

INSTITUTIONEN FÖR KONST / *THE INSTITUTION FOR FINE ART*

Valbara moduler och fokusgrupper / *Elective modules and focus groups*

KURSKATALOG / *COURSE CATALOGUE*

2022/2023

HÖSTTERMINEN 2022 / *FALL 2022*

Block 1: Weeks 43,44	<i>Glossary of Love (part 1)</i> Måleriets uttrycksmedel <i>Positions on Artistic Freedom in Relation to Race (MA only)</i>
Block 2: Weeks 47, 48, 49	<i>Glossary of Love (part 2)</i> <i>Focusing on Pitch (part 1)</i> <i>Decolonization Huh?</i> Analoga drömmar (part 1)
Block 3: Week 2	Analoga drömmar (part 2)

VÅRTERMINEN 2023 / *SPRING 2023*

Block 1: Weeks 5, 6, 7 Only for BA students Gemensamma valbara moduler med K2 Keramik och glas och K2 Grafisk design och illustration	<i>Sonic Cultures in the Arts</i> 3D! Queer 3D World Metall Screentryck 3D print
Block 2: Weeks 11, 12	<i>Art and Social Context</i> Sculptural Exploration (part 1)
Block 3: Week 14	Fine Art Printing Sculptural Exploration (part 2) <i>Focusing on Pitch (part 2)</i>

Fokusgrupper äger vanligtvis rum på onsdagseftermiddagar under ateljésamtalsveckorna.

Focus groups are usually held on Wednesday afternoons during tutorial weeks.

Courses in italics will be taught in English.

Innehåll / Contents

VALBARA MODULER / ELECTIVE MODULES	sida/page
<i>Glossary of Love</i>	3
Måleriets uttrycksmedel	7
<i>Positions on Artistic Freedom in Relation to Race (MA only)</i>	10
<i>Focusing on Pitch</i>	14
<i>Decolonization, Huh?</i>	17
Analoga drömmar	20
<i>Sonic Cultures in the Arts (BA interdepartmental elective)</i>	22
<i>3D! Queer 3D World (BA interdepartmental elective)</i>	25
Metall	28
Screentryck	30
3D print	32
<i>Art and Social Context</i>	34
Sculptural Exploration	37
Fine Art Printing	40
FOKUSGRUPPER / FOCUS GROUPS	
<i>Hackerspace</i>	42
<i>Performance</i>	44
<i>Photography</i>	45
<i>Text</i>	46

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **GLOSSARY OF LOVE**

in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT22/VT23

3 ECTS credits

MODULE CODE: GLOS

Course period: Autumn 2022, Weeks 43 and 47

Revised: 2022-08-11

Course Director: Meriç Algün, Michele Masucci and Cara Tolmie

Participating Teachers (to be confirmed): Cristian Quinteros Soto, Petra Bauer

GENERAL INFORMATION

Welcome to the elective course Glossary of Love. In this course, the students are given an introduction to theoretical concepts that are central to critical perspectives on love. In order to do justice to the complex dynamic of what we refer to as 'love' - love as a political structure, love as a set of feelings, love as a practice, love as an entangled web of interrelations - this course will be multidimensional in approach. Its main goal is to delve into the complexity of this theme and its relation to art, creativity, desire, care (self and collective), sex and language (or the lack of it.)

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

This course is planned for a two-week period filled with different experiences and workshops in relation to the topic. Forms of teaching will include experiential activities such as love song karaoke (with Cara Tolmie), a swimming session (with Cristian Quinteros Soto), to a workshop on the exercise of sharing intimate feelings (with Michele Masucci) alongside lectures, reading sessions and field trips. We will endeavor to continually situate these encounters with 'love' in relation to the student's own art practices.

One aspect that will be explored throughout this course is the complex interdependency of our own experiences of love as they come into contact with wider social structures. Although participants are always encouraged to share only in ways that feel manageable for them, teaching forms may attempt to bring your and our personal experiences into close contact with wider ideas and structures of power. We will always try to do this in a protected way in which we are all accountable to one another's safety, where we attempt to listen with generosity and openness - where what is said in the room stays in the room.

For this reason, participants are encouraged to approach this course with open minds (and hearts)!

The course will be taught in English.

SCHEDULE

The schedule is presented at least two weeks before the start of the course.
The students will receive the schedule via email and canvas.

There will be one active week in the course period filled with different activities and the rest is allocated to reflection, individual time and preparation for the final presentation which will manifest as a “glossary of love”. What happens on which day will be scheduled and sent via email and canvas at least two weeks before the start of the course.

Examples of workshops:

Crying men: Undoing toxic masculinity

Love is inherently political, in how it is regulated and controlled. Governing who is allowed to love, and who is free to express their sexuality and desires is at the core of patriarchy. The greatest violence in this hegemonic system that affects all life on earth is directed to persons gendered as women and LGBTQI+ persons. Heterosexual males, are often the agents behind this violence and benefit in certain specific ways from the preservation of a patriarchal system. However, to understand a patriarchal system, to go beyond reductive binaries and categories, we also need to learn how gender is constructed. Masculinity is in many cultures established through the strict suppression of emotional self expression. Boys are early on taught not to cry and to negate large parts of their emotional capacity and needs. Access to one's emotions is a precondition for empathy. Violence, fascism and toxic behaviour is sustained by the suppression of emotional sensibilities. Can love and the ability to love be taught, and how can this capability be shared and made accessible to all persons that have been deprived of it?

The day will start with a presentation followed by a short reading session. In the afternoon participants are invited to a workshop on the practice of communion, the exercise of sharing intimate feelings. This will be done in a safe way with guidance and participants can choose to be passive observers or engage in another parallel activity such as a film screening.

The readings will consist of shortest segments. The texts are highlighted in the literature list.

Swimming Season with Cristian Quinteros Soto

This workshop is held by Cristian Quinteros Soto and it takes the form of a collective swimming session. The participants get into the water and sit down until they all can breathe calmly. They decide together when they are ready to leave the water, get up and get dressed. Through these baths, many issues around care, collectivity, well-being, the cold water's impact, the nude body, practicality, ageing will be discussed. The aim is to explore how people can meet in a new way, break hierarchies in groups and discuss how non-sexual nudity can exist without excluding groups in society.

Since some things can be and should be discussed within the realm of art and some things need to be experienced first-hand. Swimming together being one of them.

Love Song Karaoke with Cara Tolmie

Songs of love - passionate, unrequited, sorrowful - fill our lives as we watch films and TV, as we walk through shopping centres. We gather around these songs in both voluntary and involuntary ways on a daily basis, but rarely have the opportunity to stop and listen to what they say and how they say (or sing) it. What forms of love do these songs indoctrinate us to believe in? How do these love songs feel in our bodies and what memories do they shape within us? How might we collectively understand this as we sing together? How might we talk about this afterwards?

Through this group karaoke session we will let loose, wail love of songs sung time and time again whilst taking note of the lyrics, the feelings, the resistances we may meet together in these songs.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

In order to pass, participants are expected to attend all sessions of the course schedule and submit a final presentation to the group. They are also expected to take an active role in group work, discussion, and activities. The examination will be in the form of a collective exhibition presented at the end of the course.

