

PROLEGOMENA

VON DER IDEE ZUR GESTALTUNG – FROM THE IDEA TO THE ARTISTIC DESIGN

-Version 3.10.22 -

Deutsch-Polnisch-Dänische Winterakademie in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg

4.-11.12.2022

German-Polish-Danish Winter Academy at the International Education Center Jugendhof Scheersberg

Adresse/Address und Anmeldung / registration:

Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, <https://www.scheersberg.de/>
info@scheersberg.de, Scheersberg 2, 24972 Steinbergkirche, Tel. 00494632 84800.

Director: Karsten Biermann biermann@scheersberg.de

Leitung/Leadership:

Prof. Dr. Klaus-Ove Kahrmann, Kunst und ihre Didaktik/ Fine Arts and its didactics,
Husumerstr. 64, D-24941 Flensburg, Tel. 0049 173 61 03010,

kkahrmann@googlemail.com

Teilnahmebeiträge / fees:

Menschen bis 27 Jahren (up to 27 years) / fee: 150,00 € (100,00 € participants from Poland)

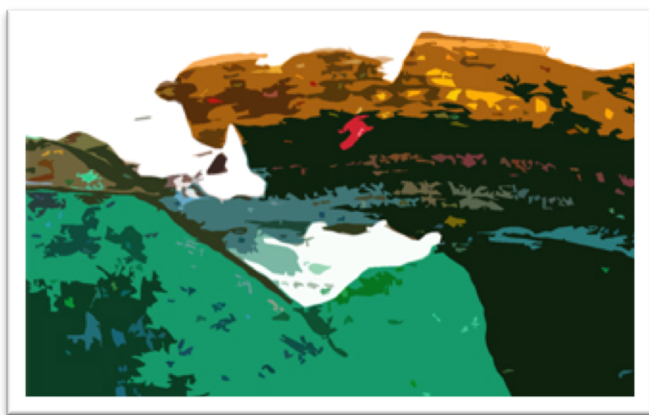
Menschen ab 28 Jahren (28 years and above) / fee: 200,00 € (150,00 € participants from Poland)

incl. Unterkunft und Verpflegung / food and lodging

Bitte bei Anmeldung 2 Werkstattwünsche angeben! Please indicate 2 workshop requests when registering!

Niemand beginnt einen Gestaltungsprozess ohne jegliche Vorbereitungen. Am Anfang steht immer die Idee, der Gestaltungsimpuls. Das griechische Wort ‚prolegomena‘ (Singular: prolegomenon) meint das ‚vorher gesagte‘, ‚die Vorbedingung‘. Gemeint ist damit das, was mich umtreibt, wenn ich mich für eine Werkstatt angemeldet habe. Vielleicht ist es das, was ich mir schon immer vorgenommen, aber bisher nie ausgeführt hatte. Ich setze mich mit dem Thema der Akademie, mit dem Programm der Werkstatteleiter, mit den angemerkten Zielen und dem Wesen der Materialien und Möglichkeiten auseinander und überlege, wie ich meine Gedanken und Vorstellungen in den Prozess des Machens einfließen lassen kann. Es geht also um die Umsetzung von Kenntnissen, die Interpretation von Ideen, das Ordnen und Komponieren sowie die Kommunikation mit ästhetischen Mitteln auseinander. Um von der prolegomena zum Kunstwerk zu gelangen, stehen Euch die aufgeführten Werkstätten zur Verfügung.

Nobody starts a design process without any preparation. At the beginning there is always the idea, the design impulse. The Greek word 'prolegomena' (singular: prolegomenon) means 'previously said', 'the precondition'. This refers to what concerns me when I register for a workshop. Maybe that's what I've always wanted, but never done. I explore the subject of the academy, the program of the workshop supervisor, the stated goals and the nature of the materials and possibilities, and how I can incorporate my thoughts and ideas into the process of making. It is about the implementation of knowledge, the interpretation of ideas, the ordering and composing as well as the communication with aesthetic means apart. In order to get from the prolegomena to the work of art, you can visit the following workshops available.

