

SALUT

EINE
GESCHICHTE
DES
GRAFIKDESIGNS

HEUTE

Einführung

- A. Hinweise zum Format der Vorlesung, zu den Lernzielen und zum Leistungsnachweis

- B. Begriffe: Design, Grafikdesign, Kommunikationsdesign, Visuelle Kommunikation, Design vs. Kunst

- C. Programm der Vorlesung

FORMAT DER VORLESUNG

- Vorlesung im Co-Teaching
- Aufbau jeder séance:
 - Recap der vorherigen séance
 - Input 1
 - Pause
 - Input 2
 - Q&A
- Partizipation als Prinzip: Beteilige dich an den Diskussionen und stell Fragen
- Sprachen: DE / FR / EN

FORMAT DER VORLESUNG

- Nutze die auf Moodle zur Verfügung gestellten Texte und Präsentationsslides
- Moodle: Einführungsvorlesung / Kunstgeschichte der Moderne und Gegenwart: Eine Geschichte des Grafikdesigns [FS 24]
- Passwort Moodle: GeschichteVISKOM

ZIELE

- Du bist in der Lage, visuell gestaltete Produkte historisch zu kontextualisieren und kritisch zu betrachten.
- Du verstehst die sozialen und kulturellen Einflüsse auf die Geschichte des Grafikdesigns.
- Du kannst Grafikdesign als kulturelle Ausdrucksform verstehen und analysieren.
- Du kannst die Geschichte des Grafikdesigns innerhalb einer Kunstgeschichte der Moderne verorten und Zusammenhänge zwischen Kunstbewegungen und Grafikdesign erkennen.
- Du kennst die Besonderheiten der Designgeschichte als eigenständiges Forschungsfeld, erkennst die Bedeutung der Forschung in diesem Bereich und kannst sie von der Kunstgeschichte abgrenzen.

LEISTUNGSNACHWEIS

- Schriftliche Prüfung: 29. Mai 2024, 10:15–12:00 Uhr
- Art der Prüfung: Einige Fragen, die in wenigen Sätzen zu beantworten sind. Zusätzlich eine offene Frage, die als Essay zu beantworten ist.
- Prüfungsstoff: Inhalte der gesamten Vorlesung. Kenntnis der Arbeiten und ihrer Kontexte sowie der theoretischen Ansätze. Präsentationen der Sitzungen mit Begleittexten werden auf Moodle bereitgestellt. Keine zusätzliche Pflichtlektüre.

FRISTEN

- 12. Februar 2024 bis 08. März 2024:
 - Einschreibung Vorlesung
- 12. Februar 2024 bis 12. April 2024:
 - Annulierung Einschreibung Vorlesung
- TBA:
 - Einschreibung Prüfung

KONTAKT

- 🧐 Robert Lzicar, robert.lzicar@hkb.bfh.ch
- 🧐 Miriam Koban, miriam.koban@unifr.ch

FRAGEN?

PAU
SE//
BR
EAK

WAS IST ...

... DESIGN?

- Formgebung. Die Dinge bekommen ihre Gestalt.

