根于个人经验，亦可投射至更宏阔的全球叙事。学员将结合拼贴技术与字体设计，逐步开发出一整套视觉语言，并根据个人喜好将其应用于不同媒介，例如活动海报与节目单、报纸、杂志、图书书籍或插画集等。由于课程侧重于双语字体设计，我们将针对上述应用场景探索相应的视觉表达方式。自从20世纪20年代，欧洲先驱 Hannah Höch 和 John Heartfield 开创拼贴技法以来，照片拼贴技术为表达提供了无限可能。该领域的重要代表人物还包括 Martha Rosler、横尾忠则、Luis Dourado、Cur3es、Max-o-matic、Beni Bischof、Matthieu Bourel、Walid Raad 以及 Wangechi Mutu 等。欢迎学员们带来可供分享的视觉素材，比如报纸、杂志、摄影书、打印稿（任何从跳蚤市场收集而来的材料）。作品创作既可以采用传统手工（剪刀、胶水），也可以用数字工具（Photoshop、InDesign 等），自由探索表达的多种可能。

Johannes Breyer 德国 / 柏林

字体边界

本次课程将字体设计视为一种实验性实践。在课程中，学员将建立个人基础的字体设计原则，构建字体词汇，研究数字创意如何在虚拟环境与现实环境之间相互转化。通过在创作过程中不断迭代，并以创造性的视角探索研究方法，我们将打破文字编排的传统应用边界，使其发展为一套“定义个人视觉语言”的方法。

Steffen Knöll 德国 / 斯图加特

颠覆字符 / 视觉社群

传统文字编排依托于承载明确含义的字符，即字母、数字与符号。他们构建而成的语言系统，使信息得以被阅读、翻译与理解。但当语义被剥离时会发生什么？当字符不再作为语言的工具，而仅作为纯粹的视觉形态存在时，又会发生什么？在“颠覆字符 / 视觉社群”课程中，学员们将设计一套由30个原创、不可阅读的字符构成的视觉系统。这些字符遵循统一的视觉逻辑与形式语言，但无法被解读或翻译成任何语言。课程的重点从“通过语义进行交流”转向“通过形式、节奏、结构和视觉关系进行交流”。字符系统开发完成后，这些不可读的字符将成为构建复杂视觉构图的基石。通过布局、重复、比例、密度与字间距关系，学员将探索非语言化的文字编排如何能够创造身份、氛围感与视觉叙事。本次课程最终将成为一个纯粹的视觉语言实验室，探索如何建立一套不依赖语义、却拥有清晰形式逻辑与表达力量的字体系统。课程目标：探索超越文字可读性与语义的文字编排方式；建立统一的视觉逻辑与形式系统；创作一套包含30个原创、不可阅读的字符作品；理解视觉语言中的节奏、重复与结构；实验字体构图与空间关系；将抽象视觉系统转化为具有表现力的版面设计；深入思考形式、意义与感知之间的关系……

Markus Dressen 德国 / 莱比锡

模式的暴力：设计如何塑造我们

行为、重复、教育、壁纸、设计。

课程主题源于一个引人深思的观察：设计形式极少是中立的，它们往往在无形中强化既有规则。设计并非对思维的直接映射，而是不断再现我们日常认知中的固有预期，为我们提供秩序、指引与安全感。在重复的过程中，这些视觉模式潜移默化地塑造着我们的认知与行为。而当这些被习惯化的结构被打破时，往往会引发人们的不安，甚至抵触与恐惧。以 Lutz Dammbeck 纪录片《Overgames》为出发点，课程将探讨社会及设计思维中“模式形成”的美学与政治维度。影片通过游戏节目与精神病学案例，反思二战后美国“再教育计划”对西德青年的影响，并引出关于行为、认知、符号与文化的深层问题。在此基础上，课程将立足当下社会语境，强调设计与艺术始终嵌入社会结构之中，并以理论研究、历史参照与创意实验为路径，引导摆脱对既有形式的盲目复制。本次创作将把“壁纸”作为核心媒介。这一看似日常且中性的视觉媒介，实际上通过重复、平滑与标准化的图案，塑造了空间的秩序感与识别性，并在潜移默化中影响人的感知与行为。在课程中，学员将通过“解构”与“打破既定模式”的方法，结合理论研究与实践实验，重新设计具有批判立场、政治意涵、心理感受与诗性表达的壁纸作品。设计在此不再只是装饰，而是一种对表征、规范与权力关系的视觉回应。最终作品将以集体展览的形式呈现，展示每位学员围绕特定主题所完成的独立视觉表达。