WERKSTÄTTEN/WORKSHOPS

1.

Zeichnen, Malen, Installation / Drawing, Painting, Installation

Leiter/Leader: Dr. Majka Kiesner, Prof. Dr. Agnieszka Rożnowska

Künstlerinnen/artists, Warszawa/PL

2.

Hörspiel / Radio Story

Leiter/Leader: Paul John, Medienpädagogin / media pedagogue, Bielefeld /D

3.

Druckgrafik/Printing: Leitung/Leader: Alexander Froberg, Druckgrafiker, Medienkünstler / graphic artist, Leipzig/D, Mandy Putz, Kunstpädagogin, Fotografin / art educator, photographer, Leipzig/D

4.

Kurzfilm/Short Film

Leiter/Leader: Fabio Magnifico, Filmemacher, Filmpädagoge / media pedagogue, film artist, Patrick Jung, Medienwissenschaftler / media scientist, Bielefeld, Köln, Bremen / D

5.

Rhythmus, Bewegung und Tanz – Rythm, Movement and Dance

Leitung/leader: Jun.-Prof. Dr. Esther Pürgstaller, Tanz- und Bewegungspädagogin / dance- and body movement teacher, Universität Potsdam/D

6.

Experimentelle Fotografie/Experimental Photography

Leiter/Leader: Prof. Dr. Stefan Paruch, Dr. Monika Maslon, Medienwissenschaftler und Medienkünstler / media artists and media scientists, Warszawa/PL

7.

Trickfilm/Animation Film

Leiter/Leader: Magda Pilecka, Filmkünstlerin, Regisseurin, Illustratorin / **director, animator, illustrator, Warszawa/PI**

8.

Digitales Zeichnen und Malen / Digital Drawing and Painting

Leiter/leader: Karsten Peter Kjærulf-Hoop, Art Director, Aarhus/DK

Special Assistent:

Dr. Roland Meinel, Kunstpädagoge und Künstler / art educator and artist, Leipzig / D

WERKSTÄTTEN im Detail - WORKSHOPS in Details

1.

Zeichnen, Malen, Installation / Drawing, Painting, Installation

Leiter/Leader: Majka Kiesner, Künstlerin/artist, Prof. Dr. Agnieszka Rożnowska, Künstlerin/artist, Warszawa/PI

In unserer Malerei geht es darum, intensiv zu erfahren, was wir sehen. Beim Malen versuchen wir, ein Motiv zu finden, das uns besonders beeindruckt. Wir suchen nach den richtigen Wegen, um dieses einzigartige Gefühl auszudrücken. Diese Erfahrung möchten wir mit den Workshop-Teilnehmern teilen. Wir schlagen Malaufgaben vor, die eine besondere Übung des Schauens sein werden. Als Impuls wird Stanley Kubricks Film ‚2001: Odyssee im Weltraum (1968)‘, dienen, insbesondere der mysteriöse schwarze Obelisk, der mehrmals im Film vorkommt. Wir beginnen mit einer Skizze. Dann wählt Ihr ein bestimmtes Thema aus, das in verschiedene Kontexte gestellt werden. Wir werden auch gemeinsam ein monumentales Werk entstehen lassen. Eine Woche gemeinsamer Arbeit ist eine kurze Zeit, aber wir werden trotzdem versuchen, in entspannter und kreativer Atmosphäre tief in die Geheimnisse der Malerei einzutauchen.

Bitte mitbringen: Skizzenbücher und diverse bereits vorhandene Zeichen- und Malwerkzeuge, gelbes Malerkrepp, diverse Pinsel, vorhandene Acrylfarben (viel Weiß), Putzlappen, Wasserbehälter, Arbeitskleidung.

Our painting is about experiencing intensely what we see. When we paint, we try to distinguish a motif that particularly impresses us. We're looking for the right ways to express this unique feeling and we would like to share this experience with the workshop participants. So we propose painting tasks that will be a special exercise in looking. Stanley Kubrick's film '2001: A Space Odyssey' (1968) will serve as an impetus, in particular the mysterious black obelisk that appears multiple times in the film. We start with a sketch. Then you choose a specific topic that you put in different contexts. We will also do a monumental work together. A week of working together is a short time, but we will try to immerse ourselves in painting in a relaxed and creative atmosphere.

