

**Philadelphia College of Art
Philadelphia, United States of America
Communication Design
Instructor: Hans-U. Allemann**

Communication Design is a course offered in the second year of professional study by the Graphic Design Department of the Philadelphia College of Art. It is a required major design course and as such part of a three-year core programme in the education of all Graphic Design students.

The purpose of this course is two-fold:

1. to expand and apply the fundamental skills obtained in the first year of study in the department, mainly the development of a vocabulary of visual forms as well as the understanding of the perceptual process during which these forms are critically evaluated, changed and refined;
  2. to prepare the student for more advanced problem-solving by introducing an approach to design research and development which is based on the analysis of the syntactic, semantic and pragmatic relationships pertinent to any communications assignment.
- The exploration of different design media such as drawing illustration, photography and typography is an integrated part of the course curriculum. Recognizing the complexity of the above objectives, a carefully structured course programme becomes imperative. Assignments are staged sequentially over a period of two semesters (15 weeks each).
- In the first semester, introductory exercises concentrating on visual syntax will give emphasis to questions of formal and structural nature. The purpose of this is to strengthen the student's ability to apply, control and combine basic elements in different ways; knowledge absolutely essential in a programme which tries to stimulate innovative rather than imitative solutions.
- Follow-up assignments will focus on the integration of form and content, which is in essence the experience of visual language as communication. These beginning studies offer the structural basis for the more applied projects assigned in the second semester.
- In the second semester the emphasis is on bringing together concepts, visual and verbal content and media, for specific purposes of communication. Assignments might include the design of a publicity unit as exemplified in the poster, magazine ad, book jacket or magazine cover, record album cover, TV announcement and others.

**Philadelphia Hochschule für Kunst
Philadelphia, Vereinigte Staaten von
Amerika, Kommunikations-Design
Dozent: Hans-U. Allemann**

Kommunikations-Design ist ein Kurs, der im zweiten Jahr des Fachstudiums am Philadelphia College of Art in der Abteilung Gebrauchsgrafik angeboten wird. Er gehört als ein Designhauptfach zu den Pflichtkursen und ist als solcher Teil eines dreijährigen Kernprogramms in der Ausbildung aller Studierenden der Gebrauchsgrafik.

Dieser Kurs hat ein doppeltes Ziel:

1. die im ersten Studienjahr in dieser Abteilung erworbenen Grundkenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern und anzuwenden, hauptsächlich aber ein Vokabular der visuellen Ausdrucksformen zu entwickeln wie auch das Verständnis des Wahrnehmungsprozesses, während dessen diese Formen kritisch bewertet, abgewandelt und verfeinert werden;
  2. den Studenten auf fortschrittlichere Problemlösungen vorzubereiten durch Vermittlung einer Einstellung zu Designforschung und -entwicklung, die auf der Analyse von syntaktischen, semantischen und pragmatischen Relationen beruht, die jeder Kommunikationsaufgabe eigen sind.
- Die Untersuchung verschiedener Designmedien, wie Illustrationszeichnung, Fotografie und Typografie, ist ein integrierter Bestandteil des Kurslehrplans. In Erkenntnis der Vielschichtigkeit der obenerwähnten Ziele ist ein sorgfältig gegliedertes Kursprogramm unumgänglich. Die Aufgaben werden stufenweise über einen Zeitraum von zwei Semestern (von je 15 Wochen) verteilt.
- Im ersten Semester legen Einführungsübungen, die sich auf visuelle Syntax konzentrieren, die Betonung auf formale und strukturelle Dinge. Dies hat den Zweck, die Fähigkeit des Studenten zu fördern, Grundelemente zu beherrschen und auf verschiedene Weise anzuwenden und zu kombinieren – ein absolut notwendiges Wissen in einem Programm, das mehr die eigenschöpferischen als nachahmerischen Lösungen zu fördern trachtet. Anschlussaufgaben konzentrieren sich auf die Integration von Form und Inhalt, was im wesentlichen die Erfahrung visueller Sprache als Kommunikation ist. Diese Anfangsstudien bieten die strukturelle Basis für die mehr gebrauchsgrafisch orientierten Aufgaben im zweiten Semester.
- Im zweiten Semester liegt die Betonung auf der Zusammenführung von Ideen, visuellen und verbalen Inhalten und Medien zu speziellen Zwecken der Kommunikation. Die Aufgabenstellungen können die Gestaltung einer Werbeeinheit umfassen, wie sie beispielhaft im Plakat, Zeitschrifteninserat, Buch- oder Magazinumschlag, in der Schallplattenhülle, im Fernsehspot und in anderen Medien gegeben ist.

**Collège d'Art de Philadelphie
Philadelphie, Etats-Unis d'Amérique
Communication visuelle
Professeur: Hans-U. Allemann**

Le cours de communication visuelle est offert aux étudiants de deuxième année par le département d'arts graphiques du Collège d'Art de Philadelphie. En tant que cours obligatoire de conception graphique, il s'inscrit dans le programme de base, portant sur trois années, destiné à tous les étudiants des arts graphiques.

Ce cours poursuit un double objectif:

1. élargir et appliquer les techniques fondamentales acquises pendant la première année d'études dans le département d'arts graphiques, en particulier développer un vocabulaire des formes visuelles et promouvoir la compréhension du processus perceptif pendant lequel ces formes sont évaluées, modifiées et perfectionnées;
  2. préparer l'étudiant à s'attaquer à des problèmes d'esthétique industrielle plus complexes par des méthodes de recherche et de développement fondées sur l'analyse des relations syntaxiques, sémantiques et pragmatiques inhérentes à toute communication visuelle. L'étude des différents moyens graphiques, tels que le dessin illustratif, la photographie et la typographie, est une partie intégrante du programme des cours. En considération de la complexité des objectifs mentionnés, le programme d'enseignement est judicieusement structuré. Les travaux sont étalés sur une période de deux semestres (de 15 semaines chacun).
- Au premier semestre, des exercices d'introduction en syntaxe visuelle mettent l'accent sur les problèmes de nature formelle et structurelle, dans le but d'affermir l'aptitude de l'étudiant à appliquer, contrôler et combiner les éléments de base selon différentes modalités; ce sont là des connaissances indispensables dans le cadre d'un programme qui se propose d'encourager l'innovation plutôt que la simple imitation:
- Grâce à des travaux suivis, l'étudiant apprend à se concentrer sur l'intégration du fond et de la forme; cette expérience constitue, dans l'essence, le problème de tout langage visuel en tant que moyen de communication.
- Ces études préliminaires représentent la structure de base pour l'élaboration de projets d'application plus complexes au deuxième semestre.
- Au second semestre, l'accent est mis sur la nécessité d'associer les concepts, le contenu verbal et visuel et les moyens d'expression pour répondre à des objectifs de communication spécifiques.
- Les tâches assignées aux étudiants comprennent, entre autres, la conception d'une campagne publicitaire sous forme d'affiches, d'annonces, de jaquette de livre ou couverture de magazine, de pochette d'album de disque et d'autres.

