

WORKSHOP DESCRIPTIONS - WERKSTATTBESCHREIBUNGEN 24

1.

ANIMATED FILM - ANIMATIONSFILM

Magdalena Pilecka, Warszawa/PL

The aim of the workshops is to learn the basics of animation. Each participant of the workshops will create their own character and a short animated film involving it.

Experience in animation is not required. Are drawing skills necessary? No. Each day will start with a general introduction - providing the participants with a handful of knowledge and inspirations to perform their tasks.

Prepared this way, they will get to the practical part. Supported by the instructor, they will search for their original characters, their movements and adventures; step by step, from idea to animation. The practical part is individual work with technical and artistic supervision on the basis of consultation.

At Scheersberg, participants have iPads with the Rough Animator program at their disposal. Participants can also use their own equipment - a laptop or iPad. In both cases, it's essential to have a tablet/pen for digital drawing and appropriate software. We will work in the technique of drawing animation. It is worth taking sketchbooks and your favorite tools for traditional drawing - first ideas, sketches and simple storyboards love real paper. Also important are folders, scissors, cutters and glue sticks – and USB sticks for storing your films.

I am sure there will be many creative stories that need to be told.
Let's explore it with fun!

Ziel der Werkstatt ist es, die Grundlagen der Animation zu erlernen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erfindet ihre und seine eigene Geschichte und entwickelt daraus einen kurzen Animationsfilm. Vorkenntnisse in der Animation sind nicht erforderlich. Sind Zeichenkenntnisse wichtig? Nein, nicht unbedingt.

Jeder Tag beginnt mit einer allgemeinen Einführung, die den Teilnehmern Sachwissen und Inspirationen für die Durchführung der gewählten Projekte vermittelt. So vorbereitet gehen wir dann zum praktischen Teil über. Unterstützt von der Teamerin folgen sie nach ihren ursprünglichen Ideen, ihren erdachten Bewegungen und Abenteuern. Schritt für Schritt geht es von der Idee zur Animation.

Der praktische Teil bedeutet individuelle Arbeit mit technischer und künstlerischer Betreuung. Auf dem Scheersberg stehen Euch iPads mit dem Programm Rough Animator zur Verfügung. Ihr könnt auch Eure eigenes iPad und dazugehörige Programme verwenden. In beiden Fällen sind Tablet und Stift zum digitalen Zeichnen und entsprechende Software erforderlich. Es lohnt sich auch, Skizzenbücher und Materialien für das ‚richtige‘ Zeichnen mitzunehmen – erste Ideen, Skizzen und einfache Storyboards ‚lieben‘ echtes Papier. Auch wichtig sind Sammelmappen, Scheren, Cutter und Klebestifte – und USB-Sticks zum Speichern Eurer Filme. Ich bin sicher, es gibt bei Euch viele kreative Geschichten, die erzählt werden können. Lasst sie uns diese mit viel Spaß erkunden!

Celem warsztatów jest nauka postaw animacji. Każdy uczestnik warsztatów stworzy własną postać i krótki film animowany z jej udziałem.

Doświadczenie w animacji nie jest wymagane. Czy trzeba umieć ładnie rysować? Nie.

Każdy dzień rozpocznie się częścią ogólną - podczas której uczestnicy dostaną garść wiedzy i inspiracji do wykonania zadania.

Tak przygotowani wkroczą w część praktyczną. Wspólnie z prowadzącą przejdą przez etap poszukiwania własnej postaci, jej przygód oraz ruchów. Krok po kroku – od konceptu po animowanie. Część praktyczna to praca indywidualna połączona z opieką artystyczną i techniczną prowadzoną na zasadzie konsultacji.

W Scheersberg'u do dyspozycji uczestników są przygotowane iPady z programem Rough Animator. Uczestnicy mogą także korzystać ze swojego prywatnego sprzętu – laptopa lub iPada. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie tabletu graficznego/piórka oraz odpowiedniego oprogramowania. Technika pracy w której powstaną filmy to animacja rysunkowa.

Warto wziąć ze sobą szkicowniki i ulubione narzędzia do tradycyjnego rysowania - pierwsze pomysły, szkice i proste storyboardy bardzo lubią papier. Ważne są także teczki, nożyczki, obcinaki i kleje w sztyfcie oraz pamięci USB do zapisywania filmów.

Jestem pewien, że masz wiele kreatywnych historii, które można opowiedzieć. Zbadajmy je z mnóstwem zabawy!

2.

PRINTMAKING - DRUCKEN

Alexander Frohberg, Mandy Putz, Leipzig/D

In the winter, when the fog rolls over the fields around Scheersberg, we want to explore the landscape as a source of inspiration for our artistic work.

