

SKETCHNOTES!

Die Kunst der visuellen Notizen

- + Sketchnotes **einfach** und **schnell lernen**
- + **Bildwortschatz** aufbauen und die eigene **Bildsprache** finden
- + Zahlreiche **Strich-für-Strich-Anleitungen** zum Nachzeichnen

IMPRESSUM

Dieses E-Book ist ein Verlagsprodukt, an dem viele mitgewirkt haben, insbesondere:

Lektorat Ariane Podacker

Übersetzung Jaqueline Esen, München

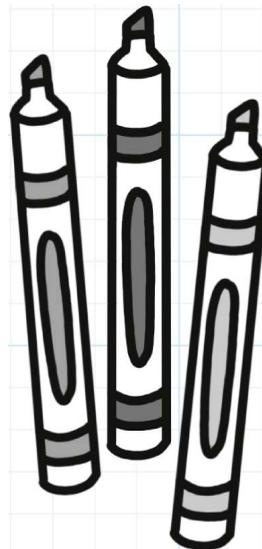
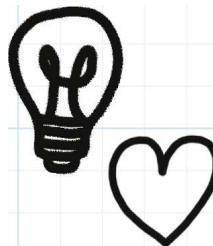
Korrektorat Petra Bromand, Düsseldorf

Herstellung E-Book Vera Brauner

Typografie und Layout Erin Fahringer

Einbandgestaltung Emily Mills, Mai Loan Nguyen Duy

Coverbilder Emily Mills

Das vorliegende Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion, der Vervielfältigung auf fotomechanischen oder anderen Wegen und der Speicherung in elektronischen Medien.

Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Programmen verwendet wurde, können weder Verlag noch Autor, Herausgeber oder Übersetzer für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

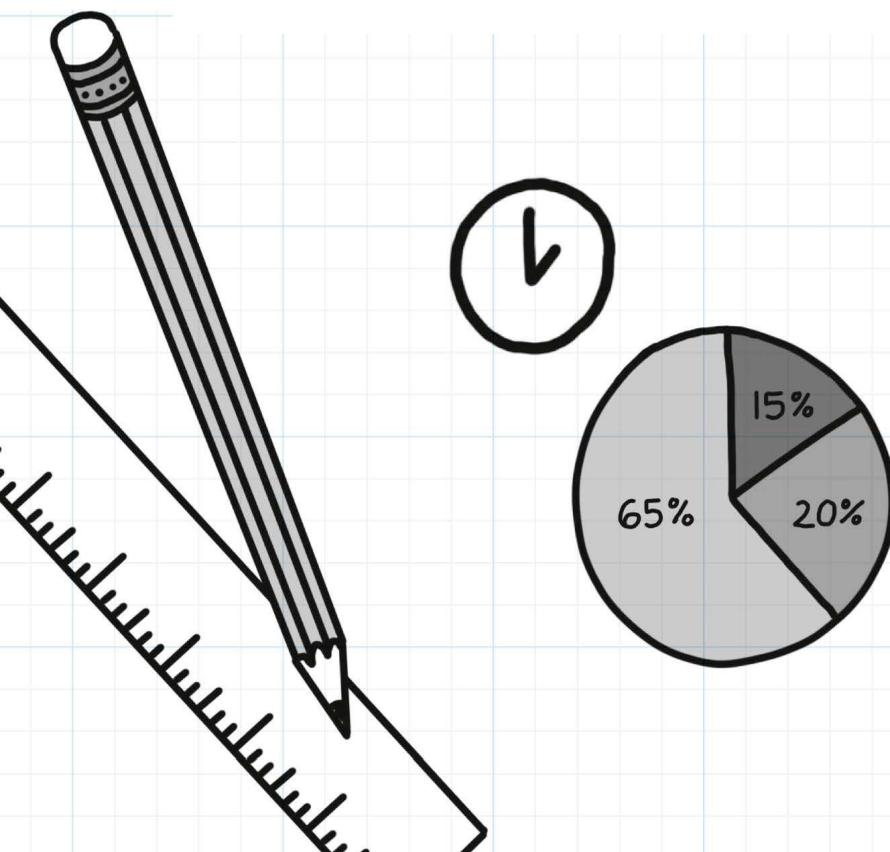
Copyright der amerikanischen Originalausgabe: © 2019 by Walter Foster Verlag, an imprint of The Quarto Group

Titel der Originalausgabe: The Art of Visual Notetaking: An interactive guide to visual communication an sketchnoting

Published by Walter Foster Verlag

ISBN: 978-1-63322-622-7

Emily Mills behauptet ihr Urheberpersönlichkeitsrecht als Autor dieses Werkes unter dem Copyright Designs and Patents Act 1988.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8362-7987-1

