

DONALD MADE IN AUSTRIA!

Der Character-Designer Florian Satzinger
Character Design by Florian Satzinger

Gottfried Gusenbauer (Hg./ed.)

Gottfried Gusenbauer (Hg./ed.)

DONALD MADE IN AUSTRIA!

Der Character-Designer Florian Satzinger
Character Design by Florian Satzinger

Inhalt

4	Vorwort
	Donald Made in Austria!
8	Der Character-Designer Florian Satzinger
	Kapitel 1:
12	Die Anfänge und: Was ist eigentlich Character-Design?
	Kapitel 2:
18	Ausbildung und internationale Lehrzeit
	Kapitel 3:
24	Frühe Arbeiten – Stil und Zeichentechnik
46	Aussehen und Persönlichkeit einer Cartoonente
	Kapitel 4:
50	Inspiration und Arbeitsprozess
	Kapitel 5:
60	Von Anatomie und Raum
	Kapitel 6:
84	Character-Design – von altmeisterlich bis zeitgenössisch
	Exkurs
108	Stereotype im Character-Design – Schafft neue Bilder!
112	Archetyp versus Stereotyp
114	Diversity
120	Vermeidung von Stereotypen
	Das Element der Hyper- und Desexualisierung
124	bei der Konstruktion ethnischer Stereotype
	Kapitel 7:
136	Donald Made in Austria! Satzinger über Donald Duck
	Kapitel 8:
162	Enten und mehr
192	Kurzbiografien
198	Impressum

Contents

5	Preface
	Donald Made in Austria!
9	Character Design by Florian Satzinger
	Chapter 1:
13	How it all started and: what actually is character design?
	Chapter 2:
19	Education and international training
	Chapter 3:
25	Early work—style and drawing techniques
47	Appearance and personality of a cartoon duck
	Chapter 4:
51	Inspiration and work process
	Chapter 5:
61	Of anatomy and space
	Chapter 6:
85	Character design—from old masters to contemporary approaches
	Excursus
111	Stereotypes in character design—time for some new images!
113	Archetype versus stereotype
117	Diversity
121	Avoiding stereotypes
	The element of hyper- and de-sexualisation
125	in the construction of ethnic stereotypes
	Chapter 7:
137	Donald Made in Austria! Satzinger on Donald Duck
	Chapter 8:
163	Ducks and more
195	Short Biographies
198	Publishing Information

Boat Hat, 2021
Parodie, Zeichenprozess, Zwischenschritt /
Parody, drawing process, intermediate step

Vorwort

Der international renommierte Grazer Character-Designer und Concept-Artist Florian Satzinger entwickelt neue – und überarbeitet bestehende – Trickfilmfiguren für Fernsehen und Kino. Begleitend zur klassischen Zeichnung entwirft er sozusagen Baupläne für Figuren, um sie zum Beispiel auf wenige Grundformen herunterzubrechen, Volumen und Perspektive zu beschreiben und eine Vielzahl von Posen und Gesichtsausdrücken auszuarbeiten.

Satzinger absolvierte eine Ausbildung am Vancouver Institute of Media Arts (Zeichentrick) und an der Middlesex University London (Malerei). Danach führte er unter anderem Illustrationsarbeiten für Warner Bros. Worldwide Publishing aus (*Looney Tunes* und *Pinky and the Brain*) und war als Character-Designer für eine Reihe von überwiegend nordamerikanischen Filmstudios und Medienhäusern tätig, zum Beispiel Disney (Donald Duck bzw. *Phantomias*), Warner Bros./Reel FX (*Scooby-Doo*) und The Zanuck Company (A. J. Hogg). Als besondere Auszeichnung für seine eigenwilligen und originären Designstudien erhielt er 2009 in Florenz den renommierten Nemoland Award.

Preface

Florian Satzinger, a native of Graz and an internationally renowned character designer and concept artist, develops new—and revisits existing—animated film characters for television and movies. For this purpose, he not only produces classical sketches but also develops something like blueprints that break down characters into just a few basic forms, define volume and perspectives and include a great variety of poses and facial expressions.