Messages File Edit

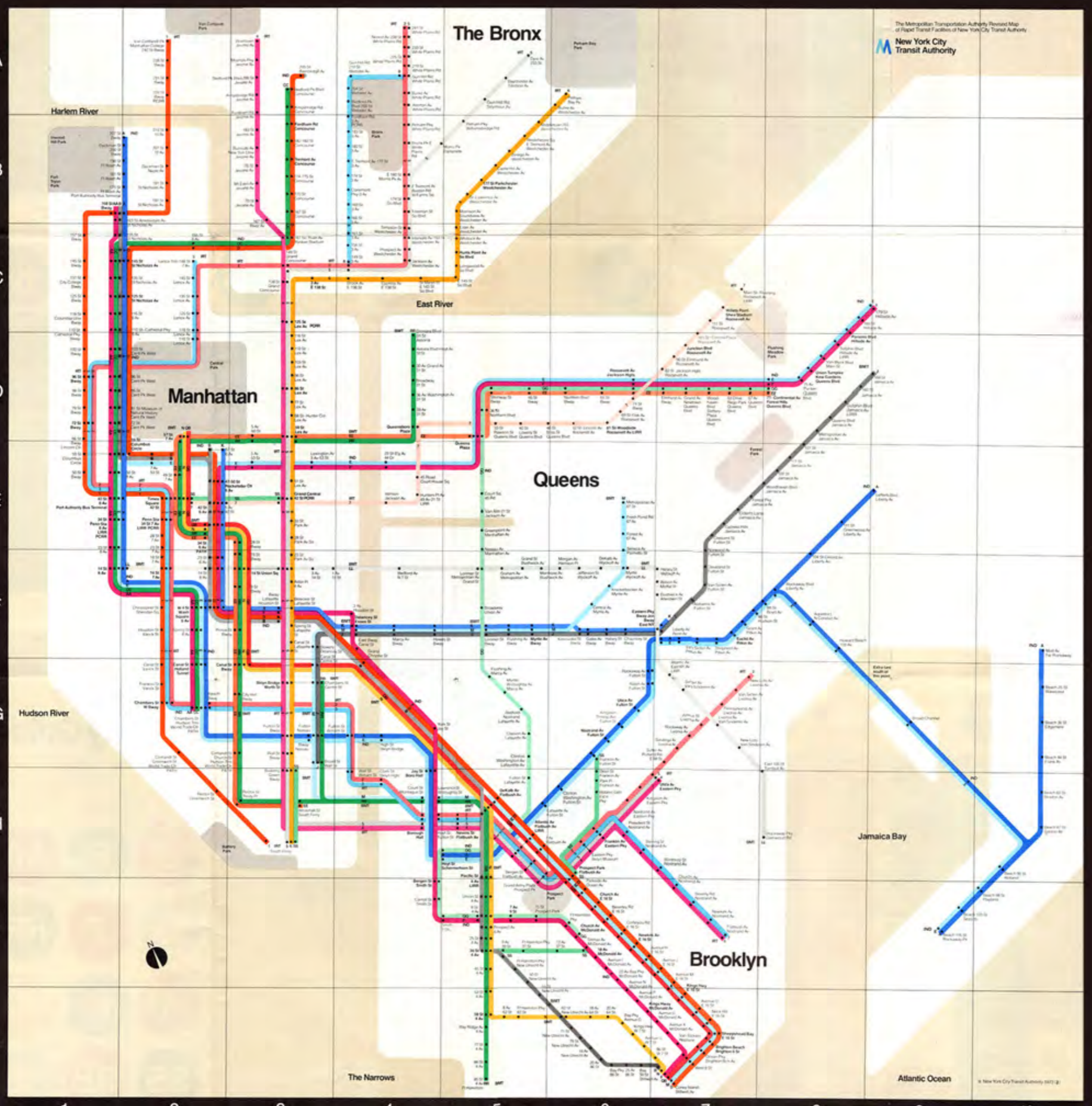
Home Nearby

Work 23 min drive

Reveille Coffee Co. 32 min drive

My Places

- Beach Spots 9 places
- Best Parks in San F Lonely Planet - 7 places
- Hiking Dest 9 places
- The One Tv The Infatuation
- New York C 23 places

Mon Jun 22 9:41 AM

Do Not Disturb

Keyboard Brightness AirPlay Display

Media Keys

Volume

Back Home Recent Apps

... DESIGN?

- Design ist allgegenwärtig: Produkte, Oberflächen, Materialien, Services, Strukturen, Systeme, etc.
- Bedeutung mit der Zeit verändert. Lebendiger Diskurs um Design.
 - Renaissance: «disegno» (Vasari) > «Zeichnung»

Giorgio Vasari, Libro de' Disegni,
Filippino Lippi, Botticelli, and Raffaellino
del Garbo, 16. Jhd.

... DESIGN?

«Das Wort ‹Design› kann auf einen Vorgang verweisen (den Akt oder die Tätigkeit des Entwerfens) oder auf das Ergebnis dieses Vorgangs (ein Design, eine Skizze, ein Plan oder Modell) oder auf Produkte, die mit Hilfe eines Designs hergestellt wurden (Designobjekte) oder auf das Aussehen oder den Gesamtentwurf eines Produkts (‹Mir gefällt der Schnitt, also das Design von diesem Kleid›).»

John A. Walker, Designgeschichte – Perspektiven einer wissenschaftlichen Disziplin, 1992

... DESIGN?

«Alles, was gestaltet ist, unterwirft uns unter seine Bedingungen. Gleichzeitig befreit uns das Gestaltete aus dem Zustand der Unterwerfung [...]. Design schafft Freiheit, Design ermöglicht Handlungen, die zuvor nicht möglich oder nicht denkbar waren.»