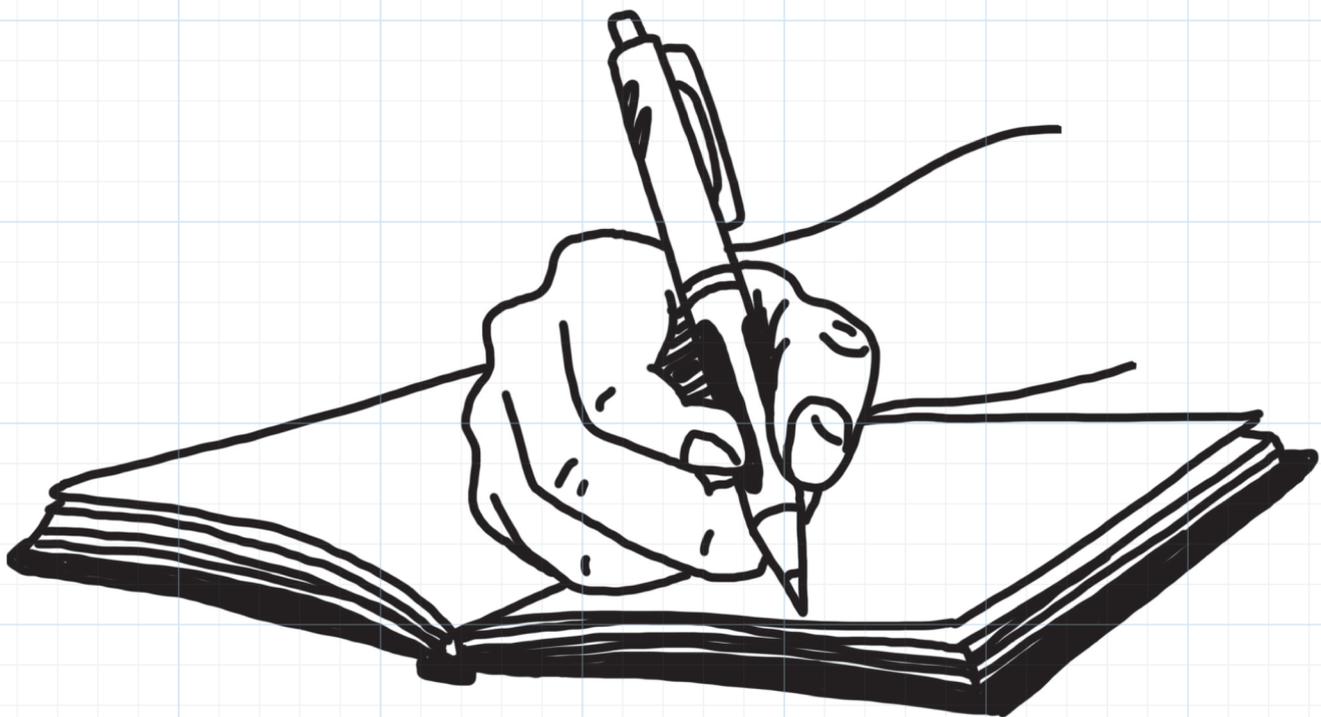
1. Auflage 2020

© Rheinwerk Verlag, Bonn 2020

www.rheinwerk-verlag.de

SKETCHNOTES!

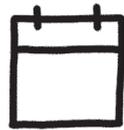
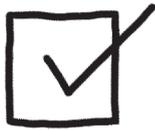
Die Kunst der visuellen Notizen

EMILY MILLS

INHALT

EINLEITUNG	6	SCHREIBEN	34
SO VERWENDEN SIE DIESES BUCH	7	SCHRIFT	34
DIE GRUNDLAGEN: WAS SIND SKETCHNOTES?	8	KURSIV-SCHREIBSCHRIFT	36
WARUM SIND SKETCHNOTES WICHTIG?	13	BLOCKSCHRIFT	37
WER KANN SKETCHNOTES MACHEN?	15	SERIFENBUCHSTABEN	38
ARTEN VON SKETCHNOTES	16	VERZIERUNGEN	39
WIE KANN ICH SKETCHNOTES VERWENDEN?	18	HIERARCHIE & GESTALTUNG ...	44
WERKZEUGE: EIN GANZES ARSENAL AN FÄHIGKEITEN	19	ZEICHNEN	48
MATERIALIEN	19	DIE GRUNDLAGEN	49
SCHREIB- UND ZEICHENWERKZEUGE	24	PHANTASIE UND ASSOZIATION	50
NÜTZLICHES ZUBEHÖR	26	LEVELING UP – AUFWERTEN	51
ÜBERLEGUNGEN ZUR AUSWAHL IHRER WERKZEUGE	28	MENSCHEN UND FIGUREN	52
IHRE EINSTELLUNG	28	HÄNDE	55
VORBEREITUNG: BEVOR SIE ANFANGEN	29	GESICHTER IM CARTOONSTIL	58
DEN BESTEN PLATZ WÄHLEN	29	ALLES ZUSAMMENFÜGEN	67
ZEITPLAN BESORGEN	29	BLICKRICHTUNG	70
ZUHÖREN	30	CONTAINER	70
DREI SCHRITTE ZUM GUTEN ZUHÖREN	30	ZAHLEN	72
HINWEISE FÜR DAS ZUHÖREN	32	PFEILE	73
		INFORMATIONEN	
		SCHNELL FINDEN	76
		SYMBOLE	76
		INDEXIERUNG	78

