

Comics in space and time

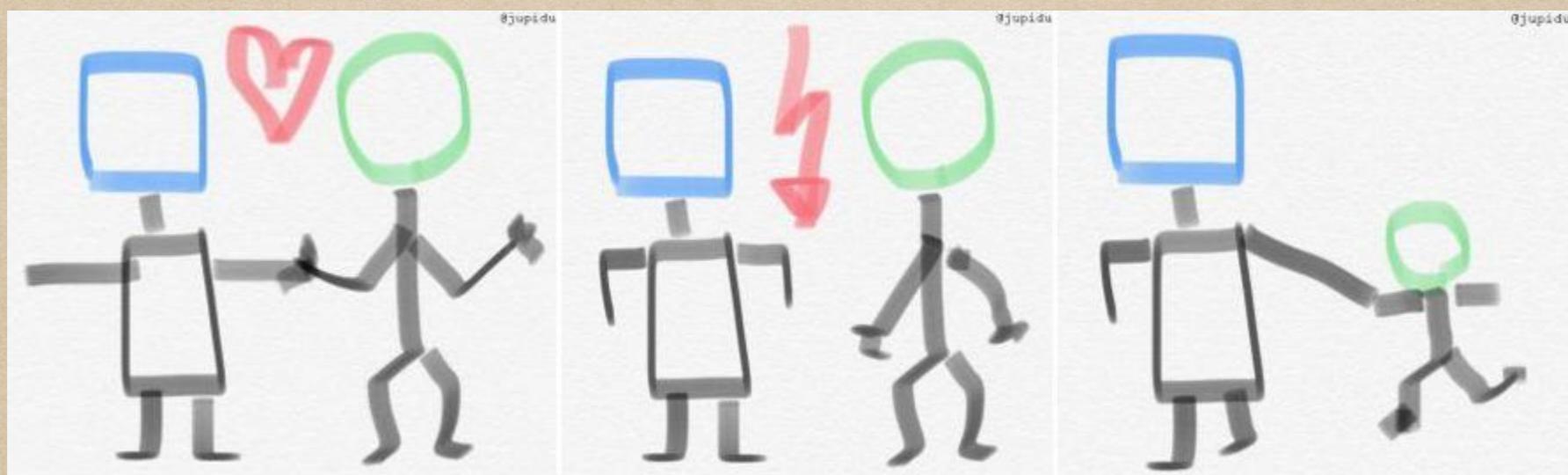
Nov 18 / Update Jul 22

Jutta Pauschenwein

<https://fh-joanneum.at/en/university/person/jutta-pauschenwein/>

<https://zmldidaktik.wordpress.com/>

<http://oer.fh-joanneum.at/zml>

Beginn

Zeichnen Sie einen abstrakten Comic @nsousanis auf Twitter,
Mai 2016

Sousanis, Nick (2015). Unflattening. Harvard University Press

Sousanis, Nick (2015). Comic making exercise. SANE journal:
Sequential Art Narrative in Education: Vol. 2: Iss. 1, Article 8.

Comic-MOOC (2006): abstrakte Comics werden konkret

Matt Silady's Ansatz von Comics: Art in Relationship

Wiederholung

Nick Sousanis lädt uns ein:

- aus der Enge und Flachheit unseres Verständnisses der Welt herauszuschlüpfen,
- unsere Bezugssysteme aufzubrechen,
- über die Begrenzung von Text hinauszudenken,
- Bilder und Texte gleichberechtigt zu denken - sequentiell und simultan,
- Wahrnehmung als dynamischer Prozess zu begreifen,
- eine individuelle Sicht aus vielfältigen Blickwinkeln zu haben.

Wiederholung

Matt Silady regt an, über Beziehung, Raum und Zeit nachzudenken

- Bild zu Bildbeziehung, etwa action-to-action (kurze Zeit zwischen einer Szene und der nächsten) oder aspect-to-aspect (gleiche Szene, gleiche Zeit, unterschiedliche Perspektive)
- Text zu Bildbeziehung, etwa picture specific (Bild steht im Mittelpunkt), oder word specific (erst durch den Text versteht man, worum es geht)
- Wo ist die Zeit in Comics ?
- Unterschiedliche Grids