Friedrich von Borris, Weltentwerfen. Eine politische Designtheorie, 2016

... GRAFIKDESIGN?

- Eigenschaft, mittels Typografie, Bild, Farbe und Materialien Sprache und Gedanken visuell darzustellen sowie Zusammenhänge sichtbar, lesbar und augenscheinlich vermittelbar zu machen.
- Grafikdesign ist also die bewusste Gestaltung von Text und Bild mit dem Ziel, eine spezifische Aussage zu formulieren
- Wurde 1922 von William Addison Dwiggins als Überbegriff für Schriftgestaltung, Kalligrafie und Buchgestaltung eingeführt.
- Wurde in den 1930er- und 1940er-Jahren in den USA zu einem professionellen Berufsbild, das sich international verbreitete.

... GRAFIKDESIGN?

- Heute bezeichnet GD ein weites Feld von Aktivitäten, vom Design traditioneller Printmedien (Bücher und Plakate) bis zum Design ortsspezifischer (Signale und Informationssysteme) und elektronischer Medien.
- Verwandte Begriffe:
 - Kommunikationsdesign / Visuelle Kommunikation
 - Weiterentwicklung des Begriffs, jedoch auch Überschneidungen
 - Innerhalb der Profession oft synonym benutzt

... KOMMUNIKATIONSDESIGN?

- Ergänzt das handwerkliche, resultatorientiert «Grafikdesign» um den intellektuell-denotierten prozessorientierten Begriff der Kommunikation.
- Kommunikation = Verständigung mithilfe von Sprache und Zeichen
- Kommunikationsdesign =
 - wie Medien mit Personen kommunizieren
 - Gestaltung von Nachrichten, Kanälen und Medien
 - Erfindung von neuen Nachrichten, Kanälen und Medien
- Begriff in den 1970er-Jahren innerhalb der Medientheorie an Popularität erlangt.

... VISUELLE KOMMUNIKATION?

- Kommunikation über das Sehen vermittelt.
- HfG Ulm: «visuelle kommunikation beschreibt hier genauer als grafik-design den prozess der beeinflussungstechnik und präferiert dabei nicht nur ein gestaltungsmittel. die visualisierung abstrakter sachverhalte oder schwer wahrnehmbarer prozesse ist in ulm bevorzugtes terrain grafischer wie typografischer gestaltung.»

hfg ulm – club off ulm initiative von studenten und freunden der hfg ulm 1953 –1968

- Visuelle Kommunikation =
 - Gestalter:in beeinflusst Kommunikationsprozesse, indem er:sie mit unterschiedlichen visuellen Mitteln über unterschiedliche Kanäle für unterschiedliche Zielgruppen adäquate Informationen vermittelt und so Bedeutung generiert.

... GRAFIKDESIGN VS. KUNST?

- Kunst oftmals individueller Ausdruck
- Grafikdesign fokussiert:
 - auf das Vermitteln von klaren Botschaften an eine bestimmte Zielgruppe, um spezifische Zwecke zu erfüllen.
 - Häufig in kommerziellen oder kommunikativen Kontexten eingesetzt, um Informationen visuell effektiv zu präsentieren.
 - So bestimmte wirtschaftliche und politische Ziele zu erreichen.
- Dennoch bis Schnittstellen zw. Design und Kunst:
 - Grafikdesigner:innen verfolgen parallel künstlerische Karriere
 - Designer:innen als kreative Autor:innen

PROGRAMM DER VORLESUNG

HEUTE

Einführung

- A. Hinweise zum Format der Vorlesung, zu den Lernzielen und zum Leistungsnachweis
- B. Begriffe: Design, Grafikdesign, Kommunikationsdesign, Visuelle Kommunikation, Design vs. Kunst
- C. Programm der Vorlesung

28. FEBRUAR 2024

Designgeschichte: Eine Einführung

06. MÄRZ 2024

Beschleunigung und Verbreitung: Grafikdesign als Triebkraft der Industrialisierung

- A. Welche Drucktechniken und Gestaltungsmethoden haben den Zeitschriftenmarkt um 1900 beeinflusst und wie?
- B. Was versteht man unter Reklamekunst und was war ihre Funktion im neu entstandenen Massenkonsum

13. MÄRZ 2024

Von der Reklamekunst zur Gebrauchsgrafik: Diskurse um industrielle Produktion und die Rolle der Kunst

Welche Aspekte waren relevant für die Professionalisierung der Gebrauchsgrafik, welche Rolle spielten dabei (A) und wie unterschieden sich (B)...