Under this year's winter academy theme "DESIGN - A CIRCULAR PROCESS: From intuition to conception and vice versa", we ask ourselves how we can capture intuitions and bring our inner worlds into a creative form using the techniques of printmaking. A trip into nature should provide us with impressions and inspiration. In the winter academy, we will sensitize our perception to the visible, the invisible, the felt and the heard. At the beginning of the workshop, we will be out and about: we will explore places, take unusual perspectives and collect structures in nature. We will capture structures in trees, by the sea and in the sky, discover the graphic quality of nature in fields, trees and houses and let ourselves be guided by the surroundings. We pay attention to the subtle differences in smells, temperatures and the wind while giving space to our thoughts. We record these perceptions along the way in sketches, photographs and frottages. In the second part of the workshop we go to the printing workshop. Here we work on our perception sketches using classic techniques such as etching, letterpress and typography, but also by using digital means. This is how graphic sheets, self-designed magazines and other artistic works are created as the result of an intensive journey of perception. Particular attention is paid to the variety of media expression options. In addition to the individual works, a collaborative work will also be created in which cooperation and visual communication are the focus. At the end of the workshop, printed graphics, typographic sheets, artistic animations and a collective artistic work will be presented as the results of our shared experience - there will be a visual documentation of our process from intuition to design and back. For the workshop you will need work clothes (smock or similar), common drawing materials such as

pencils, charcoal and some brushes as well as individual sketchbooks. A folder for transporting the resulting works home is important. Since we are going on some walks, warm clothes and weatherproof shoes are also an advantage.

In der Winterzeit, wenn der Nebel über die Felder rund um den Scheersberg zieht, wollen wir die Landschaft als Inspirationsquelle für unsere künstlerische Arbeit erkunden.

Unter dem diesjährigen Thema der Winterakademie „GESTALTUNG – EIN ZIRKULÄRER PROZESS: Von der Intuition zur Konzeption und umgekehrt“, stellen wir uns die Frage, wie wir Intuitionen festhalten und unsere inneren Welten durch die Techniken der Druckgrafik in eine gestalterische Form bringen können. Ein Ausflug in die Natur soll uns Eindrücke und Inspirationen liefern.

In der Winterakademie werden wir unsere Wahrnehmung für das Sichtbare, das Unsichtbare, das Gefühlte und Gehörte sensibilisieren.

Zu Beginn des Workshops werden wir draußen unterwegs sein: Wir erkunden Orte, nehmen ungewöhnliche Perspektiven ein und sammeln Strukturen in der Natur. Wir erfassen Strukturen in Bäumen, am Meer und im Himmel, entdecken die grafische Qualität der Natur von Feldern, Bäumen und Häusern und lassen uns von der Umgebung leiten.

Wir achten auf die feinen Unterschiede in Gerüchen, Temperaturen und dem Wind, während wir unseren Gedanken Raum geben. Diese Wahrnehmungen halten wir unterwegs in Skizzen, Fotografien und Frottagen fest.

Im zweiten Teil des Workshops begeben wir uns in die Druckwerkstatt. Hier bearbeiten wir unsere Wahrnehmungsskizzen mit klassischen Techniken wie der Radierung, dem Buchdruck und der Typografie, aber auch durch den Einsatz digitaler Mittel. So entstehen grafische Blätter, selbstgestaltete Magazine und andere künstlerische Arbeiten als Ergebnis einer intensiven Wahrnehmungsreise.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Vielfalt der medialen Ausdrucksmöglichkeiten. Neben den individuellen Arbeiten wird auch eine Gemeinschaftsarbeit entstehen, bei der Kooperation und bildnerische Kommunikation im Mittelpunkt stehen.

Am Ende des Workshops werden gedruckte Grafiken, typografische Blätter, künstlerische Animationen und eine kollektive künstlerische Arbeit als Ergebnisse unserer gemeinsamen Erfahrung präsentiert – es gibt eine bildnerische Dokumentation unseres Prozesses von der Intuition zur Gestaltung und zurück.

Für den Workshop benötigt Ihr Arbeitskleidung (Kittel o.ä), gängige Zeichenmaterialien wie Bleistifte, Zeichenkohle und einige Pinsel sowie individuelle Skizzenbücher. Wichtig ist eine Sammelmappe zum Heimtransport der entstehenden Arbeiten. Da wir einige Spaziergänge unternehmen, sind auch warme Sachen und wetterfeste Schuhe von Vorteil.

Zimą, gdy mgła unosi się nad polami wokół Scheersbergu, chcemy eksplorować krajobraz jako źródło inspiracji do naszej pracy artystycznej.

