

1-> *Syllabus in deutscher Sprache*

Syllabus
Course description

Course title	Artistic Drawing 2D 1 and 2
Course code	97125
Scientific sector	ICAR/17
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Winter and summer semester 2021/22
Year	1 st
Credits	8
Modular	No

Total lecturing hours	60
Total hours of self-study and/ or other individual educational activities	about 80
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	No prerequisites are foreseen.
Maximum number of students per class	30

Course description	<p><i>The course belongs to the class "di base" in the curriculum in Art.</i></p> <p>This course focuses on the possibilities of drawing by hand. Essentially, drawing is: A: a tool to represent the world with simple means B: an instrument to develop thoughts and to hold on to them C: a means of communication</p>
Specific educational objectives	<p>Knowledge and understanding</p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired their own project methodology in the field of visual arts, and/or artistic drawing. This methodology includes the ability to oversee all phases of design, from the generation of ideas to the realisation of the finished project. Through the teaching of subjects of a technical, scientific and theoretical nature, graduates will be able to simultaneously address all these aspects and consider them as synonymous with the development of a project that is successful on a formal, technical, scientific and cultural level. <p>The course essentially focuses on three themes:</p>

	<p>A Observing closely: What I see, I can draw B Sketching: drawing as a means of communication C The sketchbook: a diary of drawings and notes</p> <p>A: Students are taught to draw three-dimensional patterns and models. Nude drawing forms an important part of the course. For me the human body is the ideal "object" to learn to observe and draw accurately. During the first few lessons students will study the development of drawing skills in a human being and - starting from this - will begin to do simple exercises, e.g. 'blind drawing'. Then, during the nude-drawing lessons, students will be given exercises which will help them learn to draw, such as 'blind drawing', distortion, extension, foreshortening, shadows, contouring, objects in a space, horizon, drawing with different pencils and brushes, drawing with fingers and feet, the use of colours, three-dimensional representations of the human body in clay, et cetera. Apart from pencils with varying degrees of hardness any kind of pencil might be used in class. Students will be told in advance when to bring specific materials for modelling and painting.</p> <p>B: Sketching: from idea to drawing. For me sketching means reflective or contemplative drawing, in other words looking for a way to develop an idea. An idea, mostly blurry in our imagination, something we can only guess at, will be put to paper and become visible. Between the blurry idea and the sketch lies the drawing process which offers the idea a chance to develop.</p> <p>C: The sketchbook: a diary of drawings and notes. The drawings open up new spaces for thought, in the inner and outer world. It is a conscious involvement with the world around us. A sketchbook serves this purpose best. Themes: drawing tools, drawing techniques, pictorial design, perspective, rooms, landscapes, nature, architecture, city, people, animals.</p> <p><i>Educational objectives:</i> Acquiring basic techniques and methods of drawing by hand which serve to develop a personal style. Acquiring an individual means of expression in drawing Acquiring the skills to represent a design process by means of drawing by hand. Acquiring the skills to visualize a personal project by means of drawing by hand.</p>
--	---

Lecturer	Paul Thuile office F3.04,
-----------------	------------------------------

	e-mail: paul.thuile@unibz.it , tel. +39 0471 015106, webpage https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/31-paul-thuile
Scientific sector of the lecturer	ICAR/17
Teaching language	German
Office hours	Thursday 10:00-11:00
List of topics covered	The origin of drawing, observing, drawing, to sketch, painting, shadows, colors, symbols, the human body, anatomy, proportions, perspective, room, horizon, composition.
Teaching format	A Nude drawing with a model. Every lesson will have a particular subject/Issue /for example: shadows, contour, perspective) The students will be assisted individually during every lesson. B teacher-centered teaching, individual assisted exercises, feedback to the class and discussions. C Atelier-situation based on working process, visit of art-exhibitions, visit of buildings and urban area.