Satzinger trained at the Vancouver Institute of Media Arts (animation) and at Middlesex University London (painting). He went on to create illustrations for Warner Bros. Worldwide Publishing (*Looney Tunes* and *Pinky and the Brain*) and worked as a character designer for a number of—mainly North American—film studios and media groups, including Disney (Donald Duck and *Phantomias*), Warner Bros./Reel FX (*Scooby-Doo*) and The Zanuck Company (A. J. Hogg). In special recognition of his distinctive and original design studies he received the coveted Nemoland Award in Florence in 2009.

Florian Satzinger teaches analog animation, animation history and media analysis at the Salzburg University of Applied Arts and has served as a visiting lecturer in character design at the VIA University College in Viborg (Denmark), the Babelsberg Film University in Potsdam and the Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg.

He is a member of the Creative Talent Network, a community for the world’s leading creators of traditional and digital animation films based in Burbank, California.

The fact that the acclaimed Disney author Denis-Pierre Filippi invited Satzinger to reinterpret the iconic Disney character of Donald Duck in cooperation with Glénat, one of Europe’s most important publishers of comics, is both a token of outstanding recognition and a special challenge. The invitation came without predefined requirements and conventional model sheets and accords Satzinger maximum freedom of expression, expecting the artist’s version of Donald Duck to bear his unique personal stamp.

Many forms of drawing, such as the comic—the Japanese style of which is known as manga—and the graphic novel, or moving images like GIF animations or animated film characters are informed by the stylistic devices of caricature. Exaggeration and simplification make the familiar or everyday suddenly look entirely strange; things appear in a new light. The term “caricature,” after all, has its roots in the Italian word “caricare,” which can be translated as “overload, exaggerate.”

Politicians, celebrities and social occurrences are depicted in a comically overdrawn manner. Exaggeration makes the meaning particularly plain and helps to clearly articulate the artist’s subjective sociopolitical message.

Florian Satzinger’s drawing of Donald with a houseboat on his head is to be read as a parody with historical references. With this image the artist refers to the history of cartoons and the hour of birth of Donald Duck. The choleric Donald had his theatrical debut in 1934 when he was shown dancing on a houseboat in the short film *The Wise Little Hen*.

Florian Satzinger unterrichtet an der Fachhochschule Salzburg Analoge Animation, Animationsgeschichte und Medienanalyse und war Gastlektor für Character-Design am VIA University College im dänischen Viborg, an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam und der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg.

Er ist Mitglied des in Burbank, Kalifornien, ansässigen Creative Talent Network, einer Community für die weltweit führenden Schöpfer*innen von traditionellen und digitalen Animationsfilmen.

Eine hohe Anerkennung, aber auch eine besondere Herausforderung bedeutet es für Satzinger, dass er vom erprobten Disney-Autor Denis-Pierre Filippi eingeladen wurde, für Disney in Kooperation mit Glénat, einem der wichtigsten europäischen Comicverlage, die weltberühmte Kunstfigur Donald Duck neu zu interpretieren. Ohne Vorgaben und althergebrachte Model-Sheets, dafür mit maximaler Freiheit im Ausdruck – der einzigartige persönliche Stil Satzingers soll sich in Donald Duck klar abzeichnen.

Viele zeichnerische Kunstformen wie der Comic – im japanischen Stil als Manga bezeichnet – und die Graphic Novel (Bildroman) oder auch bewegte Bilder wie GIF-Animationen und die Figuren in den Animationsfilmen bedienen sich der Stilmittel der Karikatur. Durch Übertreibung und Vereinfachung wird Vertrautes oder Alltägliches auf einmal ganz fremd und erscheint in einem neuen Licht. So geht denn auch der Begriff „Karikatur“ auf das italienische „caricare“ zurück, das mit „überladen, übertreiben“ übersetzt werden kann.

Politiker*innen und Prominente sowie gesellschaftliche Begebenheiten werden in komischer Weise überzeichnet dargestellt. Durch die Übertreibung wird das Gemeinte besonders deutlich, und auch die gesellschaftspolitische und subjektive Aussage der Künstlerin oder des Künstlers wird klar formuliert.