**INFORMATIONEN MIT
DIAGRAMMEN
VISUALISIEREN** 80

IHRE VISUELLE BIBLIOTHEK ... 84
BAUEN SIE IHRE BIBLIOTHEK AUF 84

VISUELLE METAPHERN 86

KOPFZEILEN — HEADER 90
SO ERSTELLEN SIE KOPFZEILEN 92

LAYOUTS 96
ARTEN VON LAYOUTS 96
DAS BESTE LAYOUT WÄHLEN 97
ZEITBLÖCKE DEFINIEREN 99

VERFEINERN 104
WAS SOLLTEN SIE VERFEINERN? 105
RECHTSCHREIBUNG 106
LEITFORMEN 109
SCHATTEN 110
FARBE 112

**WAS MACHT VISUELLE NOTIZEN
»GUT?«** 115
»GUT« AUSSEHEN 116

**VISUELLE NOTIZEN
MIT ANDEREN TEILEN** 118
MACHEN SIE GUTE FOTOS 119
DER WERT DES TEILENS 121
DER RICHTIGE ZEITPUNKT 122

**BESSER WERDEN: BEOBACHTEN
SIE SICH SELBST** 124
TIPPS FÜR LINKSHÄNDER 125

**VISUELLE NOTIZEN
IN BERUF & BILDUNG** 126
ERSTE SCHRITTE 126
EIN RUNDGANG 127

ÜBER DIE AUTORIN 128

EINLEITUNG

Ich bin ganz zufällig in die Welt des visuellen Notierens gestolpert.

Alles begann mit Whiteboards. Ich zeichnete Cartoons auf das Whiteboard im Büro meiner Mutter, und die Lehrer und Mitarbeiter der Schule kamen gerne vorbei, um meine Comics zu sehen. Ich behielt diese Gewohnheit auch während meiner gesamten Collegezeit bei, selbst als ich angefangen hatte zu arbeiten und ein eigenes Büro hatte.

Eines Tages schickte mir ein ehemaliger Mitarbeiter aus heiterem Himmel eine E-Mail. Er arbeitete in einem Filmstudio, das sich bereit erklärt hatte, ein Whiteboard-Video für einen Kunden zu erstellen – nur hatte man dort niemanden, der zeichnen konnte. Er erinnerte sich an die Whiteboard-Zeichnungen in meinem Büro und bat mich, zu kommen und ihm zu helfen. Das Whiteboard-Videoprojekt war eines der unterhaltsamsten Projekte, an dem ich je gearbeitet hatte. Es öffnete mir die Augen für die Möglichkeiten, wie man mit Illustrationen eine Geschichte erzählen und komplizierte Informationen vermitteln kann.

Etwas später sah eine Firma namens The Sketch Effect meine Arbeit und stellte mich als Künstlerin in ihrem Netzwerk ein. Jahre später bin ich immer noch hier in der Welt der visuellen Notizen, ich lerne und entwickle mich immer weiter. Sketchnotes sind mein Beruf, ich nehme an Konferenzen und Schulungen teil und veranstalte meine eigenen Workshops, um anderen zu vermitteln, was ich gelernt habe.

UND DA KOMMEN SIE INS SPIEL!

Sie haben dieses Buch gekauft, darum stehen die Chancen gut, dass Sie sich für das Visualisieren von Informationen interessieren und dessen Wert erkennen. Egal, ob Sie Sketchnoting als Hobby betreiben oder zum Beruf machen wollen, ich kann es kaum erwarten, Sie auf Ihrer Reise zu begleiten, damit auch Sie fesselnde und einprägsame Notizen erstellen, um sie mit anderen zu teilen! Und das Beste daran? Jeder kann visuelle Notizen machen. Sie müssen nur einen Stift halten und zuhören können ...