Expected learning outcomes	Disciplinary competence
	<p><i>Knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired their own project methodology in the field of artistic drawing, from the phase of planning to the phase of realisation of the project. - have acquired the basic technical, scientific and theoretical knowledge necessary to realise a project in the field artistic drawing. - have acquired the basic knowledge necessary for further Master's studies in all components of project culture as well as in technical, scientific and theoretical subjects – with a particular attention to the project of artistic drawing. - At the end of the course the students will have a working knowledge of the ways and techniques with which they can learn to draw. <p><i>Applying knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - plan, develop and realise a project in the field of artistic drawing. - to finalize the creation of an accomplished project in the field of artistic drawing, thanks to the basic knowledge acquired in the technical, scientific and theoretical fields. - recognise the main phenomena of contemporary society, to observe them critically, also from an ethical and social point of view, and to elaborate appropriate

- solutions at the level of a artistic proposal/response.
- make use of the skills acquired during the course of study in the event of continuing studies in a Master's degree programme in the field of art and to develop them further.
- At the end of the course the students will have the basic knowledge to be able to represent a real model in a drawing

Transversal competence and soft skills

Making judgements

- Be able to make independent judgements for the purpose of developing their own design skills and in relation to all those decisions (technical, scientific and theoretical) that are necessary to bring a project of artistic drawing to completion.
- Be able to make independent judgements, both in the critical evaluation of their own work and in their ability to use the right interpretative tools in those contexts in which they will work professionally in art and/or continue their studies, also considering ethical and social aspects.
- At the end of the course the students will be able to capture the essential features of a real situation in a drawing in a short time.

Communication skills

- present an independently realised project in the field of artistic drawing, orally as well as in writing in a professional manner.
- to professionally communicate and substantiate their own decisions and justify them from a formal, technical and scientific point of view.

Learning skills

- have learned a design methodology at a professional level - in the sense of being able to identify, develop and realise solutions to complex design problems by applying the acquired knowledge in the technical, scientific and theoretical fields - in the field of artistic drawing in order to start a professional activity and/or continue their studies with a master's degree programme.
- have developed a creative attitude and learned how to enhance it and develop it according to their own inclinations.
- have acquired basic knowledge in the subjects of artistic drawing as well as a study methodology suitable for continuing studies with a Master's degree programme

	- to have basic abilities and methods to apply the new skills for a successful study
Assessment	<p><i>By the exam's date, each student must upload on the Microsite of the faculty detailed documentation of the work done during the course.</i></p> <p>http://portfolio.dsgn.unibz.it/wp-admin</p> <p><i>Documentation is an integral part of the exam. The documentation must include visual documentation and an abstract of the project.</i></p> <p>Intermediate exam Students will have to pass an intermediate exam at the end of the winter semester. The exam consists of a conversation and a review of the student's work of the winter semester. The student receives an evaluation which is included in the final evaluation at the end of the summer semester. The scope and the number of works in the portfolio will be announced in more detail during the semester.</p> <p>Exam The exam consists of a conversation and a review of the portfolio which contains work done during the first and second semesters. The scope and the number of works in the portfolio will be announced in more detail during the semester.</p>
Assessment language	The same as the teaching language
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	<p>The final assessment is based on the content of all the exercises according to the following criteria:</p> <p>A In the case of nude drawings the assessment criterium is: in how far does the student possess the ability to represent the human figure as life-like as possible. Special importance is attached to the representation of the human being as a whole (with head, hands and feet). Also, an individual style and line is welcome and has a positive impact on the evaluation.</p> <p>B The evaluation criteria for sketching are based on the ability of the student to visually represent a design, an idea, a process, an artistic concept.</p> <p>C The assessment criteria for the sketch book are the diligence and application shown by the student, the eagerness to experiment and the ability to visualise ideas..</p>
Required readings	
Supplementary readings	>Alfred Bareis, Vom Kritzeln zum Zeichnen und Malen, 10. Auflage 1998, Auer Verlag

- >Betty Edwards, Garantiert Zeichnen lernen, 1998, Rowohlt Taschenbuch
- >Peter Jenny, Notizen zur Figuration, 2001, Verlag Hermann Schmidt Mainz
- >Manfred Zoller, Gestalt und Anatomie, Dietrich Reimer Verlag 2001
- >Henri Focillon, Lob der Hand, L.S.D.
- >Felix Scheinberger, Mut zum Skizzenbuch, Verlag Hermann Schmidt Mainz
- > Felix Scheinberger, Wasserfarbe für Gestalter, Verlag Hermann Schmidt Mainz
- >Ulrich Viebahn, Technisches Freihandzeichnen, Springer
- >Heinrich von Kleist, Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden
- >Jean-Luc Nancy, Die Lust an der Zeichnung