Als Persiflage mit historischem Bezug ist Florian Satzingers Darstellung des Donald mit Hausboot am Kopf zu verstehen. Der Character-Designer verweist damit auf die Historie der Cartoongeschichte und die Geburtsstunde von Donald Duck. 1934 hatte die cholerische Ente, tanzend auf einem Hausboot, ihren ersten Auftritt im Kurzfilm *Die kluge kleine Henne*.

Die Ausstellung *Donald Made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger* im Karikaturmuseum Krems gibt einen umfassenden Einblick in die Arbeitsweise des Künstlers und widmet sich außerdem der Frage, wie das Character-Design – unter Anwendung von Stilmitteln der Karikatur – auch in Hinblick auf Diversität zukunftsweisende Wege beschreiten kann. In einem Exkurs präsentiert die Diversitätsexpertin Maryam Laura Moazedi aktuelle Überlegungen, wie Stereotype im Character-Design vermieden werden können. Denn die vorgefertigten Bilder der Cartoonheld*innen des zeitgenössischen Animationsfilmes sind mächtig und überall, auch weil die Designer*innen sie mit ihren Produkten, Bildern und Entwürfen ständig reproduzieren.

Gottfried Gusenbauer
Künstlerischer Direktor und Kurator, Karikaturmuseum Krems

Juxtapose, 2014
Parodie / Parody

The exhibition *Donald Made in Austria! Character Design by Florian Satzinger* at the Caricature Museum Krems provides a deep insight into the artist's approach to his work and also addresses the question of how character design—by using the stylistic tools of caricature—can pursue forward-looking approaches that also encompass diversity. In her contribution, the diversity expert Maryam Laura Moazedi shares current ideas on how to avoid stereotyping in character design. After all, the preconceived images of cartoon heroes and heroines in contemporary animation film are powerful and omnipresent, not least because designers keep reproducing them in their products, images and concepts.

Gottfried Gusenbauer
Artistic Director and Curator, Caricature Museum Krems

Donald Made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger

... als digitale, internationale Wanderausstellung des Karikaturmuseum Krems in Zusammenarbeit mit dem BMEIA

Das Karikaturmuseum Krems als Kompetenzzentrum für Karikatur, Bildsatire und Comic will internationale Projekte ausweiten und die Zusammenarbeit mit Partnern weltweit fördern.

Davon zeugen unter anderem der SOKOL-Preis für digitale Karikatur, kritische Zeichenkunst und Satire, der auch an internationale Künstler*innen vergeben wird, unsere Zusammenarbeit mit den Künstler*innen des Programms AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich und die Kooperationen mit dem BMEIA – Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.

Gottfried Gusenbauer

Die Auslandskultur wird konzeptuell und organisatorisch vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten gestaltet und betreut. Bei der operativen Umsetzung spielt das Netzwerk der österreichischen Auslandsvertretungen, insgesamt 30 Kulturforen und 90 Botschaften und Generalkonsulate, eine wichtige Rolle. Diese initiieren, organisieren und unterstützen kulturelle und wissenschaftliche Projekte in der ganzen Welt.

Im Zentrum der Auslandskulturarbeit steht das zeitgenössische und kreative Schaffen aus Österreich in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Die österreichischen Kulturforen, Botschaften und Generalkonsulate entwickeln lokal abgestimmte Programme und Projekte mit Kulturschaffenden und Institutionen in ihrem jeweiligen Gastland. Sie agieren auch als Servicestellen für die österreichischen Kulturschaffenden und Wissenschaftler*innen und unterstützen diese dabei, ihre Kontakte und Netzwerke im Ausland aufzubauen.

 Bundesministerium
Europäische und internationale
Angelegenheiten

— 8 —

Donald Duck: 1934 vs 2020, 86 Years Later, 2020
Für diese Parodie und Hommage standen die Originalzeichnungen des Model-Sheet und eines der Originalhintergrundbilder aus dem Film *The Wise Little Hen Pate*, in dem Donald Duck erstmals auftrat. / For this parody tribute, I revisited the original model sheet drawings and one of the original background paintings from *The Wise Little Hen*, in which Donald Duck made his very first appearance.