Your grade is reported in Ladok three weeks after the end of the course, at the latest. Should you receive an F (fail), you will be notified in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what you need to do in order for you to receive a pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULE 3 KOK130 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- has taken an active part in lectures, discussions and workshops during the course
- has contributed to the collective exhibition at the end of the course

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

The course literature is found as an attachment to this course description. Only certain texts will be mandatory to read and these will be marked and highlighted in the attachment. Some of these texts are to be read within the course moment. The other texts are suggestions.

COURSE EVALUATION

At the end of the course, you will be sent an evaluation form where you will be able to answer questions about the course. The evaluation form is anonymous. The primary purpose of course evaluation is to form a basis for quality work and educational development here at Konstfack.

COURSE ADMINISTRATION

If you have any questions of a more administrative nature or about special needs, such as access to course literature as audio books, please turn to the course director (Meric.Algun@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Måleriets uttrycksmedel**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT22/VT23

3 högskolepoäng
Modulkod: MÅVT

Kursperiod: HT22, veckor 43, 44

Uppdaterad: 2022-05-27

Kursansvarig lärare: Gunnar Larsson

ALLMÄNT

Denna kurs handlar om måleriets uttrycksmedel. Vi jobbar gemensamt med övningar, där vi är helt koncentrerade på måleriets formaspekter. Vi jobbar först och främst med hur vi formulerar oss som målare.

Vad vi berättar: "innehållet", är en mycket viktig sak för oss att erövra, men det gör vi bäst efter eget huvud i vårt ateljéarbete, inte i kursform.

Att applicera målarfärg på en yta för att åstadkomma illusionen av rum, volym, ljus och stoff är intressant och utmanande. När vi samtidigt också bejakar måleriets dekorativa aspekter: färgklang, rytm, och målningens egen materialitet uppstår det ofta komplicerade motsättningar som tvingar oss att vara uppfinningsrika och analytiska. Kursen vill synliggöra detta intrikata samspel och förmedla en begreppsapparat som kan fungera som ett användbart analysverktyg i vårt arbete med att utveckla ett måleri.

Dessutom: måleriets språkliga dimension är inte bara abstrakt tankemässig, den är också konkret hantverksmässig... Val av färgmaterial och måleriteknik påverkar naturligtvis också vår formuleringsförmåga. Under kursen jämför vi och preparerar olika färgmaterial och olika typer av underlag och njuter av materialens stora uttrycksmässiga variationsrikedom. Vi provar att måla på papper, pannåer, duk, plåt och glas. Vi använder färgmaterial som kol, tusch, äggoljetempera, akrylfärg, oljefärg, torrpastellkrita och ev. akvarellfärg och enkaustik.

Det mesta materialet finns att få. Tag med egna penslar och fula kläder.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Under två veckor jobbar vi tillsammans med modellstudier och materialexperiment. Vid delredovisningar av de olika momenten koncentrerar vi oss på att diskutera kring de möjligheter och begränsningar som olika materialen och tankesätten erbjuder. Vi berör också översiktligt olika färgläror.

Lärlarledd undervisning 09.00-16.00 varje dag.

Kursen hålls på svenska

SCHEMA

Detaljschema för kursen mailas ut senast två veckor innan kursstart.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Kursen examineras genom praktiskt genomförande av kursens olika moment.

Betyg rapporteras in i Ladok av examinator senast tre veckor efter avslutad kurs. Skulle en student få betyget U meddelas studenten om detta skriftligen där motiveringen för underkännandet framgår.

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i kursplanerna för kurserna INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- Visad förmåga att förstå och använda begreppen volym, rum, ljus, stoff, färgklang och bildrytm och som analysverktyg i en måleriprocess.
- Visad kännedom om olika målerimaterials egenskaper.

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kursen saknar kurslitteratur

KURSUTVÄRDERING

I slutet av kursen genomförs en kursutvärdering där du har möjlighet att anonymt besvara frågor om kursen. Det primära syftet med kursvärderingar är att de skall ligga till grund för utveckling av utbildningen på Konstfack.

KURSADMINISTRATION

Behöver du hjälp på kursen med frågor av administrativt slag, eller har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till kursansvarig (gunnar.larsson@konstfack.se) eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Positions on Artistic Freedom in Relation to Race**
in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203**

HT22/VT23

1,5 ECTS credits

MODULE CODE: POSI

Course period: Autumn 2022, October 31 – November 3

Revised: 2022-06-10

Course Director: Lisa Tan (lisa.tan@konstfack.se)

GENERAL INFORMATION

Welcome to Positions on Artistic Freedom in Relation to Race.

Five years ago, the Whitney Biennial included a painting by artist Dana Schutz, titled “Open Casket,” based on a photograph of the horrifically brutalized body of Emmett Till, an African American 14-year-old boy murdered in 1955 by two white men. What followed was a controversy on a major scale in the field of art, particularly in North American and European contexts—appearing even in popular media outside the boundaries of the culture pages. The controversy’s general outline formed when two individual artists protested the inclusion of Schutz’s painting in the exhibition, Parker Bright, followed by Hannah Black. Using different forms and means, each artist publicly objected to the exhibited artwork on the basis that it exploitatively trespassed a realm of representation Schutz had no right to enter as a white person. A counter argument swiftly arose under the banners of artistic freedom, anti-censorship and anti-essentialism. Further public debate ensued inside and outside of the museum, and as writer Aruna D’Souza explains, “What started with questions around a single painting by a single artist in a single exhibition turned into a national public debate over the fundamental questions that bind culture and society.”

Such instances in art’s public reception are not isolated to an American context. It’s easy, in Sweden, to also reference numerous recent encounters with, protests of, and debates around long-standing societal ideals when it comes to freedom of expression specific to race and appropriation. We will indeed identify and discuss some of these while also striving to

pay close attention to the histories and specificities of this locality; however, the Whitney Biennial and “Open Casket” will serve as the course’s grounding case study to critically examine a series of positions on the matter, which often fall along generational lines.

Within this particular moment de rigueur of social justice awareness, the course intends to provide a setting where we can slow the pace of reactionary thought—typified in the snap-judgements of call-out and cancel culture. Students should leave the course better able to consider the very un-nuanced question: who is allowed to make what? —with nuance, complexity and recognition of the forces that raise such a question in the first place.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

- Absolutely no prior knowledge is necessary.
- The course is approached with artistic thinking and practice in mind; it is grounded in art and our concerns as both makers and as knowledgeable audiences to our own field.
- The course is meant for and welcome to all regardless of race, class, gender identity, ethnicity, national origin, personal politics and whether or not a student is exploring this or related subjects in their own work. Students working in any medium can apply.
- Participants must be interested in thinking with each other, engaging with the course material and conversation in a committed, respectful and mature manner.
- The class size is intentionally small (10 students total) to develop the sense of intimacy necessary to ask difficult questions without fear of ridicule, dismissiveness or lack of interest.
- In a seminar, which is the format of this course, all participants must engage in a dialogue that we form together. Ideally, the dialogue will encompass a plurality of competing but non-reactionary ideas and views.
- Students will work in small groups at various points during the course, including for a presentation given on the course’s final day.
- Exemplifying artists’ practices and specific artworks will be shown and discussed.
- Required reading will be assigned. Additional texts will be read as a class, in class.
- This is a phone-free classroom (within reason). Laptop use, even for notes is discouraged. Bring a notebook and pen.
- Any student who has needs specific to their ability to participate and learn should inform the teacher(s).

