

KURSPLAN

Grafisk formgivning och Illustration 3

Graphic design and Illustration 3

27,5 högskolepoäng / 27,5 credits

Kurskod: GIK207

Fastställd av: Prefekt, efter förslag från ämnesråd, 2016-05-02

(Ersätter kursplan fastställd: 2014-09-05 (GIK205, reviderad 2015-06-03)

Reviderad av: Prefekt, efter förslag från ämnesråd, 2017-05-08

Gäller från: HT16

Utbildningsnivå: Grundnivå

Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: DE1 Design/21410 Design

Utbildningsområde: Design 100%

Kursens indelning i delar:	Typsnittsdesign (grafisk formgivning) <i>Type Design (graphic design)</i>	4,5 hp
	Illustratörer utan gränser (illustration) <i>Illustrators without borders (illustration)</i>	3 hp
	Valbar fördjupning i illustration/grafisk formgivning 1 - Bildberättande <i>Elective specialization in illustration/graphic design 1 - Storytelling</i>	6 hp
	Föremål för form (grafisk formgivning och illustration) <i>Form items (graphic design and illustration)</i>	6,5 hp
	Digitala världar 2 (grafisk formgivning/illustration) <i>Digital Worlds 2 (graphic design/illustration)</i>	3 hp
	Institutionsanpassad teori <i>Theory</i>	4,5 hp

1. Kursens huvudsakliga innehåll:

Kursen består av längre och mer utmanande uppgifter och syftar till att fördjupa studentens kunskaper inom visuell kommunikation. Studenten introduceras till valbar fördjupning inom grafisk formgivning eller illustration och uppmuntras till ett undersökande förhållningssätt i syfte att göra i hög grad självständiga bedömningar i det egna och andras arbete.

2. Kursens huvudsakliga lärandemål:

Efter avslutad kurs förväntas studenten att ha ett undersökande förhållningssätt till grafisk formgivning och illustration samt visa förmåga att göra självständiga och i hög grad kritiska bedömningar i det egna och andras arbete. Studenten förväntas dessutom att visa förmåga att identifiera, formulera och lösa mer utmanande konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, samt uttrycka, skapa och förverkliga egna idéer.

3. Kursens indelning i delar:

Kursen är indelad i sex delkurser:

Delkurs 1: Typsnittsdesign (grafisk formgivning)

Delkurs 2: Illustratörer utan gränser (illustration)

Delkurs 3: Valbar fördjupning i illustration/grafisk formgivning 1 - Bildberättande

Delkurs 4: Föremål för form (grafisk formgivning/illustration)

Delkurs 5: Digitala världar 2 (grafisk formgivning/illustration)

Delkurs 6: Institutionsanpassad teori

Delkurs 1. Typsnittsdesign (grafisk formgivning)

Delkursens innehåll:

- **Introduktion till:**
 - typsnittsprogram
 - skissteknik inom bokstavsformgivning

- **Fördjupade praktiska och teoretiska undersökningar av:**
 - typsnittsformgivning och bokstavens uppbyggnad
 - typografihistoria
 - typsnittets gestaltande egenskaper

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- muntligt och visuellt presentera ett eget typsnitts specimen som följer arbetsprocessen från research, analogt arbete till slutresultat. Slutresultatet ska vara framtaget i typsnittsprogram.
- visa grundläggande kunskap på olika skisstekniker och systematiska arbetsmetoder för bokstavsformgivning
- tydligt förklara bokstävers uppbyggnad i eget och andras typografiska arbete
- visa förståelse för historisk och samtida typografi
- visa förmåga att kritiskt diskutera typografins gestaltande möjligheter
- tydligt och konstruktivt redogöra för sambandet mellan research och gestaltning

Delkurs 2. Illustratörer utan gränser (illustration)

Delkursens innehåll:

- **Fördjupade praktiska och teoretiska undersökningar av:**
 - konceptuell gestaltning
 - visuell problemlösning
- **Utveckling av det egna bildspråket genom systematiska arbetsmetoder och teknikexperiment**

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- påvisa en konceptuell arbetsprocess och uppvisa förmåga att insiktsfullt analysera dess inverkan på egna bildspråket och vad det kommunicerar
- visa förmåga att urskilja, formulera och lösa problem inom givna uppgifter (inom illustration)
- kunna tillämpa gestaltungsmetod anpassat efter projektets innehåll

- tydligt och reflekterande redogöra för och analysera den egna arbetsprocessen från idé till slutresultat

Delkurs 3. Valbar fördjupning i illustration/grafisk formgivning 1 - Bildberättande:

Delkursens innehåll:

- **Praktiska och teoretiska undersökningar av:**
 - sekventiellt bildberättande
 - textanalys och textbrytning
 - komposition, layout och dess inverkan på slutresultatet
 - grafiska formgivaren och illustratören som skapare av innehåll
 - formgivning och illustration av karaktärer för bilderbok
 - fördjupande arbete med huvudområdets berättande och gestaltande verktyg
 - representation och barnperspektiv
 - förutsättningar och villkor för professionellt bildberättande