Donald Made in Austria! Character Design by Florian Satzinger

... as a digital, international travelling exhibition, jointly organized by the Caricature Museum Krems and the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs (BMEIA)

A competence center for caricature, visual satire and comics, the Caricature Museum Krems is seeking to expand its international outreach and pursue cooperative projects with partners all over the world.

Examples of this approach include the SOKOL Prize for digital caricature, critical drawing and satire, which is also awarded to international artists, our collaboration with the artists of the AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich program and the cooperative projects with the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs.

Gottfried Gusenbauer

Austrian international cultural policy is designed and organised by the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs. For its operational implementation the Foreign Ministry relies on the network of Austrian representations abroad, a total of 30 cultural fora and 90 embassies and consulates general. These institutions play a crucial role in initiating, organising and supporting cultural and scientific projects all over the world.

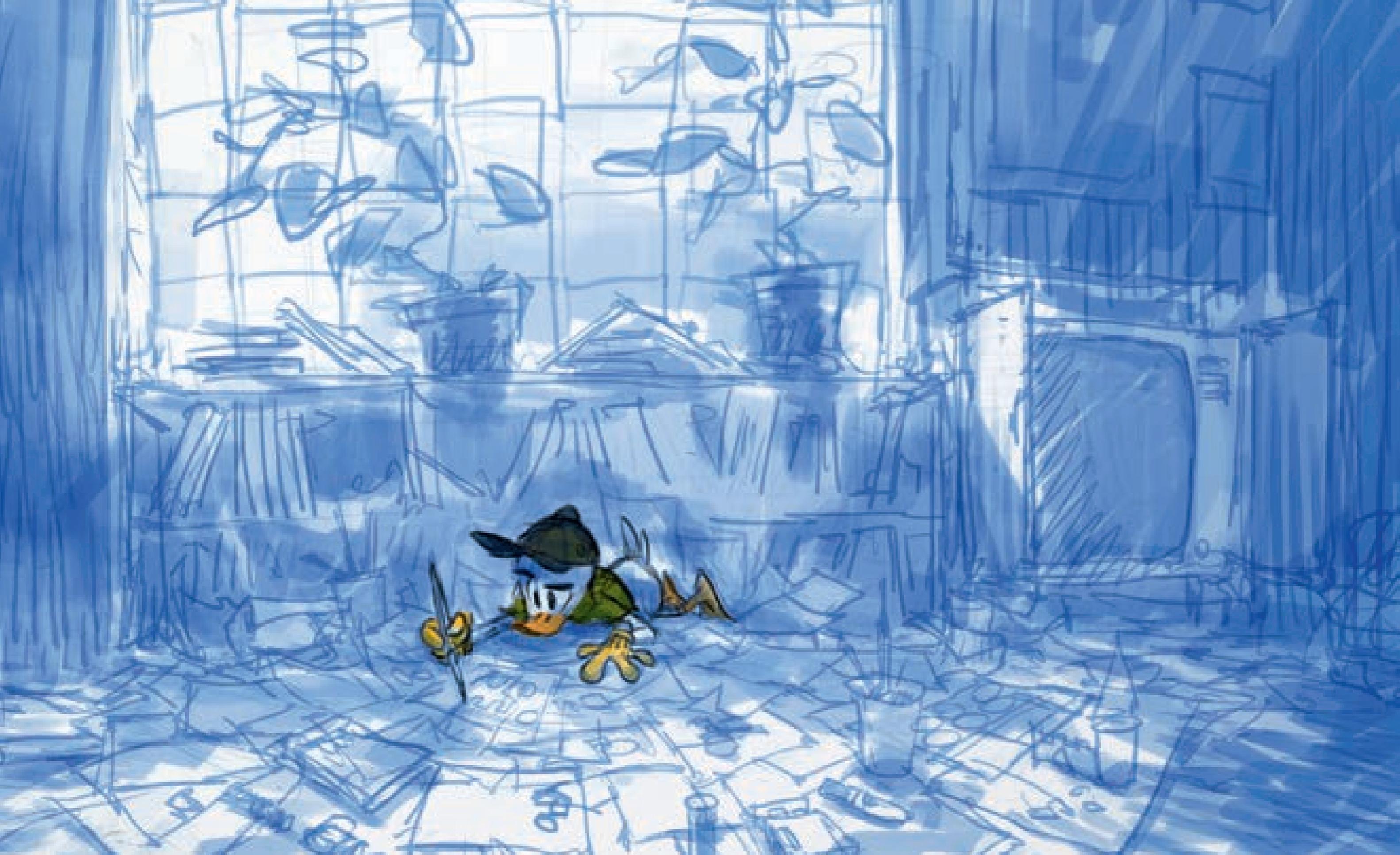
Austrian international cultural activities focus on showcasing Austrian contemporary and creative achievements in the fields of art, culture and science. The Austrian cultural fora, embassies and consulates general develop programs and projects with creative artists and institutions as befitting their respective host countries. They also act as service points for Austrian creative artists and scientists and support them in establishing contacts and networks abroad.