SCHEDULE

The schedule is presented at least two weeks before the start of the course.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

Course leaders will be strict about attendance. If for a good reason you cannot attend any part of the course, notify them by email in advance. Phone usage in class is not allowed.

The course is examined through attendance in all sessions.

Your grade is reported in Ladok three weeks after the end of the course, at the latest. Should you receive an F (fail), you will be notified in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what you need to do in order for you to receive a pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- Attends all sessions, unless a reasonable excuse is given in advance of absence
- Participates in furthering discussion in the class
- Participates in any assigned and in-class activities
- Engages with the material in a critical and analytical manner

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

General reading and visual references

Readings will include texts and artworks that protest, respond to, and/or give context to the issues at hand, by a selection of artists and writers: Maurice Berger, Hannah Black, Parker Bright, Brown Island, Aruna D'Souza, LaToya Ruby Frazier, Coco Fusco, Deanna Lawson, Glenn Ligon, Kerry James Marshall, Maggie Nelson, Cathy Park Hong, Adrian Piper, Claudia Rankine, Faith Ringgold, Cameron Rowland, Dana Schutz, Christina Sharpe, Lorna Simpson, Henry Taylor, Kara Walker.

Required reading

The following three texts must be completed before the first day of the course. Hard copies of the readings will be distributed to students two weeks in advance. Students are encouraged to heavily annotate (underline, mark up, write questions on) as they read. Any further texts will be read as a class, in class.

1. Hannah Black, "Open Letter: To the curators and staff of the Whitney biennial," Facebook post, 2017. Accessed through the following article: Alex Greenberger, "'The Painting Must Go': Hannah Black Pens Open Letter to the Whitney About Controversial Biennial Work," ARTNews, March 21, 2017. [Link](#)
2. Coco Fusco, "Censorship, Not the Painting, Must Go: On Dana Schutz's Image of Emmett Till," Hyperallergic, March 27, 2017. [Link](#).
3. Aruna D'Souza, *Whitewalling: Art, Race & Protest in 3 Acts* (New York: Badlands Unlimited, 2018), 3-58. [Link](#)

COURSE EVALUATION

At the end of the course, you will be sent an evaluation form where you will be able to answer questions about the course. The evaluation form is anonymous. The primary purpose of course evaluation is to form a basis for quality work and educational development here at Konstfack.

We will do everything possible to maintain what has been evaluated as a very safe learning environment.

COURSE ADMINISTRATION

If you have any questions of a more administrative nature or about special needs, such as access to course literature as audio books, please turn to the course directors (lisa.tan@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Focusing on Pitch**

in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT22/VT23

4.5 ECTS credits

MODULE CODE: FPHT, FPVT

Course period: Autumn 2022 and Spring 2023. Weeks 47, 48, 14

Revised: 2022-02-10

Course Director: Martin Gustavsson

Participating Teachers: Thomas Elovsson

GENERAL INFORMATION

This is a course where we are actively painting with different materials and exercises. A space for collaboration and exceeding personal goals or project. We will paint but not necessarily making a painting. We will primarily be working with ideas around representation and likeness

Here are three of the concepts that we will be dealing with;

- Colour, light, contrast: aspects of paint practice
- Frame boundaries: idealism and materiality in painting
- Reflection, rationality, mysticism: when pictures think

Before we even start to think consciously our bodies have started sensing, recognizing, perceiving. Sensation precedes thinking. Thus, thinking has a lot to learn from the immediacy of sensation and the tedious task of entering a dialogue with colour, form and the process of perception through the artistic process of painting.

In this course we will be developing different methods and concepts in relation to representation and possibly figuration. We will work with depiction, reproduction and image making in relation to photography, fantasy, the web etc. We will practice and be open to a wide spectrum of genres within painting, from conceptual painting to new

impressionism, performance art and classical studio painting. Discourse will be practiced on the canvas. This year we will put extra emphasis on appropriation and simulacra, Copying and sampling.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course will be spread over the whole academic year with group meetings on specific themes every tutorial week with open critiques, lectures, studio visits and occasions for reading texts.

It will also include a one-week course on the subject of appropriation held in the painting studio where we will be physically painting.

We will also aim to collaborate with the Royal Institute of Art (Mejan) and make an exhibition in Havet in conjunction with the course. It will offer seminars and a critique of that exhibition.

During the course we will also use the Facebook group to communicate ideas, books, texts and links to film building a painting archive.

SCHEDULE

The schedule is presented at least two weeks before the start of the course.

By Email.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The course will be graded in terms of active participation and physical work.

Your grade is reported in Ladok three weeks after the end of the course, at the latest. Should you receive an F (fail), you will be notified in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what you need to do in order for you to receive a pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULE 3 KOK130 on the Intranet.

The grade pass is awarded to a student who:

- are present
- make works
- Participate in seminars and critique

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

No course literature.

COURSE EVALUATION

At the end of the course, you will be sent an evaluation form where you will be able to answer questions about the course. The evaluation form is anonymous. The primary purpose of course evaluation is to form a basis for quality work and educational development here at Konstfack.

COURSE ADMINISTRATION

If you have any questions of a more administrative nature or about special needs, such as access to course literature as audio books, please turn to the course director (martin.gustavsson@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: ***Decolonization, huh?***

in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT22/VT23

3 ECTS credits

MODULE CODE: DECO

Course period: Autumn 2022, Weeks 48, 49

Revised: 2022-05-27

Course Director: Loulou Cherinet and Runo Lagomarsino

GENERAL INFORMATION

In recent years, the idea of decolonization has become more prominent in art discourse. Although its focus has been major institutions such as museums, collections or universities, individual works of art, artistic approaches, and art criticism have also been examined with the aim of being decolonized and uncover the histories of the colonized.

In the wake of ‘wokeness’ critical voices argue that the easy adoption of decolonizing discourses within the art world turns decolonization into a metaphor, a swappable term for all the things we want to do to improve our societies (and schools). Pointing out that decolonizing gestures as such risk enabling a set of evasions and problematic attempts to reconcile guilt and involvement, and where saving settler futurity and innocence is the actual goal. Aren’t we all too familiar with the equation; the art that sets out to critique ends up reproducing the very logic of what it supposedly wishes to end?

This course is an attempt to remind ourselves of what is unsettling about decolonization, to explore the mixed feelings and discomfort that the decolonizing gestures within the art world cause, and to do so – *not* through the critical theory discourse produces in the form of texts, but through a closer reading of individual art works and artistic praxis. The course does not present a set of convictions and conclusions that we, the teachers, wish to share with students. Instead, it offers an opportunity to think about what decolonization means, what it wants and requires alongside one’s own individual art work and that of the invited artists.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course is organised as an intensified study group that during two weeks will meet five (5) international artists in online studio visits and lectures. Students are given linked course material to view in preparation of each session and group discussions are organised following each encounter. The pedagogy of the course is aligned with the 'flipped classroom' in which blended learning (combining educational material and opportunity for interaction) is applied in order to increase student engagement.