The design process on these projects usually involves certain definite steps:

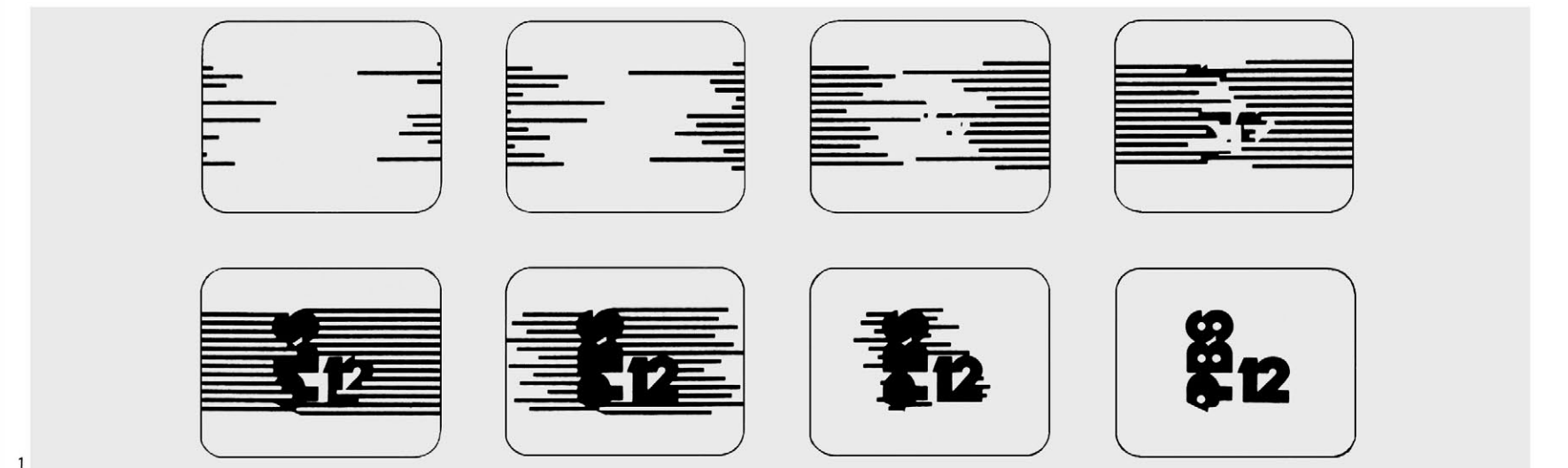
1. Problem definition
The process of clarifying the problem to be solved.
  2. Research
The process of gathering useful information and making it useful.
  3. Experimentation and play (Investigation in sketch form)
An activity of trying out and personally responding to moves in different directions, leading to different problem-solving options.
  4. Synthesis
Selection, evaluation and refinement of one option which summarizes the whole search activity. While this sequence appears to be specific, in the actual working process a great deal of overlap may occur, mainly in the latter two categories. The results of my course projects presented on the next pages would not have been possible without the supporting programmes provided through the classes of: Richard Felton, Kenneth Hiebert, Keri Keating, William Longhauser and Christine Zelinsky; all faculty members of the Graphic Design Department at the Philadelphia College of Art.
- I also have to give credit to a great number of very dedicated and talented students.

Der Gestaltungsprozess an diesen Projekten umfasst gewöhnlich bestimmte, genau festgelegte Schritte:

1. Problemdefinition
Der Prozess der Begriffsbestimmung der zu lösenden Aufgabe.
  2. Nachforschung
Das Sammeln nützlicher Informationen und ihre Nutzenwendung.
  3. Experimentieren und Spielen (Untersuchung in Skizzenform)
Ausprobieren von und persönliches Reagieren auf Schritte in verschiedene Richtungen, die zu verschiedenen Lösungsmöglichkeiten des Problems führen.
  4. Synthese
Auswahl, Bewertung und Feinbearbeitung einer Lösungsmöglichkeit, die die gesamte Prüftätigkeit zusammenfasst.
- Die einzelnen Schritte dieser Folge scheinen zwar fest umrissen zu sein, doch während der Arbeit daran können eine Menge Überschneidungen eintreten, besonders in den beiden letzten Kategorien.
- Die Ergebnisse meiner auf den folgenden Seiten dargelegten Kursprojekte wären nicht ohne die unterstützenden Programme der Klassen von Richard Felton, Kenneth Hiebert, Keri Keating, William Longhauser und Christine Zelinsky möglich gewesen; alle Mitglieder des Lehrkörpers der Abteilung Gebrauchsgrafik am Philadelphia College of Art.
- Auch vielen ganz in ihrer Arbeit aufgehenden, begabten Studenten muss ich meine Anerkennung aussprechen.