SIND SIE BEREIT? FANGEN WIR AN!

SO VERWENDEN SIE DIESES BUCH

Dieses Buch ist genauso aufgebaut wie meine Live-Workshops. Sketchnoting sieht einfach aus (das ist der Punkt!), aber es gibt auch viele Dinge, die man auf den ersten Blick nicht sieht.

Es ist wichtig, dass Sie dieses Buch von vorne nach hinten durchlesen. Blättern Sie nicht weiter und überspringen Sie keinen Abschnitt! Das visuelle Notieren ist ein additiver Prozess, und jede Lektion baut auf der vorherigen auf. Wir legen zunächst ein starkes Fundament, ergänzen es mit Fähigkeiten und Werkzeugen, und am Ende können Sie auf Ihr solides und umfangreiches Wissen bauen.

DAS FUNDAMENT FESTIGEN:

FÄHIGKEITEN AUFBAUEN:

Jeder Abschnitt enthält Anleitungen, praktische Tipps und Übungen, die Ihnen helfen, das Erlernte zu üben, sowie einige lustige Erfahrungsberichte, die ich auf meinem Weg gesammelt habe.

Ich empfehle Ihnen, ein unliniertes Notizbuch oder ein Skizzenbuch zum Üben zu verwenden. Bei gebundenen Notizbüchern bleibt Ihre Arbeit an einem Ort, sie sind leicht zu transportieren und zu lagern. Wenn Sie Notizbücher nicht mögen, verwenden Sie das Papier, das Sie zur Hand haben. Vor allem kann ich nicht oft genug wiederholen, dass Sie **IHRE ARBEITEN AUFBEWAHREN** müssen!

Es ist sehr wichtig, zurückzuschauen und zu sehen, wie Sie sich weiterentwickeln. Mein erstes Notizbuch war ziemlich schlecht, aber mit etwas Übung wurde ich besser! Ich bin sehr froh, dass ich meine alten Arbeiten aufbewahrt habe. So kann ich sehen, wo ich mich verbessert habe und wie weit ich gekommen bin, egal wie peinlich es sich anfühlt.

Blättern Sie weiter, und fangen Sie an, Ihr Grundlagenwissen aufzubauen!

DIE GRUNDLAGEN: WAS SIND SKETCHNOTES?

Wahrscheinlich wollen Sie sofort mit dem Üben anfangen, aber zuerst müssen wir eine Grundlage schaffen und das Warum und Was hinter den visuellen Notizen lernen. Wenn Sie nicht wissen, warum Sie etwas tun, machen Sie es wahrscheinlich nicht sehr gut! Legen wir los.

Visuelle Notizen, auch »Sketchnotes« genannt, dienen dem Festhalten von Informationen. Es handelt sich um handgemachte, visuelle Aufzeichnungen von Informationen oder einer Erfahrung mit Hilfe von Zeichnungen und geschriebenem Text.

Wow, das war eine Menge! Schauen wir uns das genauer an.