The course seeks to activate students in conscious reflection through an initial task where students (and teachers) will formulate in writing an ethical and/or aesthetic dilemma or inquiry, drawn from their own individual artistic practice, that relates to the concept of decolonization. These texts are read to the group in the beginning of the course. The course ends with a final seminar where students and teachers present speculative responses or conclusions to these initial texts.

Lectures will be in English. Depending on the setup of the student group discussions and presentations can be held in either Swedish or English.

The selection of artists that are invited to interact with us in the course is made by Runo, Loulou and Michele. We will host the conversations and draw from our personal networks and research. In this first draft course proposal we only list a few considered names to give you an idea of the people we are in contact with: Tracey Rose, Kudzanai Chiurai, Kader Attila, Ntone Edjabe, Grada Kiloma, Carlos Capelan, Ayesha Hameed, Denise Ferreira da Silva, Britta Marakatt-Labba, Gunvor Guttorm, Katarina Pirak Sikku

SCHEDULE

The schedule is presented at least two weeks before the start of the course.

The schedule will be presented on Canvas and by email.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The student is expected to attend all five (5) guest lectures and will be assessed continuously in the parts when students actively participate in discussions, lectures and the formulation of speculative responses or conclusions.

Your grade is reported in Ladok three weeks after the end of the course, at the latest. Should you receive an F (fail), you will be notified in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what you need to do in order for you to receive a pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULE 3 KOK130 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- actively participates in lectures and group discussions
- demonstrates a basic understanding of the artistic practices that the course highlights
- formulate and present conclusions on his/her/their own art work and praxis drawing from the concepts, sensibilities and international contexts presented in the course

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

The course literature is found on the Intranet (Canvas)
Reading instructions/Comments:

The course includes compulsory reading/viewing in preparation of each one of the four guest lectures two weeks before the course starts. This course material could include articles, interviews, essays, websites, photo documentation and video.

Texts and linked recourses will also be sourced, compiled, and shared as a collective activity during the course for voluntary in-depth study after the course completion.

COURSE EVALUATION

At the end of the course, you will be sent an evaluation form where you will be able to answer questions about the course. The evaluation form is anonymous. The primary purpose of course evaluation is to form a basis for quality work and educational development here at Konstfack.

COURSE ADMINISTRATION

If you have any questions of a more administrative nature or about special needs, such as access to course literature as audio books, please turn to the course director (loulou.cherinet@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Analoga drömmar**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT22/VT23

3 högskolepoäng

Modulkod: ANDR

Kursperiod: Höstterminen 2022, veckor 49, 2

Uppdaterad: 2022-05-27

Kursansvarig lärare: **Johan Wahlgren / Henrik Andersson**

ALLMÄNT

Påbyggnadskurs i analogt foto – avancerad nivå.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen kommer till stor del vara verkstadsbaserad i fotolabbet och fotostudion. Vi kommer ha genomgångar i olika tekniker och moment tillsammans. Studenten kommer sedan få tid att själv eller i mindre grupp jobba vidare och undersöka det vi gått igenom. Mellan genomgångar i det enskilda arbetet finns det möjlighet för handledning. Vi kommer under två tillfällen ha föreläsning med extern föreläsare samt planerar ett studiebesök utanför skolan. Dessa föreläsningar och studiebesök vill vi kombinera med fotofocus gruppen.

Vi kommer arbeta med mellan och storformatskameror. Småbild har studenten redan kunskap om från grundkursen. Vi kommer fotografera i studio och utomhus. Jobba med exponering och framkallning av film och fördjupa förståelsen i vad som händer med ett svartvitt negativ i de olika stegen. Jobba med pressning av filmen. I mörkrummet kommer vi jobba med fiberpappret som ger större valmöjligheter i framtagandet av en kopia. Kunna jobba med olika framkallare för att få fram fler valörer. Under sista veckan kommer vi introducera färgfilm och digitalisering av negativ film.

Kursen ges på svenska.

SCHEMA

Schemat publiceras senast två veckor innan kursstart.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Kontinuerlig examination i de olika kursmomenten sker i verkstäderna där studenten använder sig av, genomför och tillämpar kursens samtliga relevanta begrepp och tekniker i verkstadsarbetet. Studenterna redogör muntligt och visuellt för den egna processen inför de andra studenterna.

Som betyg används Godkänt eller Icke godkänt.

Kursen är en fortsättningskurs och vi vill gärna att man har en grundkurs i analogt foto för att kunna gå (el motsvarande kunskap). Detta för att snabbt kunna komma upp på en mer avancerad nivå och hålla gruppen mer samlad.

Betyg rapporteras in i Ladok av examinator senast tre veckor efter avslutad kurs. Skulle en student få betyget U meddelas studenten om detta skriftligen där motiveringen för underkännandet framgår.

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i kursplanerna för kurserna INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

Aktivt deltagande samt närvaro på kursens moment

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kurslitteraturen framgår av separat litteraturlista som finns publicerad på intranätet.

KURSUTVÄRDERING

I slutet av kursen genomförs en kursutvärdering där du har möjlighet att anonymt besvara frågor om kursen. Det primära syftet med kursvärderingar är att de skall ligga till grund för utveckling av utbildningen på Konstfack.

KURSADMINISTRATION

Behöver du hjälp på kursen med frågor av administrativt slag, eller har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till kursansvarig Henrik.andersson@konstfack.se eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Sonic cultures in the Arts: listening, resonating, intervening**

in the courses: **ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT22/VT23

4,5 ECTS credits

MODULE CODE: SOUN

Course period: VT23, Weeks 5, 6, 7

Revised: 2022-01-18

Course Director: Ricardo Atienza

Participating Teachers: Robin McGinley, Josefin Lindebrink

GENERAL INFORMATION

Welcome to *Sonic cultures in the Arts: listening, resonating, intervening*.

The aim of this course is to provide a broad perspective on the different sonic cultures present in the Arts: Sound Art, Soundscapes, Electroacoustics, among other forms. We will explore together the main sonic concepts, working methods and tools having fed this field. This will take place through a combination of listening sessions, discussions, lectures and workshops.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The programme of the course will be based on three aspects:

- Sonic cultures,

Exploring Sound Art, Soundscape, electroacoustic histories, listening and discussing relevant examples having approached the sonic field from these different perspectives,

Learning to describe sound: an overview of the main concepts, methods, and strategies.

- Audio techniques and tools,

Essentials about sound generation, recording, editing, mixing, space manipulation, real-time and interactive audio, and other forms of audio processing,

Overview of the main audio tools (software / hardware),

Special attention will be given to the free /open-source sound software domain,

- Practice-based learning,

Working with the concepts, methods and techniques explored through workshops, as well as through the realization of a sonic project.

Course structure and teaching methods:

The course will be structured around a combination of listening sessions, discussions, lecture, and workshops. The outline of the course will be the following:

- Introduction. Listening exercises. Mapping a sonic environment.
- Collecting and generating sounds: introduction to recording techniques and forms of sound production.
- In between Art & Research: *Soundscapes* and *sonic-Objects*.
- Sound editing and mixing: audio-processing methods and tools.
- The sonic city: listening, resonating, intervening a urban environment.
- Installing sound: from a sonic concept to a situated audio installation.
- Body, Motion and Sound, listening as an embedded experience of place.
- Space and Sound: aural recreation of a sonic space. 3D audio and Binaural techniques.
- Real-time and interactive forms of sound production.
- When Sound Art enters in dialogue with Science and with Architecture.
- Time and Sound: composition processes and variation.
- Sound Poetry and Text Sound Art.

