

1.ANIMATION FILM

Magdalena Pilecka /Pl, magda.pilecka@gmail.com

D

Jeder Teilnehmerin wird eine eigene Figur und einen kurzen Animationsfilm mit dieser Figur gestalten.

Das diesjährige Thema „Imagination“ ist ein idealer Ausgangspunkt für kreative Interpretationen durch Animation. Mit diesem Medium lässt sich jede Geschichte erzählen – ohne Grenzen, denn alles, was man sich vorstellen kann, lässt sich zeichnen.

Im Workshop lernen wir die Grundlagen der praktischen Animation kennen. Gemeinsam gehen wir Schritt für Schritt durch alle Phasen – von der Ideenfindung und Figurenentwicklung über Story und Storyboard bis hin zur Animation am Computer. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und man muss nicht „schön“ zeichnen können - wichtig sind Neugier und Lust auf Kreativität.

Ich bringe viele Inspirationen und kurze Übungen mit, die helfen, eigene Ideen zu finden und eine persönliche visuelle Sprache zu entwickeln.

In Scheersberg stehen iPads mit Rough Animator zur Verfügung - ein großartiges Programm für den Einstieg in die Animation. Natürlich kann auch das eigene Gerät (Laptop oder iPad) verwendet werden, sofern ein Grafiktablett oder Stift sowie geeignete Software vorhanden sind.

Die Filme entstehen in der Technik der gezeichneten Animation.

Es lohnt sich, ein Skizzenbuch und die Lieblingszeichenutensilien mitzubringen - die besten Ideen entstehen oft auf Papier.

E

Each participant will create their own character and a short animated film featuring it.

This year's theme, "Imagination," is a perfect starting point for creative interpretation through animation. It's a medium that allows you to tell any story - there are no limits, because everything you can imagine, you can simply draw.

During the workshop, we'll explore the basics of practical animation making. Together, we'll go step by step - from developing ideas and designing characters, through story and storyboard creation, all the way to animating in software. No prior experience or drawing skills are required - what matters most is your imagination and willingness to experiment.

I'll bring lots of inspiration and short creative exercises to help you spark ideas and find your own visual voice.

At Scheersberg, participants will have access to iPads with Rough Animator, an excellent app for beginners. You're also welcome to use your own equipment (laptop or iPad), but please make sure to bring a drawing tablet or stylus and suitable animation software.

PL

Każdy uczestnik warsztatów stworzy własną postać oraz krótki film animowany z jej udziałem.

Tegoroczny temat „Imagination” to doskonały punkt wyjścia do twórczej interpretacji poprzez animację. To medium pozwala opowiedzieć każdą historię – bez ograniczeń, bo wszystko, co wymyślimy, możemy po prostu narysować.

Podczas zajęć poznamy podstawy praktycznego tworzenia animacji. Wspólnie przejdziemy przez kolejne etapy pracy - od poszukiwania pomysłu i tworzenia postaci, przez opracowanie historii, scenariusza i storyboardu, aż po animowanie w programie. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani umiejętność „ładnego” rysowania - liczy się pomysł i chęć eksperymentowania. Przygotuję wiele inspiracji oraz krótkich ćwiczeń, które pomogą pobudzić kreatywność i znaleźć własny język wizualny.

W Scheersbergu uczestnicy będą mieli do dyspozycji iPady z programem Rough Animator – to świetne narzędzie na początek przygody z animacją. Można też korzystać z własnego sprzętu (laptopa lub iPada), pamiętając o konieczności posiadania tabletu graficznego lub piórka oraz odpowiedniego oprogramowania.

Filmy powstaną w technice animacji rysunkowej.

Warto zabrać ze sobą szkicownik i ulubione narzędzia do rysowania – pierwsze pomysły i szkice najlepiej rodzą się na papierze.

2. PRINTMAKING

Prof. Andreas Wendt, Alexander Froberg, D, andreaswendt@awebfish.de

Auf dem Scheerberg/Skærsbjerg (Berg mit Steinen) werden die Blätter von den Bäumen geweht, Nebel zieht auf, es raschelt in den Büschen und lässt alle Laute gedämpft erscheinen. Es ist Winter. Wenn der Wind nachlässt, heben sich die Äste grafisch gegen den kalten, grauen Himmel ab. Die Krähen fliegen heran und krächzen, während auf dem Hügel die Überreste großer Steingräber aus der Jungsteinzeit liegen. Was geschieht hier gerade? Was trug sich in den vergangenen Jahrhunderten hier zu?