Entwicklung

Comic-Workshops: ca. 30-50

Comics als Aufgabenstellung für Studierende

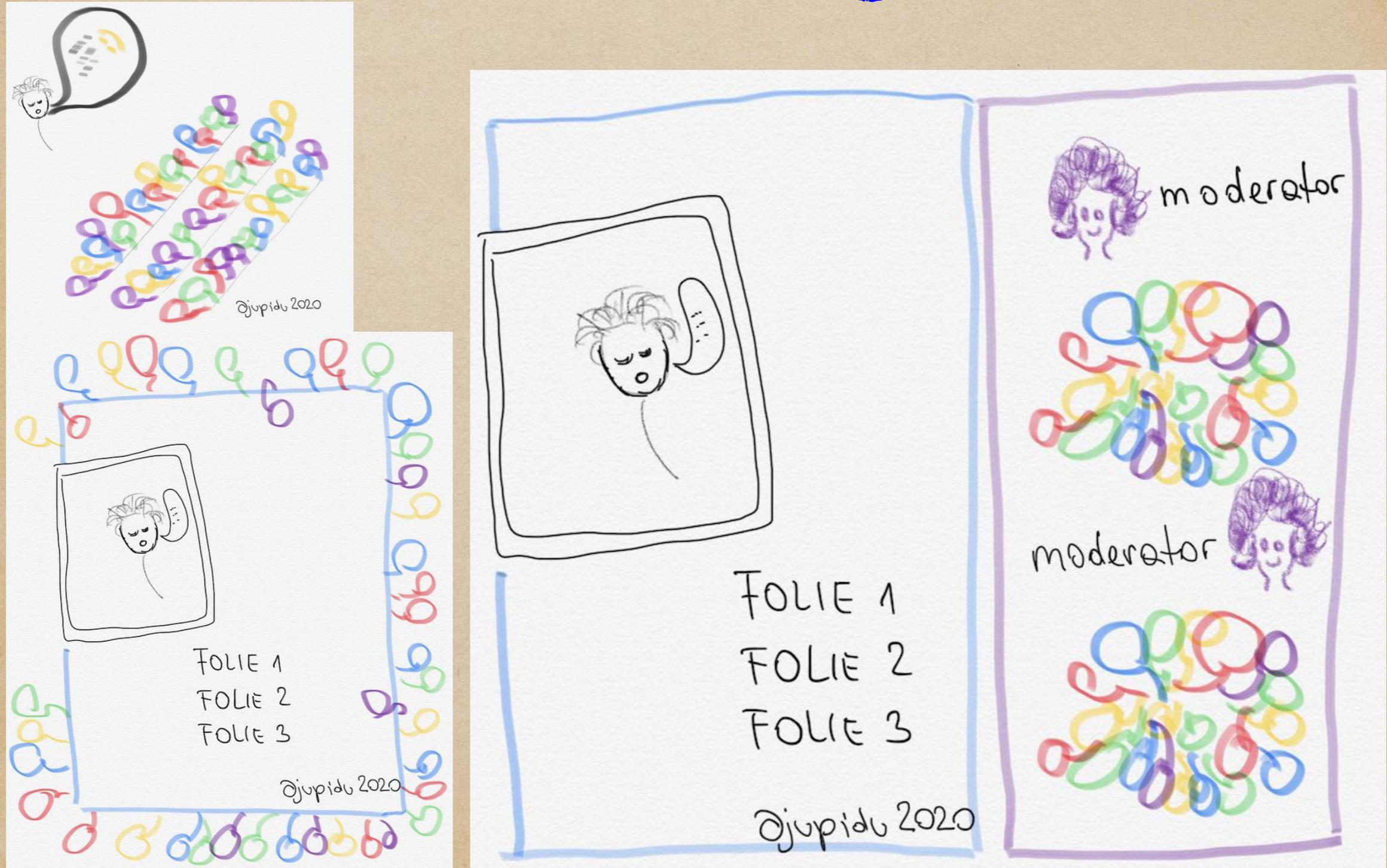
Comics zur Strukturierung und Visualisierung von Lerndesigns und Aufgabenstellungen

Comics zur persönlichen Reflexion

Comics, um etwas zu verstehen

Unterricht vor 40 Studierenden

#didaktische Kleinigkeiten

Weiterentwicklung

Raum in Comics

Update Grids and Gestures Exercise (Sousanis, 2018)

