

-> *Syllabus in deutscher Sprache*

Syllabus
Course description

Course title	Artistic Drawing 2D
Course code	97125
Scientific sector	ICAR/17
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Winter and summer semester 2024/25
Year	1 st (Major in Art)
Credits	8
Modular	No

Total lecturing hours	120
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 major 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 one's own work methodology in the field of Artistic Drawing. 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>- The course should be focused essentially on three themes:</p> <p>A Observe closely: What I see, I can represent B Sketching: drawings as a communication tool</p>

	<p>C The sketchbook: a diary of drawings and notes</p> <p>A The student should acquire the ability to draw after tridimensional pattern and models. Preponderant will be the nude-painting. The human body is for me the most perfect and ideal "object" to learn precise watching, observing and drawing. In the first lessons the student will be told about the personal develop of drawing in a human being and - starting of this perception - begin with first simple exercises, for example "blind" drawing. Then, during the nude-drawing - we will insert exercises who facilitate the apprehension of drawing: "blind drawing", distortion, extension, ... Stauchung, shadows, contouring, object in a room, horizon, drawing with pencils and brushes, drawing with fingers and feed, using colors, tridimensional representations of a human figure with clay etc. Beside pencils of different hardness there will be used all kinds of pencils you can imagine. Specific materials for modeling and painting will be taken to the course by your own, previous announcement.</p> <p>B Sketching: from the idea to the drawing. Sketching means for me a reflecting or contemplating drawing, a search-movement. An idea, mostly blurry in our imagination, something we only could guess, will be brought to paper and turn visible. Between the impalpable imagination and the sketch stays the drawing process, that gives a chance to the idea.</p> <p>C The sketchbook: a diary of drawings and notes. The drawings opens new (thinking-) rooms, exteriors and interiors. It's a conscious involvement with the world around us. A sketchbook is the best tool for it. Themes: drawing tools, drawing technics, pictorial design, perspective, rooms, landscapes, nature, architecture, city, people, animals.</p> <p>Educational objectives -Acquisition of the basic drawing techniques and methods and requirements for developing a personal drawing methodology -Instruction to acquire an individual expression by hand drawing -Acquisition of the skill to hand draw a design process Instruction to hand draw an own project including visualization of the presentation.</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 18:00-19:00
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	<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 Artistic Drawing; - 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 Artistic Drawing. - to have a basic control of drawing methods and procedures <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. - basic knowledge to be able to draw after a real model <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 Artistic Drawing to completion. - to understand in a short time, by drawing, the most important signs of a real pattern.
-----------------------------------	---

	<p><i>Communication skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - present an independently realised project in the field of Artistic Drawing in the form of an installation, orally as well as in writing in a professional manner. - to be able to describe or explain something with a drawing <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 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 field of Artistic Drawing as well as a study methodology suitable for continuing studies with a Master's degree programme. - to be able to describe or explain something with a drawing
<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>Intermediate exam Students have to pass an intermediate exam at the end of the Winter Semester. The exam consists in a conversation and a check of the students works of the Winter Semester. Students will get a mark that will influence the final mark at the end of the course.</p> <p>Exam The exam consists in a conversation and a check of a Portfolio containing a selection of works of the Winter- and the Sommer- Semester. The number of the works will be communicated during 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>Evaluation criteria: the exhibited folder – portfolio should contain examples of all the exercises of the course.</p>

	<p>A For the assessment criteria of nude drawing is important that the student is able to represent mostly exact a human being. We attach importance on the representation of the human figure as a whole (with head, hands and feet). Also an individual stile and line of the drawer is welcome and will be evaluated positively.</p> <p>B For the sketching the evaluation criteria are based on the ability of the student to show with the sketch the development of an idea represented in an artistic concept.</p> <p>C The assessment criteria of the sketchbook will be the diligence and application, consequence, eagerness to experiment, visualization of ideas.</p>
--	---

<p>Required readings</p>	
<p>Supplementary readings</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Code der Lehrveranstaltung	97125
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich der Lehrveranstaltung	ICAR/17
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Winter- und Sommersemester 2024/25
Studienjahr	1. (Studienzweig Kunst)
Kreditpunkte	8
Modular	Nein
Gesamtanzahl der Vorlesungsstunden	120
Gesamtanzahl der Stunden für das Eigenstudium und andere individuelle Bildungstätigkeiten	ca. 80
Anwesenheit	Nicht verpflichtend aber empfohlen
Voraussetzungen	Es sind keine Voraussetzungen vorgesehen.
Beschreibung der Lehrveranstaltung	<p>Diese Lehrveranstaltung gehört zum Bildungsbereich „Grundfach“ des Studienzweiges Kunst:</p> <p>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</p>
Spezifische Bildungsziele	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine eigene Arbeitsmethodologie in den Bereichen des Künstlerischen Zeichnens entwickelt haben. Diese Methodologie umfasst die Fähigkeit, alle Phasen der Umsetzung, von der Ideenfindung bis zur Realisierung des fertigen Produkts zu betreuen. Durch die integrierte Lehre verschiedenen Fächern werden die Absolventen 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. - Die Lehrveranstaltung soll im Wesentlichen drei Schwerpunkte haben: <ul style="list-style-type: none"> A Genaues Beobachten: Das was ich sehe, lässt sich darstellen

B Entwerfendes Zeichnen: die Zeichnung als Kommunikationsmittel
 C Das Skizzenbuch: ein Tagebuch mit Zeichnungen und Notizen

A Der Studierende soll die Fähigkeit erwerben, dreidimensionale Vorlagen und Modelle abzuzeichnen. 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, mitzubringen.

