

-> *Syllabus in deutscher Sprache*

Syllabus Course description

Course title	Drawing and Storytelling
Course code	97168
Scientific sector	ICAR/17
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Winter semester 2023/24
Year	2 nd , 3 rd
Credits	6
Modular	No

Total lecturing hours	60
Total hours of self-study and/ or other individual educational activities	about 90
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	To have passed "Artistic Drawing 2D"
Maximum number of students per class	30

Course description	<p><i>The course belongs to the class "caratterizzante" in the major in Art.</i></p> <p>This course focuses on drawing as an essential technique to conceptualize, communicate and express an artistic idea. It builds on a previous one-year-course where students were introduced to the basics of drawing: idea, proportion, composition, perspective. This course provides students with techniques to develop their drawing skills and to reach a deeper understanding of the act of drawing. It aims to sharpen observational skills and strengthen individual artistic vocabularies.</p> <p>One of the key features of this module is the focus on narrative connections: Through the use of a variety of drawing techniques, students will be encouraged to visualize single observations within a larger context.</p> <p>Didactic materials take into account the trilingual context of the faculty.</p> <p>Using freehand-drawings we will produce a number of animated short films in the form of loop-sequences whose content will be modified with a number of interferences. In addition to storyboard and animatics, we will produce an individual soundscape to be played</p>
---------------------------	---

	<p>as a counterpoint to the imagery.</p> <p>Starting from real observations penciled on paper, as well as experimental drawings, right up to sequences drawn for an image in movement, we will produce animatics.</p> <p>These storyboard-like sketches form the basics for the production of animated film sequences.</p> <p>Required working materials: Various drawing materials, pencils, charcoals, erasers, various drawing papers. Digital camera / smartphone camera. Further equipment will be listed during the course.</p>
<p>Specific educational objectives</p>	<p>Knowledge and understanding</p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired one's own work methodology in the field of Drawing and Storytelling. This methodology includes the ability to oversee all phases of implementation, from the generation of ideas to the realisation of the finished project. Through the integrated teaching of different subjects, 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 and technical level.

<p>Lecturer</p>	<p>Peter Senoner call: +39 335 7436817 e-mail: studio@petersenoner.com webpage: https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/38344-peter-senoner</p>
<p>Scientific sector of the lecturer</p>	<p>/</p>
<p>Teaching language</p>	<p>German</p>
<p>Office hours</p>	<p>Thursday 12:00-14:00</p>
<p>List of topics covered</p>	<p>Contemporary Drawing Methods / Sequence Drawing, Movement, Space, Perspective, Proportion, Anatomy. Expression, Light & Shadow. Brainstorming, Storyboard creation, preproductional Animatics, Short Film Sequence based on freehand-drawings, Soundscape, sound-generating, Implementation, Editing, Presentation.</p>
<p>Teaching format</p>	<p>Active lecturing and Team-based exercises, Open group and one to one</p>

	<p>discussions, Atelier-situation based working process. Discussing contemporary artists active in the field.</p>
<p>Expected learning outcomes</p>	<p>Disciplinary competence</p> <p><i>Knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired the basic knowledge necessary to realise a project in the field of Drawing and Storytelling; - have acquired the basic knowledge necessary for further Master's studies in all components of project culture as well as in technical subjects, with a particular attention to the field of Drawing and Storytelling <p><i>Applying knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - use the basic knowledge acquired in the technical fields to realise a mature project; - make use of the skills acquired during the course of study in the event of continuing studies in a Master's degree programme and to develop them further. <p>Transversal competence and soft skills</p> <p><i>Making judgements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Be able to make independent judgements for the purpose of developing their own design skills and in relation to all those decisions that are necessary to bring a project of Drawing and Storytelling to completion. <p><i>Communication skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - present an independently realised project in the field of Drawing and Storytelling in the form of an installation, orally as well as in writing in a professional manner. <p><i>Learning skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have learned a work methodology at a professional level <ul style="list-style-type: none"> - in the sense of being able to identify, develop and realise solutions to complex problems by applying the acquired knowledge in the different fields, with a particular attention to the field of Drawing and Storytelling - 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 field of Drawing and Storytelling as well as a study methodology suitable for continuing studies with a Master's degree programme.

<p>Assessment</p>	<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>The following requested works have to be presented by the students at the end of the course:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semester sketchbook for daily sketching and collecting ideas. - Animatics/rough sketches of the sequences. Elaborated and detailed storyboard. - All preparational sketches and drafts. <p>Further details at the beginning of the course.</p>
<p>Assessment language</p>	<p>The same as the teaching language</p>
<p>Evaluation criteria and criteria for awarding marks</p>	<p>Individual approach and development of a distinctive visual language.</p> <p>Clarity in the articulation of an independent artistic idea.</p> <p>Experimentation and inventiveness.</p> <p>Usage of the medium of drawing as an essential tool.</p> <p>Conceptual and technical precision.</p> <p>Initiative demonstrated and individual effort.</p> <p>Mastering of artistic methods in the contemporary field.</p> <p>Openness for further developments during the production process.</p> <p>Presentation of project-related research.</p>
<p>Required readings</p>	<p>Zeichnen zur Zeit, Kunstforum International Bd 196 Hrsgb. Reinhard Ermen</p> <p>Edweard Muybridge, The Human and Animal Locomotion Photographs, Taschen Publishers, 2010</p> <p>Various publications and exhibition catalogues on contemporary drawing / painting / storytelling.</p>
<p>Supplementary readings</p>	<p>Further readings will be listed during the lecture.</p>