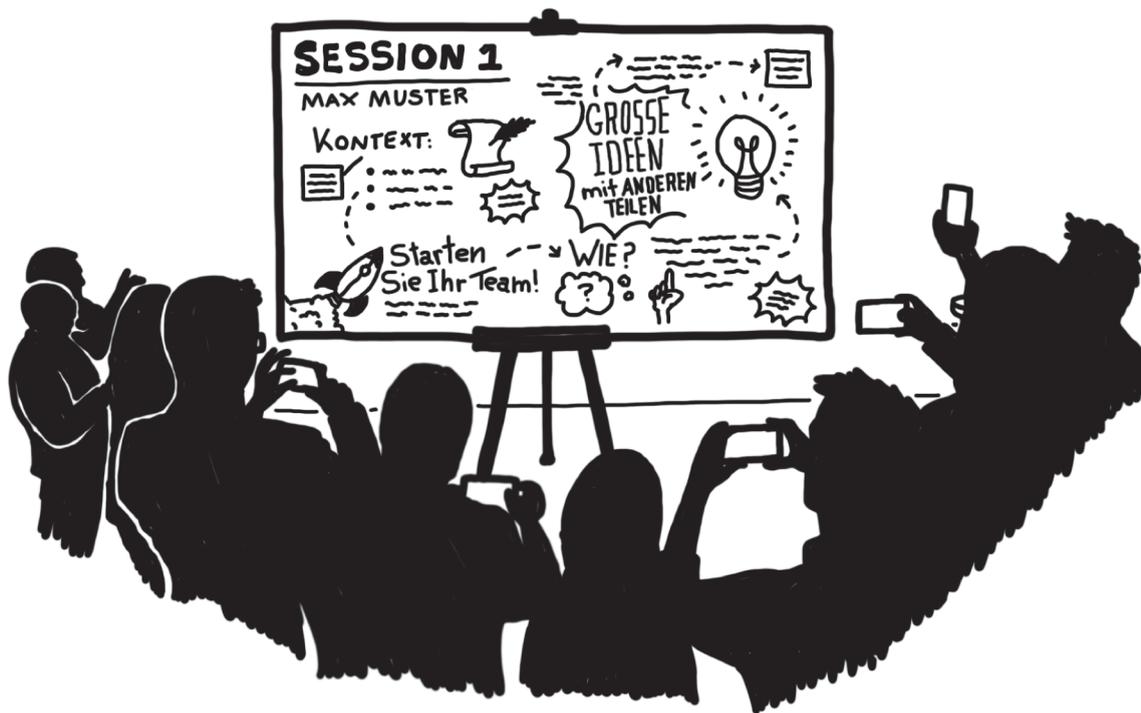
INFORMATIONEN FESTHALTEN

Das Hauptziel visueller Notizen besteht darin, sich an Informationen zu erinnern, die von anderen mitgeteilt oder selbst erlebt wurden. Informationen haben keinen Wert, wenn sie nicht erinnert oder weitergegeben werden können! Sketchnotes sorgen dafür, dass Informationen ihren Wert auf Dauer behalten.

HANDGEMACHT

Sketchnotes müssen von Hand gemacht werden, sei es in Echtzeit oder nachträglich, digital oder auf Papier. Ausschlaggebend für wirkungsvolle visuelle Notizen ist, dass sie von Menschenhand gemacht sind.

VISUELLE AUFZEICHNUNGEN VON INFORMATIONEN

So wie ein Foto eine visuelle Darstellung und Dokumentation eines Augenblicks ist, sind Sketchnotes eine visuelle Darstellung von vermittelten Informationen oder einer Erfahrung.

ZEICHNUNGEN UND GESCHRIEBENER TEXT

Darauf kommt es besonders an! Mit visuellen Notizen schaffen Sie entweder Klarheit oder Verwirrung. Sketchnotes dienen dazu, Informationen bildlich darzustellen, zu verdeutlichen und zu strukturieren. Durch die Illustrationen soll das Verständnis erleichtert und die Erinnerung daran gefördert werden. Daher sollte die Kombination aus Illustrationen und Informationen immer in einem direkten Zusammenhang stehen, andernfalls entsteht Verwirrung. Die Kombination aus Illustrationen und Informationen soll ein visuelles Verständnis und somit mehr Klarheit schaffen. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie später.

Hier sehen Sie ein Praxisbeispiel dieser Methodik:

Es ist leicht zu erkennen, welche Seite der Notizen effektiver ist. Wenn Informationen illustriert werden, ist das sehr wirkungsvoll!

SKETCHNOTES SIND NICHT NUR ILLUSTRATIONEN

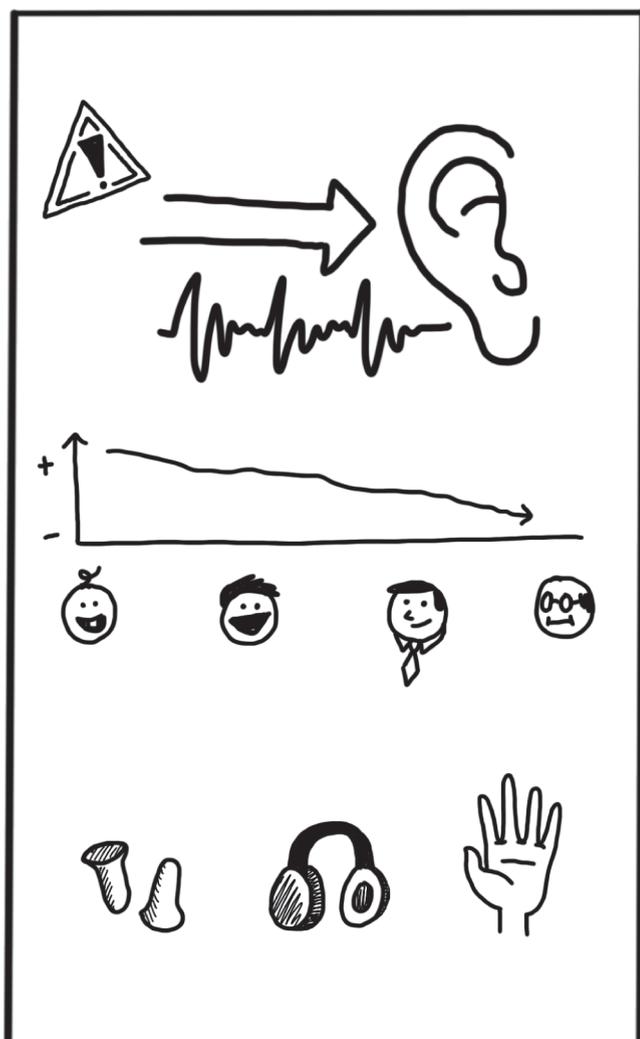
Die Illustration an sich ist mehr Form als Funktion. Sketchnotes verbinden die Illustration mit Informationen, die Funktion ist wichtiger als die Form. Die treibende Kraft der Sketchnotes liegt in der Information. Der Zweck einer Illustration ist es, die Information bildlich darzustellen und hervorzuheben; daher muss die Information vorhanden sein, bevor die Illustration existieren kann.