Pod tegorocznym hasłem Akademii Zimowej „PROJEKTOWANIE – PROCES CYRKULARNY: Od intuicji do poczecia i odwrotnie” zadajemy sobie pytanie, w jaki

sposób za pomocą technik graficznych możemy uchwycić intuicje i nadać twórczy kształt naszemu wewnętrznemu światu. Wycieczka w naturę powinna dostarczyć nam wrażeń i inspiracji. Podczas zimowej akademii uwrażliwimy nasze postrzeganie tego, co widzialne, niewidzialne, odczuwalne i słyszalne. Na początku warsztatów będziemy poza domem: zwiedzamy miejsca, przyjmujemy niecodzienną perspektywę i kolekcjonujemy struktury w naturze. Uchwycimy struktury na drzewach, na morzu i na niebie, odkrywamy graficzną jakość natury na polach, drzewach i domach i dajemy się poprowadzić otoczeniu. Dajemy przestrzeń naszym myślom i zwracamy uwagę na subtelne różnice w zapachach, temperaturach i wietrze. Po drodze utrwalamy te spostrzeżenia na szkicach, fotografiach i frottage'u. W drugiej części warsztatów udajemy się do pracowni poligraficznej. Tutaj pracujemy nad naszymi szkicami percepcyjnymi, korzystając z klasycznych technik, takich jak akwaforta, druk typograficzny i typografia, ale także z wykorzystaniem środków cyfrowych. Tak w wyniku intensywnej podróży percepcyjnej powstają arkusze graficzne, samodzielnie zaprojektowane magazyny i inne dzieła artystyczne. Szczególną uwagę zwraca się na różnorodność możliwości ekspresji medialnej. Oprócz prac indywidualnych pojawiają się także prace zespołowe, które skupiają się na współpracy i komunikacji wizualnej. Na zakończenie warsztatów zaprezentowane zostaną drukowane grafiki, arkusze typograficzne, animacje artystyczne i zbiorowa praca artystyczna będąca efektem naszego wspólnego doświadczenia - istnieje wizualna dokumentacja naszego procesu od intuicji do projektowania i z powrotem.

Na warsztaty potrzebne będą ubrania robocze (kurtki lub podobne), zwykłe przybory do rysowania, takie jak ołówki, węgiel drzewny i niektóre pędzle, a także indywidualne szkicowniki. Ważne jest, aby mieć teczkę do transportu powstałej pracy do domu. Ponieważ wybieramy się na kilka spacerów, zaletą będzie także ciepłe ubranie i buty nieprzemakalne.

3.

SHORT FILM - KURZFILM

Patrick Jung, Sven Launert, Bremen/D

"Lights. Camera...Action!" will be the sound of your week. In this workshop, we'll transform your creative ideas into inspiring short films. The focus is on collaborative filmmaking, just like in a professional film production. Whether in front of or behind the camera, we need creative minds for every role. From directing to costume – everyone plays a crucial part, and you'll get the chance to explore various positions within the team.

You'll learn the basics of storyboarding, audiovisual design, and acting. Plus, you'll have hands-on experience with exciting equipment like 4K cameras, drones, gimbals, sound gear, LED lights, green screens, clapperboards, and more. In post-production, you'll gain insights into editing with Adobe programs, seeing how raw footage is transformed into a film with a gripping story.

Our short films will align with the Academy's theme of exploring the balance between intuition and conceptual thinking in the creative process. This week is all about bringing your own unique ideas to life, the stories you've always wanted to tell but haven't had the chance to – until now.

We'll share these films at the final premiere at the end of the Academy, the most magical moment where we see how a small idea grows into an emotional experience for everyone watching.

All you need is a passion for cinema! We'll provide the equipment and all the knowledge you need. If you have your own gear - cameras, film equipment, or laptops with editing software - feel free to bring them along to try out. Please also bring writing and drawing materials, sketchbooks, scissors, cutters and glue sticks. We're looking forward to an amazing production week with you.

„Licht. Kamera. Action!“ wird der Soundtrack Eurer Woche sein. In dieser Werkstatt werden wir gemeinsam aus Euren kreativen Ideen inspirierende Kurzfilme erschaffen. Der Fokus liegt dabei auf dem gemeinsamen Filmemachen – wie bei einer professionellen Filmproduktion. Ob vor oder hinter der Kamera, wir brauchen kreative Köpfe für jede Rolle. Von Regie über Kostüm – jeder ist ein wichtiger Teil des Teams und hat die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben zu erkunden.

Ihr werdet in die Grundlagen von Storyboarding, audiovisueller Gestaltung und Schauspielkunst eingeführt. Zudem könnt Ihr spannende Technik kennenlernen, darunter 4K-Kameras, Dronen, Gimbals, Tonaufnahmegeräte, LED-Lampen, Greenscreens, Filmklappen und vieles mehr. In der Postproduktion lernt Ihr, wie man mit Adobe-Programmen das aufgenommene Material schneidet und in eine spannende Handlung verwandelt.

Unsere Kurzfilme orientieren sich am Thema der Akademie, das die Balance zwischen intuitivem Schaffen und konzeptionellem Denken im kreativen Prozess erkundet. Es geht darum, die eigenen Ideen zu verwirklichen – die Geschichten, die Ihr schon immer erzählen wolltet, aber bisher nicht umgesetzt habt.