Syllabus

Beschreibung der Lehrveranstaltung

Titel der Lehrveranstaltung	Zeichnen und Narration
Code der Lehrveranstaltung	97126
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich der Lehrveranstaltung	ICAR/17
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Wintersemester 2023/24
Studienjahr	2., 3.
Kreditpunkte	6
Modular	Nein

Gesamtanzahl der Vorlesungsstunden	60
Gesamtanzahl der Stunden für das Eigenstudium und andere individuelle Bildungstätigkeiten	ca. 90
Anwesenheit	Nicht verpflichtend aber empfohlen
Voraussetzungen	Die Prüfung „Künstlerisches Zeichnen 2D“ bestanden haben.

Beschreibung der Lehrveranstaltung	<p>Diese Lehrveranstaltung gehört zum Bildungsbereich „fachtypisch“ des Studienganges Kunst:</p> <p>Dieser Kurs konzentriert sich auf das Zeichnen als eine wesentliche Technik, um eine künstlerische Idee zu konzipieren, zu kommunizieren und auszudrücken. Er baut auf einem früheren einjährigen Kurs auf, in dem die Studierenden in die Grundlagen des Zeichnens eingeführt wurden: Idee, Proportion, Komposition, Perspektive. Dieser Kurs vermittelt den Studierenden Techniken, um ihre zeichnerischen Fähigkeiten zu entwickeln und ein tieferes Verständnis für den Akt des Zeichnens zu erlangen. Er zielt darauf ab, die Beobachtungsgabe zu schärfen und das individuelle künstlerische Vokabular zu stärken.</p> <p>Eines der Hauptmerkmale dieses Moduls ist die Konzentration auf erzählerische Zusammenhänge: Durch den Einsatz verschiedener Zeichentechniken werden die Studierenden ermutigt, einzelne Beobachtungen in einem größeren Zusammenhang zu visualisieren.</p> <p>Die didaktischen Materialien berücksichtigen den dreisprachigen Kontext des Fachbereichs.</p>
---	--

	<p>Mit Hilfe von Freihandzeichnungen werden wir eine Reihe von animierten Kurzfilmen in Form von Loop-Sequenzen erarbeiten, deren Inhalt durch eine Reihe von Eingriffen verändert wird. Zusätzlich zum Storyboard und den Animatics werden wir eine individuelle Klanglandschaft entwickeln, die als soundscape einen Kontrapunkt zum Visuellen bildet.</p> <p>Ausgehend von realen Beobachtungen, die mit Bleistift zu Papier gebracht werden, über experimentelle Zeichnungen bis hin zu Sequenzen, die für ein bewegtes Bild gezeichnet werden, werden wir Animatics erstellen. Diese storyboardartigen Skizzen bilden die Grundlage für die Produktion von animierten Filmsequenzen.</p> <p>Benötigte Arbeitsmaterialien: Verschiedene Zeichenmaterialien wie Graphitstifte, Kohle, Buntstifte, Eddings, Farben, Radiergummi. Digitalkamera / Smartphone Kamera Weitere Arbeitsmaterialien werden während des Kurses genannt und beschrieben.</p>
<p>Spezifische Bildungsziele</p>	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine eigenständige Arbeitsmethodik in den Bereichen des Zeichnens und der Narration entwickelt haben. Diese Methodik umfasst die Fähigkeit, alle Phasen der Umsetzung, von der Ideenfindung bis zur Realisierung des fertigen Werkes zu betreuen. Durch die integrierte Lehre verschiedenen Fächern werden die Absolvent*innen in der Lage sein, gleichzeitig all diese Aspekte anzugehen und diese als gleichbedeutend für die Entwicklung eines auf formeller und technischer, Ebene gelungenen Projektes zu betrachten.
<p>Dozent*in</p>	<p>Peter Senoner call: +39 335 7436817 e-mail: studio@petersenoner.com webpage: https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/38344-peter-senoner</p>
<p>Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich des*r Dozenten*in</p>	<p>/</p>
<p>Unterrichtssprache</p>	<p>Deutsch</p>
<p>Sprechzeiten</p>	<p>Donnerstag 12:00-14:00 Uhr</p>
<p>Auflistung der behandelten Themen</p>	<p>Zeitgenössische Zeichenmethoden/Sequenzzeichnungen, Bewegung, Raum, Perspektive, Proportion, Anatomie. Ausdruck, Licht und Schatten. Ideenfindungen, Storyboard-Erstellung, Erstellung vorbereitender Animatics,</p>

