

Bokkursen!

Grafisk formgivning & illustration ÅK 1

Kursbeskrivning

Kursdatum: 24/2-22/3 2019

Kurs: Grafisk formgivning och Illustration 2 GIK104

Kurskod: 1003

Antal poäng för hela kursen: 9 hp

Kursansvarig: Sara Kaaman

Gästlärare: Monica Langwe, Ane Thon Knutsen

Studiebesök: Reading Edge, Moderna Museet, Norrbacka Tryckeri

Vad är en bok? Vad kan den göra? Och hur kan den göras? Och hur kan traditionella boktryckstekniker användas på nya sätt? Den här kursen är en introduktion till boken som format, och olika hantverk som ingår i bokproduktion. Kursen introducerar arbete med boktryck genom bly/trätyper/laserskurna former, arbete med boktryckspresen samt olika bokbinderitekniker. Målet med kursen är dels att du ska få en förståelse för bokens (boktryckets och bokbinderiets) många möjligheter, samt att du ska kunna arbeta självständigt i verkstaden med olika tekniker och verktyg.

Uppgift till Bokkursen: Boktryck vecka 3 med Ane Thon Knutsen,

En egen röst – Uppror och konstnärlig frihet

Den traditionella bokindustrin styrdes länge av en stark diskurskontroll, som höll många röster utanför. Det hade en enorm makt att styra vilka röster som publicerades, till skillnad från vår tid med yttrandefrihet för alla med internetanslutning. I den här kursen närmar vi oss trycksaken från aktivistens, konstnärens och outsiders sida av historien.

Din uppgift är att göra ett grafiskt arbete som innefattar boktryck på ett eller annat sätt, med utgångspunkt i en minoritet/motståndsgrupp/person ur kultur/konsthistorien. Någon som bröt/bryter mot normer och regler, utmanade gränser för yttrandefrihet, i stor eller liten skala, genom kulturella produkter. Gör research på en period, riktning, grupp eller person som inspirerar dig. Reflektera över varför den talar till dig / dina värderingar? Var de kritiserade, fördömda, lurade i sin egen tid? Varför det? Vilken status har de idag? Hur uttryckte de sig, visuellt, språkligt? Vilket klimat fungerade de i? Vilka maktstrukturer var/är aktuella?

Lös uppgiften genom ett grafiskt arbete som innefattar boktryck, i form av t.ex. affisch, broschyr, klädmärken, vykort, artists book, tidning, t-shirt, etc. Exempel på experimentella metoder och format för boktryck och handledning kommer ges när kursen börjar. Att blanda tekniker, analogt och digitalt, uppmuntras. Vilka möjligheter finns i boktryck för att uttrycka ett innehåll? Hur utmanar det processarbetet?

Nyckelord: Motstånd som drivkraft. Du får inte, ska inte, kan inte, gör det inte - vänd till en styrka. Ta sig utanför din bekvämlighetszon.

“There is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.” - Ett eget rum / Virginia Woolf

Till första dagen med Ane, måndag den 11 mars, ska du ta med research om ditt ämne, material i form av text och bilder som du vill arbeta med. Det kan vara grova skisser och idéer om format (affisch, artist book, tidning etc). Undvik att ta med helt färdiga skisser. Det får dem ofta att låsa lekfullheten med materialet och hänga sig i vad de hade tänkt förut och inte nödvändigtvis hitta lösningar som är lämpliga för tekniken.

Ane: Jag kommer att vara närvarande hela veckan och hjälpa dig med allt jag har förmåga och förmåga att göra. Det viktigaste - det jag förväntar mig - är att du försöker, misslyckas, försöker igen och söker ditt eget tekniska tillvägagångssätt. Avsikten är inte att skapa ett perfekt tryck utan att undersöka potentialen hos tekniken för olika former av grafiskt uttryck.

Vecka 1: Introduktionsvecka

Måndag	25 feb	k1 09.15 Introduktion och studiebesök på Reading Edge, en samling artists books på c.off. Körbärsvägen 9 (t-bana: Tekniska Högskolan)
Tisdag	26 feb	k1 10-12 Handledning k1 9-17 Eget arbete
Onsdag	27 feb	k1 10.00 Studiebesök på Moderna Museet, artists books-samling. Visning k1 10.15 i magasinet. k1 13.00-17.00 Handledning på Konstfack
Torsdag	28 feb	k1 9-17 Eget arbete
Fredag	1 mars	k1 9.30-15 Workshop i papperemarmorering med Matilda Flodmark. Screenverkstan. Handledning

Vecka 2: Bokbinderi med Monica Langwe

Måndag	4 mars	k1 9-12 Bokbinderi i Grafikverkstan
Tisdag	5 mars	k1 9-17 Bokbinderi i Grafikverkstan
Onsdag	6 mars	k1 9-17 Bokbinderi i Grafikverkstan
Torsdag	7 mars	k1 9-17 Bokbinderi i Grafikverkstan
Fredag	8 mars	k1 9-16 Städning och slutpresentation

Vecka 3: Boktryck med Ane Thon Knutsen

Måndag	11 mars	k1 9-12 Grafikverkstan FM: Introduktion till uppgiften, titta på och diskutera olika material och tekniker, titta på skisser osv.
Tisdag	12 mars	k1 9-16 Grafikverkstan FM: Introduktion till sättning med boktryck, maskinerna, mm EM: Arbete i verkstad, förbereda filer för laserskärning k1 17: Öppen föreläsning m Ane Thon
Onsdag	13 mars	k1 9-17 Grafikverkstan FM: Laserskärning till boktryck EM: Tryck i verkstaden med Ane
Torsdag	14 mars	k1 9-17 Grafikverkstan HELA DAGEN: Arbete i verkstaden. Teknisk + konceptuell handledning med Ane
Fredag	15 mars	k1 9-12 Slutarbete och Städning k1 13-16 Utställning. Slutpresentation, diskussioner och reflektioner kring arbetet, tematiken, boktryck.

Vecka 4: Experiment och eget arbete

Måndag	18 mars	k1 10-12 Intro sista veckan!
Tisdag	19 mars	k1 10-11 Studiebesök hos Norrbacka Tryckeri. Norrbackagatan 3. T-bana: St Eriksplan
Onsdag	20 mars	Eget arbete
Torsdag	21 mars	Eget arbete
Fredag	22 mars	k1 9-16 Slutpresentation

Referenser & länkar till kursen

Reading Edge <https://www.coff.se/sv/reading-edge/>

Monica Langwe, bokbinderilärare <https://www.langwe.se/>

Ane Thon Knutsen, boktryckslärare <https://cargocollective.com/anethonknutsen>

Norrbacka Tryckeri <http://www.norrbackatryckeri.se/main.php>

Lärandemål

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- självständigt tillämpa grundläggande praktiska kunskaper inom bokbinderi och blyättning
- muntligt och visuellt redovisa olika publiceringsformer

Visa förmåga att, med ett kritiskt förhållningssätt, identifiera, beskriva och redogöra för:

- förhållandet mellan innehåll och uttryck – bild och text – idé och form inom grafisk formgivning, med avseende på materialval – papper, tryckteknik, bindning
- typografins berättande egenskaper
- de materiella egenskapernas betydelse för de kommunikativa aspekterna, med utgångspunkt från exempel inom genren artists books/private press