Le processus créateur de tels projets comprend en général des étapes bien définies:

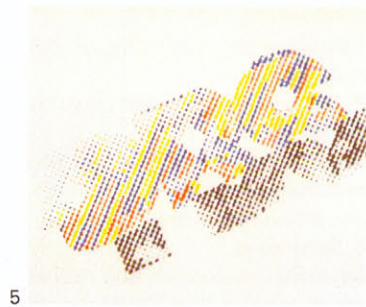
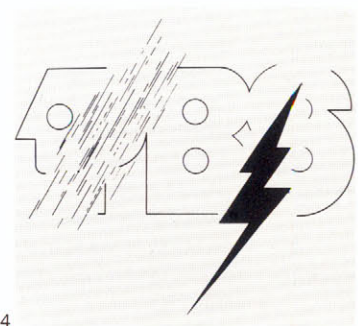
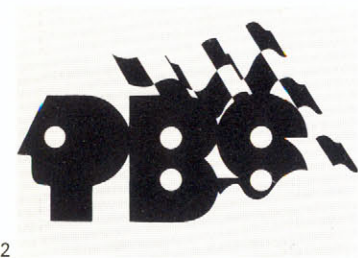
1. Définition du problème
Le processus d'élucidation du problème à résoudre.
  2. Recherche
Le Processus de collecte et de traitement d'informations utiles.
  3. Expérimentation et jeu (investigation sous forme d'esquisses)
Une activité consistant en des essais et des réactions personnelles à des mouvements en différentes directions et menant à des solutions différentes aux problèmes posés.
  4. Synthèse
Sélection, évaluation et perfectionnement d'une option qui constitue la synthèse du travail de recherche.
- Bien que cette séquence d'opérations paraisse spécifique, le processus de travail montre que les imbrications sont nombreuses dans la réalité pratique, surtout pour les deux dernières catégories. Les projets présentés sur les pages suivantes sont le fruit du travail réalisé pendant mes cours; ils n'auraient toutefois pas pu être élaborés sans le concours des classes de: Richard Felton, Kenneth Hiebert, Keri Keating, William Longhauser et Christine Zelinsky, tous membres du corps enseignant du département d'arts graphiques du Collège d'Art de Philadelphie.
- Je tiens aussi à rendre hommage aux nombreux étudiants très doués qui m'ont prêté leur concours.

1 D. Walter. A kinetic exercise assignment of minimum five, maximum ten steps, for a Television station identification, using the existing Public Broadcasting System logo with a number twelve, the number of the Philadelphia TV channel (1st-semester assignment).

1 D. Walter. Eine kinetische Übungsaufgabe von mindestens fünf, höchstens zehn Schritten zur Identifikation einer Fernsehstation unter Verwendung der bestehenden Public Broadcasting System Logotype mit einer Zahl Zwölf, der Nummer des Philadelphia-TV-Kanals (Aufgabe für das 1. Semester).

1 D. Walter. Exercice cinétique comportant au minimum cinq et au maximum dix temps, pour l'identification d'une station de télévision, en utilisant le logotype existant de la chaîne officielle de radiodiffusion avec le nombre 12, qui correspond au canal TV de Philadelphie (travail du 1er semestre).

2-5 H. Belk, L. Otani, L. Ermentrout, R. Kornhauser. Permutations of the PBS logo based on the following themes: 2 A PBS broadcast from the Indianapolis Car Race. 3 PBS at the Circus. 4/5 Programme interruption due to technical problems caused by atmospheric disturbances. (1st-semester assignment).

2-5 H. Belk, L. Otani, L. Ermentrout, R. Kornhauser. Abwandlungen der PBS-Logo, gegründet auf folgenden Themenstellungen: 2 Eine PBS-Sendung vom Autorennen in Indianapolis. 3 PBS im Zirkus. 4/5 Programmunterbrechung infolge technischer Schwierigkeiten aufgrund atmosphärischer Störungen. (Aufgabe für das 1. Semester.)

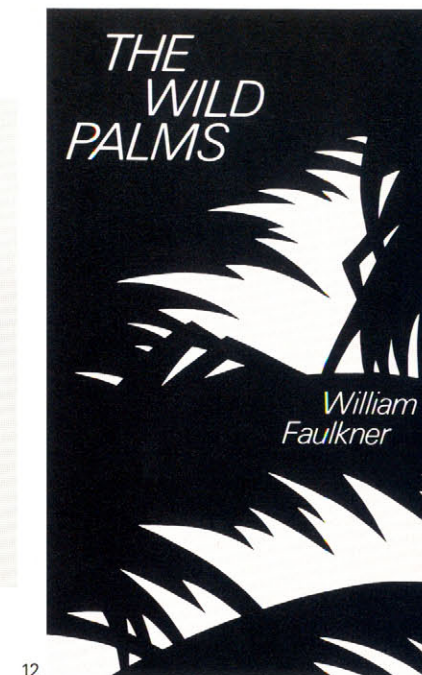
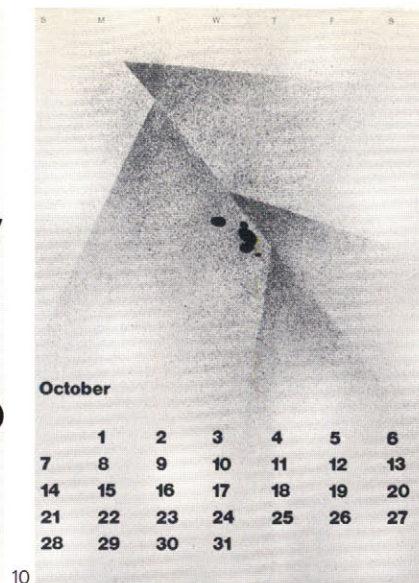
2-5 H. Belk, L. Otani, L. Ermentrout, R. Kornhauser. Permutations du logotype PBS sur les thèmes suivants: 2 Retransmission PBS des courses automobiles d'Indianapolis. 3 PBS au cirque. 4/5 Interruption du programme pour des raisons techniques dues à des perturbations atmosphériques. (Travail du 1er semestre.)

6-8 E. Feldman, P. Deangeli, R. Moore. Formalized drawing studies of a fruit and vegetables combined with letters IM, to basic components for an Italian Market Poster (1st-semester assignment).

6-8 E. Feldman, P. Deangeli, R. Moore. In bestimmte Form gekleidete Zeichenstudien einer Frucht und Gemüse in Verbindung mit den Buchstaben IM für die Grundkomponenten eines Plakats für einen italienischen Markt (Aufgabe für das 1. Sem.).