Priego, E., & Wilkins, P. (2018). The Question Concerning Comics as Technology: Gestell and Grid. *The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship*, 8, 16. DOI: <http://doi.org/10.16995/cg.133>

Zeit in Comics

Sylady's Comic MOOC & Sousanis' Syllabi als Comics

Raum: Gestell and Grid

Priego, Wilkins (2018): Bedeutung der „Kästchen“, des „Gitters“ (grid)

- Revealing through enframing
- Technik als „Gestell“ bei Martin Heidegger, Hervorbringen von Nichtanwesendem ins Anwesende
- Muss das Grid materiell sein? Was bedeutet es, wenn wir Comics online anschauen/lesen?
- Definition von Comics als Kunst, Sprache, Medium, System
- Grid als Übergang zwischen dem ertastbaren Comic-Buch und einem abstrakten, konzeptuellem Raum
- Das Grid braucht nicht regulär oder perfekt sein, es reicht, wenn es durch Strukturierung des Raums unsere Erwartungen von der Geschichte weckt

Raum: Gestell and Grid

- Sobald es ein Grid gibt, kann es überwunden werden – Dinge können hinaus gezeichnet werden – der Bezug der Kästchen untereinander hat Bedeutung
- Wie enthüllt das Grid? Sequenze und Synopsis – Lesen und Schauen

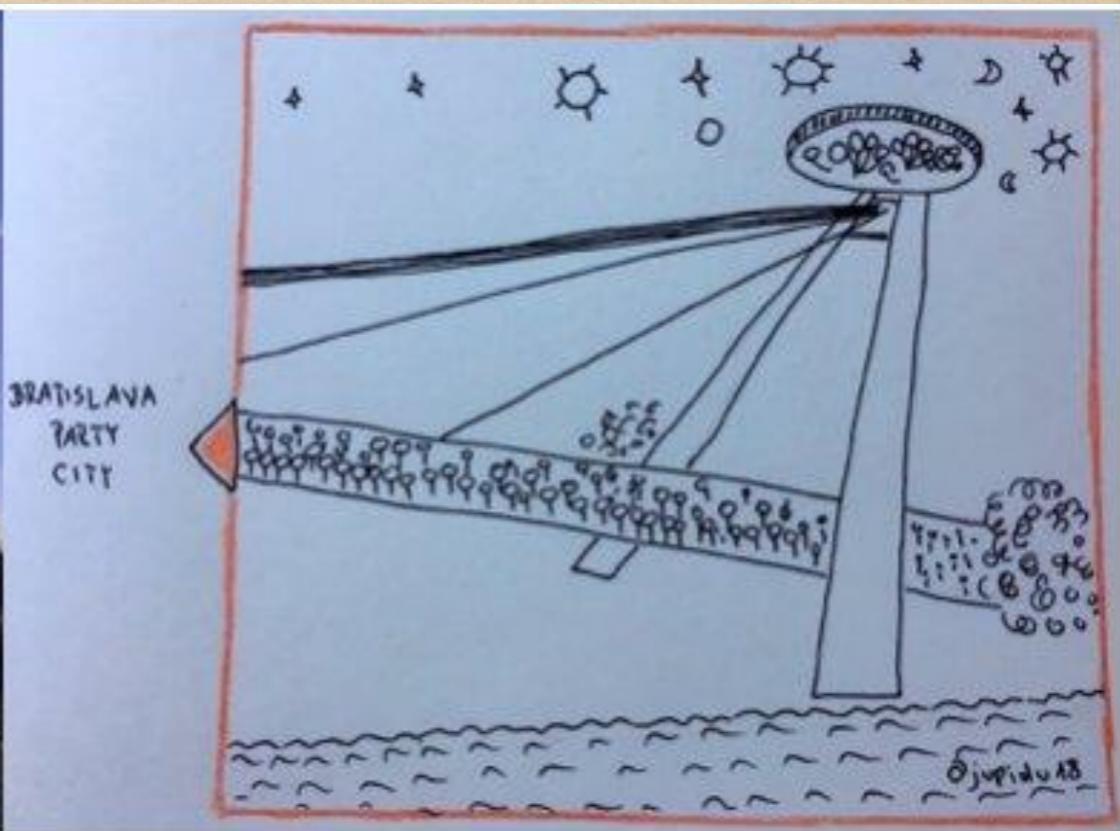
Comics online lesen

- Der Grid geht verloren – einzelne Kästchen oder eine Reihe an Kästchen werden isoliert betrachtet
- zB Comixology (Amazon), Sequential (Apple): digitale Comics
- Scott McCloud: the infinite canvas

