

Vorwort	10	
1. Sehen lernen	14	
- Besonderheiten des Wahrnehmens als Gestalter	16	
<hr/>		
KOMPONIEREN	18	
Theorie #1	Grundlegendes zur Komposition	20
- Die Grundelemente	20	
- Die Gestaltgesetze	22	
- Die Figur-Grund-Beziehungen	25	
- Proportionen	28	
<hr/>		
Praxis	Die Frottage	32
Aufgaben #1-3	Zwei Linien, eine Zahl	36
	Der Wortwurm	40
<hr/>		
ZEICHNEN	42	
Theorie #2	Grundlegendes zum Zeichnen und druckgrafischen Arbeiten	44
- Zeichnen, Malen und Drucken	44	
- Zeichenwerkzeuge	44	
- Malwerkzeuge und -techniken	45	
- Weitere bildgebende Techniken	46	
- Handgemachte Drucktechniken	46	
- Industrielle Drucktechniken	47	
- Zeichenhilfen	50	
- 15 einfache Zeichenübungen	53	
- Die Relevanz von Skizzen	54	
<hr/>		
Praxis	Das Skizzenbuch	56
Aufgaben #4-10	Die Ein-Strich-Zeichnung	60
	Die Blindzeichnung	62
	Im Spiegel – Selbstbildnis mit zwei Farben	64
	Die Aktzeichnung	66
	Das Stillleben: Umrisse, Negativ- und Weißraum	68
	Formalisieren einer Zeichnung	70

Theorie #3	MUSTER	72
	Grundlegendes zu Mustern	74
	- Das Muster und seine Anwendung	74
	- Muster und Psyche	75
	- Kleine Geschichte des Musters	75
	- Ableitungen aus der Natur	78
	- Muster in Architektur, zeitgenössischer Kunst, Gestaltung und Handarbeit	79
	- Musterwirkung und Musterwahrnehmung	81
Praxis Aufgaben #11-15	Praktische Musterrecherche	84
	Parameter ändern (Teil 1): 1×7	86
	Parameter ändern (Teil 2): 5×5	88
	Übung zum Rapport	90
	Tapete aus eigenem Muster entwickeln	92
Theorie #4	FOTOGRAFIEREN	96
	Grundlegendes zur Fotografie	98
	- Analog und digital	98
	- Experimentelle Fototechniken	100
Praxis Aufgaben #16-20	Der Ausschnitt	104
	Das urbane Alphabet (Teil 1)	106
	Licht- und Schattenspiele	108
	Das inszenierte Portrait	110
	Dokumentarisches	112
Theorie #5	FORMFINDUNG	116
	Grundlegendes zur Form	118
	- Formenvielfalt	118
	- Die dritte Dimension	120
Praxis Aufgaben #21-30	Die Büroklammer	124
	Knète und Papier	126
	Die Holzstäbe-Figur	130
	Materialrecherche: Drei Würfel – Papier, Karton, Pappe	132
	Die Papierskulptur	134
	Die Abwicklung eines Buchstabens	136
	Das Pop-up	140
	Materialrecherche: Verbindungen	144
	Die Stuhlhusse als Hommage	146
	Das Fullbodypack als Hommage	148

2. Begreifen, anwenden, kombinieren	152
--	------------

FARBE & BILD	154	
Theorie #6	Grundlegendes zur Farbe	156
	- Farbwahrnehmung	156
	- Farbmischung / Farbsysteme	157
	- Farbordnungen / Farbtheorien	158
	- Farbkontraste	161
	- Farbwirkungen	162

Praxis	Das Farbtheorie-Modell	166
Aufgaben #31-36	Die Farbkontrast-Malerei	168
	50 Arten einer violetten Maus auf einem gelben, runden Kissen	170
	Die Fünf-Bilder-Geschichte	172

SCHRIFT	176	
Theorie #7	Grundlegendes zur Schrift	178
	- Was ist Typografie?	178
	- Kleine Schriftgeschichte	178
	- Maßsysteme	181
	- Schrift wahrnehmen und lesen	182
	- Kleines Typografie-Lexikon	183
	- Schriftklassifikationen 1.0	186
	- Schriftfamilien und -sippen	186
	- Schriften erkennen 2.0	187

Praxis	Das Typo-Ornament	188
Aufgaben #37-40	Rhythmus und Form von Schrift	190
	Das urbane Alphabet (Teil 2)	192
	Handlettering (Teil 1): Adjektiv	194
	Handlettering (Teil 2): Zitat	196
	Text nach Genre setzen	198

ZEICHEN, LOGO, MARKE	202	
Theorie #8	Grundlegendes zu Zeichen & Corporate Identity	204
	- Zeichentheorie	204
	- Zeichendefinitionen und -arten	204
	- Corporate Identity	206
	- Corporate Behaviour	206
	- Corporate Communication	207
	- Corporate Design	207
	- Parameter einer Logogestaltung	209
	- Logos aus Grundelementen	210
	- Die Zukunft des CI	211

Praxis	Bedienungsanleitung mit Piktogrammen	212
<i>- Logos und Marken</i>	Wortbilder erfinden	214
	Bildmarken-Ideen durch Kombinatorik	216
	Erscheinungsbild und Identität eines Unternehmens (Teil 1): Briefing und Wort-, Bild- und Wort-Bild-Marke	218
	Erscheinungsbild und Identität eines Unternehmens (Teil 2): Mediale Anwendung	220
<hr/>		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Theorie #9	TEXT & BILD	222
	Grundlegendes zum Layout	224
	- Was ist ein Layout?	224
	- Der Layoutprozess	224
	- Formate, Raster und Satzspiegel	225
	- Anordnung von Text und Bild	228
	- Das Layoutkonzept anhand einer Publikation	229
	- Layout in Verbindung mit Herstellung und Ausstattung	231
Praxis	Gestaltung einer Plakatserie	232
<i>- Logos und Marken</i>	Gestaltung einer Zeitungsseite	236
	Das Kurzgeschichtenheft	240
<hr/>		
	3. Bewusstes Gestalten mit Methode	244
<hr/>		
Theorie #10	SICH STRUKTURIEREN	246
	Grundlegendes zu methodischer Arbeit	248
	- Besser arbeiten mit Methode	248
	- Lernen	248
	- Konzentrations- und Gedächtnisübungen	249
	- Kreativitätstechniken	250
	- Designprozess und -methoden	254
	- Wie präsentiere ich (mich)?	255
	- Rhetorik	260
	- Selbstmanagement und Projektplanung	261
Praxis	Die Mindmap	268
<i>- Logos und Marken</i>	Die Zeittorte und der Zeitplan	270
	Die Fünf-Finger-Methode	272
<hr/>		
	Anhang	274
	Weiterlesen-Tipps	276
	Dank	278
	Abbildungs- und Bildnachweis	280
	Stichwortverzeichnis	284