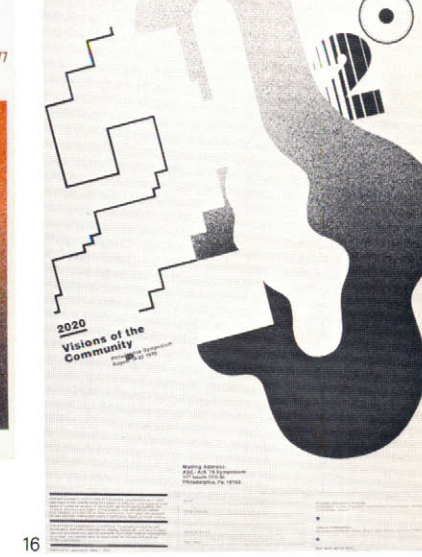
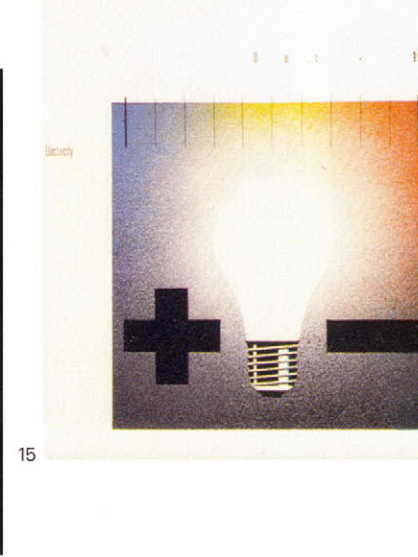
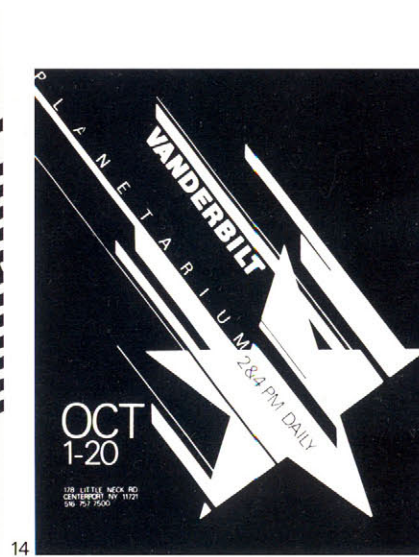
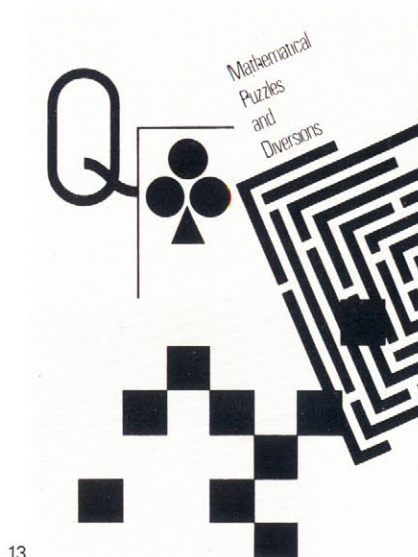
6-8 E. Feldman, P. Deangeli, R. Moore. Etudes de dessin stylisé d'un fruit et de légumes associés aux lettres IM, comme éléments de base d'une affiche pour un marché italien (travail du 1er semestre).

9-12 S. Cusak, A. Legg, S. Anderson, A. Brown. Studies of leaf shapes and their application to a calendar page for the month of October, a book jacket for a Faulkner novel and the cover of "Vogue" a fashion magazine (1st-semester assignment).

9-12 S. Cusak, A. Legg, S. Anderson, A. Brown. Skizzen von Blattformen und deren Anwendung für eine Kalenderseite für den Monat Oktober, einen Buchumschlag für einen Faulkner-Roman und einen Umschlag für die Modezeitschrift «Vogue» (Aufgabe für das 1. Semester).

9-12 S. Cusak, A. Legg, S. Anderson, A. Brown. Etudes sur la configuration des feuilles et application à une page de calendrier pour caractériser le mois d'octobre, ainsi qu'à la jaquette de protection pour une nouvelle de Faulkner et à la couverture du journal de mode «Vogue» (travail du 1er semestre).

13-16 R. Stars, Ch. Taibi, J. Erasmus, E. Feldman. The creation of signs or sign combinations related to the semantics of a given theme (1st-semester assignment).

13-16 R. Stars, Ch. Taibi, J. Erasmus, E. Feldman. Die Kreation von Zeichen oder Zeichenkombinationen, verbunden mit der Semantik eines gestellten Themas (Aufgabe 1. Sem.).

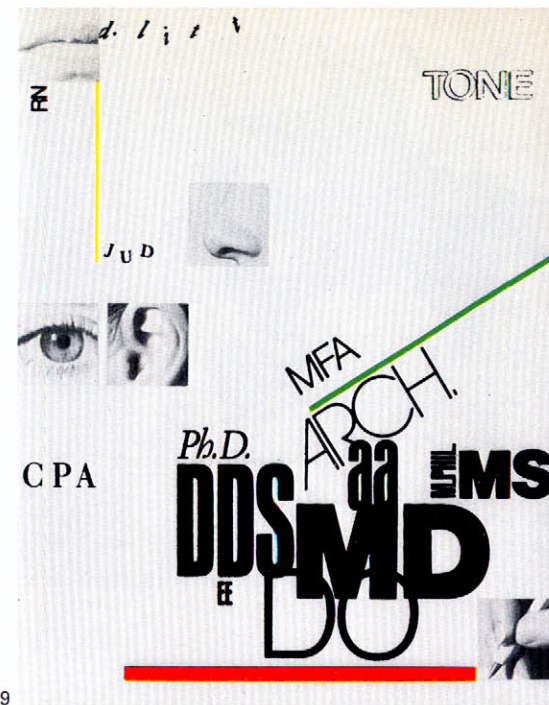
13.-16 R. Stars, Ch. Taibi, J. Erasmus, E. Feldman. Création de signes ou de combinaisons de signes en rapport avec la sémantique d'un sujet donné (travail du 1er semestre).

17

18

19

20

21

22

Communication Design. Instructor: Hans-U. Allemann.

17–19 J. Cloud, S. Anderson, S. Meyers. Results of a competition for a "TONE" magazine cover design on the theme of higher education (2nd-semester assignment).
20–23 J. Erasmus, M. Paykos, P. Deangeli, J. Kruppa. Poster design for a kite festival (2nd-semester assignment).

Kommunikations-Design. Dozent: Hans-U. Allemann.