 Federal Ministry
Republic of Austria
European and International
Affairs

— 9 —

↓
When I Was a Little Duck, 2018
Parodie, Selbstporträt /
Parody, self-portrait

„Die Entenwelt gehört einfach dir. Niemand sollte jemals wieder den Versuch unternehmen, eine andere Ente zu zeichnen. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.“³

Thomas Fluharty, Illustrator und Karikaturist, *The New York Times*,
TIME, *MAD Magazine*, *The Village Voice*

←
Donald Duckling, 2020
Parodie / Parody

→
Duck-shaped Floor Lamp, 2020
Parodie / Parody

Impressum / Publishing Information

Katalog zur Ausstellung *Donald Made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger*
17. Juli 2022 bis 19. Februar 2023, Karikaturmuseum Krems

Catalogue for the exhibition *Donald Made in Austria! Character Design by Florian Satzinger*
July 17, 2022, to February 19, 2023, Karikaturmuseum Krems

www.karikaturmuseum.at

Ausstellung / Exhibition

Geschäftsführung / Managing directors: Julia Flunger-Schulz, Stefan Mitterer

Künstlerischer Direktor / Artistic director: Gottfried Gusenbauer

Wissenschaftliche Mitarbeit / Research associate: Anna Steinmair

Ausstellungsorganisation / Exhibition management: Elke Pehamberger-Müllner (Leitung / Head), Katharina Floth

Marketing und Kommunikation / Marketing and communication: Sigrid Wilhelm (Leitung / Head), Cornelia Baumgartner,

Daniela Bernhard, Sabine Soban, Franziska Treml, Elisabeth Zettl

Events: Martina Hackel (Leitung / Head) und Team / and team

Development: Nicole Pröll

Kunstvermittlung, Besucherservice und Artothek Niederösterreich / Art education, visitor services and Artothek

Niederösterreich: Isabell Fiedler (Leitung / Head), Tanja Münichsdorfer und Team / and team

Shop und / and Ticketing: Sabine Mosgöller (Leitung / Head) und Team / and team

Facility Management: Reinhard Kern (Leitung / Head), Michael Huber, Markus Lehmerhofer, Lukas Rieder

Ausstellungsaufbau / Exhibition setup: Jörg Artner, Andreas Frostl, Filip Kadvanj, Norbert Kaltenhofer, Marc Paget-Schanzl,

Konstantin Rössl, Karl Unterweger

Katalog / Catalogue

Herausgeber / Editor: Gottfried Gusenbauer

Autor*innen / Authors: Gottfried Gusenbauer, Maryam Laura Moazedi

Wissenschaftliche Mitarbeit / Research associate: Anna Steinmair

Redaktion / Managing editors: Isabella Aschenbrenner, Katharina Floth, Philipp Emanuel Missaghi, Anna Steinmair