- **Diskussioner om bilderbokens kontext och målgrupp**

- **Utveckling av metoder för fördjupning av det egna bildspråket/formspråket**

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten

-muntligt, visuellt och kritiskt reflekterande:

- ur ett barnperspektiv, redogöra för idé och process bakom formgiven karaktär
- redogöra för sitt personliga och visuella förhållningssätt till sekventiellt bildberättande
- redogöra för hur den egna textanalysen påverkar den visuella gestaltningen

- visa förmåga att analytiskt diskutera och problematisera:

- *relevansen av komposition och layout* i formatet bilderbok
- *förhållandet bild/text* i formatet bilderbok

- visa förmåga att:

- identifiera, diskutera och redogöra för sammanhangets och målgruppens betydelse för uppdraget

- med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt analysera det egna arbetet i relation till uppdragets sammanhang och helhet
- muntligt och visuellt redovisa sin arbetsprocess och metodik för bildberättande
- självständigt genomföra längre projekt under handledning

- visa förståelse för förutsättningar och villkor för professionellt bildberättande

4. Föremål för form (grafisk formgivning och illustration):

Delkursen innehåller:

- introduktion till träverkstan
- experimentella, konceptuella och praktiska *analyser av form*
- fördjupade praktiska och teoretiska undersökningar kring formers *kommunikativa egenskaper* och *förhållandet mellan form, material och rum*
- fördjupat arbete med idégenerering i relation till grafisk och illustrativ form
- fördjupade analyser och diskussioner om rollen som visuell kommunikatör

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- under handledning kunna använda sig av träverkstan
- visa förmåga att:
 - muntligt och visuellt, redovisa ett experimentellt, undersökande och kritiskt reflekterande förhållningssätt i förhållandet mellan form, material, rum och gestaltning
 - tillämpa relevant metod och presentationsform för det aktuella arbetet och visa förmåga att kritiskt analysera och argumentera för sin arbetsprocess.
 - självständigt identifiera, beskriva och diskutera de praktiska och konceptuella aspekterna av det konstnärliga gestaltungsarbetet
 - kritiskt reflektera över och diskutera sin egen roll som illustratör/grafisk formgivare

5. Digitala världar 2 (grafisk formgivning/illustration):

Delkursen innehåller:

- grafisk formgivning och illustration i interaktiv media
- fördjupning i skärmbaserad/interaktiv miljö

- teoretiska, praktiska och historiska analyser och studier av interaktiva gränssnitt

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten visa förmåga att:

- redogöra för och reflektera över val och möjligheter inom webbdesign, skärmbaserad och interaktiv formgivning
- applicera sina kunskaper i illustration eller grafisk formgivning överfört till en interaktiv digital miljö
- utforma användarvänlig design för webben

6. Institutionsanpassad teori

Delkursen innehåller:

- föreläsningar och seminarier i formgivning, illustration och visuell kommunikation
- praktiska uppgifter kopplade till teori

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- ha fördjupat sina kunskaper om den etablerade historieskrivningen inom grafisk formgivning och illustration
- ha blivit förtrogen med olika metoder för bild- och formanlys
- ha utvecklat sin förmåga att analysera debatten inom grafisk formgivning och illustration
- kritiskt och analytiskt kunna reflektera över en text inom den egna inriktningen
- omvandla teoretisk kunskap till praktisk enligt given uppgift
- kritiskt och analytiskt kunna reflektera över en text inom den egna inriktningen

4. Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet.

För att påbörja studier i programtermin 3 (åk 2) krävs, utöver grundläggande behörighet, godkänt betyg i kurser motsvarande 45 hp från programtermin 1 och 2 (åk 1).

5. Betygsskala:

För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

6. Former för examination

Examination sker genom:

- delpresentationer under delkursernas alla moment
- muntlig och visuell redovisning av arbetsprocess och slutresultat, löpande genom alla moment i delkurserna.
- individuell handledning
- seminariediskussioner
- inlämningsuppgifter
- avslutande individuellt samtal

För att få slutbetyg på hela kursen krävs godkänt betyg på samtliga delkurser.

Vid frånvaro av schemalagda redovisningar och presentationer sker bedömning vid nästkommande bedömningstillfälle, som informeras av aktuell kursansvarig lärare. Detsamma gäller inlämningsuppgifter som inte lämnats in inom utsatt tid.

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på intranätet.

Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan görs till prefekt.

7. Kurslitteratur och övriga läromedel

Ev. kurslitteratur meddelas senast 3 veckor innan kursstart. Redovisas som bilaga till kursplanen.

8. Övrigt

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under en tvåårsperiod efter att den upphört gälla.

Kursen ingår inom kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration, 180 hp.

Kursen är obligatorisk

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.