SCHEDULE

The schedule is presented at least two weeks before the start of the course.

Weeks 5-7 2023

60 hours distributed along 15 half-day (9.00 to 12.00: Monday / Wednesday / Friday) or full-day sessions (9.00-12.00 and 13.00-16.00: Tuesday / Thursday)

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

Each participant student is expected to actively contribute to a collective sound piece to be developed along the course. The aim of this exercise is to provide a fruitful and flexible frame for exploring, hands-on, some of the questions and tools shared during the course, and each participant is welcome to take part in this collective effort from her/his personal questions and interests.

Students are expected as well to take active part in the corresponding group discussions and workshops, and contribute with a number of personal explorations and audio materials to feed the collective working process.

Your grade is reported in Ladok three weeks after the end of the course, at the latest. Should you receive an F (fail), you will be notified in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what you need to do in order for you to receive a pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULE 3 KOK130 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- take active part in the group discussions and workshops preparing and developing the sound installation,
- individually contribute to this installation with personal explorations and audio materials based on some of the strategies, methods and tools provided.

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

The course literature can be found as an attachment to this course description. It consists of a list of recommended readings in the field and other teaching and learning tools.

COURSE EVALUATION

At the end of the course, you will be sent an evaluation form where you will be able to answer questions about the course. The evaluation form is anonymous. The primary purpose of course evaluation is to form a basis for quality work and educational development here at Konstfack.

COURSE ADMINISTRATION

If you have any questions of a more administrative nature or about special needs, such as access to course literature as audio books, please turn to the course director (Ricardo.atienza@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

3D! Queer 3D World

som ingår i kurserna **VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT22/VT23

4,5 högskolepoäng

Kurskod: 3DVT

Kursperiod: Vårterminen 2023; veckor 5, 6, 7

Uppdaterad 2022-08-01

Kursansvarig lärare: Palle Torsson

ALLMÄN INFORMATION

Välkommen till kursen Queer 3D World, som ingår i paketet med Institutionen för Konsts valbara kurser och är öppen för studenter från Konsts kandidatprogram, Keramik och glas åk2 och Grafisk formgivning och illustration åk2.

KURSBESKRIVNING OCH UTBILDNINGSFORMER

Syftet med kursen är att utveckla studentens förmåga att lära sig bygga 3D-modeller, skriva enklare program som genererar 3D-modeller, utveckla en förståelse för hur 3D-programvara och strategier kan tillämpas på det egna arbetet och reflektera hur idéer om 3D återspeglas i ideologiska idéer om agens och töjbarhet. Studenten förväntas följa upp granskningarna med eget och gemensamma laborationer, undersökningar och experiment, dialog i gruppen och genom egna miniprojekt.

Workshopen utforskar hur 3D-programvara kan bredda vår förståelse för samtida kreativa förhållanden i förhållande till hur tekniska system möjliggör en ny typ av konstruktion. I workshopen lär vi oss specifika 3D-system, Rhino, Unity3D, 3D-scanning och testar 3D-utskriften. Vi försöker också tänja gränserna för programmets avsedda användning.

I processen kan det finnas öppningar för att öka förståelsen för förhållandet mellan digitala system och transformativa agens. Om-orienteringen pekar på kritik av hur samhället är

uppbyggt och föreställt av en normativ blick, reducerade styrsystem - plattformens taxonomi och kategorisering.

Detta område kan vi beakta utifrån begreppet queer-teknik och hur digitala procedurella processer kan ge upphov till en ickebinär morfologi. Det är en kultur, där nya rumsliga former genererar nya metaforer. Det sträcker sig genom hög- och låg-kultur, konsthistoria, arkitektur, vetenskap och mot allt högre dimensioner. Från matematik i arabiska mönster, Fibonacci-nummer till datorspel som bryter den 3D:de dimension som Miegakure och subkulturer var glitches och hacks, till exempel Machinima, Speedruns och Demoscenen och Yoichiro Kawaguchis Virtual creature simulations, Matematiska modeller av växande och fraktaler som Karl Sims - Evolved Virtual Creatures och Googles arbete med maskininlärning. Från M.C. Eschers bilder, Super studios visioner, och Frank Gehry, Gehry-residence, Nathalie Miebach skulpturer, Mark Lombardis kartor som avslöjar gömda nätverk, i Nikita Diakurs arbete Ugly och Jon Rafmans low polygon-animationer. Vidare från till realness i Drag-kulturen och Sara Ahmed, happy objekts, till Albert Omos Undercurrents en Jacolby Satterwhite Reifying Desire som utmanar gränserna för 3D-världens möjligheter.

SCHEMA OCH KURSWEBB

Du kan komma åt schemat för kursen via Canvas.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

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

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i Kursplanerna för kurserna VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- Lära sig använda 3d-mjukvara, modellera, scanna och 3D-printa.
- ha ökad förståelse för hur olika typer av 3d mjukvara och användning kan tillämpas på den egna praktiken
- ha ökad reflektionsförmåga kring 3d-mjukvara i relation till konstnärliga strategier.
- ha ökad kunskap i 3D modellering.

KURSLITTERATUR: Publiceras innan kursstart

KURSUTVÄRDERING

I slutet av kursen kommer du få ett utvärderingsformulär där du kan svara på frågor om kursen. Utvärderingsformuläret är anonymt. Det primära syftet med kursutvärderingen är att utgöra grunden för kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling på Konstfack.

KURSADMINISTRATION

Om du har frågor av mer administrativ karaktär eller särskilda behov, till exempel tillgång till kurslitteratur som ljudböcker, vänligen vänd dig till kursansvarig eller till Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

Kursbeskrivning

Valbar kurs i metallbearbetning	4,5 hp
Kursansvarig lärare:	Simon Westling
Vecka:	5-7 2023
Max antal studenter:	10

Allmänt

Kursen kommer att erbjuda en grundläggande utbildning i praktiskt arbete i metallbearbetning, med inriktning mot det egna konstnärliga arbetet, tillämpat på ett eller flera egna projekt. Kursen kommer till huvudsak att bedrivas i verkstadsmiljö. Praktik kommer att varvas med teori.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

- grundläggande kunskap om olika metallers egenskaper
- insikt i lämpliga användningsområden för olika metaller inom det egna arbetsfältet
- förståelse för lämpliga bearbetningsmetoder och verktyg
- kunskap att hantera maskinparken på ett säkert sätt och med omsorg om utrustningen
- förmåga att använda den terminologi som brukas inom metallbearbetning för att vara lämpliga beställare av material och tjänster inom området
- erfarenhet av arbete med materialet och maskinparken som finns att tillgå i Allmänna metallverkstan

Kurskrav

Sista datum för inlämning av uppgift är vid kursens sista examinationstillfälle.

Deltagande i kursen obligatoriska moment. Generellt aktivt deltagande i verkstaden.

Kursens uppläggning och undervisningsformer

Kursens övergripande mål är att Du ska uppnå relevant kunskap i metallbearbetning. För att åstadkomma detta sätts fokus på det egna praktiska arbetet, med ett eller flera egna projekt.