Als Ausgangspunkt für unsere Druckgrafikarbeiten wollen wir die Landschaft und ihre Stimmung rund um den Scheersberg erkunden. Felder, Bäume, Häuser werden begangen, vermessen, gezeichnet und fotografiert – hinaus in die Landschaft, hinein in die Werkstatt, hinaus in die Landschaft ... wir entfachen unsere Fantasie.

So werden wir vor allem zu Beginn der Workshopwoche draußen sein, Perspektiven wahrnehmen, Orte erkunden, Strukturen sammeln und uns selbst in die Geschichten aus alter Zeit zwischen den Orten beobachten. Wir werden uns fragen, welche Prozesse sich hinter dem offensichtlich Wahrnehmbaren verbergen und welche Position wir selbst in dieser Beziehung einnehmen. Wir wollen das gefundene Material mit den Techniken Radierung, Buchdruck, Typografie und digitalen Techniken bearbeiten. So können Grafikblätter, Plakate, selbstgemachte Magazine und Animationen entstehen.

Warm und regenfeste Outdoor-Kleidung nicht vergessen!

Bitte mitbringen:

Zeichenblock/Skizzenbuch, Stifte, Schere, Schneidmesser, Klebeband, Schneideunterlage, Taschenmesser, Schürze/Kittel/alte Kleidung, Computer und Kamera, wenn Sie möchten (z. B. für Animationen aus Drucken, Typografie, Fotoskizzen ...).

Transparentpapier, falls vorhanden. Werkzeuge, die Sie gerne verwenden und für nützlich halten.

Wer hat: Linolschnittmesser, Radiernadel.

Regenfeste Kleidung!

E

On Scheerberg/Skærsbjerg (mountain with stones), leaves are blown from the trees, fog rolls in, and rustling in the bushes muffles all sounds. It is winter. When the wind dies down, the branches stand out graphically against the cold, gray sky. Crows fly in and caw, while the remains of large Neolithic stone graves lie on the hill. What is happening here? What has happened here in past centuries?

As a starting point for our printmaking work, we want to explore the landscape and its atmosphere around Scheersberg. Fields, trees, houses are visited, measured, drawn, and photographed—out into the landscape, into the workshop, out into the landscape... we spark our imagination.

So, especially at the beginning of the workshop week, we will be outside, observing perspectives, exploring places, collecting structures, and observing ourselves in the stories of old times between places. We will ask ourselves what processes lie behind the obviously perceptible and what position we ourselves take in this relationship. We want to process the material we find using etching, letterpress printing, typography, and digital techniques. This will allow us to create graphic prints, posters, homemade magazines, and animations.

Don't forget warm and rainproof outdoor clothing!

Please bring along:

Drawing pad/sketchbook, pens, scissors, cutting knife, adhesive tape, cutting pad, pocket knife, apron/apron/old clothes, computer and camera if you like (e.g. for animation from prints, typography, photo sketches ...).

Tracing paper, if you have any.

Tools that you like to use and think you can use.

Who has: Linocut knife, etching needle.

Rainproof clothing!

PL

Na Scheerbergu/Skærsbjerg (góra z kamieniami) liście zrywają się z drzew, nadciąga mgła, a szelest w krzakach tłumi wszelkie dźwięki. Jest zima. Gdy wiatr cichnie, gałęzie wyraźnie odcinają się na tle zimnego, szarego nieba. Kruki nadlatują i kraczą, a na wzgórzu leżą pozostałości wielkich neolitycznych grobów kamiennych. Co się tu dzieje? Co działo się tu w minionych wiekach? Punktem wyjścia do naszej pracy graficznej jest eksploracja krajobrazu i jego atmosfery wokół Scheersbergu.

Odwiedzamy pola, drzewa, domy, mierzymy je, rysujemy i fotografujemy – w krajobraz, do pracowni, w krajobraz... pobudzamy naszą wyobraźnię. W związku z tym, szczególnie na początku tygodnia warsztatowego, będziemy na zewnątrz, obserwując perspektywy, eksplorując miejsca, gromadząc struktury i obserwując siebie w historiach dawnych czasów między miejscami. Zastanowimy się, jakie procesy kryją się za tym, co oczywiste i jaką pozycję sami zajmujemy w tej relacji.

Chcemy przetwarzać znalezione materiały, wykorzystując akwafortę, druk wypukły, typografię i techniki cyfrowe. Pozwoli nam to tworzyć grafiki, plakaty, domowe magazyny i animacje. Nie zapomnij o ciepłej i przeciwdeszczowej odzieży wierzchniej! Prosimy zabrać ze sobą: Bloczek/skicownik, długopisy, nożyczki, nóż do cięcia, taśmę klejącą, blok do cięcia, scyzoryk, fartuch/fartuch/stare ubrania, komputer i aparat fotograficzny, jeśli chcesz (np. do animacji z grafik, typografii, szkiców fotograficznych...).