Comic Nr. 1 zeichnen

- <http://spinweaveandcut.com/grids-gestures/>
- In comics we care not only about what goes on in the frame, but we care about the size of the panel, its shape, orientation, what it's next to, what it's not, and its overall location within the page composition. The way you orchestrate these elements on the page is significant to the meaning conveyed – there are some strong correspondences between comics and architecture in terms of thinking about the way the entire space operates together.
- Observe some architectural composition around you – a building, windows, a street layout, floor tilings, a dresser, the dashboard of a car, whatever – find one you are inspired by, take a picture of it, then make a single comics page based on the composition of the actual architecture.

Finally: Friday challenge [@Nsousanis](#) - the Ufo Tower in Bratislava, seen from the Danube, I came from Vienna on the city liner [#gridsgestures](#)

Comic Nr. 2 zeichnen

- Draw a syllabus, a structure of a workshop, a sequence of tasks – something structured by time.

Syllabus

[https://twitter.com/
Nsousanis/status/1
0406510830586224](https://twitter.com/Nsousanis/status/10406510830586224)

64

HUM325 FALL 2018

COMICS + CULTURE!

M/W 12:30-1:45 HUM386

Nick.Sousanis@sfsu.edu

OFFICE HUM581 HRS M 2-3; W 1-2
OR BY APPT!

PHILOSOPHY: WE WILL READ STUDY, AND ANALYZE COMICS ACROSS GENRES AND CULTURES WITH A FOCUS ON THE FORMAL ELEMENTS IN ORDER TO BETTER UNDERSTAND COMICS AS A DISTINCT MEDIUM.

WE WILL ALSO ENGAGE IN THE HANDS-ON PRACTICE OF MAKING COMICS TO GET AN INSIDER'S VIEW OF HOW TO UNIQUELY CONVEY MEANING THROUGH COMICS.

WE WILL STUDY AND WE WILL PLAY - AND WE WILL SEE THAT THOSE ACTIVITIES AREN'T SO DIFFERENT.

ASSIGNMENTS + EVALUATION
25% ONGOING MINI-ASSIGNMENTS
20% VISUAL ANALYSIS-ANNOTATION PROJECT
20% MIDTERM PROJECT
5% OFFICE VISIT
30% FINAL

OFFICE VISIT - COME SEE ME - TALK COMICS, ASK QUESTIONS - HELP ME GET TO KNOW YOU!

ONGOING MINI-ASSIGNMENTS - FREQUENT IN-CLASS + TAKE-HOME DRAWING + COMICS-MAKING EXERCISES. NO PRIOR DRAWING EXPERIENCE NECESSARY! EVALUATION IS ON COMPLETION NOT SKILL - EMPHASIS ON CURIOSITY AND WILLINGNESS TO DIVE IN + HAVE FUN!

VISUAL ANALYSIS/ANNOTATION PROJECT - TRACE, SCAN, REDRAW INSTRUCTOR-SUPPLIED COMICS PAGES AND ANNOTATE DIRECTLY ON-OBSERVATION + DEDUCTION ARE KEY - UNRAVEL + EXPLAIN CREATOR'S CHOICES.

MIDTERM - TAKE HOME:

- 1 PART - VISUAL ANALYSIS,
- 1 PART MINI-ESSAY,
- 1 PART COMICS CONSTRUCTION EXERCISE.

MATERIALS

- NOTEBOOK/SKETCHBOOK
- DRAWING TOOL
PEN/PENCIL
- COLOR A BONUS

READINGS

- EPILEPTIC DAVID B.
- THE BEST WE COULD DO THI BUI
- MARCH (BK1) LEWIS, AYDIN, POWELL
- WATCHMEN MOORE + GIBBONS
- PERSEPOLIS SATRAPI
- THE ARRIVAL SHAUN TAN
- VIETNAMERICA GB TRAN
- MS MARVEL vol 1 WILSON + Alphona