Lärandemål och betygskriterier

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i Kursplanerna för kurserna VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet.

Examination

För godkänt krävs aktivt deltagande i kursen samt att kunna redovisa ett eget genomfört projekt i ämnet.

Kunna uppvisa minst ett genomfört objekt där merparten av verkstadens utrustning legat till

grund för dess uppkomst.

Betygskriterier

För betyget Godkänt krävs att studenten:

Tillverkar ett eller flera föremål i anvisat material där maskinparken i Allmänna metallverkstan använts och metoder vi gått igenom under kursen provats. • Kan redogöra för arbetsprocessen och dra slutsatser kring resultatet.

Kursadministration

Om du har frågor av mer administrativ karaktär eller särskilda behov, till exempel tillgång till kurslitteratur som ljudböcker, vänligen vänd dig till kursansvarig eller till Bitte Andersson bitte.andersson@konstfack.se

Kursbeskrivning

Valbar kurs i screentryck

Kursens omfattning:	4,5 hp, tre veckor (v 5–7)
Kursansvarig lärare:	Anna Olsson
Max antal studenter:	8

Kursens syfte och mål

Att ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper och stimulera till egna konstnärliga experimenterande undersökningar i screentryck. Kursen ger behörighet till självständigt arbete i Konstfacks screentryckeri.

I kursen kommer vi att gå igenom grundläggande moment av screentryck såsom val av ram, besiktning av ram, förbereda motiv för belysning, hantering av olika verktyg och utrustning, och tryck på papper. I kursen ingår även djupdykning i färgblandning och färgåtergivning i tryck, digital och analog färgåtergivning, övertryck och flerfärgstryck.

Utöver alla praktiska moment förväntas studenten ta till sig av teknikens möjligheter och begränsningar och använda det till sin egen konstnärliga tillgång.

Kursens innehåll och organisation

Praktiska och teoretiska genomgångar varvas med egna laborationer och bilddiskussioner.

- Kunskap om verkstaden och vilka riktlinjer som gäller inom den.
Förståelse för screentryckets möjligheter och begränsningar.
- Grundläggande historik om screentryck och trycktekniker innan den.
- Miljö- och arbetsskydd gällande i Screenverkstaden.
- Screentrycksprocessen från bearbetning av original/tryckförlaga till färdigt tryck.
Preparering av screenramar, belysningstider, tryckning på papper (flerfärgstryck med passning), rengöring, avfettning. Genomgång av utrustning och maskiner i trycket.
- Genomgång av materialval och dess betydelse för resultatet (fotoschablon, tryckfärger, papperssorter, screendukens täthet, färgval, färgblandning och färgseparation.
- Studenten ska kunna skapa egna konstnärliga tillämpningar i screentryck och förstå hur dess egna bildspråk appliceras i screentekniken.

KONSTFACK - UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS AND DESIGN

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation/Grafisk formgivning och illustration

För godkänt krävs

- Muntlig examen där studenten redovisar inför gruppen ett eller flera eget utförda screentryck enligt kursplanens direktiv
- Att kunna visa upp grundläggande kunskap för att använda och experimentera fritt i verkstaden.
- Att kunna påvisa grundläggande kunskap i färgåtergivning från digitalt format till screentryckt tryck, samt grundläggande kunskap om färgblandning i verkstaden.
- Förståelse för digitalt samt analog förberedning för tryck och belysning av ram.
- Kunna själv detektera olika ev. felsteg i tryckprocessen och själv resonera kring problemlösning kring de olika felstegen.

Kursbeskrivning Valbar kurs i 3D-printning 4,5 hp

Kursansvarig lärare: Jonny Tran

Antal deltagare: 10

Vecka: 5-7, VT 2023

Allmänt

Kursen ska ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i 3D-printning, laserskärning och 3D-scanning. Viss programvarukunskap. Utformande och genomförande av projektarbete individuellt eller i grupp.

Kursens uppläggning och undervisningsformer

Kursen kommer att påbörjas med genomgång av 3D-print, laserskärning och 3D-scanningsverktyg genom teori och praktiskt arbete. Under processen så kommer studenterna att få testa verktygen och reflektera över de möjligheter maskinerna besitter.

Under kursens gång kommer sedan studenterna att få utforma och genomföra ett projekt där de fritt får använda de verktyg som presenteras i kursen. Studenterna kommer under processen att få hålla diskussioner kring deras tankar och idéer i form av workshops och handledning.

Lärandemål och betygskriterier

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i Kursplanerna för kurserna VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet

Betygskriterier

För godkänt resultat krävs:

- Kunna demonstrera kunskap inom 3D-printning, laserskärning och 3D-scanning
- Tillverka ett antal föremål där tekniker och metoder, som demonstrerats under kursen.
- Aktivt deltagande i kursen samt att kunna redovisa ett eget genomfört projekt i ämnet.
- Behärska samtliga tekniska moment som erhålls vid kursintroduktionen.
- Handskas med utrustningen på ett säkert sätt.
- Presentera projektformulering och arbetsprocess.

Schema

Kommer att finnas på Canvas

Kursutvärdering

I slutet av kursen kommer du få ett utvärderingsformulär där du kan svara på frågor om kursen. Utvärderingsformuläret är anonymt. Det primära syftet med kursutvärderingen är att utgöra grunden för kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling på Konstfack.

Kursadministration

Om du har frågor av mer administrativ karaktär eller särskilda behov, till exempel tillgång till kurslitteratur som ljudböcker, vänligen vänd dig till kursansvarig eller till Bitte Andersson bitte.andersson@konstfack.se

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Art and Social Context**

in the courses: **IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT22/VT23

3 ECTS credits

MODULE CODE: ARTA

Course period: Spring 2023. Weeks 11, 12

Revised: 2022-02-02

Course Director: Olivia Plender

Participating Teachers: Emanuel Almborg, Joanna Zawieja

GENERAL INFORMATION

A two-week course which addresses how artists can work with communities, with reference to socially engaged projects, public art, but also film and other practices that may involve collaborating with groups of people or individual subjects outside of the art world.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

Students will learn the following from the course: practical skills for collaborating with people, how to research a context, and establish a relationship to your subjects and a setting; conceptual tools for thinking about the power dynamics that arise when negotiating the representation of the people and communities in which you may be working and tools for building consent; as well as an overview of the field of social practice.

The course includes seminars with Olivia Plender and invited guests Emanuel Almborg (artist) and Joanna Zawieja (curator/architect, Statenskonstråd) in which we will present some of the projects that we have worked on with communities, as case studies for the students to discuss and learn from. These include film projects, public art and socially engaged projects. We will break these case studies down into practical skills and discuss some of the problems that arise in these types of projects, so that students can apply this to their own work.

Students will be asked to bring an example of a project of their own in which they have worked with a community or individual subject. I will facilitate discussion in groups about their experiences, so that they can begin to apply some of what they learn from the case studies to their own work.

Students will also plan a field trip of their own devising in groups, in order to practice mapping a site and analysing the complexities that a site contains.