	<p>Erarbeitung von Kurzfilmsequenzen basierend auf Freihandzeichnungen, Soundscape, Klangerzeugung. Implementierung, Schnitt, Editierung, Präsentation.</p>
<p>Unterrichtsform</p>	<p>Aktives Erklären und teambasierte Übungen, offene Gruppen- und Einzelgespräche, Arbeitsweise mit realitätsnahem Ateliercharakter und künstlerischen Arbeitsprozessen.</p> <p>Begleitende Werkanalysen relevanter zeitgenössischer Künstler*innen, die in diesem Feld aktiv sind.</p>
<p>Erwartete Lernergebnisse</p>	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb der Grundkenntnisse, die zur Verwirklichung eines Projektes im Bereich des Zeichnens und der Narration, notwendig sind; - Erwerb der für ein weiterführendes Masterstudium notwendigen Grundkenntnisse sowohl in allen Bestandteilen der Projektkultur als auch in technischen Fächern. <p>Anwenden von Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die erlernten Grundkenntnisse im technischen Bereich zur Realisierung eines ausgereiften Projektes einzusetzen; - sich der während des Studienverlaufes angeeigneten Fähigkeiten im Falle einer Studienfortsetzung in einem Masterstudiengang zu bedienen und diese weiterzuentwickeln. <p>Urteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - selbständig urteilen können, und dies zum Zwecke der Entwicklung der eigenen Entwurfsfähigkeiten sowie in Bezug auf all jene Entscheidungen, die notwendig sind, um ein Projekt im Bereich des Zeichnens und der Narration zum Abschluss zu bringen. <p>Kommunikationsfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein im Bereich des Zeichnens und der Narration eigenständig realisiertes Projekt, in mündlicher sowie in schriftlicher Form professionell zu präsentieren. <p>Lernfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf professionellem Niveau eine Arbeitsmethodik zu entwickeln, bzw die Fähigkeit, Lösungen für komplexe Probleme zu ermitteln, zu entwickeln und zu realisieren. Die erlernten Kenntnisse in den verschiedenen Bereichen anzuwenden, mit besonderem Augenmerk auf den Bereich des Zeichnens und der Narration.

	<p>Weiterführend eine berufliche Tätigkeit zu beginnen und/oder das Studium mit einem Masterstudiengang fortzuführen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine kreative Haltung zu entwickeln und gelernt zu haben, wie man diese steigert und nach den eigenen Talenten und Fähigkeiten entfaltet; - Grundkenntnisse im technischen und theoretischen Bereich des Zeichnens und der Narration erlangt zu haben sowie eine für eine Fortsetzung des Studiums mit einem Masterstudium geeignete Studienmethodik zu erlangen.
<p>Art der Prüfung</p>	<p><i>Bis zum Prüfungstermin muss jede/r Studierende auf der Microsite der Fakultät eine detaillierte Dokumentation der während des Kurses geleisteten Arbeit hochladen.</i> http://portfolio.dsgn.unibz.it/wp-admin <i>Die Dokumentation ist integraler Bestandteil der Prüfung. Die Dokumentation muss eine visuelle Dokumentation und eine Zusammenfassung des Projekts enthalten.</i></p> <p>Die folgenden angeforderten Arbeiten sind von den Studierenden am Ende der Lehrveranstaltung vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semestergeführtes Skizzenbuch zum täglichen Skizzieren und Sammeln von Ideen. - Animatics/Grobskizzen zu den Sequenzen. - Ausgearbeitetes und detailliertes Storyboard. - Alle weiteren vorbereitenden Skizzen und Entwürfe. <p>Weitere Details werden bei Kursbeginn erörtert.</p>
<p>Prüfungssprache</p>	<p>Entspricht der Unterrichtssprache</p>
<p>Bewertungskriterien und Kriterien für die Notenermittlung</p>	<p>Individueller Ansatz und Entwicklung einer unverwechselbaren Bildsprache. Klarheit in der Artikulation einer eigenständigen künstlerischen Idee. Experimentierfreude und Einfallsreichtum. Verwendung des Mediums der Zeichnung als wesentliches Werkzeug zur künstlerischen Artikulation. Konzeptionelle und technische Präzision in der Umsetzung. Motivation und Initiative im Schaffensprozess. Bewältigung der individuellen künstlerischen Praxis im zeitgenössischen Bereich. Aufgeschlossene Haltung für Weiterentwicklungen des Werkprozesses. Präsentation der projektbezogenen Recherche.</p>

Pflichtliteratur	<p>Zeichnen zur Zeit, Kunstforum International Bd 196 Hrsgb. Reinhard Ermen</p> <p>Eadweard Muybridge, The Human and Animal Locomotion Photographs, Taschen Publishers, 2010</p> <p>Verschiedene Publikationen und Ausstellungskataloge zum Thema zeitgenössische Zeichnung / Malerei / Geschichtenerzählen.</p>
Weiterführende Literatur	Weitere Literatur wird während der Vorlesung aufgeführt.