Diese Geschichten zeigen wir bei der abschließenden Filmpremiere am Ende der Akademie. Das ist der magischste Moment, wenn aus einer kleinen Idee ein emotionales Erlebnis für alle Zuschauenden wird.

Alles, was Ihr braucht, ist die Lust auf Filmemachen! Die Technik und das Know-how bringen wir mit. Wer eigenes Equipment - wie Kameras, Filmequipment oder Laptops mit Schnittsoftware - hat, kann es gerne mitbringen und ausprobieren. Schreib- und Zeichenmaterial, Skizzenhefte oder Skizzenbücher, Scheren, Cutter und Klebestifte auch mitnehmen.

Wir freuen uns auf eine großartige Produktionswoche mit Euch.

„Światła. Kamera... Akcja!“ będzie dźwiękiem Twojego tygodnia. Podczas tych warsztatów przekształcimy Twoje kreatywne pomysły w inspirujące filmy krótkometrażowe. Nacisk położony jest na wspólne tworzenie filmów, tak jak w przypadku profesjonalnej produkcji filmowej. Niezależnie od tego, czy stoiemy przed kamerą, czy za nią, do każdej roli potrzebujemy kreatywnych umysłów. Od reżyserii po kostiumy – każdy odgrywa kluczową rolę, a ty będziesz miał okazję poznać różne stanowiska w zespole. Poznasz podstawy tworzenia scenariuszy, projektowania audiowizualnego i aktorstwa. Ponadto będziesz mieć praktyczne doświadczenie z ekscytującym sprzętem, takim jak kamery 4K, drony, gimbale, sprzęt dźwiękowy, światła LED, zielone ekrany, tablice klapowe i nie tylko. Na etapie postprodukcji zyskasz wgląd w montaż za pomocą programów Adobe i zobaczy, jak surowy materiał filmowy przekształca się w film z wciągającą historią. Nasze filmy krótkometrażowe wpisują się w tematykę Akademii dotyczącą poszukiwania równowagi pomiędzy intuicją a myśleniem konceptualnym w procesie twórczym. W tym tygodniu chodzi o wcielenie w życie własnych, niepowtarzalnych pomysłów i historii, które zawsze chciałeś opowiedzieć, ale nie miałeś okazji – aż do teraz.

Udostępnimy te filmy podczas finałowej premiery na zakończenie Akademii, w najbardziej magicznym momencie, w którym widzimy, jak mały pomysł przeradza się w emocjonalne przeżycie dla wszystkich oglądających. Wystarczy pasja do kina! Dostarczymy sprzęt i całą niezbędną wiedzę. Jeśli masz własny sprzęt – aparaty fotograficzne, sprzęt filmowy lub laptopy z oprogramowaniem do montażu – możesz zabrać je ze sobą i wypróbować. Prosimy także o zabranie ze sobą przyborów do pisania i rysowania, szkicowników, nożyczek, wycinarek i klejów w sztyfcie.

Nie możemy się doczekać niesamowitego tygodnia produkcyjnego z Tobą.

4.

DRAWING, PAINTING, ACTION - ZEICHNUNG, MALEREI, AKTION

Prof. Dr. Agnieszka Roznowska, Prof. Dr. Majka Kiesner, Warszawa/PL

Drawing and Painting Workshop this year we called **Self-portrait - portrait, mask**. During the workshop we will talk about portrait, self-portrait and its history related to the first facial likenesses, masks. The workshop will be two-tracked, working in the area of drawing and painting. We will draw ourselves using the ranges of our body, we will examine the geometry of our face, we will see what is hidden under our facial expressions. In the painting workshop we will use old materials, recycled things to build statements related to self-portrait.

Please bring to the workshop: Work clothes (smock etc.), cleaning cloths, drawing and painting materials that are available (pencils, graphite pencils, paints), cutter, scissors. Sketch pad A-3, collage material, glue sticks, adhesive tape.

Der Zeichen- und Malworkshop dieses Jahr heißt **Selbstporträt – Porträt, Maske**. Während des Workshops werden wir über Porträt, Selbstporträt und seine Geschichte im Zusammenhang mit den ersten Gesichtsabbildungen und Masken sprechen. Der Workshop wird zweigleisig sein und sich im Bereich Zeichnen und Malen bewegen. Wir werden uns selbst anhand der Umrisse unseres Körpers zeichnen, wir werden die Geometrie unseres Gesichts untersuchen, wir werden sehen, was sich unter unseren Gesichtsausdrücken verbirgt. Beim Malen werden wir alte Materialien und recycelte Dinge verwenden, um unser Selbstporträt zu vervollständigen.

Bitte zum Workshop mitbringen: Arbeitskleidung (Kittel usw.), Putzlappen, vorhandene Zeichen- und Malmaterialien (Bleistifte, Graphitstifte, Farben), Cutter, Schere. Skizzenblock A-3, Collagematerial, Klebestifte, Klebeband.