We will look at some of the key reference points within the field of socially engaged practice, as outlined by artists and art historians. These include: New Genre Public Art in the 1990s, as outlined by Suzanne Lacy in her book *Mapping the Terrain*; the Community Arts Movement in the 1970s; and art historical overviews of the field such as Miwon Kwon's *One Place After Another*, Grant Kester's *Conversation Pieces*, and Claire Bishop's *Artificial Hells*. Students will be given a text to read in advance, and will also be asked to read additional material together during the course.

The language will be English.

SCHEDULE

The schedule is presented through email at least two weeks before the start of the course.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The students will be expected to attend, actively participate in the sessions and demonstrate a capacity for critical thinking about the topic.

Your grade is reported in Ladok three weeks after the end of the course, at the latest. Should you receive an F (fail), you will be notified in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what you need to do in order for you to receive a pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULE 3 KOK130 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- can demonstrate in the discussions and seminars that they have critically engaged with the conceptual tools and topics presented and have some understanding of how to apply them to their own practice.
- can demonstrate a willingness and ability to collaborate with their fellow students in group discussions and the group field trip.

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

You will be emailed a text to read two weeks in advance of the course.

COURSE EVALUATION

At the end of the course, you will be sent an evaluation form where you will be able to answer questions about the course. The evaluation form is anonymous. The primary purpose of course evaluation is to form a basis for quality work and educational development here at Konstfack.

COURSE ADMINISTRATION

If you have any questions of a more administrative nature or about special needs, such as access to course literature as audio books, please turn to the course director (olivia.plender@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Sculptural exploration – Hantverket, om att göra det själv**

som ingår i kurserna **FÖRDJUPNING 1 MKO104, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT22/VT23

4,5 högskolepoäng
Modulkod: SCUL

Kursperiod: VT23, veckor 11, 12, 14

Uppdaterad: 2022-05-27

Kursansvarig lärare: Nina Svensson och Thomas Karlsson
Medverkande lärare: Anna Bauer, Eva Zethraeus, Olof Marsa

ALLMÄNT

Välkommen till kursen; *Sculptural exploration – Hantverket, om att göra det själv*

En Fortsättningskurs i skulptur med fokus på hantverkstekniker, där vi genom praktiska moment experimenterar kring material och tekniker tillskrivet handen, öka förståelsen och kunskapen om att göra hela arbetet själv.

Sculptural exploration är en fortsättningskurs i skulptur i en vid bemärkelse, men främst en möjlighet för studenten som vill lära sig mer om skulpturala processer där hantverket står i relation till material och materialitet. Det är en återkommande kurs och efterfrågad av studenterna och därför i sitt grundläggande syfte återkommande, men har för varje kurs år olika inriktningar beroende på studenters efterfrågande behov, och intresset för tendenser i konsten vi uppmärksammat. Studieår 20/21 var det fokus på material med mer "klimatvänliga" och "billigare" processer och detta år är inriktningen olika processer för gjuttekniker i olika heta material, tekniker vi inte normalt kan genomföra i skulpturstudion.

Gemensamt för senare år är att konststudenterna visat en nyfikenhet av för olika hantverkstekniker som arbetsmetod, tekniker tillskrivet hantverk som vidare kan leda till ett eget konstnärligt uttryck. Läsår 22/23 är kursens innehåll att studenten lära och förstå att det går att göra mycket själv. Det är många gånger vi lär ut steg och metoder som senare kommer att slutställas av någon annan. T.ex studenten gör ett original som någon annan sedan tar form på eller gjuter upp. Kursens upplägga och innehåll lägger inga värderingar i de

olika tillvägagångssätten, utan i stället bredda studentens kunskap och alternativa vägar till att förstå tid och material.

Kursen visar på ett alternativ att göra sig oberoende, att ge studenten kontroll över den egna processen i relation till skulptur.

Vad händer när vi rör oss mellan medier och tekniker? Hur kan de olika arbetsprocesserna kombineras i nya konfigurationer? Kursen kan öppna upp för nya arbetssätt för den enskilda studenten, som kanske är van att arbeta primärt i en verkstad – i den här kursen möts vi och delar med oss av vår kunskap över verkstadsgränserna på ett naturligt sätt. Mötena sker i första hand genom praktiska moment, där olika tekniker och det två dimensionella möter det tredimensionella och vi undersöker nya metoder, format och materialitet.

Hur kan en generell konstnärlig process se ut?

Ofta som ett samspel mellan idé, material och praktik, där den konstnärliga processen kan bli en rätt så linjär väg mellan idé och resultat. Därför behövs under utbildningstiden perioder med ett mer riktat fokus på experiment där materialet ges ett större utrymme, och där man tillåter sig andra/nya arbetssätt för att undersöka konstnärliga frågeställningar.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Vecka (4) och (5) är en undervisningsperiod. Kursen börjar med introduktion i olika material och tekniker. studenterna får fördjupad kännedom i metoder och tekniker tillskrivet hantverk. Så som att använda textila tekniker, eller hårdslöjd, att lära sig att svarva i trä, eller frigolit. Kursen bedrivs i workshopform i skulpturstudion. Inbjudna gäster har öppna konstnärspresentationer samt workshop med kursdeltagare. Vi kommer att göra studiebesök på KKV, och samarbeta med Stockholms hemslöjdsförening, en del av workshoppar läggs utanför skolan.

Under kursveckorna läggs stor vikt vid experiment och laborerande med material och tekniker samtidigt som de olika processerna ger övning i uthållighet och förståelse för hantverket och tid som krävs för material, hand och tanke att komma samman till ett resultat, under kursen är resultatet fortsatt underordnad själva undersökningen.

Vecka (12), läggs fokus på individuella arbeten i förhållande till de tidigare veckornas workshops, studenten har tid och möjlighet att fördjupa sig och applicera kursens introduktioner i olika hantverkstekniker och material i sin egna praktik.

Vi avslutar med en utställning i något av skolans utställningsrum, i ett utställnings och redovisningsformat under rubriken show and tell.

Platsen/rummen

Kursen drivs i skulpturstudion och utanför skolan, så som KKV och Stockholms Hemslöjdslokaler

Skulpturstudion blir platsen för laborationer där studenten direkt kan omsätta och pröva sina idéer. Under hela kursen läggs också vikt vid dokumentation, (sådan utrustning kommer finnas tillgänglig).

SCHEMA

- Schemat kommer att publiceras via epost senast två veckor innan kursstart.
- Alla kursdagar är mellan 9.00 – 16.00

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Deltagande studenter ska ha gått introduktionskurs i skulptur. Kursen är öppen för både kandidat och master på konst.

Kursen examineras genom närvaro på de olika kursmomenten, och avslutande genomgång, presentation och kursutvärdering.

För att få delta i utställningen behöver studenten godkänt betyg på kursen.

Betyg rapporteras in i Ladok av examinator senast tre veckor efter avslutad kurs. Skulle en student få betyget U meddelas studenten om detta skriftligen där motiveringen för underkännandet framgår.

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i kursplanerna för kurserna FÖRDJUPNING 1 MKO104, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- För godkänt krävs ett aktivt deltagande i undervisningen med minst 80% närvaro

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

KURSUTVÄRDERING

I slutet av kursen genomförs en kursutvärdering där du har möjlighet att anonymt besvara frågor om kursen. Det primära syftet med kursvärderingar är att de skall ligga till grund för utveckling av utbildningen på Konstfack.