Produktionsleitung / Production manager: Elke Pehamberger-Müllner

Grafikdesign und Lithografie / Graphic design and proofs: schultz+schultz-Mediengestaltung

Lektorat / Copy editors: Andrea Schellner, Birgit Trinker

Übersetzung / Translation: Susanne Watzek

Englisches Lektorat / English copy editor: Angela Parker

Gesamtherstellung / Printing and binding: Gugler GmbH

1. Auflage / First edition

© 2022 Karikaturmuseum Krems, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH und Autor*innen / and authors

Gedruckt in Österreich / Printed in Austria

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Abdrucks und das der Reproduktion einer Abbildung, sind vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist unzulässig. / All rights reserved, including reprint in whole or part and reproduction of illustrations. The work, including all its parts, is protected under copyright law. Any unauthorized use of copyrighted material is prohibited.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.de> abrufbar. / Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek: The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data available on the Internet at <http://dnb.de>.

Abgebildete Kunstwerke / Artwork featured in the catalogue:

Soweit nicht anders im Katalog vermerkt, befinden sich alle Werke im Besitz des Künstlers, außer / Unless otherwise specified, all artwork is owned by the artist, except S. / pp. 55 (oben links und oben rechts / top left and top right), 86 (links / left), 90 (rechts / right)

Cover vorne / Front cover:

Florian Satzinger, *Boat Hat*, 2021, Parodie, Collage mit Zeichenprozess, Zwischenschritt / Parody, collage with drawing process, intermediate step

Klappe außen vorne und außen hinten / Front outside flap and back outside flap:

Florian Satzinger, *The Maurizio Cattelan Duck* (Ausschnitt / Detail), 2020, Parodie. Gegenüberstellung von Blaustiftskizzen und Reinzeichnung. Das Endprodukt ist ein anthropomorphes Porträt des zeitgenössischen italienischen Künstlers Maurizio Cattelan im Zeichentrickstil; nicht Donald Duck. / Parody. Juxtaposition of blue pencils and full clean-up. The final piece is an anthropomorphic animated cartoon style portrait of Italian contemporary artist Maurizio Cattelan, not Donald Duck.

Umschlag und Klappe innen vorne / Front inside cover and flap:

Florian Satzinger, *Fahrenheit 451* (Ausschnitt / Detail), 2017, Parodie, Designprozess / Parody, drawing/design process

Cover hinten / Back cover:

Florian Satzinger, *Krems Ente mit ACMEgg*, 2022, Parodie, finale Version / Parody, final version

ISBN 978-3-901261-92-3

Bildnachweis und Copyright / Photo Credits and Copyright

Werke / Works

Alle Werke / all works: © Florian Satzinger

außer / except S. / p. 50: Saul Steinberg: © The Saul Steinberg Foundation / Bildrecht, Wien 2022; S. / p. 55 (oben links und oben rechts / top left and top right): Sebastian Errazuriz, *Duck Lamp*, Referenzabbildungen für *Duck Floor Lamp*:

© Sebastian Errazuriz. Alle Rechte vorbehalten. / Reference illustrations for *Duck Floor Lamp*: © Sebastian Errazuriz. All rights reserved.; S. / p. 86 (links / left) und S. / p. 90 (rechts / right)

Fotos / Photos

S. / pp. 28/29, 47: anonym / anonymous; S. / p. 50: © The Saul Steinberg Foundation / Bildrecht, Wien 2022; S. / p. 55

(oben links und oben rechts / top left and top right): Sebastian Errazuriz, *Duck Lamp*, Referenzabbildungen für *Duck Floor Lamp*:

© Sebastian Errazuriz. Alle Rechte vorbehalten. / Reference illustrations for *Duck Floor Lamp*: © Sebastian Errazuriz. All rights reserved.; S. / p. 86 (links / left): Lempertz; S. / p. 90 (rechts / right): © Christian Mitko, NEUMEISTER Münchener Kunst-

auktionshaus GmbH & Co. KG; Umschlag und Klappe innen hinten / back inside cover and flap: © Christian Redtenbacher, redtenbacher.net