Kalka techniczna, jeśli posiadasz. Narzędzia, których lubisz używać i uważasz, że potrafisz używać.

Kto posiada: Nóż do linorytu, igłę do akwaforty.

Odzież przeciwdeszczową!

3. SHORT FILM

Fabio Magnifico, Patrick Jung/D, fabio.magnifico@gmail.com

D

Das Medium Film ist in der Imagination zu Hause. Ohne Vorstellungen und Ideen, die wir uns ausdenken,

gibt es keine Drehbücher und dann auch keine Filme.

Film ist vom Erscheinungsbild her wirklichkeitsähnlich. Es ist aber keineswegs die Wirklichkeit. Film gehorcht seinen eigenen Gesetzen und Regeln. Um diese geht es uns in unserer Werkstattarbeit. Wir lernen, die Wirklichkeit nicht nur abzufilmen, sondern auch zu interpretieren.

Am Anfang geht es in unserer Gruppe um die Grundlagen der Filmsprache und deren technischen Grundlagen.

Wir werden beides in kleinen Übungen erproben und ... lernen.

Dann entwickeln wir spezifische Filmideen in Gruppen. Wahrscheinlich wird es dann 2 oder 3 Vorhaben geben, die wir auf dem Scheersberg verwirklichen wollen.

Den Abschluss unserer Arbeit bildet die Präsentation unserer Ergebnisse in der Abschlussveranstaltung.

Bitte mitbringen: selbst gemachte Filme, wenn vorhanden, Laptop, wenn vorhanden, Skizzen- und Notizblock, Schreibgeräte, Radiergummi, Scheren, Klebestift, Cutter, Marker in verschiedenen Farben.

E

The medium of film is at home in the imagination. Without the concepts and ideas we conceive, there are no scripts and therefore no films.

Film is similar in appearance to reality. But it is by no means reality. Film obeys its own laws and rules. These are the focus of our workshop work.

We learn not only to film reality, but also to interpret it. Initially, our group will focus on the basics of film language and its technical foundations. We will practice and learn both in small exercises.

Then we will develop specific film ideas in groups. There will probably be two or three projects that we want to realize at Scheersberg.

Our work will conclude with the presentation of our results at the final event.

Please bring with you: homemade films, if available, laptop, if available, sketchbook and notepad, writing utensils, eraser, scissors, glue stick, cutter, markers in various colors.

PL

Medium filmu jest jak w domu, w wyobraźni. Bez koncepcji i idei, które tworzymy, nie ma scenariuszy, a zatem nie ma filmów. Film z wyglądu przypomina rzeczywistość. Ale w żadnym wypadku nie jest rzeczywistością. Film rządzi się swoimi prawami i regułami. To właśnie na nich skupia się nasza praca warsztatowa. Uczymy się nie tylko filmować rzeczywistość, ale także ją interpretować. Początkowo nasza grupa skupi się na podstawach języka filmowego i jego technicznych fundamentach. Będziemy ćwiczyć i uczyć się obu w krótkich ćwiczeniach. Następnie będziemy rozwijać w grupach konkretne pomysły filmowe.

Prawdopodobnie będziemy mieli dwa lub trzy projekty, które chcemy zrealizować w Scheersbergu. Nasza praca zakończy się prezentacją wyników podczas finału.

Prosimy zabrać ze sobą: domowe filmy (jeśli dostępne), laptopa (jeśli dostępny), szkicownik i notatnik, przybory do pisania, gumkę, nożyczki, klej w sztyfcie, obcinacz, markery w różnych kolorach.