Syllabus

Beschreibung der Lehrveranstaltung

Titel der Lehrveranstaltung	Künstlerisches Zeichnen 2D – 1 and 2
Code der Lehrveranstaltung	97125
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich der Lehrveranstaltung	ICAR/17
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Winter- und Sommersemester 2021/2022
Studienjahr	1. Jahr
Kreditpunkte	8
Modular	Nein
Gesamtanzahl der Vorlesungsstunden	120
Gesamtzahl der Übungsstunden	ca. 80
Anwesenheit	Nicht verpflichtend aber empfohlen
Voraussetzungen	Keine
Beschreibung der Lehrveranstaltung	Diese Lehrveranstaltung befasst sich mit den Möglichkeiten der Handzeichnung. Im Wesentlichen sind dies: A ein Werkzeug um die Umwelt mit einfachen Mitteln darzustellen; B ein Instrument um Gedanken zu entwickeln und fest zu halten; C ein Mittel der Kommunikation.
Spezifische Bildungsziele	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine eigene Entwurfsmethodologie im Bereich des Künstlerischen Zeichens entwickelt haben. Diese Methodologie umfasst die Fähigkeit, alle Phasen der Planung, von der Ideenfindung bis zur Realisierung des fertigen Projektes zu betreuen. Durch die Lehre von Fächern technischer, wissenschaftlicher und theoretischer Natur werden die Absolventen in der Lage sein, gleichzeitig all diese Aspekte anzugehen und diese als gleichbedeutend für die Entwicklung eines auf formeller, technischer, wissenschaftlicher und kultureller Ebene gelungenen Projektes zu betrachten. <p>Die Lehrveranstaltung soll im Wesentlichen drei Schwerpunkte haben:</p> <p>A Genaues Beobachten: Das was ich sehe, lässt sich darstellen</p> <p>B Entwerfendes Zeichnen: die Zeichnung als Kommunikationsmittel</p> <p>C Das Skizzenbuch: ein Tagebuch mit Zeichnungen und Notizen</p>

A Der Studierende soll die Fähigkeit erwerben, dreidimensionale Vorlagen und Modelle ab zu zeichnen. Wir werden viel Aktzeichnen. Der menschliche Körper ist für mich das ideale „Objekt“ um genaues Schauen, Beobachten und Zeichnen zu lernen. In den ersten Stunden wird der Studierende einiges über die persönliche Entwicklung des Zeichens eines Menschen erfahren und von diesen Erkenntnissen ausgehend, erste einfache Übungen ansetzen, z.B. blindes Zeichnen. Im weiteren Verlauf des Kurses werden wir in das Aktzeichnen Übungen einbauen, die das Erlernen des Zeichnens erleichtern und ermöglichen sollen (sog. „blindes“ Zeichnen, Verzerrungen, Streckung und Stauchung, Schatten, Konturenzeichnen, Objekt im Raum, Horizont, Zeichnen mit verschiedenen Stiften und Pinseln, Zeichnen mit den Fingern und Füßen, Einsatz von Farbe, dreidimensionale Darstellung einer menschlichen Gestalt mit Ton, etc.). Neben Bleistiften mit verschiedenen Härtegraden, sind alle nur denkbaren Stifte im Kurs von Nutzen. Spezielles Werkzeug zum Modellieren oder Malen ist nach Ankündigung im Kurs, mit zu bringen.

B Entwerfendes Zeichnen: Von der Idee zur Zeichnung
 Unter entwerfendem Zeichnen verstehe ich ein zeichnerisches Nachdenken, eine zeichnerische Suchbewegung. Eine Idee, die in unserer Vorstellungskraft meist nur unscharf ist, eher etwas Erahntes, wird in eine sichtbare Form gebracht. Zwischen der vagen Vorstellung und dem Entwurf liegt der Zeichenprozess, der die Chance für die Entwicklung einer Idee bietet.

C Das Skizzenbuch: ein Tagebuch mit Zeichnungen und Notizen
 Durch das Zeichnen werden neue (Denk-)Räume eröffnet, Räume der Innen- und Außenwelt. Es ist eine bewußte Auseinandersetzung mit der Welt die einen umgibt. Ein Skizzenbuch ist das ideale Medium dazu.