Please bring with you: sketchbooks and various drawing tools, yellow painter's tape, various brushes, acrylic paints (a lot of white), cleaning rags, water containers, work clothes.

2.

Hörspiel / Radio Story

Leiter/Leader: Paul John, Medienpädagoge / **media pedagogue, Bielefeld /D**

Die Dramaturgie für ein Hörspiel oder eine Klangszene folgt besonderen Regeln, die wir im Rahmen unserer Werkstatt erarbeiten wollen. Es gilt, unter den vielen Möglichkeiten eine Methode auszuwählen, der wir im Rahmen unserer Werkstatt folgen können. Die auditive Umgebung des Scheersbergs wird uns für unser Hörspiel einen spannenden und vielfältigen Rahmen zum Thema " PROLEGOMENA, VON DER IDEE ZUR GESTALTUNG" liefern. Inspirationen suchen werden wir an verschiedenen Orten, naturalistisch an der Ostsee, in der Urbanität Flensburgs, im Amphitheater sowie im und auf dem Bismarckturm.

Der Ausprägung des Hörerlebnisses sind keine Grenzen gesetzt und die Kunst besteht darin, mit denjenigen Impulsen zu arbeiten, die vor Ort gegeben sind.

Die Arbeit am Hörspiel ist Gruppenarbeit. Es entstehen also nicht einzelne Werke, sondern eine Gesamtgestaltung, die am Schluss der Akademie allen Teilnehmenden präsentiert wird.

Oft steht am Anfang eines Audioprojekts nur eine vage Idee, und am Ende können wir ein fertiges Produkt anhören. Besondere Vorkenntnisse, auch technischer Art, sind nicht erforderlich. Lust und Freude am Gestalten sind leitend für unsere Arbeit.

The dramaturgy for a radio play or a sound scene follows special rules that we want to develop in our workshop. It is important to choose a method from the many possibilities that we can follow in our workshop. The auditory environment of Scheersberg will provide us with an exciting and diverse framework for our radio play on the subject of "PROLEGOMENA, FROM IDEA TO DESIGN". We will look for inspiration in different places, naturalistic on the Baltic Sea, in the urbanity of Flensburg, in the amphitheater as well as in and on the Bismarck Tower.

There are no limits to the extent of the listening experience and the art is to work with those impulses that are given on site.

The work on the radio play is group work. The result is not individual works, but an overall design that is presented to all participants at the end of the academy.

Often at the beginning of an audio project there is only a vague idea and at the end we can listen to a finished product. Special prior knowledge, including technical ones, is not required. Pleasure and joy in design are the guiding principles for our work.

3.

Druckgrafik/Printing: Leitung/Leader: Alexander Frohberg, Druckgrafiker, Medienkünstler / graphic artist, Leipzig/D, Mandy Putz, Kunstpädagogin, Fotografin / art educator, fotografer, Leipzig/D

Im Winter ist der Blick in die Landschaft weit. Die Blätter sind von den Bäumen geweht und ihre Äste ragen grafisch vor dem kalten, grauen Himmel auf. In dieser Winterakademie wollen wir als Ausgangspunkt für unsere druckgrafische Arbeit die Landschaft um den Scheersberg erkunden. Felder, Bäume, Häuser werden abgelaufen, vermessen, gezeichnet und fotografiert. Zu Beginn unseres diesjährigen Druckgrafik-Workshops werden wir uns also im Freien aufhalten, Perspektiven wahrnehmen, Orte erkunden und Strukturen sammeln. Wachsen, Bauen, Vergehen. Wir stellen uns die Frage, welche Vorgänge sich hinter dem offensichtlich Wahrnehmbaren verbergen und welche Position wir selbst in dieser Beziehung beziehen. Anschließend finden wir uns in der Druckwerkstatt ein, um das gefundene Material mit den Techniken der Radierung, des Hochdruckes und der Typografie zu bearbeiten. So entstehen grafische Blätter, Poster, selbst gefertigte Magazine und Animationen als Ergebnisse unserer Suche »von der Idee zur Gestaltung«. Vergesst nicht warme, regenfeste Kleidung!