4. DRAWING, PAINTING, ACTION

Prof. Dr. Majka Kiesner, Prof. Dr. Agnieszka Roznowska /PL, kiesner@wp.pl

Licht des Bildes – ein Workshop, der sich der Kunst der Komposition in Zeichnung und Malerei widmet, mit besonderem Schwerpunkt auf der Rolle von Licht und Schatten. Im Atelier und im Freien erforschen wir, wie diese beiden oft intuitiv behandelten Elemente die Wahrnehmung und den emotionalen Charakter eines Gemäldes oder einer Zeichnung beeinflussen. Wir behandeln Themen wie Kontrast, Wert und Richtung des Lichts sowie die Bedeutung von Schatten. Wir untersuchen, wie die Manipulation dieser visuellen Elemente Form hervorheben, Stimmung erzeugen und Spannung in eine Komposition bringen kann. Die Teilnehmer absolvieren Zeichen- und Malübungen, die ihnen helfen zu verstehen, wie Licht den Raum formt und wie Schatten ihn organisiert und rhythmisiert. Der Workshop bietet zudem die Gelegenheit, Licht aus kunsthistorischer Perspektive zu betrachten und seine symbolische und formale Bedeutung in verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte in Erinnerung zu rufen. Wir kehren zu den Höhlen zurück, beschäftigen uns dann mit der niederländischen Malerei, in der Licht zu einem der Hauptakteure des Bildes wurde, und mit den Werken der Meister des Hell-Dunkel-Malens, die allein durch den Kontrast zwischen Helligkeit und Dunkelheit Dramatik und Tiefe erzeugen konnten. Unsere Vorstellungskraft reagiert intuitiv auf diese Kontraste. Licht und Schatten funktionieren wie eine Symbolsprache: Das eine ruft ein Gefühl von Ruhe und Gewissheit hervor, das andere Unsicherheit, Angst, aber auch Faszination. Im Bildraum erzeugen sie Dramatik, Atmosphäre und Stimmung – im psychologischen Raum werden sie aber auch zu Metaphern menschlicher Erfahrung: der Klarheit des Verstehens, dem Schatten des Unbewussten, der Erleuchtung und der Dunkelheit der Emotionen. All dies wird in unseren Zeichnungen und Gemälden zum Ausdruck kommen, die während des Zeichen- und Malworkshops „Licht des Bildes“ entstehen.

Bitte mitbringen: Arbeitskleidung (Kittel), Handschuhe für Schmutzarbeiten, Wischlappen, Skizzenblock Din-A-3, vorhandene Zeichen- und Malstifte, Pinsel aller Art, Scheren, Cutter, Klebestifte, Krepp-Klebeband.

E

***Light of the Image** – a workshop dedicated to the art of building composition in drawing and painting, with particular emphasis on the role of light and shadow. While working both in the studio and outdoors, we will explore how these two elements—so often treated intuitively— affect the perception and emotional character of a painting or drawing.*

We will address issues such as contrast, value, and direction of light, as well as the meaning of shadow. We will examine how manipulating these visual elements can bring out form, create mood, or introduce tension into a composition. Participants will complete drawing and painting exercises that will help them understand how light shapes space and how shadow organizes and gives rhythm to it.

The workshop will also be an opportunity to look at light from an art historical perspective— recalling its symbolic and formal meanings across different periods in the history of art. We will return to the caves, then move on to Dutch painting, in which light became one of the

*main protagonists of the image, and to the works of the masters of chiaroscuro, who could build drama and depth solely through the contrast between brightness and darkness. Our imagination reacts to these contrasts intuitively. Light and shadow function like a language of symbols: one evokes a sense of calm and certainty, the other—uncertainty, fear, but also fascination. Within the pictorial space they build drama, atmosphere, and mood—but within the psychological space they also become metaphors for human experience: the clarity of understanding, the shadow of the unconscious, the illumination and the darkness of emotions. All of this will be expressed in our drawings and paintings created during the **Light of the Image** drawing and painting workshop.*

Please bring with you: work clothes (lab coat), gloves for dirty work, cleaning cloths, DIN-A-3 sketchbook, any drawing and painting pencils you have, brushes of all kinds, scissors, cutter, glue sticks, masking tape.

PL

Światło obrazu- warsztaty poświęcone sztuce budowania kompozycji w rysunku i malarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli światła i cienia. W trakcie pracy w pracowni i w plenerze przyjrzymy się, jak te dwa elementy — tak często traktowane intuicyjnie — wpływają na odbiór i emocjonalny charakter obrazu czy rysunku. Uwzględnimy zagadnienia: kontrastu, waloru i kierunku światła, znaczenia cienia. Przyjrzymy się jak poprzez operowanie tymi wartościami można wydobyć formę, stworzyć nastrój lub wprowadzić napięcie w kompozycji. Wykonamy ćwiczenia rysunkowe i malarskie, które pomogą nam zrozumieć, jak światło modeluje przestrzeń, a cień ją porządkuje i rytmizuje.