C 品牌形象和信息设计

Brand Identity & Information Design

Ruedi Baur 法国 / 巴黎

餐桌关系——南亚饮食视觉全案

作为名为“餐桌关系”（Tables en relation）项目的一部分，由 Ruedi Baur 创立的 Civic City 设计研究院，正在开发一份有关全球粮食流通的世界图谱。本次课程将重点研究南亚饮食，探讨其视觉语言与文化认知。整个项目的核心是饮食文化，涵盖多个维度：食材及其来源（生产、运输、分销）、价格结构和社会背景；菜肴食谱的象征意义、命名方式和发展过程；地方习俗，例如在节日或特殊场合中，人们围绕食物形成的叙事、传统与共同活动；菜肴相关的社会议题（社区交流和食物互助等）。这些基础的研究分析需要在课程开始前完成，课程期间将集中探索如何将数据进行视觉化呈现。学生将把信息转化为自主设计的信息图表、绘画和摄影作品，实现数据的可视化表达。本次课程旨在探索如何通过视觉方式传达复杂数据，同时突出关键信息。每组学生将分配到地图中的三个跨页版面，其整体版式和部分字体规则将被事先设定。随着课程的推进，数据与叙事将相互交织补充，最终将汇编成一本关于南亚及世界其他地区饮食习俗的集体作品。

Jan Wilker 美国 / 纽约

创意过程——你成功的关键

本课程将聚焦于“创作过程”，这是推动品牌视觉设计的源动力。课程重点在于学习深度构思、快速探索及精准概念表达，鼓励同学们摆脱既有的风格惯性、文化框架或传统现代主义方法，追求立足于语境与创作初衷的原创性。我们将共同探讨如何通过发散性思维、结构化实验以及批判性商业构建清晰、独特且具有持久生命力的视觉系统。为各类文化与商业机构提供有效设计方案。成功的视觉识别设计，是好奇心和创造性探索的成果。通过学习这一方法，你的作品能够在不同媒介、空间与受众之间脱颖而出，展现出鲜活的生命力。

Anja Kaiser 德国 / 莱比锡

“物”的自述与视觉呈现 On Display

学员们将被诚挚地邀请进入一场介于规则与未知之间的设计探索。我们将通过一件“物品”彼此相识——一件对你意义非凡的物品，愿意展示给世界的物品，并能亲手带到现场的物品。试着从微观视角去审视它，或代入它的视角去观察，你会看到什么？在为期两周的课程中，这件物品将成为你的“委托方”与“合作者”，引导你展开自由而开放的视觉探索，并逐步构建三套彼此关联的视觉系统。你的创作将围绕一个特定的时刻展开：在某个确定的地点与日期，所有物件都将被共同展示。围绕这一事件，你将设计三种不同媒介形式的“邀请”：

A 一纸媒之邀：DIN 规格印刷品（如海报）
B 一屏幕之邀：屏幕媒介（如动态广告、短视频）
C 一当面之邀：实体物件（如 T 恤、信封）

通过为物品命名，你将重新激活它的意义，并与之建立一次交流。在与物件的对话中，你将逐渐发展出属于自己的视觉叙事，并构建一套独特的视觉系统。在创作过程中，你既可以顺应物件的形态特征，通过构图或字体进行呼应；也可以通过主动建构图像张力，使其与既有形态之间形成对比乃至对抗性的关系。这种人与物之间的独特关系，将逐渐体现在你的视觉语言之中——无论是氛围、色彩，还是节奏与结构。