Tegoroczne warsztaty rysunkowo-malarskie noszą nazwę **Autoportret – Portret, Maska**. Podczas warsztatów porozmawiamy o portrecie, autoportrecie i jego historii w odniesieniu do pierwszych wizerunków twarzy i masek. Warsztaty będą dwutorowe i skupią się na rysunku i malarstwie. Narysujemy siebie na podstawie konturów naszego ciała, zbadamy geometrię naszej twarzy, zobaczymy, co kryje się pod naszą mimiką. Podczas malowania wykorzystamy stare materiały i rzeczy z recyklingu, aby dopełnić nasz autoportret.

Na warsztaty prosimy zabrać ze sobą: odzież roboczą (szmaty itp.), ściereczki do czyszczenia, dostępne przybory do rysowania i malowania (ołówki, ołówki grafitowe, farby), wycinarkę, nożyczki. Szkicownik A-3, materiał do kolażu, klej w sztyfcie, taśma.

5.

PERFORMATIVE THEATER - PERFORMATIVES THEATER

Wiktoria Kaczmarek-Rutkowska, Zofia Świądr, Sebastian Świądr

The main starting point for our activities will be the idea of portable, travelling theater as a universal tool that you can take with you anywhere and create any world you desire any possible space.

Each day we will start with a mindful physical warm-up and a section on inspirations from the field of experimental theater and performance. Each day we will move, dance, improvise, discuss and performatively explore the space around us.

You will have the opportunity to experience theatrical action from all perspectives - as a text writer, performer, director and active spectator.

Through these explorations you will be able to gather new elements for your toolbox to create individual or collective actions, performances, performative events. Each portable theater will be unique and its final shape depends on its creator. Everything can become our work material from everyday objects and unique personal artifacts to abstract forms or even something immaterial like poetry, movement, sound or an invitation to common action.

All the activities that we will propose will be adapted to the capabilities of the participants, taking into account special needs and possible limitations.

Please, bring clothes that you're comfortable to move in, warm clothes in which you can move freely outside without fear of getting it dirty. Flashlights or headlamps will come in handy.

Day 1 - getting to know each other, integration and group building work;
Day 2-5 - exploring and collecting tools, experimenting around various forms of expression;
Day 6 - assembling and preparing a show based on individual and collective actions;
Day 7 - rehearsals and final show

Der wichtigste Ausgangspunkt für unsere Aktivitäten ist die Idee des tragbaren, reisenden Theaters als universelles Werkzeug, das Ihr überallhin mitnehmen und in jedem möglichen Raum jede gewünschte Welt erschaffen könnt. Jeden Tag beginnen wir mit achtsamem körperlichen Aufwärmen und einem Abschnitt über Inspirationen aus dem Bereich des experimentellen Theaters und der Performance. Jeden Tag werden wir uns bewegen, tanzen, improvisieren, diskutieren und den Raum um uns herum performativ erkunden. Ihr habt die Möglichkeit, Theateraktionen aus allen Perspektiven zu erleben – als Textautor, Darsteller, Regisseur und aktiver Zuschauer. Durch diese Erkundungen könnt Ihr neue Elemente für Euren Werkzeugkasten sammeln, um individuelle oder kollektive Aktionen, Performances und performativen Ereignisse zu schaffen. Jedes tragbare Theater ist einzigartig und seine endgültige Form hängt von seinen Schöpfern ab. Alles kann zu unserem Arbeitsmaterial werden, von Alltagsgegenständen und einzigartigen persönlichen Artefakten bis hin zu abstrakten Formen oder sogar etwas Immateriellem wie Poesie, Bewegung, Klang oder einer Einladung zu gemeinsamen Aktionen. Alle Aktivitäten, die wir vorschlagen, werden an die Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst, wobei besondere Bedürfnisse und mögliche Einschränkungen berücksichtigt werden.

Bitte Kleidung mitbringen, in der Ihr Euch bequem bewegen könnt; warme Kleidung für draußen, in der Ihr Euch frei bewegen könnt, ohne Angst davor haben zu müssen, dass sie etwas beschmutzt wird, ist auch notwendig. Taschenlampen oder Stirnlampen: wenn vorhanden, mitbringen.

Tag 1 – Kennenlernen, Integrations- und Gruppenbildungsarbeit; Tag 2-5 – Werkzeuge erkunden und sammeln, mit verschiedenen Ausdrucksformen experimentieren; Tag 6 – eine Show, basierend auf individuellen und kollektiven Aktionen, zusammenstellen und vorbereiten; Tag 7 – Proben und Abschlussshow

Głównym punktem wyjścia do naszych działań będzie idea teatru przenośnego, wędrownego - uniwersalnego narzędzia które możesz zabrać ze sobą wszędzie i przywołać upragnione światy w każdej możliwej przestrzeni.

Każdy dzień zaczniemy od rozgrzewki i części poświęconej inspiracjom z dziedziny teatru eksperymentalnego i performansu. Będziemy się ruszać, tańczyć, improwizować, dyskutować i performatywnie badać przestrzeń wokoło.