Warsztaty będą też okazją do spojrzenia na światło z perspektywy historii sztuki — przywołamy jego symboliczne i formalne znaczenia w różnych momentach historii sztuki. Wrócimy do jaskiń aby przejść następnie do malarstwa holenderskiego, w którym światło stało się jednym z głównych bohaterów obrazu, oraz do dzieł mistrzów chiaroscuro, którzy potrafili zbudować dramatyzm i głębię wyłącznie za pomocą kontrastu jasności i ciemności. Nasza wyobraźnia reaguje na te kontrasty intuicyjnie. Światło i cień działają jak język symboli: jedno przywołuje uczucie spokoju i pewności, drugie — niepewność, lęk, ale też fascynację. W przestrzeni obrazu budują dramat, atmosferę, nastrój — ale również w przestrzeni psychicznej stają się metaforą ludzkiego doświadczenia: jasności poznania, cienia nieświadomości, rozświetlenia i mroku emocji. A wszystko to zawrzemy w naszych rysunkach i obrazach które powstaną w trakcie pracy na warsztacie malarsko rysunkowym Światło obrazu.

Prosimy zabrać ze sobą: odzież roboczą (fartuch), rękawice do prac brudnych, ściereczki czyszczące, szkicownik DIN-A-3, wszelkie posiadane kredki do rysowania i malowania, pędzle wszelkiego rodzaju, nożyczki, nożyk, klej w sztyfcie, taśmę maskującą.

5. RHYTHM, MOVEMENT AND DANCE

Prof. Dr. Esther Pürgstaller /D, estherpuergstaller@gmail.com

D

Das diesjährige Thema lautet „Fantasie als Kontinuum“, 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.

E

This year's theme is „fantasy as a continuum“. 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.

PL

Tegorocznym tematem przewodnim jest „Fantazja jako kontinuum”. Będziemy wykorzystywać ten temat przez cały tydzień, aby inspirować do pracy i budować fundamenty. Podczas tych warsztatów uczestnicy pracują wielopłaszczyznowo z rytmem, ruchem i tańcem przez tydzień w bezpiecznym i przyjemnym otoczeniu. Nowe, indywidualne i budujące relacje możliwości ruchu i ekspresji są eksperymentowane, rozwijane i choreografowane w sposób zorientowany na proces, z wykorzystaniem improwizacji i kompozycji. Te procesy twórcze będą przedmiotem refleksji podczas dyskusji. Powstają kompozycje indywidualne, parowe i grupowe, które tworzą kolaż rytmu, muzyki, performansu i tańca, a następnie prezentowane publiczności pod koniec tygodnia jako „praca w toku”. Wcześniejsze doświadczenie w ruchu i tańcu nie jest wymagane.

6. EXPERIMENTAL PHOTOGRAPHY

Dr. Monika Maslon, Dr. Lukasz Prus-Niewiadomski/PI, monikamaslon@gmail.com

Tom Rudolf (Ass.)

D

Dieser Workshop konzentriert sich auf den kreativen Prozess der Vorstellungskraft, welcher sich zwischen Wahrnehmung und Handlung entfaltet. Der Idee der Phantasie als Kontinuum folgend, erforschen wir, wie Bilder nicht nur aus dem entstehen, was wir sehen, sondern auch aus dem, was wir uns vorstellen, spüren und träumen.

Bevor die Handlung beginnt, gibt es einen Moment innerer Bewegung, in dem sich Wahrnehmung in Vision verwandelt.

Mit Hilfe analoger Herangehensweisen wie Lochkamerafotografie, Fotogrammen, Chemigrammen und Mittelformatfotografie setzen wir uns mit den materiellen und physischen Eigenschaften von Licht, Zeit und Oberfläche auseinander.

Durch diese langsamen und taktilen Prozesse werden die Teilnehmer eingeladen, Fotografie als Akt der Spekulation und Entdeckung statt als Repräsentation zu erleben. Wir produzieren sowohl Einzelbilder als auch kleine Serien und lassen so Raum für intuitives Erkunden.

Ziel ist nicht, die Realität einzufangen, sondern die Spuren innerer Bilder, Stimmungen und unsichtbarer Beziehungen sichtbar zu machen. Die Phase des Ordners, Auswählens und Strukturierens folgt später, basierend auf der Offenheit des Spiels, des Experimentierens und der Vielfalt der persönlichen Wahrnehmung.

Die Dunkelkammer dient als ruhiger und experimenteller Raum, in dem Licht und Materie aufeinandertreffen und sich die Fantasie frei entfalten kann, bevor die Form Gestalt annimmt.

Bitte mitbringen: Arbeitskleidung (Kittel), Gummihandschule, Wischtücher, Skizzenblock, Schreib- und Malstifte (Marker), Sammelmappe für entstandene Fotos, Klebeband, Scheren, Cutter, Klebestift, evtl. Vergrößerungslupe.