»Aber was ist, wenn ich ein wirklich tolles Bild zeichnen kann, das das Konzept klar vermittelt? Muss ich Worte schreiben?«

Die Frage ist: Was dauert länger? Schreiben Sie den Satz »Führungskräfte sollten ihren Mitarbeitern zuhören« oder zeichnen Sie ein Bild einer Führungskraft, die den Mitarbeitern zuhört? Schreiben geht VIEL schneller als Zeichnen.

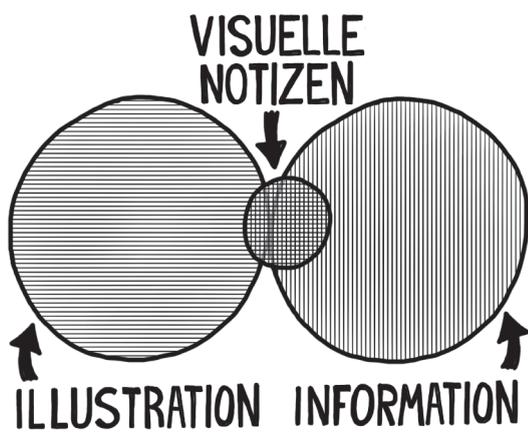
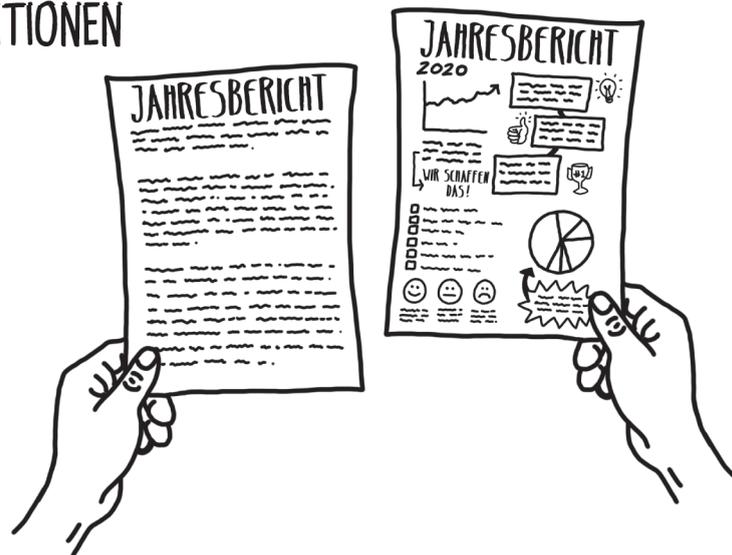
Wenn die Informationen nicht mit geschriebenen Wörtern vermittelt werden, verlieren sie an Klarheit. Wirkungsvolle Sketchnotes enthalten deshalb immer auch geschriebene Worte. Illustrationen und Informationen gehen Hand in Hand, um eine effektivere Lernerfahrung zu schaffen.

SKETCHNOTES SIND NICHT NUR INFORMATIONEN

Sketchnotes sind keine reinen Illustrationen, sie sind aber auch keine reinen Informationen.

Obwohl die Information bei Sketchnotes immer Vorrang hat, verliert sie ohne die Illustration ihre treibende Kraft. Eine Wand voller geschriebener Worte ist nicht einprägsam! Geben Sie einer Person ein Blatt geschriebenen Text und bitten Sie sie, es zu lesen – sie wird wahrscheinlich stöhnen! Wenn Sie ihr ein Blatt mit Bildern und Text geben, wird die Reaktion wahrscheinlich anders ausfallen.