Będziesz mieć okazję doświadczyć działania teatralnego z każdej ze stron - jako autor tekstu, performer, reżyser i aktywny widz.

Dzięki tym eksploracjom zbierzesz nowe elementy do swojego narzędziownika, które pozwolą wykreować indywidualne lub zbiorowe akcje, spektakle, zdarzenia performatywne. Każdy z przenośnych teatrów może być wyjątkowy a jego ostateczny kształt pozostaje do decyzji osoby która go tworzy. Materiałem, z którym będziemy pracować mogą stać się przedmioty codziennego użytku, wyjątkowe artefakty osobiste, abstrakcyjne formy lub nawet coś niematerialnego jak poezja, ruch, dźwięk czy wezwanie do działania.

Proponowane działania będą mieli dostosowywać do możliwości osób uczestniczących, uwzględniając specjalne potrzeby i ewentualne ograniczenia.

Chcemy żebyście przywieźli ze sobą wygodny strój do ruszania się, ciepłe ubranie w którym swobodnie możesz się ruszać na zewnątrz bez strachu o ubrudzenie. Przydadzą się nam latarki lub czołówki.

Dzień 1 - zapoznanie się, integracja i praca z budowaniem grupy
Dzień 2-5 - eksploracje i zbieranie narzędzi, eksperymenty wokół różnorodnych form ekspresji
Dzień 6 - składanie i przygotowywanie pokazu opartego na indywidualnych i zbiorowych działaniach
Dzień 7 - próby i ostateczne pokazy

6.

EXPERIMENTAL PHOTOGRAPHY - EXPERIMENTELLE FOTOGRAFIE

Prof. Dr. Stefan Paruch, Dr. Lukasz Prus-Niewiadomski, Warszawa/Pl

Photography has a dual nature. It is intuitive. It also has conceptual potential. It can be a tool for recording spontaneous events. It is also used to build visual meanings in a thoughtful way. Following the nature of this medium, we will therefore act intuitively and look for ordered structures within photography.

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 intellectualize spontaneity activities in this field.

Please bring the following materials: A selection of your own (analog and digital) cameras, self-made photos, work clothes, all kinds of cleaning cloths, A-3 sketch pad, glue sticks, scissors, cutter, folders for the work you have created (A-3); glue sticks, waterproof markers for labeling photos.

Die Fotografie besitzt einen doppelten Charakter. Sie ist zum einen sicher intuitiv. Sie hat aber auch ein großes konzeptionelles Potenzial. Das Medium kann ein Werkzeug zur Aufzeichnung spontaner Ereignisse sein. Es wird auch verwendet, um auf durchdachte Weise visuelle Bedeutungen aufzubauen. Der Natur der Fotografie folgend, werden wir daher intuitiv agieren und nach geordneten Strukturen innerhalb der Fotografie suchen. Wir werden Lochkamerafotografie, kamerlose Techniken, digitale Fotografie in Kombination mit Projektion und andere experimentelle Techniken verwenden. Wir möchten eine Reihe von Übungen für diejenigen vorschlagen, die bereits Erfahrung in der Fotografie haben. Darüber hinaus gibt es Interessantes für diejenigen, die gerade erst anfangen.
Unsere spontanen Aktivitäten in diesem Bereich befragen wir nach Ursprüngen und Hintergründen, erkennen Systeme und Ordnungen.

Bitte mitbringen:

Eine Auswahl eigener (analoger und digitaler) Kameras, selbst gefertigte Fotos, Arbeitskleidung, Wischtücher aller Art, Skizzenblock A-3, Klebestifte, Scheren, Cutter, Sammelmappen für entstandene Arbeiten (A-3); Klebestifte, wasserfeste Marker zum Beschriften von Fotos.

Fotografia ma podwójny charakter. To intuicyjne. Ale ma też potencjał koncepcyjny. Może być narzędziem do rejestracji spontanicznych zdarzeń. Służy także do przemyślanego budowania znaczenia wizualnego. Kierując się naturą tego medium, będziemy zatem działać intuicyjnie i szukać w fotografii uporządkowanych struktur. Wykorzystamy fotografię otworkową, techniki bezaparatowe, fotografię cyfrową połączoną z projekcją i inne techniki eksperymentalne. Chcielibyśmy zaproponować cykl ćwiczeń zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w fotografii, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają. Nasze spontaniczne działania w tym obszarze kwestionujemy pod kątem ich genezy i tła oraz rozpoznajemy systemy i porządkи.

Proszę przynieść: Wybór własnego aparatu fotograficznego (analogowego i cyfrowego), własnoręcznie wykonane zdjęcia, odzież robocza, wszelkiego rodzaju chusteczki, szkicownik A-3, kleje w sztyfcie, nożyczki, wycinaki, Tworzone teczki na prace (A-3); Kleje w sztyfcie, wodooodporne markery do opisywania zdjęć.