Themen: Zeichenwerkzeug, Zeichentechniken, Bildgestaltung, Perspektive, Raum, Landschaft, Natur, Architektur, Stadt, Menschen, Tiere

Bildungsziele

- > Erwerb der Grundmethoden und -techniken der freien Handzeichnung als Darstellungsmethode der Wirklichkeit
- > Erwerb einer eigenen Ausdruckssprache in der freien Handzeichnung
- > Erwerb grundlegender Kenntnisse mit der freien Handzeichnung einen Entwurfsprozess darzustellen

	>Erwerb grundlegender Kenntnisse mit der freien Handzeichnung ein eigenes Projekt zu visualisieren.
Dozent	Paul Thuile Büro F3.04, E-mail: paul.thuile@unibz.it , Tel. +39 0471 0152 26 oder -27, Webseite https://www.unibz.it/de/faculties/design-art/academic-staff/person/31-paul-thuile
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich des Dozenten	ICAR/17
Unterrichtssprache	Deutsch
Sprechzeiten	Donnerstage von 10:00-11:00 Uhr
Auflistung der behandelten Themen	Ursprung des Zeichnens, Beobachten, Zeichnen, Skizzieren, Malen, Schatten, Farbe, Symbole, Der menschliche Körper, Anatomie, Proportionen, Perspektive, Raum, Horizont, Komposition.//Das Erzählen einer Geschichte mit der Zeichnung. Katalogisierung, Kartei.
Unterrichtsform	<p>A Aktzeichen mit Modell. In jeder Unterrichtseinheit wird ein spezielles Thema vorgegeben (z.B. Schatten, Kontur, Perspektive). Die Studenten werden in jeder Unterrichtseinheit individuell beraten und unterstützt</p> <p>B Frontalunterricht, Übungen mit individueller Betreuung, offene Analyse, Diskussionen</p> <p>C Ateliersituation, Besuch von Ausstellungen, Besichtigung von Gebäude und Stadtbereich.</p>
Erwartete Lernergebnisse	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb einer eigene Methodik im Bereich des künstlerischen Zeichens, von der Phase der Planung bis zur Phase der Realisierung. - Erwerb der technischen, wissenschaftlichen und theoretischen Grundkenntnisse, die zur Verwirklichung eines Projektes im Bereich des künstlerischen Zeichens, notwendig sind. - Erwerb der für ein weiterführendes Masterstudium notwendigen Grundkenntnisse sowohl in allen Bestandteilen der Projektkultur als auch in technischen, wissenschaftlichen und theoretischen Fächern. - Wege und Techniken kennen, mit denen man Zeichnen lernen kann. <p>Anwenden von Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Entwicklung und Verwirklichung eines Projektes im Bereich des künstlerischen Zeichens. - Einsetzung der erlernten Grundkenntnisse im technischen, wissenschaftlichen und theoretischen

Bereich zur Realisierung eines ausgereiften Projektes.

- Erkennung und kritische Beobachtung der Hauptphänomene der gegenwärtigen Gesellschaft, auch aus ethischer und sozialer Sicht und Ausarbeitung geeigneter Lösungen auf der Ebene eines/r gestalterischen Vorschlags/Antwort.
- Bedienung und Weiterentwicklung der während des Studienverlaufes angeeigneten Fähigkeiten im Falle einer Studienfortsetzung in einem Masterstudiengang im Bereich Kunst – mit besonderem Augenmerk im Bereich des künstlerischen Zeichens.
- Grundkenntnisse zur zeichnerischen Darstellung einer realen Vorlage.

Urteilen

- selbständig urteilen können, und dies zum Zwecke der Entwicklung der eigenen Entwurfsfähigkeiten sowie in Bezug auf all jene Entscheidungen (technischer, wissenschaftlicher und theoretischer Natur), die notwendig sind, um ein Projekt zum Abschluss zu bringen.
- selbständig urteilen können, sowohl in der kritischen Bewertung der eigenen Arbeit, als auch was die Fähigkeit betrifft, die richtigen Interpretationsinstrumente in jenen Kontexten zu verwenden, in denen sie gestalterisch beruflich tätig werden und/oder ihr Studium weiterführen werden, auch in Anbetracht ethischer und sozialer Aspekte.
- In wenigen Augenblicken eine reale Situation in ihren wesentlichen Merkmalen zeichnerisch festhalten.

Kommunikationsfähigkeit (communication skills)

- ein im Bereich des künstlerischen Zeichens eigenständig realisiertes Projekt in Form einer Installation, mündlich sowie schriftlich professionell präsentieren.
- eigene Entscheidungen professionell kommunizieren und hinterlegen und diese vom formellen, technischen und wissenschaftlichen Standpunkt aus zu begründen.
- Mit einer Zeichnung etwas erklären bzw. ausdrücken können.

