

BESTPRACTICE FORSCHUNGSPROJEKTE

FACHBEREICH GESTALTUNG

FACHRICHTUNG KOMMUNIKATIONSDESIGN | 2022

HOCHSCHULE MAINZ
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

TIMING – THE EDITORIAL »GIF« ANIMIERTE ILLUSTRATION IN DIGITALEN MEDIEN

Idee, Umsetzung, Projektleitung

Prof. Monika Aichele

Finanzierung

Hochschule Mainz

Laufzeit

März bis August 2021 weiterführend

Kontakt

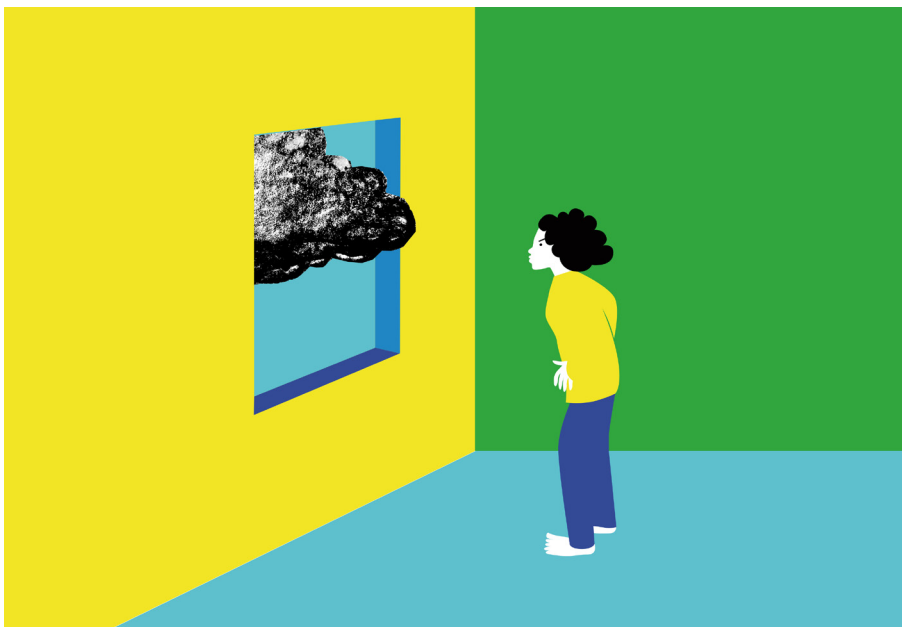
monika.aichele@hs-mainz.de

Themenvorstellung

Illustrationen in digitalen Medien sollen sich bewegen und ihre Form den unterschiedlichen digitalen Endgeräten anpassen. Kenntnisse in Animation und Coding werden deshalb immer wichtiger; Verständnis für Bilder in Bezug auf eine Zeitachse ist grundlegend.

Ausgehend von eigenen beruflichen Erfahrungen im Bereich der Editorial Illustration (Link: *Resilience in Troubled Times Serie.*) habe ich mich gefragt, welche Rolle Animation im Berufsfeld der Illustratorinnen und Illustratoren allgemein spielt und ob sich solche Kenntnisse und Fähigkeiten im Honorar niederschlagen. Für meine eigene gestalterische Arbeit stellte sich die Frage, wie und ob sich Animationen anders und gegebenenfalls zeitsparender erstellen lassen.

Mithilfe eines Miro Boards habe ich die unterschiedlichen Bereiche, in denen sich Animation und Illustration begegnen, zusammengeführt und verschiedene Animationstechniken und Werkzeuge von After Effects bis KI Tools ausprobiert. Um Animationen nach meiner Vorstellung und mit entsprechend gutem Workflow zu produzieren, musste ich bestehende Programme um zahlreiche kleinere Hilfsprogramme erweitern. Wenig überraschend erwies sich Animation mit all den von mir gewünschten Feinheiten als sehr zeitaufwendig. Nun ist aber bei Aufträgen im Editorial-Bereich die Zeit, die für Illustrationen zur Verfügung steht, häufig sehr knapp bemessen. Dies führt zu der Frage, ob Illustrationen zwangsläufig zielgerichtet animiert werden müssen oder ob auch mit Bewegungen und Bildabfolgen, die über KI-Tools (Beispiel: DALL-E App, WomboArts) generiert werden, das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann.

„Cloud“ – Bildrechte: Monika Aichele

„Roots“ – Bildrechte: Monika Aichele

Mithilfe einer Umfrage unter Kolleginnen und Kollegen, die animierte Illustrationen für einen internationalen Markt publizieren und/oder deren Projekte mit dem International Art Motion Award ausgezeichnet wurden, wollte ich meine eigenen Erfahrungen einordnen. Dafür habe ich etwa 200 Illustratorinnen und Illustratoren und deren Auftraggeberinnen und -geber im Bereich der Editorial-Illustration angeschrieben. 49 haben bis zum 6.6.2022 auf meine Fragen geantwortet:

Which animation programs/techniques do you use?
Did you have a technical education as part of your creative education? Do you animate yourself or do you prepare the image/illustration in such a way (for example in layers) that it can be animated externally?
What areas do you work in? Where do you work/live?
Where are your clients/contributors located? What proportion of your income comes from animation?
How young are you?
In your experience, where is animated illustration in particular demand? Do you see a growing market for animated illustration? If so, in which areas?
Which animation techniques would you like to learn/ to see?

- Link: [Umfrage](#)
- Link: [Ergebnis Seafile PDF/Word download.](#)

Die KI wurde mit der Bildbeschreibung für die Illustration »Roots« gefüttert: Human stands on the ground, wind blows into the face, hair flying, roots from the feet into the ground. „AI Roots“ – Bildrechte: WomboArts

Wie wird sich das Berufsfeld weiter entwickeln in einem immer unübersichtlicheren Markt mit Animations-Programmen und Apps, die in Social-Media-Plattformen minimale Animationen vorgeben?

Nicht mehr nur eine individuelle Handschrift, zeichnerische Begabung, professionelles handwerkliches Niveau in der Animation, sondern auch und vor allem Experimentierfreude mit neuen und alten Werkzeugen ist wohl nötig, um in einem virtuellen Umfeld der sich schnell wandelnden Sehgewohnheiten eine interessante grafische Stimme zu werden.

Präsentation:

Best Practice Vortrag am 27.4.22