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

	<p>>Erwerb einer eigenen Ausdruckssprache in der freien Handzeichnung</p> <p>>Erwerb grundlegender Kenntnisse mit der freien Handzeichnung einen Entwurfsprozess darzustellen</p> <p>>Erwerb grundlegender Kenntnisse mit der freien Handzeichnung ein eigenes Projekt zu visualisieren.</p>
Dozent*in	<p>Paul Thuile Büro F3.04, E-mail: paul.thuile@unibz.it Tel. +39 0471 015106, Webseite: https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/31-paul-thuile</p>
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich des*r Dozenten*in	ICAR/17
Unterrichtssprache	Deutsch
Sprechzeiten	Donnerstage von 18:00-19:00 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 der Grundkenntnisse, die zur Verwirklichung eines Projektes im Bereich des Künstlerischen Zeichnens, notwendig sind; - Erwerb der für ein weiterführendes Masterstudium notwendigen Grundkenntnisse sowohl in allen Bestandteilen der Projektkultur als auch in technischen Fächern. - Wege und Techniken kennen, mit denen man Zeichnen lernen kann. <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

	<p>Masterstudiengang zu bedienen und diese weiterzuentwickeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundkenntnisse zur zeichnerischen Darstellung einer realen Vorlage. <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 Künstlerischen Zeichnens zum Abschluss zu bringen. - In wenigen Augenblicken eine reale Situation in ihren wesentlichen Merkmalen zeichnerisch festhalten. <p>Kommunikationsfähigkeit (communication skills)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein im Bereich des Künstlerischen Zeichnens eigenständig realisiertes Projekt in Form einer Installation, mündlich sowie schriftlich professionell präsentieren. - Mit einer Zeichnung etwas erklären bzw. ausdrücken können. <p>Lernfähigkeit (learning skills)</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf professionellem Niveau eine Arbeitsmethodik – im Sinne einer Fähigkeit, Lösungen für komplexe Probleme ermitteln, entwickeln und realisieren, indem die erlernten Kenntnisse in den verschiedenen Bereichen, mit besonderem Augenmerk auf den Bereich es Künstlerischen Zeichnens angewandt werden - erlernt haben, um eine berufliche Tätigkeit zu beginnen und/oder das Studium mit einem Masterstudiengang fortzuführen; - eine kreative Haltung entwickelt und gelernt haben, wie man diese steigert und nach den eigenen Neigungen entfaltet; - Grundkenntnisse im technischen und theoretischen Bereich des Künstlerischen Zeichnens erlangt haben sowie eine für eine Fortsetzung des Studiums mit einem Masterstudium geeignete Studienmethodik.
--	--

<p>Art der Prüfung</p>	<p>Die Zwischenprüfung: Die Studierenden müssen am Ende des Wintersemesters 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 Sommersemesters 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>
Prüfungssprache	Entspricht der Unterrichtssprache
Bewertungskriterien und Kriterien für die Notenermittlung	<p>Bewertungskriterien: Das vorgelegte Portfolio sollte Beispiele zu möglichst allen Übungen des Kurses beinhalten.</p> <p>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>
Pfichtliteratur	Keine Pfichtliteratur
Weiterführende Literatur	<p>Betty Edwards, Garantiert Zeichnen lernen, 1998, Rowohlt Taschenbuch</p> <p>>Peter Jenny, Notizen zur Figuration, 2001, Verlag Hermann Schmidt Mainz</p> <p>>Manfred Zoller, Gestalt und Anatomie, Dietrich Reimer Verlag 2001</p> <p>>Henri Focillon, Lob der Hand, L.S.D.</p> <p>>Felix Scheinberger, Mut zum Skizzenbuch, Verlag Hermann Schmidt Mainz</p> <p>> Felix Scheinberger, Wasserfarbe für Gestalter, Verlag Hermann Schmidt Mainz</p> <p>>Ulrich Viebahn, Technisches Freihandzeichnen, Springer</p> <p>>Heinrich von Kleist, Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden</p> <p>>Jean-Luc Nancy, Die Lust an der Zeichnung</p> <p>>Alfred Bareis, Vom Kritzeln zum Zeichnen und Malen, 10. Auflage 1998, Auer Verlag</p>