川尻竜一 日本 / 札幌

让平凡焕发光彩

我一直隐隐藏着一种“自卑感”。我不擅长绘画，对字体设计也不精通，在摄影方面同样缺乏信心。尽管从事平面设计已超过二十年，这种不自信至今仍未消散。平面设计，本质上是一种借助文字、图像、色彩与图形等视觉要素，将信息清晰且富有吸引力地传达出去沟通方式。也正因此如此，在绝大多数应用场景中，文字（包括字体与字形）几乎都是不可或缺的核心元素。虽然我并不具备那些可以称为创作“优势”的技能或“武器”，但为了在这个行业中继续走下去，我开始尝试在文字编排与版面结构上追求自我风格的独特性。在我看来，“文字要素”不仅仅是精心构思的标题或朗朗上口的标语，还包括日期、地址、电话号码、注释、版权信息等这些琐碎却不可缺少的内容。那些常被忽视、甚至被认为枯燥的信息，如果能够当作设计中同样重要的元素来对待，并投入足够的思考与专注，它们同样可以转化为独特的表达优势。甚至可以说，即便不依赖强烈的视觉图像，这些元素本身也能成为富有吸引力与说服力的表达力量。让平凡焕发光彩——这是我想传达的核心。在本课程中，我将结合过往的实践经验，选取若干案例进行分享与解析。也希望通过更具实践性的交流，为那些像我一样，在平面设计中不断困惑、不断思考的人，带来继续前行的勇气。希望本次交流能够成为学员们去观察与发现的契机。

D 互动媒体

Interactive Media

Sylvia Tournerie 法国 / 巴黎

律动的乐章

在本次课程中，参与者将从一份预选歌单中选择一段音乐，并尝试用动态视觉表达从中感受到的氛围和能量。我们将使用 Adobe AE 进行作品创作。该创作不涉及传统的叙事逻辑、分镜脚本、拍摄及后期制作，同学们将投身于一场纯粹的、实验性的、直觉驱动的数字视觉探索。音乐的能量、声响与节奏能够与人的情感共鸣，让我们暂时脱离现实，进入一种放松且沉浸的状态。音乐帮我们打开一个抽象的视觉空间。在那里，我们会尝试把声音转化为形状、色彩、光影与律动。这种形式与节奏之间的关系探索，正是本次课程的核心。“动画艺术的重心不在于运动的对象，而是运动的方式。”——诺曼·麦克拉伦 (Norman McLaren)

金廷郁 & 吴智承 (Rebel 9) 韩国 / 首尔

从静止出发——搭建动态感知

动态意味着什么？我们如何让静止的图像产生运动？过去，我们能够通过线条、图案和色彩等从静态元素中感受到运动，由此想象速度与方向的流动。现如今，如果物体没有实际位移，人们往往难以感知其运动轨迹，也越来越少在静态图像前停留。动作发生前的瞬间，潜藏着各种潜能与想象空间。本课程旨在引导学员发掘这些可能性，通过创作，探索图像的潜在运动感。在为期两周的课程中，我们将一起思考两个核心问题：“你想表达什么？”以及“你打算如何表达？”课程强调实践与实验，让每一张静态图像都能释放出独特的动态生命力与视觉张力。

DSa x KDS 桑泽研究所

Armin Lindauer 德国 / 柏林

从一本书开始

本课程由 Armin Lindauer 教授进行指导，最终任务是设计并制作一本 24 页或 32 页装的完整印刷册。学员们将围绕个人作品集或特定的叙事主题，将其转化为一件完整的印刷作品。课程强调理论与实践之间的相互关联与呼应，学员将从概念学习开始，在实践过程中逐步涉及多个关键设计要素，包括但不限于：开本、纵横比、封面设计、扉页以及色彩系统（如 CMYK、Pantone 等）。教学指导将贯穿完整的设计流程——从最初的草图构思到最终的印刷册成品。第二周，重点将转向各种工具的综合运用，例如排版、摄影、绘图、插画及图表。学生将使用 InDesign 和 Photoshop，结合纸质打样来完成自己的印刷作品。本课程的最终目标是创作完成一册可印刷、可展示的作品集。

Ruedi Baur 法国 / 巴黎

Cyan 德国 / 柏林

7.11 跨文化论坛日

9:00-12:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

26 课程总览

Ruedi Baur 法国 / 巴黎

Cyan 德国 / 柏林

韩绪 中国 / 杭州

Armin Lindauer 德国 / 柏林

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00