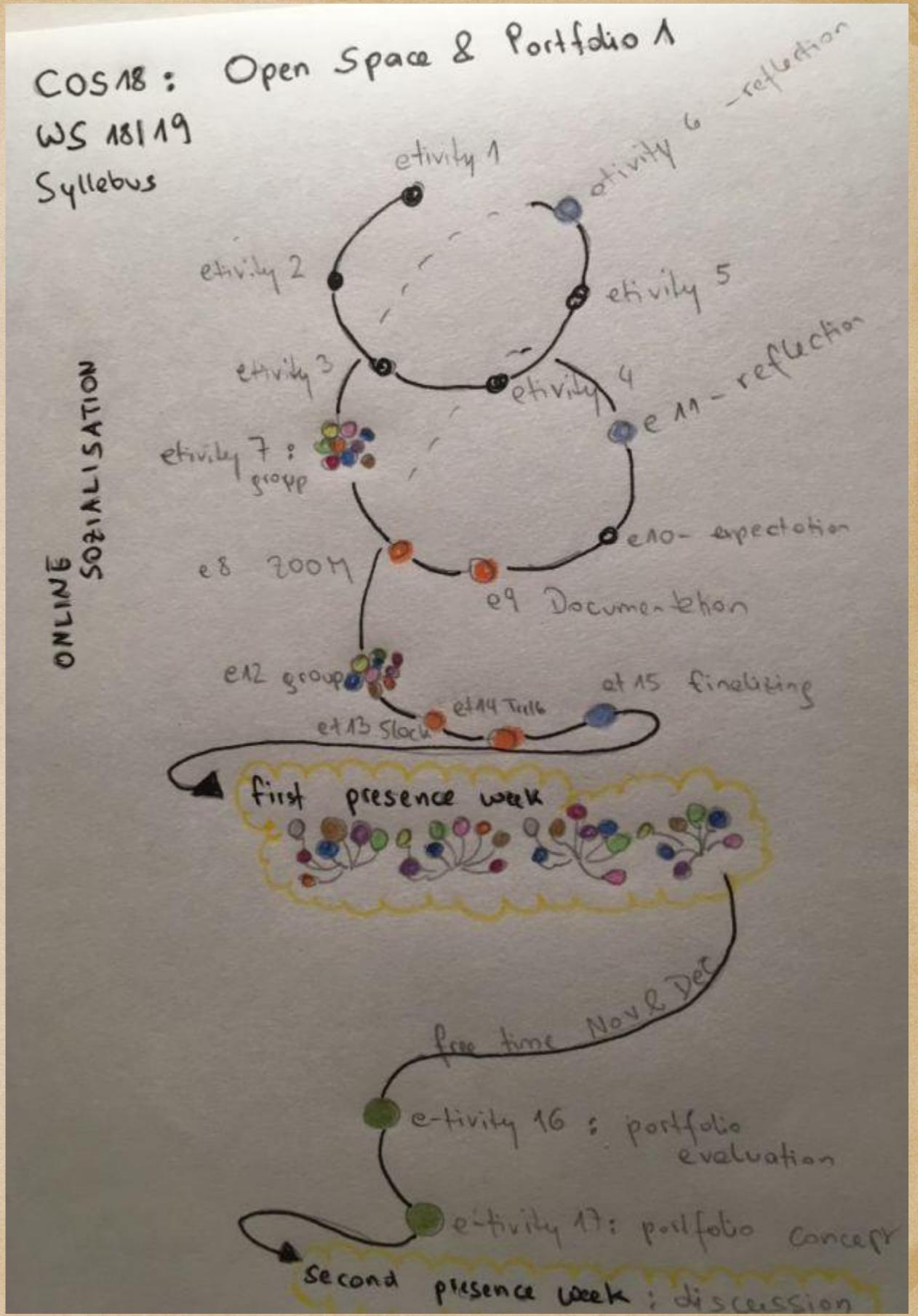

Syllabus

LV Open Space & Portfolio

Master program

Content Strategy

Reflexion

- Comics sind nützlich und lustig
- Comics zu zeichnen braucht Zeit! (auch digital)
- Syllabi als Comics haben ein großes Potential
- Artikel zu Comics (siehe OER)

Zukunft

- Weitere Vertiefung des Wissens um Comics
- 20. September 2023: ZML feiert am E-Learning Tag
25. Geburtstag <= Artikel zu Comics