Bei Sketchnotes geht es um das Zusammenwirken von Illustrationen und Informationen, um durch ein visuelles Verständnis mehr Klarheit zu schaffen. Lassen Sie uns dieses Konzept veranschaulichen. Illustration und Information sind zwei verschiedene Bereiche. Die Stelle, an der sie sich überschneiden, wird »visuelle Notizen« oder »Sketchnotes« genannt. Sie werden feststellen, dass »Sketchnotes« viel mehr Informationen enthalten als reine Illustrationen.

SKETCHNOTES SIND KEINE KRITZELEIEN

Die Definition einer Kritzelei ist laut Wörterbuch »eine grobe, zerstreut angefertigte Zeichnung«. Sketchnotes sind alles andere als das! Wirkungsvolle Sketchnotes werden mit voller Konzentration gemacht. Wie wir bereits gesehen haben, stehen die Illustrationen in einem bewussten Zusammenhang mit den vermittelten Informationen.

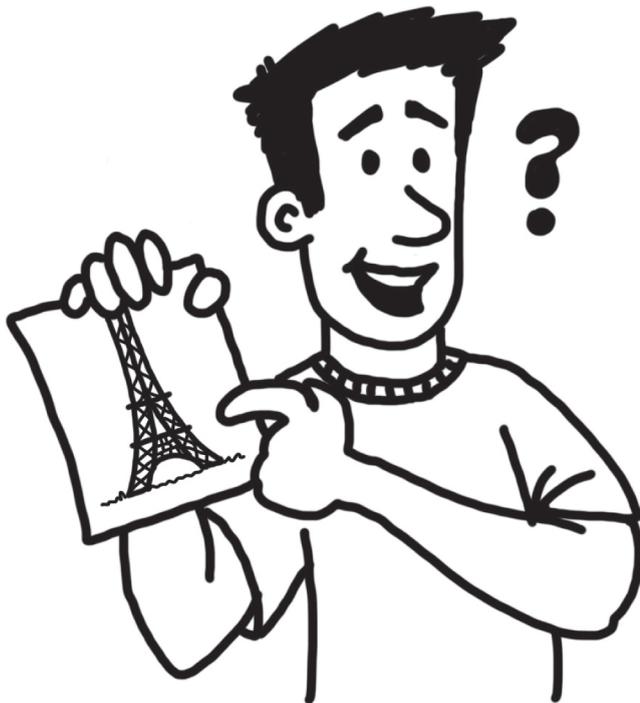

ALLE MENSCHEN KOMMUNIZIEREN VISUELL

Bildliche Darstellungen gehen über Kultur, Alter, Geschlecht, gesprochene Sprache und so gut wie jeden anderen Unterschied hinaus. Menschen sind in hohem Maße visuell orientiert – das waren wir schon immer. Von den Höhlenmalereien von Lascaux in Frankreich bis hin zu modernen Emoticons – wir lieben es, visuell zu kommunizieren! Wenn Sie nach Frankreich gehen und nach dem Weg zum Eiffelturm fragen müssten, bräuchten Sie nur ein Bild zu malen, und man würde Sie verstehen.

»Ich wollte alle Sprachen der Welt lernen,
also lernte ich zeichnen.«
– Alejo Porras