E

This workshop focuses on the creative process of imagination, unfolding between perception and action. Following the idea of Phantasy as a continuum, we will explore how images emerge not only from what we see, but from what we can imagine, sense, and dream. Before action begins, there is a moment of inner movement, where perception transforms into vision.

Working with analog methods such as pinhole photography, photograms, chemigrams, and medium format photography, we will engage with the material and physical qualities of light, time, and surface. Through these slow and tactile processes, participants are invited to experience photography as an act of speculation and discovery rather than representation.

We will create both individual images and small series, allowing space for intuitive exploration. The goal is not to capture reality, but to make visible the traces of inner images, moods, and invisible relations. The phase of ordering, selecting, and structuring will come later, grounded in the openness of play, experimentation, and the diversity of personal perception.

The darkroom will serve as a quiet and experimental space where light and matter meet, and where imagination can unfold freely before form takes shape.

Please bring with you: work clothes (lab coat), rubber gloves, wipes, sketchbook, writing and drawing tools (markers), folder for photos taken, tape, scissors, cutter, glue stick, possibly a magnifying glass.

PL

Warsztaty te skupiają się na twórczym procesie wyobraźni, rozgrywającym się pomiędzy percepcją a działaniem. Kierując się ideą fantazji jako kontinuum, będziemy badać, w jaki sposób obrazy powstają nie tylko z tego, co widzimy, ale także z tego, co możemy sobie wyobrazić, wyczuć i śnić. Zanim rozpocznie się działanie, następuje moment wewnętrznego ruchu, w którym percepcja przekształca się w wizję.

Korzystając z metod analogowych, takich jak fotografia otworkowa, fotogramy, chemigramy i fotografia średnioformatowa, zajmiemy się materialnymi i fizycznymi właściwościami światła, czasu i powierzchni. Dzięki tym powolnym i namacalnym procesom uczestnicy będą mogli doświadczyć fotografii jako aktu spekulacji i odkrywania, a nie przedstawiania.

Będziemy tworzyć zarówno pojedyncze obrazy, jak i małe serie, pozostawiając miejsce na intuicyjne poszukiwania. Celem nie jest uchwycenie rzeczywistości, ale uwidocznienie śladów wewnętrznych obrazów, nastrojów i niewidzialnych relacji. Faza porządkowania, selekcjonowania i strukturyzowania nastąpi później, oparta na otwartości zabawy, eksperymentowaniu i różnorodności osobistej percepcji.

Ciemnia będzie służyć jako cicha i eksperymentalna przestrzeń, w której spotykają się światło i materia, a wyobraźnia może się swobodnie rozwijać, zanim forma nabierze kształtu.

Prosimy zabrać ze sobą: ubranie robocze (fartuch), gumowe rękawiczki, chusteczki, szkicownik, przybory do pisania i rysowania (markery), teczkę na zrobione zdjęcia, taśmę klejącą, nożyczki, obcinak, klej w sztyfcie, ewentualnie lupę.

7. DIGITAL PAINTING AND DRAWING

Karsten Kjærulf-Hoop, /DK, karsten@oxandbird.com

D

Phantasie ist keine Flucht – sie ist ein Bauplan. In diesem Workshop entdecken wir die große Kraft von Bildern und Geschichten. Mit digitalen Werkzeugen lernen wir, wie wir unsere Ideen sichtbar machen und damit Gedanken, Kultur und Zukunft mitgestalten können.

Wir arbeiten mit Programmen wie **ProCreate**, **ToonSquid** und **ProCreate Dreams**. Außerdem zeichnen wir auch klassisch und spielen kreative Spiele in der Gruppe. Vorkenntnisse brauchst du keine – nur Neugier und Lust am Ausprobieren.

So läuft die Woche ab:

Jeder Tag hat zwei Teile:

- **Am Vormittag** machen wir Übungen, um neue Werkzeuge und Techniken zu lernen – wie digitale Illustration, klassisches Zeichnen, Komposition und visuelles Erzählen – durch praktische Übungen mit Programmen wie ProCreate, ProCreate Dreams und ToonSquid.
- **Am Nachmittag** arbeitest du an deinem eigenen Projekt. Das wird am Ende der Woche in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert. Diese Projekte können Spielideen, Konzepte für Animationsfilme, illustrierte Bücher oder visuelle Kunstwerke umfassen.

Die Teilnehmenden werden ermutigt, tief zu reflektieren und die Form zu wählen, die sie am meisten begeistert. Ziel ist nicht nur technische Fertigkeit, sondern persönliche Resonanz – ein Konzept zu schaffen, das sowohl Klarheit als auch Seele trägt.