7.

DIGITAL PAINTING AND DRAWING – DIGITALES MALEN UND ZEICHNEN

Karsten Kjærulf-Hoop, Aarhus/DK

Digital painting allows for a very intuitive approach where elaborate experiments can be carried out to create different looks, styles, colors and tools for the same work in a very short time. Anything is possible, so we look closely at how to plan and limit our projects. We will look at the fundamentals behind creating a comic, concept art for a film, a work of art or an industrial design. In our workshop we will deal with practical tasks to learn the basics of digital drawing and painting.

We then take time for our self-developed projects, which will take up the majority of the time at Scheersberg.

We always follow a goal-oriented approach that we do not lose sight of. Each of our projects is based on excitement and involves playing, experimenting and sharing with others. In our time, nothing comes close to digital art in its reach and daily consumption around the world. It is the fastest growing art form and the opportunities for people who love imagination, collaboration and creativity have never been greater. But – you can also get lost in the multitude of possibilities. If you feel the spark inside you and feel drawn to creating digital designs, this course is perfect for you. If you have creative energy and need time and space to delve deeper into the subject, this course is also perfect for you.

Art is an inverse field, you also fight against yourself with the creative means. So there are 'hurdles'. I like to guide and inspire professionals and beginners to remove the 'hurdles'. So I am always there for you in the workshop.

MATERIALS: Feel free to bring your tablet, computer, drawing tablet or other digital drawing devices. Ipads, pens, etc. are available. It is also helpful to bring simple drawing pencils and sketchbooks, glue sticks and scissors - for experiments and preparatory work.

Digitales Malen ermöglicht einen sehr intuitiven Ansatz, bei dem aufwändige Experimente durchgeführt werden können, um in sehr kurzer Zeit verschiedene Looks, Stile, Farben und Werkzeuge für dasselbe Werk zu erzeugen. Alles ist möglich, deshalb schauen wir genau danach, wie wir unsere Projekte planen und begrenzen können.

Wir werden uns mit den Grundlagen befassen, die hinter der Erstellung eines Comics, der Konzeptkunst für einen Film, einem Kunstwerk oder eines Industriedesigns stehen. In unserer Werkstatt werden wir uns mit praktischen Aufgaben befassen, um die Grundlagen des digitalen Zeichnens und Malens zu erlernen. Wir nehmen uns dann Zeit für unsere selbst entwickelten Projekte, die den Großteil der Zeit auf dem Scheersberg in Anspruch nehmen werden.

Dabei verfolgen wir stets einen zielorientierten Ansatz, den wir nicht aus den Augen verlieren. Jedes unserer Projekte basiert auf Spannung und beinhaltet Spielen, Experimentieren und Austausch mit anderen.

In unserer Zeit kommt nichts der digitalen Kunst in ihrer Reichweite und ihrem täglichen Konsum auf der ganzen Welt nahe. Sie ist die am schnellsten wachsende Kunstform, und die Möglichkeiten für Menschen, die Fantasie, Zusammenarbeit und Kreativität lieben, waren noch nie so groß. Aber – man kann auch in der Menge der Möglichkeiten versinken.

Wenn du den Funken in deinem Inneren spürst und dich dazu hingezogen fühlst, digitale Gestaltungen zu schaffen, ist dieser Kurs perfekt für dich. Wenn du über kreative Energie verfügst und Zeit und Raum brauchst, um tiefer in die Materie einzusteigen, ist dieser Kurs auch perfekt für dich.

Kunst ist eine inverses Feld, man kämpft mit den gestalterischen Mitteln auch gegen sich selbst. Es gibt also schon ‚Hürden‘.

Ich mag es, Profis und Anfängern anzuleiten und zu begeistern, die ‚Hürden‘ wegzuräumen. Also bin ich in der Werkstatt immer für dich da.

MATERIALIEN: Bringt gerne Euer Tablet, den Computer, das Zeichentablett oder andere digitale Zeichengeräte mit. Ipads, Stifte etc. sind vorhanden. Es ist auch hilfreich, einfache Zeichenstifte und Skizzenbücher, Klebestifte und Scheren mitzunehmen – für Experimente und Vorarbeiten.

Malowanie cyfrowe pozwala na bardzo intuicyjne podejście, podczas którego można przeprowadzać skomplikowane eksperymenty w celu stworzenia różnych wyglądów, stylów, kolorów i narzędzi do tej samej pracy w bardzo krótkim czasie. Wszystko jest możliwe, dlatego uważnie przyglądamy się temu, jak możemy zaplanować i ograniczyć nasze projekty. Przyjrzymy się podstawom tworzenia komiksu, grafiki koncepcyjnej do filmu, dzieła sztuki lub wzoru przemysłowego. Na naszych warsztatach zajmiemy się praktycznymi zadaniami mającymi na celu naukę podstaw cyfrowego rysunku i malarstwa. Następnie poświęcamy czas na nasze samodzielnie opracowane projekty, które zajmą większość czasu na Scheersbergu.