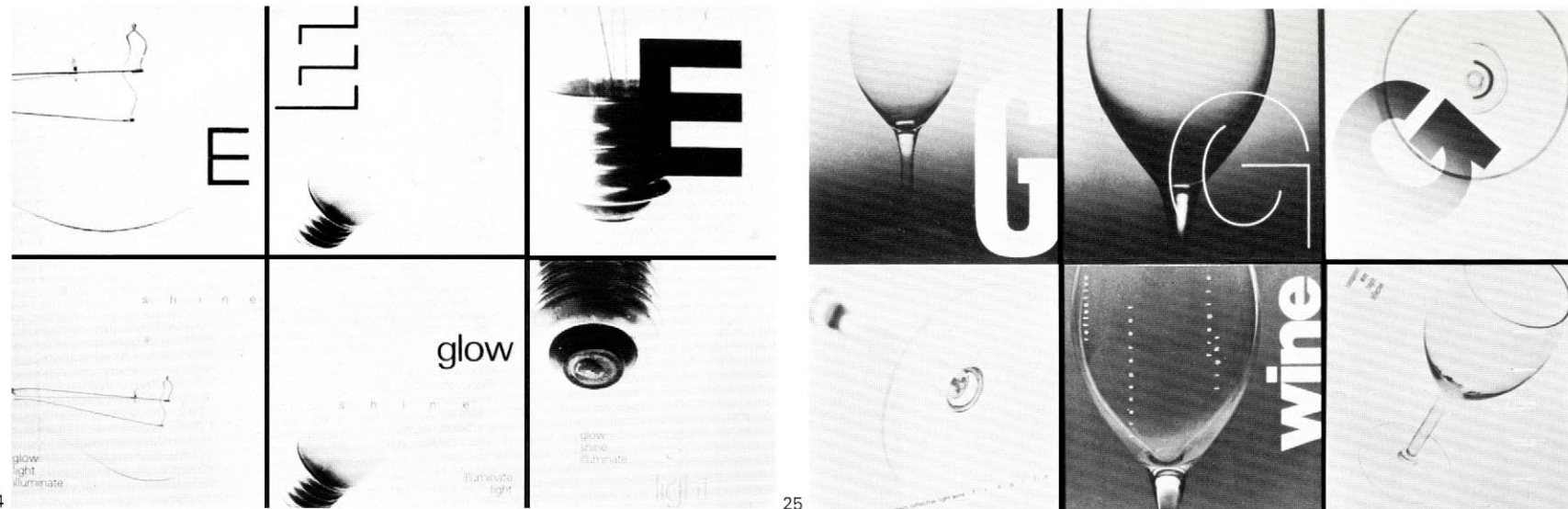
17–19 J. Cloud, S. Anderson, S. Meyers. Ergebnisse eines Wettbewerbs für die Umschlaggestaltung eines «TONE»-Magazins zum Thema Hochschulbildung (Aufgabe für das 2. Semester).
20–23 J. Erasmus, M. Paykos, P. Deangeli, J. Kruppa. Plakatentwurf für ein Drachen-Festival (Aufgabe für das 2. Semester).

Communication visuelle. Professeur: Hans-U. Allemann.

17–19 J. Cloud, S. Anderson, S. Meyers. Résultats d'un concours pour la conception d'une couverture de la revue «TONE»; thème: l'éducation supérieure (travail du 2e semestre).
20–23 J. Erasmus, M. Paykos, P. Deangeli, J. Kruppa. Conception d'une affiche pour un festival de cerfs-volants (travail du 2e semestre).

23

24

24/25 D. Dimston, J. Erasmus. Introductory exercises using photography as a medium for problem-solving. Compositions consisting of combinations with letterforms, logos, or word combinations, are related to the represented object at a syntactic as well as a semantic level (2nd-semester assignment).

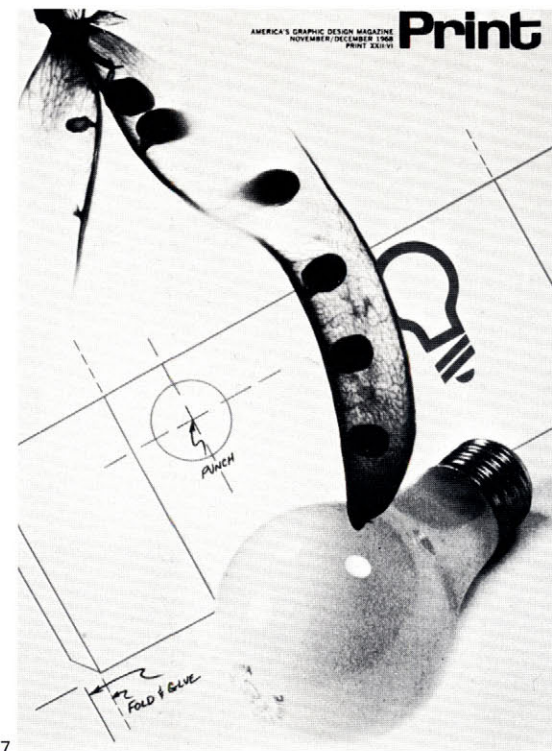
24/25 D. Dimston, J. Erasmus. Einführungsübung unter Verwendung der Fotografie als Medium zur Problemlösung. Kompositionen aus Kombinationen von Schriftformen, Logotypen oder Wortkombinationen werden sowohl auf syntaktische wie semantische Weise mit dem dargestellten Gegenstand verknüpft. (Aufgabe für das 2. Semester).

24/25 D. Dimston, J. Erasmus. Exercices d'initiation: la photographie est utilisée comme moyen d'aboutir à une solution. Compositions consistant en des combinaisons de caractères, de logotypes ou de mots, en rapport avec l'objet représenté à un niveau syntaxique aussi bien que sémantique (travail du 2e semestre).

26-28 K. Motta, R. Bomze, M. Flanders. Design of a cover for "PRINT", a magazine for designers (2nd-semester assignment).

26

27

26-28 K. Motta, R. Bomze, M. Flanders. Umschlaggestaltung für «PRINT», eine Zeitschrift für Designer (Aufgabe für das 2. Semester).