Warum dieser Kurs heute wichtig ist:

Heute wird vieles von Maschinen gemacht. Aber echte Vorstellungskraft kommt von Menschen. In diesem Kurs lernst du nicht nur Technik – du lernst, deine eigene Bildsprache zu finden. So wird aus einer Idee ein starkes Bild mit Bedeutung.

Was du mitbringen kannst:

Ein iPad oder digitales Zeichen-Tablet, wenn du eins hast. Geräte sind auch vor Ort vorhanden. Außerdem: Skizzenbuch, Bleistifte, Schere und Kleber – wenn du gern auch analog arbeitest.

Imagination bedeutet, Träume in Form zu bringen.

Mach mit und zeig uns deine Welt.

Karsten Hoop

Digital Painting and Drawing 2024: <https://www.youtube.com/watch?v=D2z7X1e0R98&t=3s>

Digital Painting and Drawing 2023: <https://www.youtube.com/watch?v=K60UBPAIt34>

E

Imagination is not escape - it is a blueprint. In this workshop, participants explore the immense power of image-making and storytelling as a way to shape thought, culture, and the future itself. Through the craft of digital painting and drawing, we learn to harness imagination not just as artistic expression, but as a conceptual engine for building meaningful, visual worlds.

Each day unfolds through hands-on learning with digital tools (like ProCreate, ToonSquid, and ProCreate Dreams), classical drawing, and dynamic group play. No prior experience is required - only curiosity and a willingness to explore.

Structure of the Week:

Each day is divided into two parts:

– **Morning sessions** are dedicated to learning skills and tools—such as digital illustration, classical drawing, composition, and visual storytelling—through hands-on exercises using software like ProCreate, ProCreate Dreams, and ToonSquid.

– **Afternoon sessions** focus on developing your own individual project, culminating in a final exhibition on Saturday. These projects may include game ideas, concept art for animation, illustrated books, or visual art.

You will be encouraged to reflect deeply and choose the form that excites you most. The goal is not just technical fluency, but personal resonance - creating a concept that carries both clarity and soul.

Why this course matters now:

In a world increasingly shaped by machines, human imagination remains the seed of soul. We do not merely learn how to use digital tools—we learn how to make them speak with our unique voice. Conceptualization becomes both intimate and visionary: an act of anchoring story, style, and symbolic power in clear, communicable form.

Materials:

Bring your iPad, stylus, or digital drawing tools if you have them. Devices will also be available. Also bring sketchbooks, pencils and preferred art tools for potential analog exploration. Imagination is the capacity to dream in structure. Join us to give your visions form.

Karsten Hoop

Digital Painting and Drawing 2024: <https://www.youtube.com/watch?v=D2z7X1e0R98&t=3s>

Digital Painting and Drawing 2023: <https://www.youtube.com/watch?v=K60UBPAIt34>

PL

MALARSTWO I RYSUNEK CYFROWY

Karsten Kjærulf-Hoop, Hedested/DK

Wyobraźnia to nie ucieczka – to plan działania. W tym warsztacie odkryjemy wielką moc obrazów i opowieści. Uczymy się, jak za pomocą narzędzi cyfrowych pokazywać nasze pomysły i w ten sposób wpływać na myślenie, kulturę i przyszłość.

Pracujemy z programami takimi jak **ProCreate**, **ToonSquid** i **ProCreate Dreams**. Rysujemy także tradycyjnie i bawimy się twórczo w grupie. Nie musisz mieć wcześniejszego doświadczenia – wystarczy ciekawość i chęć do działania.

Jak wygląda tydzień:

Każdy dzień podzielony jest na dwie części:

- **Rano** uczymy się nowych technik i narzędzi – cyfrowej ilustracji, rysunku klasycznego, kompozycji i wizualnego opowiadania historii – poprzez praktyczne ćwiczenia w wyżej wymienionych programach.
- **Po południu** pracujesz nad własnym projektem, który zostanie zaprezentowany na końcowej wystawie w sobotę. Może to być pomysł na grę, film animowany, ilustrowana książka lub dzieło sztuki wizualnej. Zachęcamy każdego uczestnika do refleksji i wyboru formy, która go najbardziej inspiruje. Celem nie jest tylko opanowanie techniki, ale stworzenie projektu, który ma duszę i wyraz.

Dlaczego ten kurs jest dziś ważny:

Wiele rzeczy tworzą dziś maszyny. Ale prawdziwa wyobraźnia pochodzi od człowieka. W tym kursie nauczysz się nie tylko obsługi narzędzi – nauczysz się wyrażać swój własny, niepowtarzalny styl. Pomysł staje się mocnym, znaczącym obrazem.