In winter, the view on the countryside is wide. The leaves are blown from the trees and their branches rise graphically against the cold, grey sky. In this winter academy, we want to explore the landscape around the Scheersberg as a starting point for our printmaking work. Fields, trees, houses are explored, measured, drawn and photographed. At the beginning of this year's Print Lab, we will be outdoors, perceive perspectives, exploring places and collecting structures. Growing, building, passing away. We ask ourselves the question what processes are hidden behind the obvious and what position we ourselves take in this relationship. Then we find ourselves in the printing workshop to edit the found material with the techniques of etching, letterpress, typography and digital techniques. This is how graphic sheets, self-made magazines, posters and animations are created – as the results of our search 'from the idea to the artistic design'. Do not forget warm, rainproof outdoor clothing!

4.

Kurzfilm/Short Film

Leiter/Leader: Fabio Magnifico, Filmemacher, Filmpädagoge / media pedagogue, film artist, Patrick Jung, Medienwissenschaftler / media scientist, Bielefeld, Köln, Bremen /D

PROLEGOMENA in Bezug auf Film orientiert sich an dem, was an Filmerlebnissen theoretischer und praktischer Art bereits in uns vorhanden ist – Material aus unseren Vorerfahrungen. Über diesen Fundus wollen wir uns klarwerden, uns darüber austauschen und dann Ausgangspunkte für filmischen Projekte erdenken und in die Praxis umsetzen. Es geht also bei unserer Kurzfilmproduktion in erster Linie um unsere eigenen Vorstellungen und Geschichten, solche, die wir schon immer erzählen wollten, aber bisher nie dazu gekommen sind. Die technischen und gestalterischen Mittel des Films, die wir in der Werkstatt erlernen und an denen wir uns orientieren, sollen dazu dienen, unsere Vorstellungen in einem oder zwei Kurzfilmprojekten zu realisieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Aber Lust zum filmischen Gestalten müsst Ihr mitbringen!

PROLEGOMENA in relation to film is based on what is already present in your memory in terms of film experiences of a theoretical and practical nature - material from your previous experiences. We want to become clear about this fund, exchange ideas and then think up starting points for film projects and put them into practice. So our short film production is primarily about our own ideas and stories, those that you have always wanted to tell, but you didn't realize it. The technical and creative means of film, which we learn in the workshop and which we use for orientation, should serve to realize our ideas in one or two short film projects. Previous knowledge is not required. But you have to be interested in cinematographic design!

5.

Rhythmus, Bewegung und Tanz – Rythm, Movement and Dance

Leitung/leader: Jun.-Prof. Dr. Esther Pürgstaller, Tanz- und Bewegungspädagogin / dance- and body movement teacher, Universität Potsdam/D

Das diesjährige Thema lautet „Prolegomena“, das uns als Ausgangspunkt und Inspiration für das Kreieren und Gestalten von Tanz- und Bewegungsstücken dienen wird. In dieser Werkstatt setzen sich die Teilnehmenden eine Woche lang im geschützten Rahmen, mehrperspektivisch und auf lustvolle Weise mit Rhythmus, Bewegung und Tanz auseinander. Dabei werden neue, individuelle und beziehungsgestaltende Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten prozessorientiert mittels Improvisations- und Gestaltungsaufgaben ausprobiert, entwickelt, erprobt und durch reflektierende Gespräche bewusst gemacht. Es entstehen Einzel-, Paar- und Gruppengestaltungen, welche eine Collage aus Rhythmus, Musik, Performance und Tanz bilden und am Ende der Woche als „work in progress“ dem Publikum präsentiert werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Warme, bewegungsfreundliche Kleidung und warme Socken bitte mitbringen.

