

Tidningsdesign – valbar fördjupning i illustration v. 4 samt 8–10 2019

GFI Årskurs 2, Konstfack. Kursansvarig: Bitte Andersson

Illustration finns i många former och används i många typer av tidningar. Den har vanligtvis sin utgångspunkt i texten, men kan också belysa ett tema eller, som i satirens fall, förmedla ett helt självständigt budskap. Syftet med illustrationen kan vara att fånga läsarens uppmärksamhet, att visualisera komplexa resonemang, att komplettera eller kommentera texten, att få läsaren att skratta eller att fungera som samhällskritik. Illustration har funnits med som innehåll i tidningen sedan dess moderna form sattes.

Vi ska i den här kursen undersöka olika vägar att angripa en text för att hitta fram till den bildidé som fungerar bäst för syftet. Vi ska arbeta med att hitta rätt uttryck och manér för illustrationen och bena ut vad det är som gör att idén och budskapet med bilden når fram.

Josefine Engströms checklista:

Hur formulerar man en idé utifrån texten?

Hur kokar man ned idén till att omfamna textens essens?

Hur förhåller sig bilden till texten?

Vad förmedlar texten/ vad förmedlar bilden?

Hur fungerar manéret i förhållande till idén?

Passar manéret för uppdraget/ typ av kund?

Fungerar bilden infångande?

Har en nivå, berättelse, synsätt lagts till genom bilden?

Hur förhåller sig bilden till layouten?

Brief

I den här kursen kommer ni under tre veckor att utföra fem olika illustrationsuppdrag. Tre av dem är obligatoriska och två är valbara. Ni kommer att arbeta med givna texter och återanvända layout ni hittat i befintliga tidningar. Med hjälp av ett experimentbingo kommer ni få testa nya tillvägagångssätt utanför er komfort zone och dessutom hitta på en egen utmaning till er själva. Det är viktigare att ni lär er något nytt än att slutresultatet blir perfekt.

Obligatoriskt:

- En omslagsillustration enligt tema
- Illustrationer till en tema-artikel (1 uppslag, 2 element)
- Digital, animerad illustration till artikel

Valbart (välj två):

- Illustrationer till artikel (2 st helsidor)
- Illustrationer till plocksida/uppslag (4–5 små)
- Pysseluppslag enligt tema
- Serie: 3 x enruting, 2 x seriestripp eller en helsidesserie enligt tema
- Illustrationer till horoskop (12 små)

Hemläxa till mån 18 feb:

- Välj vilka två av de valbara formaten ni vill skapa.
- Hitta tio stycken layouts ni tycker om från existerande tidningar, två för varje typ av illustration ni ska skapa under kursen. Dvs två omslagsillustrationer, två temaartikelillustrationer osv. Scanna, kopiera eller fotografera dem och ta med.
- Hitta på en egen utmaning till ert experimentbingo

Schema

Mån 18 feb kl 9–12 i projektrummet

Redovisning av hemuppgifter + Gustaf Öhrnell Hjalmar om animerad illustration

Onsdag 20 feb handledning

Måndag 25 feb handledning

Torsdag 28 feb delredovisning 9–12 i projektrummet

Redovisning av de tre obligatoriska uppgifterna, dvs omslag och temaartikel monterade med text i layout och utskrivna samt animerad giff på skärm.

Måndag 4 mars handledning

Torsdag 7 mars 9–16 slutredovisning

Slutredovisning av de valbara uppgifterna monterade med text i layout och utskrivna

Fredag 8 mars kl 9–16 slutredovisning + vernissage

Slutredovisning av de valbara uppgifterna samt utställning med hela klassen.

Teman

Omslagsillustration

"Staycation" för ett livsstilsmagasin

"Tonåringar" för ett psykologimagasin

"Sport" för en barntidning

Pysseuppslag

"Flora, fauna och friluftsliv i Sverige" för Fältbiologerna ålder 6–12

"Sociala medier" för vuxentidning, tänk Nöjesguiden eller Bon

"Aktivism" för vuxentidning, tänk Bang, Brand eller Galago

Serie

För tågtidningen Kupé

För filmtidningen FLM

För Metro

Horoskop

För tidningen Tecknaren

För tidningen Brand

För ett ekomagasin

EXPERIMENTBINGO

Teknik 1	TEKNIK 2	Egen utmaning!
MANÉR 1	<i>Föreställande</i>	Abstrakt
Manér 2	BOKSTAVLIG	SYMBOLISK

Lärandemål för valbar fördjupning i Illustration:

• **Efter genomgången kurs förväntas studenten visa förmåga att:**

- muntligt, visuellt och analytiskt reflekterande redovisa ett personligt visuellt förhållningssätt till redaktionell illustration
- identifiera, diskutera och kritiskt redogöra för uppgiftens inverkan på det egna visuella språket
- tydliggöra och utveckla egen process och metodik för redaktionell illustration
- analytiskt diskutera och problematisera förhållandet mellan bild och text, och mellan bild och komposition
- tydligt uttrycka och skapa konceptuell gestaltning för redaktionellt material
- identifiera, diskutera och redogöra för sammanhangets och målgruppens betydelse för uppdraget
- diskutera illustratörens arbetsmarknad och villkor i tidningssammanhang och visa förståelse för tidningens visuella historia
- självständigt genomföra längre projekt under handledning

Delkursens innehåll:

• **Fördjupade praktiska och teoretiska undersökningar av:**

- omfattande redaktionell illustration
- den redaktionella bildens berättande och gestaltande verktyg
- fördjupat praktiskt arbete med relationen mellan bild och text, samt mellan bild/text och komposition
- konceptuellt arbete utifrån redaktionellt material
- illustration som masskommunikation
- redaktionell tidningshistoria och samtida villkor för tidningsformgivning och illustration
- kodning/avkodning av visuella budskap
- redaktionella sammanhang och målgruppens inverkan på uppdraget
- redaktionellt innehåll och textanalys

Betyg och examinationsformer:

För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd. Examination sker genom:

- delpresentationer under kursens alla moment
- muntlig och visuell redovisning av arbetsprocess och slutresultat, löpande genom alla moment.
- individuell handledning
- seminariediskussioner
- inlämningsuppgifter

För godkänd kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för den redaktionella illustrationens arbetsmarknad och villkor.
- Redogöra för arbetsprocessen från textanalys, idé, skiss till slutgiltiga illustrationer
- Motivera sina val av teknik, uttryck komposition, gestaltning, sammanhang och målgrupp och diskutera resultatet relaterat till uppdraget.
- Muntligt och visuellt presentera illustrationer enligt i kursbeskrivningen angivna specifikationer
- Diskutera utveckling av det egna visuella språket i förhållande till uppdraget