Co możesz przynieść:

iPad lub tablet graficzny, jeśli taki posiadasz (sprzęt będzie też dostępny na miejscu).

Wyobraźnia to umiejętność nadawania formy marzeniom.

Dołącz do nas i pokaż światu swój pomysł.

Karsten Hoop

Digital Painting and Drawing 2024: <https://www.youtube.com/watch?v=D2z7X1e0R98&t=3s>

Digital Painting and Drawing 2023: <https://www.youtube.com/watch?v=K60UBPAIt34>

8. TEXTILE DESIGN AND SCREEN PRINTING

Annekattrin Lockton /D, annekatrinlockton@hotmail.com

D

Zu Beginn erfolgt eine ausführliche Diskussion zum diesjährigen Akademie-Thema Phantasie und Imagination.

Wir fragen uns: Was kann die Siebdrucktechnik dazu leisten und welches sind die wesentlichen Strukturen, die dabei zu beachten sind?

Erörterung wesentlicher Grundlagen des Textildesigns.

Es schließt sich dann eine umfassende Einführung in die Siebdrucktechnik an:

Wege, Beispiele, praktische Demonstrationen.

Eine Einführung in Photoshop Adobe Programm, das wir für unsere Siebdruckprojekte benötigen, stellt den nächsten bedeutenden Schritt unserer Werkstattarbeit dar.

Und dann treten wir in die freie Gestaltungsarbeit ein:

Zunächst geht es um eine wichtige Aufgabe, nämlich den Entwurf eines neuen SCHEERSBERG-Logos. Dabei arbeiten wir in Gruppen und stellen Entwürfe her.

Anschließend folgt die Entwicklung eigener Gestaltungsideen im Bezug zum Motto Phantasie:

Übung, Beispiele, Reflektion.

Technische Stationen:

Beschichten und Belichten der Siebe.

Drucken und Experimentieren; Einzelberatung und Gruppendiskussion,

Konzeption und Aufbau der Abschlussausstellung.

Bitte mitbringen:

Eigene Textilien (Hoodies), T-Shirts, starkes Papier, alles mittelfarbig). Kittel, Arbeitshandschuhe, Wischtücher.

E

The workshop begins with an in-depth discussion on this year's academy theme, IMAGINATION. We ask ourselves: What can screen printing technology contribute to this, and what are the essential structures to consider? We discuss the essential principles of textile design. This is followed by a comprehensive introduction to screen printing technology: methods, examples, and practical demonstrations.

An introduction to Photoshop, the Adobe program we need for our screen printing projects, represents the next important step in our workshop work. And then we begin our free design work: First, there is an important task, namely the design of a new SCHEERSBERG logo. We work in groups and create drafts.

This is followed by the development of our own design ideas related to the motto IMAGINATION: Exercises, examples, reflection. Technical stations: Coating and exposing the screens. Printing and experimenting; individual consultation and group discussion; Conception and construction of the final exhibition.

Please bring with you: Your own clothing (hoodies), T-shirts, heavy-duty paper, all medium-colored). A lab coat, work gloves, and wipes.

PL

Warsztaty rozpoczynają się pogłębioną dyskusją na temat tegorocznego tematu akademii: WYOBRAŹNIA. Zadajemy sobie pytanie: Jaki wkład w to może mieć technologia sitodruku i jakie są podstawowe struktury, które należy wziąć pod uwagę? Omawiamy podstawowe zasady projektowania tekstyliów. Następnie następuje kompleksowe wprowadzenie do technologii sitodruku: metody, przykłady i demonstracje praktyczne. Wprowadzenie do Photoshopa, programu Adobe, którego potrzebujemy do naszych projektów sitodrukowych, stanowi kolejny ważny krok w naszej pracy warsztatowej. Następnie rozpoczynamy swobodną pracę projektową: Najpierw ważne zadanie, a mianowicie zaprojektowanie nowego logo SCHEERSBERG. Pracujemy w grupach i tworzymy szkice. Po tym następuje rozwój własnych pomysłów projektowych związanych z mottem WYOBRAŹNIA: Ćwiczenia, przykłady, refleksja. Stanowiska techniczne: Powlekanie i naświetlanie sit. Drukowanie i eksperymentowanie; konsultacje indywidualne i dyskusja grupowa; Koncepcja i budowa wystawy końcowej.

Prosimy zabrać: Własne ubranie (bluzy z kapturem), koszulki, gruby papier, wszystko w średnim kolorze). Fartuch laboratoryjny, rękawice robocze i chusteczki.