A. ... der Deutsche Werkbund und der Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker?

B. ... die Werkstatt für Druck und Reklame des Bauhaus und die Reformbewegung «Die neue Typografie»?

20. MÄRZ 2024

Avantgardist:innen und Revolutionär:innen: Kunst der Moderne und ihr Einfluss auf das Grafikdesign

- A. Welche europäischen Kunstbewegungen und Künstler:innen experimentierten mit neuen Text-Bild-Verbindungen, warum und mit welchen Folgen?
- B. Welche Künstler:innen im Umfeld der Russischen Revolution von 1917 hatten Einfluss auf die europäische Gebrauchsgrafik und welchen?

27. MÄRZ 2024

Zwischen Propaganda und Instrumentalisierung: Formen und Funktionen visueller Kommunikation im Ersten und Zweiten Weltkrieg

- A. Welche Funktionen erfüllten Plakate vor und während dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und welche Methoden und Techniken wurden dafür angewandt?
- B. Welche Elemente gehörten zur visuellen Erscheinung der Nationalsozialisten, wie veränderten sich diese Elemente im Laufe der Zeit und wie wurden sie für welche Absichten eingesetzt?

03. APRIL 2024

Séance fällt aus

10. APRIL 2024

Nachvollziehbar, zweckmässig, wiedererkennbar: Visuelle Kommunikation im Zeichen der Globalisierung

- A. Welche Eigenschaften und Methoden trugen zur internationalen Verbreitung der konstruktiven Gebrauchsgrafik aus der Schweiz bei und wie veränderten sie sich im Laufe der Internationalisierung?
- B. Welche Unternehmen entwickelten «Corporate Identities» und warum, und wie versuchten Grafikdesigner:innen eine einheitliche visuelle Erscheinung herzustellen?

17. APRIL 2024

Séance fällt aus

24. APRIL 2024

Zwischen Image und Information: Graphic Designer:innen und Art Director:innen gestalten den American Way of Life

- A. Was waren relevante Anwendungsgebiete für Grafikdesign in den Nachkriegs-USA, und wie prägten sie die Konsumkultur? Wie unterscheiden sich Aufgaben und Arbeitsbedingungen von Graphic Designer:innen und Art Director:innen?
- B. Welche neuen Formen für die Darstellung von Informationen entstanden in den Nachkriegs-USA? Wie prägten diese das Berufsbild des:der Graphic Designer:in?

01. MAI 2024

Widerstand und Abgrenzung: Impact des Visuellen in Protest-, Pop- und Subkultur

Welche Formen visueller Kommunikation kommen ...

- A. ... bei politischen Protest zum Einsatz, in welcher Funktion, wie sind sie beschaffen und warum?
- B. ... in Pop- und Subkultur zum Einsatz, in welcher Funktion, wie sind sie beschaffen und warum?

08. MAI 2024

Möglichkeiten ohne Ende?

Visuelle Gestaltung am und für den Screen

- A. Wie veränderten sich Produkte und Arbeitsbedingungen von Grafikdesigner:innen durch die Einführung des Computers?
- B. Welche Innovationen (Technologien, Theorien etc.) veränderten das Screen Design massgeblich, warum und wie?

+ Prüfungsvorbereitung

15. MAI 2024

Niemals neutral: Politische Dimensionen visueller Kommunikation

- A. Wie konstruiert und verbreitet visuelle Kommunikation Geschlechterstereotypen und was kann man dagegen tun?
- B. Wie konstruiert und verbreitet visuelle Kommunikation Rassenstereotypen und was kann man dagegen tun?

22. MAI 2024

The Cultural Turn: Grafikdesign in der Spätmoderne

- A. Welche neuen Anwendungsbereiche, Produktionsweisen und Arbeitsmodelle entstanden für Grafikdesigner:innen in den letzten 20 Jahren?
- B. Wie wirkte sich das Aufkommen der Jugendkultur der 1980er-Jahre auf die beruflichen Haltungen im Schweizer Grafikdesign aus?

29. MAI 2024

Prüfung

FRAGEN?

FIN