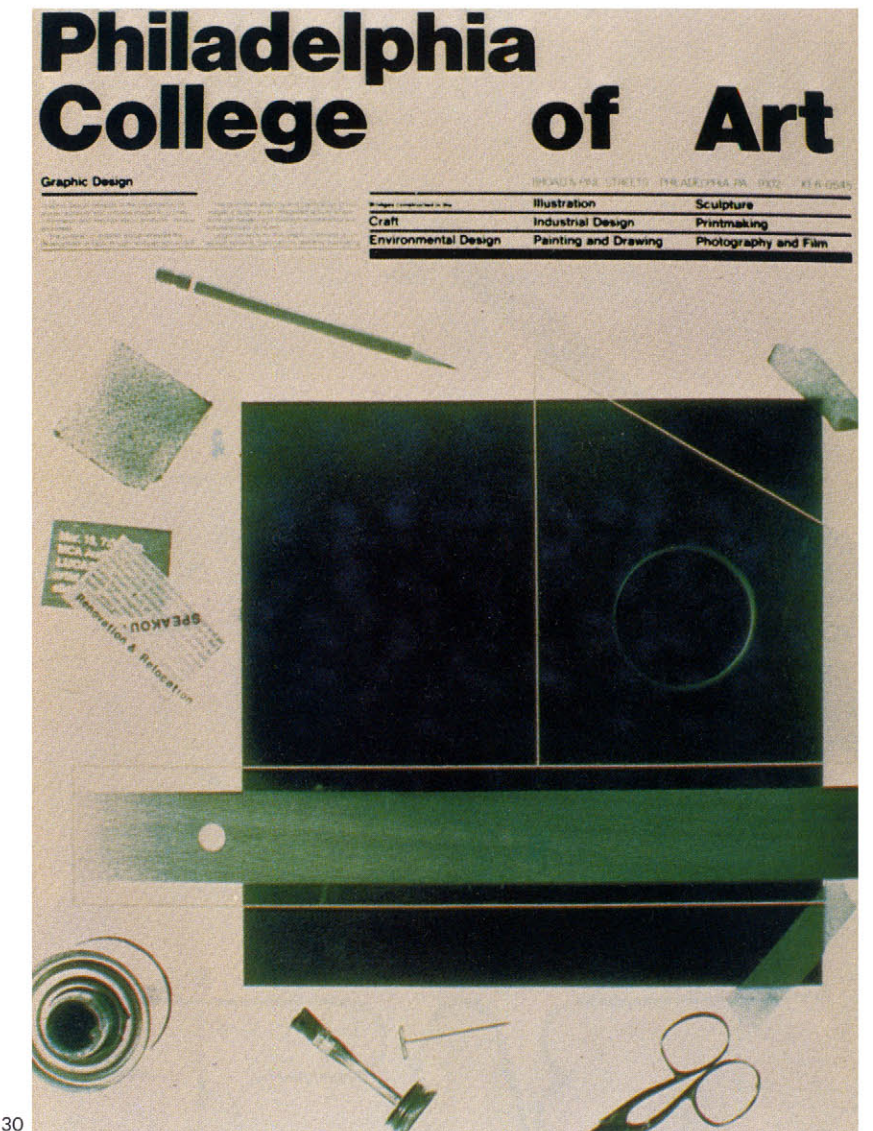

28

29

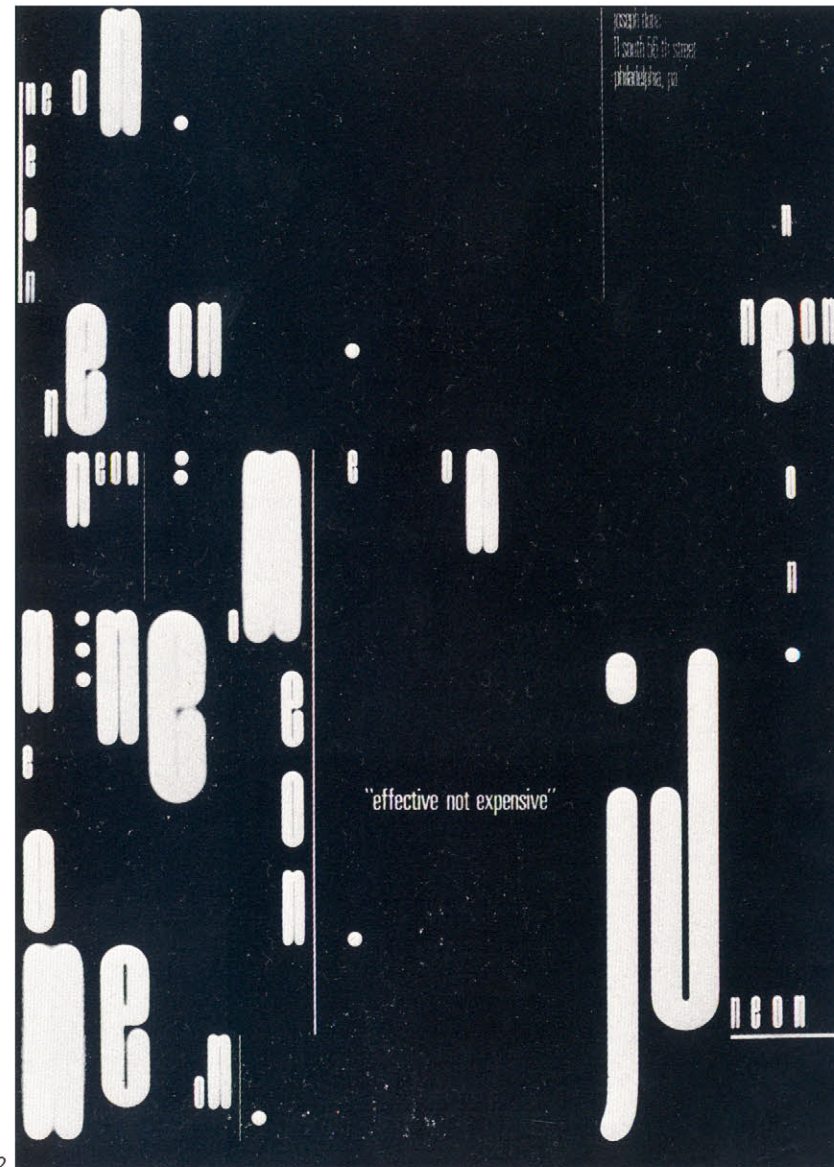
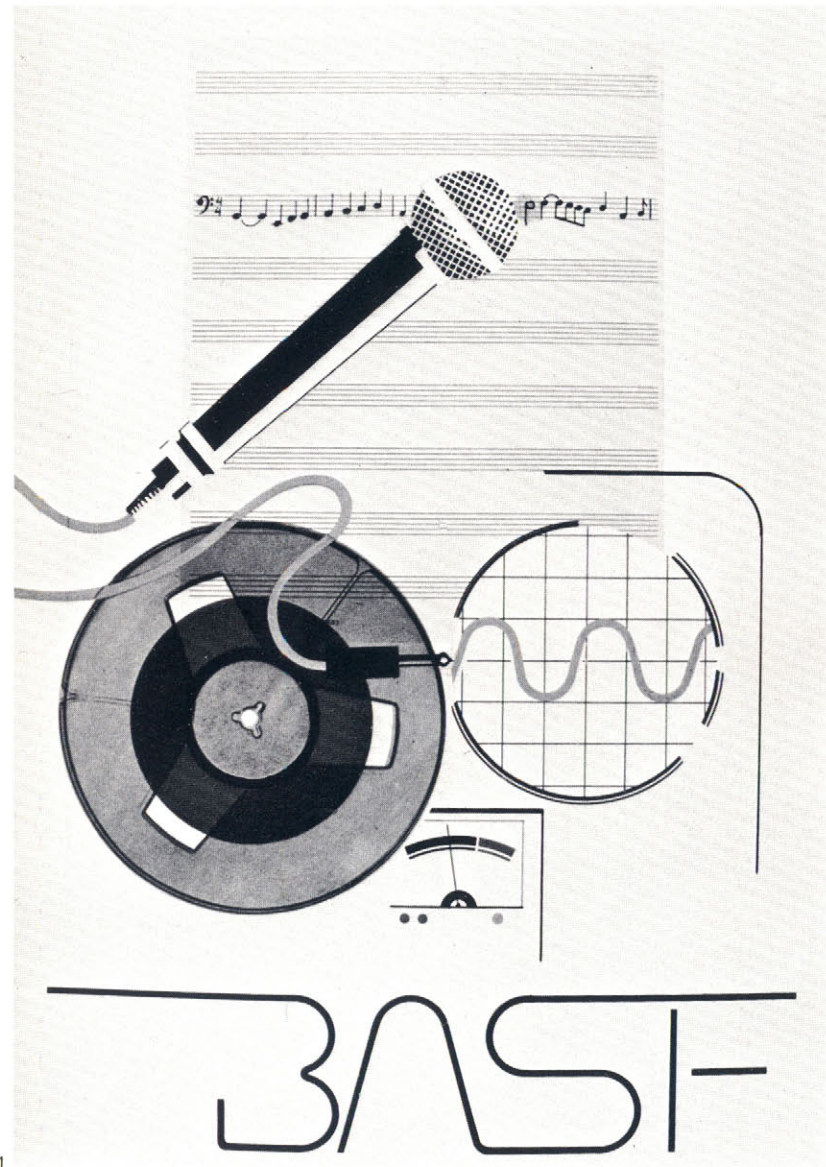
29/30 K. Paszko, J. dePaul. Design of a poster for the Graphic Design Department of the Philadelphia College of Art (2nd-semester assignment).