Lernfähigkeit (learning skills)

- auf professionellem Niveau eine gestalterische Methodik – im Sinne einer Fähigkeit, Lösungen für komplexe gestalterische Probleme ermitteln, entwickeln und realisieren, indem die erlernten Kenntnisse im technischen, wissenschaftlichen und theoretischen Bereich, im Bereich des künstlerischen Zeichens, angewandt werden - erlernt haben, um eine berufliche Tätigkeit zu beginnen und/oder das Studium

	<p>mit einem Masterstudiengang fortzuführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine kreative Haltung entwickelt und gelernt haben, wie man diese steigert und nach den eigenen Neigungen entfaltet. - Grundkenntnisse in Fächern des künstlerischen Zeichens erlangt haben sowie eine für eine Fortsetzung des Studiums mit einem Masterstudium geeignete Studienmethodik.
<p>Art der Prüfung</p>	<p>Bis zum Prüfungstermin muss jede/r Studierende auf der Microsite der Fakultät eine detaillierte Dokumentation der während des Kurses geleisteten Arbeit hochladen. http://portfolio.dsgn.unibz.it/wp-admin Die Dokumentation ist integraler Bestandteil der Prüfung. Die Dokumentation muss eine visuelle Dokumentation und eine Zusammenfassung des Projekts enthalten.</p> <p>Die Zwischenprüfung Die Studierenden müssen am Ende des Wintersemester eine Zwischenprüfung ablegen. Die Prüfung besteht aus einem Gespräch und der Durchsicht eines Portfolios von Arbeiten, die im Rahmen des 1. Semesters entstanden sind. Der Studierende erhält eine Bewertung, welche in die Endbewertung des Kurses am Ende des Sommersemester einfließt. Der Umfang bzw. die Anzahl der Arbeiten im Portfolio werden im Laufe des Semesters noch genauer bekannt gegeben.</p> <p>Die Prüfung Die Prüfung besteht aus einem Gespräch und der Durchsicht eines Portfolios von Arbeiten, die im Rahmen des 1. Und 2. Semesters entstanden sind. Der Umfang bzw die Anzahl der Arbeiten im Portfolio wird im Laufe des Semesters noch genauer bekannt gegeben.</p>
<p>Prüfungssprache</p>	<p>Entspricht der Unterrichtssprache</p>
<p>Bewertungskriterien und Kriterien für die Notenermittlung</p>	<p>Bewertungskriterien: Das vorgelegte Portfolio sollte Beispiele zu möglichst allen Übungen des Kurses beinhalten. A Bei den Aktzeichnungen gilt als Bewertungskriterium, inwieweit der Student die Fähigkeit besitzt eine menschliche Gestalt möglichst genau darzustellen. Besonderer Wert wird daraufgelegt, dass die dargestellte menschliche Figur als Ganzes (mit Kopf, Händen und Füßen) abgebildet ist. Darüber hinaus ist auch ein persönlicher Stil und Strich des Zeichnens erwünscht und fällt bei der Bewertung positiv ins Gewicht.</p>

	<p>B Für das Entwerfendes Zeichnen gilt als Bewertungskriterium inwieweit der Student in der Lage ist ein Entwurf, einen Gedanken, einen Ablauf, ein künstlerisches Konzept bildlich darzustellen.</p> <p>C Die Bewertungskriterien für das Skizzenbuch sind Fleiß, Konsequenz, Experimentierfreude, Fähigkeit zur Visualisierung von Gedanken.</p>
--	---

Pflichtliteratur	Keine Pflichtliteratur
Weiterführende Literatur	<ul style="list-style-type: none"> >Bettey Edwards, Garantiert Zeichnen lernen, 1998, Rowohlt Taschenbuch >Peter Jenny, Notizen zur Figuration, 2001, Verlag Hermann Schmidt Mainz >Manfred Zoller, Gestalt und Anatomie, Dietrich Reimer Verlag 2001 >Henri Focillon, Lob der Hand, L.S.D. >Felix Scheinberger, Mut zum Skizzenbuch, Verlag Hermann Schmidt Mainz > Felix Scheinberger, Wasserfarbe für Gestalter, Verlag Hermann Schmidt Mainz >Ulrich Viebahn, Technisches Freihandzeichnen, Springer >Heinrich von Kleist, Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden >Jean-Luc Nancy, Die Lust an der Zeichnung >Alfred Bareis, Vom Kritzeln zum Zeichnen und Malen, 10. Auflage 1998, Auer Verlag