

KONSTFACK

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation

KURSPLAN

Grafisk formgivning och Illustration 5

Graphic Design and Illustration 5

30 högskolepoäng / 30 credits

Kurskod: GIK304

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

(Ersätter kursplan fastställd: 2015-06-03 (GIK302))

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:	Begränsningarnas möjligheter (grafisk formgivning/illustration) <i>The possibilities of restraints (graphic design/illustration)</i>	12 hp
	Animation och rörlig grafik 2 (grafisk formgivning/illustration) <i>Animation and motion graphics 2 (graphic design/illustration)</i>	4,5 hp
	Teckning (illustration) <i>Drawing (illustration)</i>	1,5 hp
	Mytologier (grafisk formgivning/illustration) <i>Mythologies (graphic design/illustration)</i>	7,5 hp
	Uppsats <i>Essay</i>	4,5 hp

1. Kursens huvudsakliga innehåll:

I den här kursen arbetar studenten självständigt med längre och komplexa uppgifter och driver i hög grad sin egen utveckling. Uppgifterna innehåller till stor del en professionell inriktning och syftar till att pröva studentens praktiska och teoretiska kompetenser i en yrkesmässig kontext. Genom djupare kritiska granskningar och studier av huvudområdets konstnärliga, sociala, politiska och ekonomiska betydelse, skaffar sig studenten ytterligare djuplodande kunskap och förståelse för den visuella kommunikationens roll i en såväl konstnärlig som samhällelig kontext.

2. Kursens huvudsakliga lärandemål:

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha fördjupad kunskap och förståelse för den visuella kommunikationens roll i en såväl konstnärlig som samhällelig kontext, samt vara förtrogen med rollen som grafisk formgivare och illustratör i ett professionellt sammanhang. Vidare förväntas studenten visa förmåga att, i hög grad självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt, förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i relation till visuell kommunikation.

3. Kursens indelning i delar:

Kursen är indelad i fem delkurser:

Delkurs 1. Begränsningarnas möjligheter (grafisk formgivning och illustration)

Delkurs 2: Animation och rörlig grafik (grafisk formgivning och illustration)

Delkurs 3: Teckning (illustration)

Delkurs 4: Mytologier (grafisk formgivning/illustration)

Delkurs 5: Uppsats

1. Begränsningarnas möjligheter (grafisk formgivning och illustration)

Delkursens innehåll:

- längre uppgifter i problemlösning med specifika begränsningar
- utveckling av eget innehåll och det egna visuella språket utifrån teori och research
- självständiga projekt under handledning
- undersökning av visuellt innehåll i relation till utställningsrummet
- fördjupad undersökning av publiceringsformer

- konceptuellt arbete med gestaltning i professionell kontext
- den visuella kommunikationens samhälleliga roll, politiskt, ekonomiskt, socialt och professionellt.
- formgivnings- och illustrationsuppdrag med professionella perspektiv

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten visa förmåga att, **i hög grad självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt:**

- beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i relation till visuell kommunikation samt tillämpa på relevant format
- planera, utveckla och genomföra egna längre projekt
- identifiera, beskriva, urskilja och lösa gestaltningsmässiga problem
- demonstrera ett eget visuellt språk och egna gestaltande verktyg
- ändamålsenligt tillämpa adekvata metoder och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- redogöra för och vara väl förtrogen med sin egen process och metodik
- ändamålsenligt tillämpa teori och research i sitt arbete och välmotiverat muntligt redogöra för inverkan på arbetsprocess och slutresultatet
- sätta sitt arbete i en politisk, ekonomisk, social och professionell kontext
- definiera sitt arbete och sin roll utifrån ett professionellt sammanhang
- visa sitt arbete i ett relevant utställningsformat
- reflektera över den egna utvecklingen inom både grafisk formgivning och illustration

2. Animation och rörlig grafik 2 (grafisk formgivning/illustration)

Delkursen innehåller:

- förproduktionsverktyg i rörlig grafik/animation/film (synopsis, storyboard och animatic)
- fördjupad undervisning i program för produktion av rörlig grafik/animation som Adobe After effects eller motsvarande teknologi
- kund-/beställarperspektiv på produktion av animation och rörlig grafik
- rörlig typografi
- produktion av rörlig grafik/animation och kortfilm
- ljud och musikläggning till rörlig grafik
- handledning i produktion av rörlig grafik
- fördjupade studier i kommunikation med rörlig bild och formgivning