Zawsze kierujemy się podejściem zorientowanym na cel, którego nie tracimy z oczu. Każdy nasz projekt opiera się na emocjach i polega na zabawie, eksperymentowaniu i dzieleniu się z innymi. W naszych czasach nic nie zbliża się do sztuki cyfrowej w jej zasięgu i codziennej konsumpcji na całym świecie. Jest to najszybciej rozwijająca się forma sztuki, a możliwości dla ludzi kochających wyobraźnię, współpracę i kreatywność nigdy nie były większe. Ale – w natłoku możliwości można się też zagubić.

Jeśli czujesz w sobie iskrę i ciągnie Cię do tworzenia projektów cyfrowych, ten kurs jest idealny dla Ciebie. Jeśli masz kreatywną energię i potrzebujesz czasu i przestrzeni, aby zgłębić wiedzę, ten kurs jest również idealny dla Ciebie.

Sztuka to odwrotne pole, także walczysz ze sobą środkami twórczymi, więc już są „przeszkody”. Lubię kierować i inspirować profesjonalistów i początkujących, aby pokonywać „przeszkody”.

Dlatego zawsze jestem do Twojej dyspozycji w warsztacie.

MATERIAŁY: Zachęcamy do zabrania ze sobą tabletu, komputera, tabletu graficznego lub innego cyfrowego urządzenia do rysowania. Dostępne są iPady, długopisy itp. Pomocne będzie także zabranie ze sobą prostych ołówków i szkicowników, klejów w sztyfcie i nożyczek – do eksperymentów i prac wstępnych.

8.

TEXTILE DESIGN AND SCREEN PRINTING – TEXTILDESIGN UND SIEBDRUCK

Annekatrien Lockton, Handewitt/D

Screen printing is an exciting printing technique that you will learn about in detail in our screen printing workshop. First, we create our own graphic print template or print motif using drawings and/or digitally – using the design software Photoshop. This is followed by transferring what is to be printed onto the printing screen. The characteristic features of the screen printing process are gradually explored and tested experimentally. The basic principles of graphic design with regard to the corresponding printing media are the focus of our work. Printing is done on paper and textiles. Experimentation takes up a special space in our workshop; there are no limits to your creativity.

Please take with you: Work clothes, including shoes that can get dirty, a laptop (if you have them), textiles such as jute and linen bags without prints, plain T-shirts, old tablecloths and bed sheets, a sketch pad DIN-A-2 or similar paper that can be printed on.

Siebdruck ist eine spannende Drucktechnik, welche du in unserer Siebdruckwerkstatt detailliert kennenzulernen hast.

Als erstes stellen wir zeichnerisch und/oder digital – mit der Design-Software Photoshop – eine eigene grafische Druckvorlage bzw. ein Druckmotiv her. Es folgt die Übertragung dessen, was gedruckt werden soll, auf das Drucksieb.

Die charakteristischen Eigenheiten des Siebdruckverfahrens werden sukzessive erschlossen und experimentell erprobt. Dabei stehen die Grundgesetze des Grafikdesigns in Hinblick auf die entsprechenden Druckträger im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Der Druck erfolgt auf Papier und Textilien.

Das Experiment nimmt in unserer Werkstatt besonderen Raum ein; dabei sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Bitte mitbringen:

Arbeitskleidung, auch Schuhe, die beschmutzt werden können, einen Laptop (wenn vorhanden), Textilien wie Jute- und Leinenbeutel ohne Aufdruck, einfarbige T-Shirts, alte Tischtücher und Bettlaken, Skizzenblock Din-A-2 oder ähnliche Papiere, die bedruckt werden können.

Sitodruk to ekscytująca technika druku, którą szczegółowo poznasz w naszym warsztacie sitodruku. Najpierw tworzymy rysunki i/lub cyfrowo – korzystając z programów do projektowania Photoshop – stwórz własny szablon wydruku graficznego lub motyw wydruku. Następnie następuje przeniesienie tego, co ma zostać wydrukowane, na sitodruk. Charakterystyczne cechy procesu sitodruku są sukcesywnie opracowywane i testowane eksperymentalnie. W centrum naszej pracy znajdują się podstawowe prawa projektowania graficznego w odniesieniu do odpowiednich mediów drukowanych. Druk odbywa się na papierze i tekstyliach. Eksperiment zajmuje w naszej pracowni szczególną przestrzeń; Twoja kreatywność nie ma ograniczeń.

Prosimy zabrać ze sobą: odzież roboczą, łącznie z butami, które można pobrudzić, laptopa (jeśli posiadasz), materiały tekstylne, takie jak torby jutowe

i liniane bez nadruków, gładkie koszulki, stare obrusy i prześcieradła, blok rysunkowy DIN-A-2 lub podobny papier, na którym można drukować.