This year's theme is „Prolegomena“. We will be using the theme throughout the week to inspire work and create a foundation to build on. In this workshop, the participants work multi-perspectively with rhythm, movement and dance for one week in a protected and fun setting. New, individual and relationship-forming possibilities of movement and expression are experimented with, developed and choreographed in a process-oriented way by using improvisation and composition. Those creative processes will be reflected on during discussions. Individual, pair and group compositions are created, which form a collage of rhythm, music, performance and dance and are presented to the audience at the end of the week as "work in progress". Previous experience in movement and dance is not required.

6.

Experimentelle Fotografie/Experimental Photography

Leiter/Leader: Prof. Dr. Stefan Paruch, Dr. Monika Maslon, Medienwissenschaftler und Medienkünstler / media artists and media scientists, Warszawa/PL

Wir werden uns auf den Begriff "Prolegomena" konzentrieren, um vorherzusagen und anzukündigen, was in der Zukunft geschehen wird.

Die Fotografie kann dies auf verschiedene Weise erreichen. Sie kann Elemente in der Realität identifizieren, die auf ein bevorstehendes Ereignis hinweisen, so wie tief fliegende Schwalben auf kommenden Regen hinweisen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zu veranschaulichen, was in der Zukunft geschehen wird. In der Literatur finden wir ein Beispiel dafür in den Werken von Stanislaw Lem - dem Science-Fiction-Autor, der in den 1960er Jahren das

Internet, Smartphones, E-Books und 3D-Drucker vorhersagte. Wir werden dazu inspiriert, unsere Visionen von der Zukunft zu entwerfen. Wir werden Lochkamera-Fotografie, kamerafreie Techniken, digitale Fotografie in Kombination mit Projektion und anderen experimentellen Techniken verwenden. Wir möchten eine Reihe von Übungen für diejenigen vorschlagen, die bereits Erfahrung mit der Fotografie haben, und für diejenigen, die gerade erst anfangen, d. h. wir wollen zukünftige Aktivitäten in diesem Bereich "prolegomisieren".

We will concentrate on the Prolegomena term in order to foretell and announce what will happen in the future. Photography can accomplish this in several ways. It can identify elements in reality which are indicative of what is about to happen, just as low-flying swallows are indicative of coming rain. Another way is to illustrate what will happen in the future. In literature, we find an example of this is the work of Stanislaw Lem - the sci-fi writer who predicted the Internet, smartphones, ebooks and 3D printers in the 1960s. We will be inspired to create our visions of the future. We will use pinhole photography, camera-less techniques, digital photography combined with projection and other experimental techniques. We want to propose a series of exercises for those who already have experience in photography and for those who are just beginning, i.e. we would like to "prolegomize" future activities in this field.

7.

Trickfilm/Animation Film

Leiter/Leader: Magda Pilecka, Filmkünstlerin, Illustratorin, Regisseurin /director, illustrator, animator, Warszawa/PI

Die Planung ist eine der wichtigsten Phasen der Arbeit in der Animation. Die gründliche Vorbereitung ermöglicht es euch, die Werkzeuge und die Technik zu ,erobern', Fehler zu vermeiden und Ideen so gut wie möglich umzusetzen. Es gibt Vorproduktions-Schritte, die bei einem Film durchgeführt werden müssen: Drehbuch, Storyboard, Animationsformen, Charakterdesigns ... Keine Sorge, ich glaube an den individuellen Ansatz, also wird es für euch auch Platz für Improvisation geben ;).

Im Laufe des Workshops fangen wir die Ideen ein und verwandeln sie in einen Kurzfilm. Ich bin sicher, das wird funktionieren. Es gibt viele kreative Geschichten, die erzählt werden können; lasst uns alles das mit Eifer erkunden! Zeichnen auf Papier, digitales Malen, Scherenschnitt – wir benutzen verschiedene Techniken.