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- genomföra en kort rörlig produktion med ljud och rörlig bild med hög konstnärlig kvalitet
- tillverka en storyboard och animatic för rörlig grafik
- visa kunskap och förståelse för grundprinciperna för produktion av rörlig grafik.
- visa förståelse för arbete med specifikationer, behov och krav från en tänkt beställare
- visa förmåga att reflektera över hur ljud och bild samverkar i rörlig grafik och film
- visa förmåga att tillämpa grundläggande teknik i ett datorprogram i syfte att göra rörlig typografi/rörlig grafik/animation
- visa fördjupad kunskap och förståelse för om klipptechnik, rörlig visuell berättarteknik, rörlig design, animation och film
- visa fördjupad kunskap och förståelse om processen för att skapa olika sorters rörlig grafik (t. ex filmförtexter, vinjetter, rörliga logotyper mm.), vara förtrogen med att söka information, kunskap och stödkompetens för yrkeslivet
- muntligt, visuellt och med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt redogöra för sin egen process gällande projektplanering och utförande

3. Teckning (illustration):

Delkursens innehåll:

- fördjupad diskussion och analys med utgångspunkt i den enskilde studentens teckningsarbete.
- gemensamt formulerad utvecklingsstrategi mellan lärare och student
- tillämpad uppgift som syftar till att hjälpa studenten att konstruktivt övervinna sina svagheter och vidareutveckla sina styrkor som tecknare.

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- se analytiskt på sitt eget arbete, och utifrån det visa förmåga att muntligt och med ett kritiskt förhållningssätt formulera en långsiktig strategi för att vidareutveckla sitt formspråk.

4. Mytologier (grafisk formgivning/illustration):

Delkursen innehåller:

- introduktion till myter och samtida myter specifikt
- semiotik och teoretiska aspekter av visuell kommunikation
- fördjupad tillämpning av konceptuellt bildberättande inom grafisk formgivning och illustration

- visuella och muntliga presentationer i grupp
- kritisk analys av samhälleliga företeelser, normer, trender och tendenser
- projektbeskrivning och individuellt projekt under handledning
- konceptuellt arbete utifrån egen idé och research och egenformulerad uppgift

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- analytiskt och med ett kritiskt förhållningssätt, diskutera grundläggande begrepp inom semiotik och visuell kulturteori, samt moderna myter specifikt
- visa färdigheter i att tolka, analysera och diskutera visuellt språk
- analytiskt och kritiskt diskutera sitt arbete ur en politisk, ekonomisk och social kontext
- visa förmåga att, i hög grad självständigt, planera, utveckla och genomföra konceptuellt gestaltungsarbete och eget projekt inom en given tidsram
- visa förmåga att självständigt identifiera, urskilja, formulera och lösa gestaltningsmässiga problem och göra självständiga kritiska bedömningar på uppgifter inom visuell kommunikation
- visa förmåga att i sin praktik göra självständiga och kritiska bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa förmåga att kreativt, kritiskt och självständigt formulera nya konstnärliga frågeställningar i syfte att öka och främja den samhälleliga kunskapsutvecklingen inom visuell kommunikation

Delkurs 5: Uppsats

Delkursens innehåll:

- föreläsningar, seminarier och individuell handledning
- individuellt skrivprojekt
- övning i att kunna informera, beskriva, tolka och ta ställning till konstnärliga verk, egna och andras.
- övning i att kunna analysera och placera det egna eller andras arbete i en större estetisk, samhällelig och historisk kontext.

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- ha skrivit en analytiskt, kritisk och reflekterande text med egenvald tema inom huvudområdet
- muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera sitt eget och andras konstnärliga gestaltningsmässiga frågeställningar
- kunna tillämpa referenser och källförteckning i sitt skrivande (skriftliga, muntliga, visuella)

- demonstrera hur erfarenheterna från uppsatsen kan appliceras på examensarbetets processbeskrivning

4. Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet.

För att påbörja studier i programtermin 5 (åk 3) krävs, förutom grundläggande behörighet, godkänt betyg i kurser motsvarande minst 105 hp från programtermin 1-4 (åk 1 och 2).

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 betygsriterier 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 design och Illustration, 180h p.

Kursen är obligatorisk

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