»Wenn Sie heutzutage
mitreden wollen,
müssen Sie visuell arbeiten!«

– Dan Roam

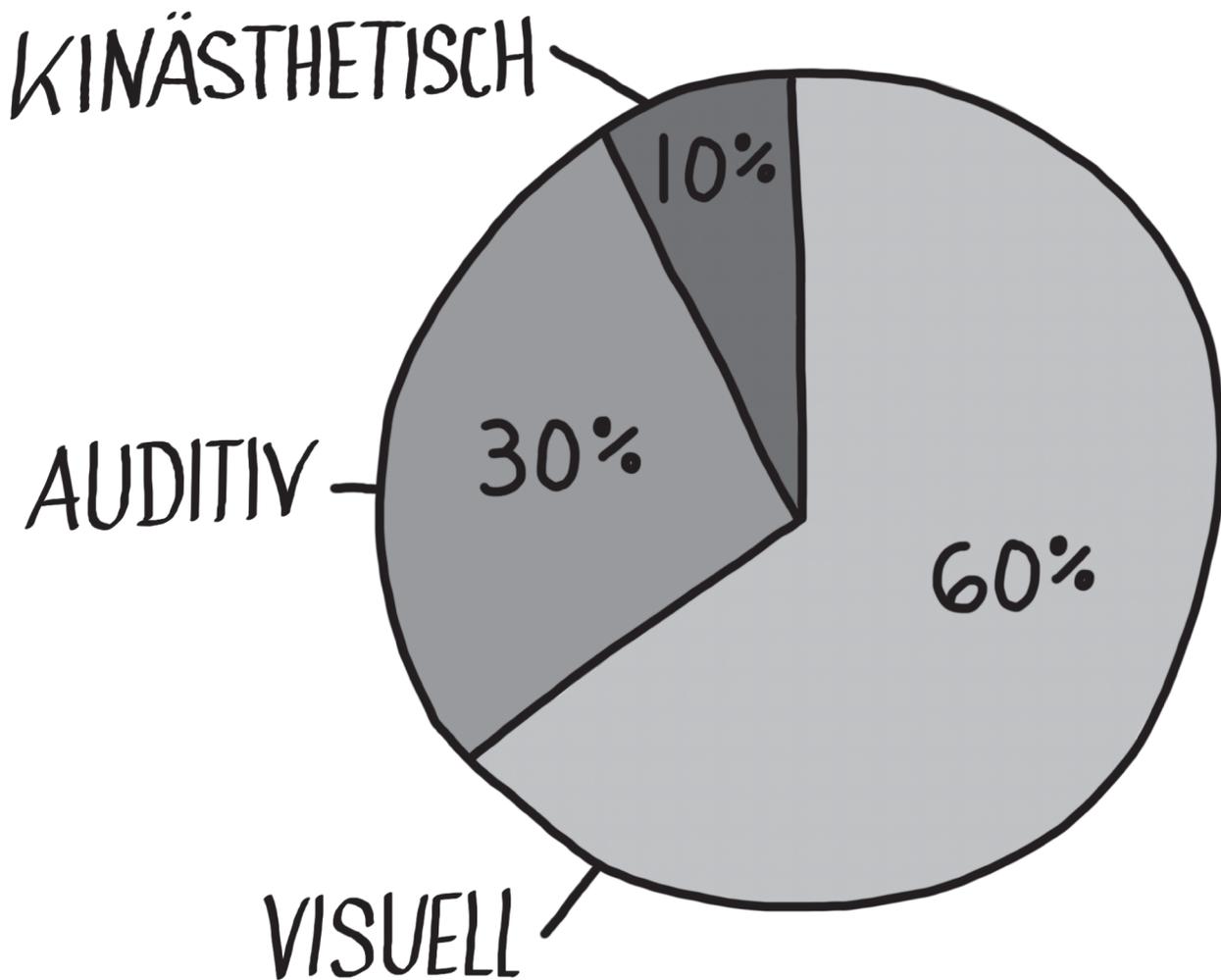

Wenn man in der modernen westlichen Kultur nicht visuell kommuniziert, kommuniziert man nicht effektiv. Denken Sie darüber nach. Die meisten der von Ihnen genutzten Anwendungen sind sehr visuell. Zeigt Ihnen Ihre Wetter-App Bilder, wie das Wetter aussieht? Verwenden Sie Instagram™, um Fotos von Ihren Freunden und Helden zu sehen? Schauen Sie sich YouTube™-Videos an, um etwas zu lernen oder sich unterhalten zu lassen? Die meiste moderne Kommunikation ist visuell, und das wird sich in nächster Zeit nicht ändern. Wenn Sie eine wirkungsvolle Möglichkeit suchen, Ideen festzuhalten und zu teilen, sind visuelle Notizen von unschätzbarem Wert.

WARUM SIND SKETCHNOTES WICHTIG?

SKETCHNOTES SIND EINE DER BESTEN LERNMETHODEN

Wie wir bereits gesehen haben, dienen visuelle Notizen dazu, Informationen bildlich darzustellen, zu verdeutlichen und zu strukturieren, so dass die Informationen einprägsam und aussagekräftig bleiben. Fünfundsechzig Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich selbst als visuelle Lerner – Sketchnotes sind ein Kinderspiel! Visualisierungen sind menschliche Sprache; wenn Sie nicht visuell kommunizieren, verpassen Sie etwas.

Auditive Informationen haben eine erschreckend geringe Chance, tatsächlich hängenzubleiben, wenn sie für sich allein präsentiert werden (d. h., wenn Sie einen Vortrag hören). Informationen haben eine bessere Chance, im Gedächtnis zu bleiben, wenn man sie mit anderen Lernmethoden, wie z. B. visuellen Mitteln und Bewegung, kombiniert.

Je mehr Lernmethoden Sie anwenden, desto besser. Jeder lernt anders. Einige lernen am besten durch Zuhören, andere durch Sehen und wieder andere durch Tun. Wenn Sie Sketchnotes machen, können Sie alle drei Dinge vereinen. Wenn wir das visuelle und kinetische Lernen (das Zeichnen von Bildern von Hand) kombinieren, beziehen wir mehr Teile des Gehirns mit ein – und die Rate der Informationsaufnahme ist bis zu sechsmal höher!