30

29/30 K. Paszko, J. dePaul. Gestaltung eines Plakats für die Abteilung Gebrauchsgrafik des Philadelphia College of Art (Aufgabe für das 2. Semester).

29/30 K. Paszko, J. dePaul. Conception d'une affiche pour le département d'arts graphiques du Collège d'Art de Philadelphie (travail du 2e semestre).

31

32

31/32 L. Niewinski, M. Schnapper. Design of a logo and its application to a brochure cover. Manufacturer of neon signs, Manufacturer of magnetic tapes (2nd-semester assignment).

31/32 L. Niewinski, M. Schnapper. Gestaltung einer Logotype und ihre Verwendung für einen Broschürenumschlag. Hersteller von Neonschriften, Hersteller von Tonbändern (Aufgabe für das 2. Semester).

31/32 L. Niewinski, M. Schnapper. Conception d'un logotype et application à la couverture d'une brochure. Il s'agit d'un fabricant d'enseignes au néon et de bandes magnétiques (travail du 2e semestre).

33

34

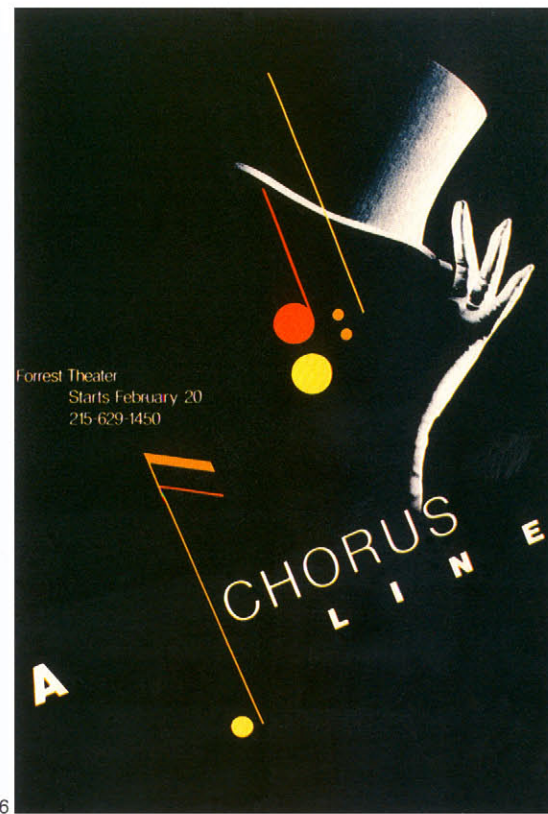
33/34 N. Smith, L. Smolan. Design of a record album cover (2nd-semester assignment).

33/34 N. Smith, L. Smolan. Umschlaggestaltung für ein Plattenalbum (Aufgabe für das 2. Semester).