Bitte mitbringen:

- Eure bevorzugten Gestaltungsmittel (Tinte, Acrylfarbe, Wasserfarbe, Bleistifte, Scheren, Klebestifte usw.),
- Skizzenbücher,
- Smartphones (wir werden einige Bilder mit einer kostenlosen Stop-Motion-App machen),
- Wir stellen Laptops mit Grafiktablets zur Verfügung. Ihr könnt aber auch Eure eigenen Geräte mitbringen, wenn Ihr lieber damit arbeiten möchtet.

Planning is one of the most important stages of work in animation. Proper preparation allows you to control the tools and technique to avoid mistakes to realize ideas as faithfully as possible.

There are pre-production steps that need to be done in a movie - script, storyboard, animatic, character design... Don't worry, I believe in individual approach so there will be also a place for improvisation ;)

During the workshop we will catch the ideas and turn them into a short film. I am sure there will be many creative stories that need to be told, Let's explore it with fun!

Drawing on paper, digital painting, paper cutout – various techniques will be allowed.

Bring with you:

- favorite art tools (ink, acrylic paint, water paint, pencils, etc.),
- sketchbooks,
- smartphones (we will take some pictures with free stop motion app),
- we will provide laptops with graphics tablets. But you can bring your own, if you prefer to work with your own tools - whether these will be laptops with graphic tablets or just tablets (e.g. ipad).

www.magdapilecka.com

8.**Digitales Zeichnen und Malen / Digital Drawing and Painting****Leiter/leader: Karsten Peter Kjærulf-Hoop, Art Director, Aarhus/DK**

Wir werden in unserer Werkstatt das Handwerk des digitalen Zeichnens und Malens auf dem Tablet erkunden. Das digitale Gestalten mit ihren Werkzeugen ist heute für jedermann leicht zugänglich. Mit allem, was uns zur Verfügung steht, habt Ihr die Gelegenheit, unterschiedliche Gestaltungswege kennenzulernen sowie die Verbindung von analogem und digitalen Zeichnen und Malen besser zu verstehen.

Ihr braucht dafür Konzentration, Inspiration, Entschlossenheit – vor allem jedoch Experimentiergeist und Neugierde.

In dieser Woche werden wir versuchen, die Möglichkeiten beim digitalen Gestalten auf einfache Aufgaben zu beschränken, also auf Zeichnungen und Malereien. Also keine Angst – Vorkenntnisse werden von Euch nicht erwartet. So werden wir uns mit den Grundlagen des Skizzierens auseinandersetzen und Komposition, Konstruktion, Licht und Farbe erschließen.

Gegen Ende der Werkstatt erschaffen wir ein Bild aus der Fantasie und verschmelzen so unsere Inspiration mit den erworbenen Fertigkeiten.

Nach dem Studium der Gestaltung in Aarhus/DK und an der Russischen Kunstakademie in Florenz/It leitete ich seit 2014 über 100 Workshops in Animation und digitaler visueller Kunst gehalten, in Grundschulen, Kunsthochschulen, Musikschulen, Universitäten, Fachhochschulen und im Rahmen von Bachelor- und Masterstudiengängen.

Ich arbeite hauptamtlich als Art Director in dem dänischen Unternehmen ‚Ox and Bird‘.

We will explore the craft of digital drawing and painting on the tablet in our workshop.

Digital design with their tools is now easily accessible to everyone. With everything that is available to us, you have the opportunity to get to know different design methods and to understand better the connection between analogue and digital drawing and painting.

You need concentration, inspiration, determination - but above all a spirit of experimentation and curiosity.

This week we will try to limit the possibilities of digital design to simple tasks, i.e. drawing and painting. So don't worry - you are not expected to have any prior knowledge. In this way we will explore the basics of sketching and explore composition, construction, light and colour.

Towards the end of the workshop we create an image from the imagination and thus merge our inspiration with the acquired skills.

After studying design in Aarhus/DK and at the Russian Art Academy in Florence/It

I have held over 100 animation and digital visual arts workshops since 2014, in

Elementary schools, art colleges, music schools, universities, technical colleges and as part of bachelor's and master's degree courses. I work full-time as an art director in the Danish company 'Ox and Bird'.

<https://www.oxandbird.com/contact/>