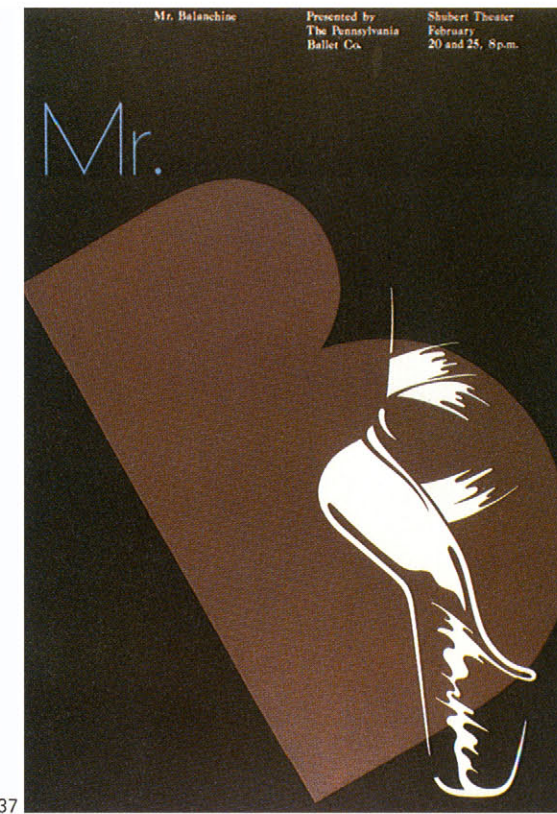
33/34 N. Smith, L. Smolan. Conception de la pochette d'un album de disques (travail du 2e semestre).

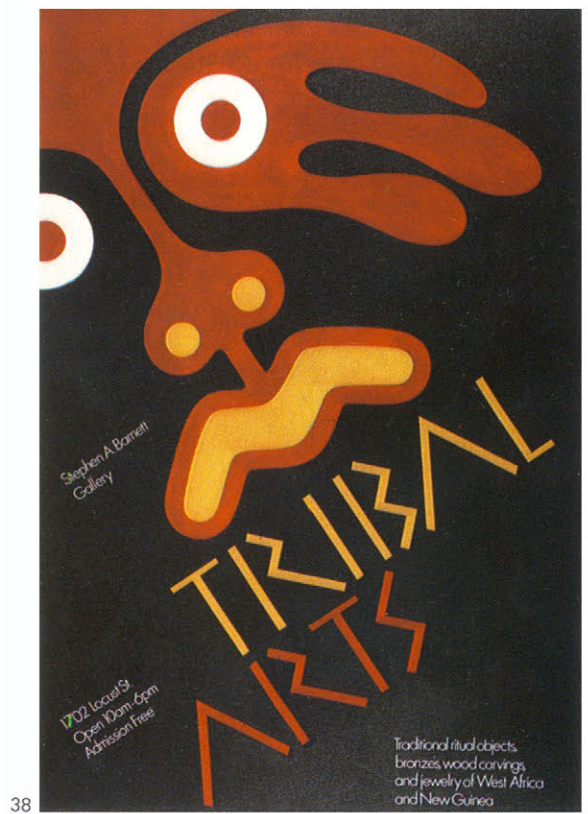
35

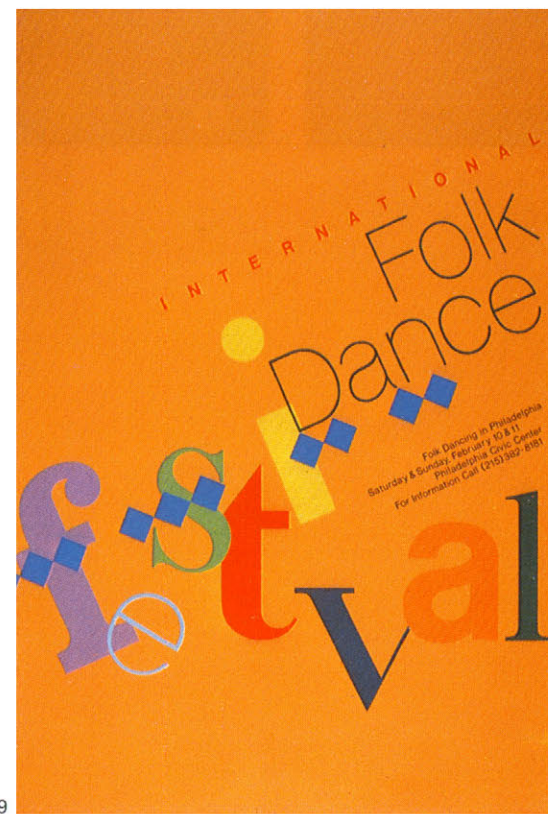
36

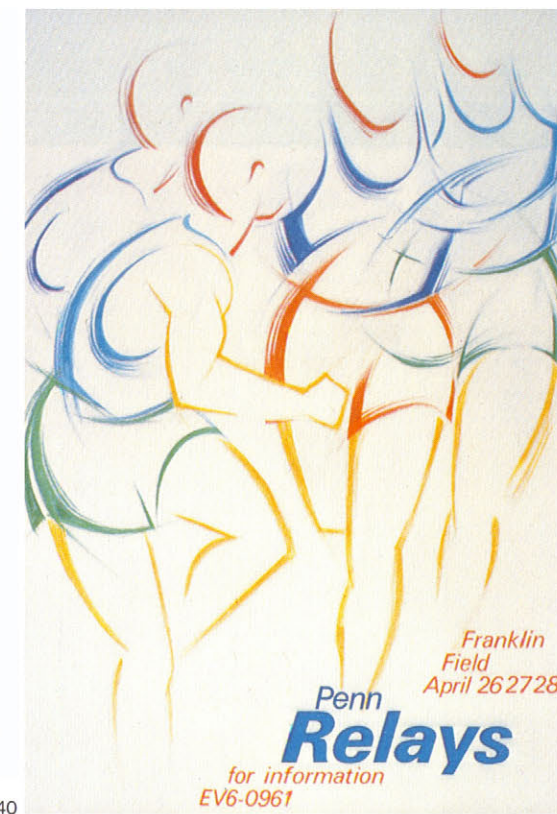
37

38

39

40

35-41 D. Strominger, C. Jones, J. Bredbrenner, C. Menasion, J. Froehlich, M. Dudley, C. Dowd. Design of an event poster.

35-41 D. Strominger, C. Jones, J. Bredbrenner, C. Menasion, J. Froehlich, M. Dudley, C. Dowd. Gestaltung eines Veranstaltungsplakats.

35-41 D. Strominger, C. Jones, J. Bredbrenner, C. Menasion, J. Froehlich, M. Dudley, C. Dowd. Conception d'une affiche annonçant un événement spécial.