KURSADMINISTRATION

Behöver du hjälp på kursen med frågor av administrativt slag, eller har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till kursansvarig lärare (nina.svensson@konstfack.se), (thomas.karlsson@konstfack.se) eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Fine Art Printing**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT22/VT23

1,5 högskolepoäng

Modulkod: FINE

Kursperiod: Vårterminen 2023, vecka 14

Uppdaterad: 2022-05-27

Kursansvarig lärare: Lars Ernholm

Medverkande lärare: Svante Larsson, Johan Wahlgren

ALLMÄNT

Att få en ökad förståelse för hur en optimal utskrift för utställningssammanhang bör vara beskaffad. Vi går igenom olika kvalitetsaspekter, CameraRAW, förutsägbarhet med ICC-profiler/arbetsfärgrymder, verktyg för bilduppskärpning, upplösning för olika fysiska storlekar, papperskunskap med mera.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen är upplagd så att det skall ske en växelverkan mellan föreläsningar och studentens egna arbete med dator och storformats skrivare, alltså en blandning mellan workshops och föreläsningar. Kursen innehåller också studiebesök på print-studio.

Kursen är på svenska.

SCHEMA

Schema skickas ut per e-post 2 veckor innan kursstart

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Närvaro och aktivt deltagande ger godkänt på kursen.

Betyg rapporteras in i Ladok av examinator senast tre veckor efter avslutad kurs. Skulle en student få betyget U meddelas studenten om detta skriftligen där motiveringen för underkännandet framgår.

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i kursplanerna för kurserna FÖRDJUPNING 1 MKO104, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- Närvaro på alla kursmoment
- Aktivt deltagande

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kurslitteraturen delas ut i form av kompendium vid kursens början.

KURSUTVÄRDERING

I slutet av kursen genomförs en kursutvärdering där du har möjlighet att anonymt besvara frågor om kursen. Det primära syftet med kursvärderingar är att de skall ligga till grund för utveckling av utbildningen på Konstfack.

KURSADMINISTRATION

Behöver du hjälp på kursen med frågor av administrativt slag, eller har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till kursansvarig (lars.ernholm@konstfack.se) eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

Hackerspace

Want to learn new technology and explore software, electronics, hardware and hack the world?

Welcome to join the hackerspace, bring a friend!

When: Odd Mondays from 15 PM, starting 26th of September.

Where: The hackerspace will meet in the cafe.

Everything for everyone: Hacking ethics means sharing, openness, decentralization, free access to computers, empowerment and world improvement. Hackspace is an inclusive space where everyone is welcome. We strive to discuss and learn more about technology in an environment of mutual respect, tolerance and encouragement.

Hacking: In hackerspace, we think about hacking in a broad sense. By hacking, for example, a microwave oven can become a biotech laboratory and a game console a 3D scanner. Hacking explores a variety of materials, technologies, systems and tools to produce both subversion and new innovation.

Context: In connection with the open protocols on the internet, a technology-driven DIY culture has emerged. Many open platforms are available for experiments such as Arduino and Raspberry Pi, virtual reality platforms such as Oculus rifts, as well as DIY drones, robots and bio-hacking platforms, visualization and gaming tools, and 3D printers. The field that we will explore is constantly changing.

Systems: Hacking is also about contemporary politics and is a creativity that relates to contemporary production methods. Hackers are present in our imagination, both in mainstream Hollywood movies and as a protagonist in post truth politics. Hacking tactics raise risks as well as opportunities of a personal, social, cultural, economic and technical nature. The hackerspace investigations form the basis for discussions about system thinking, social norms and hacking ethics.

Platforms: Processing, Arduino, Raspberry Pi, Python, Javascript, Generative art in 2D and 3D, game development in Unity3D. Or come teach us something else you like.

Contact: palle.torsson@konstfack.se

Palle Torsson on “Hackerspace”

Hackerspace is a digital and electronic workshop that I have built up for a couple of years with my students and colleagues. Before I started at Konstfack I started Stockholm's first hackerspace, Sparvnästet. The workshop takes off in a dynamic technology development, not least where open source platforms lower knowledge thresholds. In the workshop, Konstfack's different departments can meet with parallel points of view. We work with several different platforms to create interactive installation and programming languages to create different forms of visualizations by generating and manipulating images, sound, video sources, VR and 3D. The digital format facilitates translation between different types of mediality and opens up an emerging field where mixed realities are at the center.

We examine and develop the understanding of how algorithmic and digital patterns, realities, metaphors, materialities and spatial similarities can be interpreted and actualized through translations and interconnections with analog equivalents. The lab focuses on the development that is the result of digitalisation and characterizes the time when different fields and medialities merge. The lab also opens for critical investigations. The control of our social contexts, identities, bodies and lives through digital integration makes the technology present but at the same time invisible. The development has democratic consequences as the transparency of protocols and control systems becomes increasingly uncertain and complex. In the emerging algorithmic field, investigations and artworks can fix the double-bound relations between performativity and technology. By hacking away from the logic of the program, we can create new opportunities. Strategies to shift the logic of the program beyond its intended use point out the power of the technology monopoly and therefore have the opportunity to reflect the contemporary in an interesting way.

Today, an area is emerging between the handmade and the industrial which creates a new interesting starting point. The traditional distinction between handmade and industrially manufactured is blurred out in haptic modeling, robotics and embedded electronics. These include 3D printers, DIY drones, biohacking, and technology recycling that point to how a new type of digital mechanization can democratize production and creativity. As technology becomes increasingly embedded in our everyday lives and our bodies, we become increasingly addicted and vulnerable. Along these lines new hybrids can be created but this requires that the new control systems are open and solid. Technology's democratic configuration will be decisive for art, design and science, but also for life itself.

Cara Tolmie and Malin Arnell
Performance Focus Group 2022/23

“Performance” is a word that is yet to find steady roots within the context of art school education. It’s history as an art practice is brief and fragmented, sprawling and messy. In short, it still has a lot to learn about itself. But for this reason performance making within the setting of our visual art studies can also be seen as a rich platform for experimentation, collaboration, open mindedness and wild discovery. It is this set of possibilities that we would like to depart from within this focus group.

During this focus group we would like to think and practice different ways of encountering performance making together in order to grow confidence and find language that makes sense for our own practices. This will be steered by your own performance approaches as a group but may include exploration of forms such as the lecture performance, poetry reading, dance, music/sound, text performances, durational installations, performing to camera, protest actions, workshops, participatory art works etc.

In working through these different forms I propose to dig deep into practicing together and critically reflecting upon the materials that we believe are inherent to performance making. Elements such as:

- Temporality
- Affect
- Dramaturgy
- The body as a material and political site
- Site specificity
- Choreography of the audience and the gaze
- Using costumes and objects within performance
- Documentation of performance
- Caring for the body within performative practice

Our meetings may include:

- Site visits to performance/exhibition spaces and attending live performances in Stockholm
- Workshops with invited guests
- Reading seminars
- Discussion methods for reflecting on performance making
- Presentation of works to one another
- Trying out scores and performance practices together

This focus group will be led by your practices and interests. Our aim is to be guided by pleasure, curiosity and critical reflection. This will be an open space for experimentation and discovery and will be structured in a continuous dialogue with the group as we go along. Please come with desires, needs, uncertainties, feelings, questions and suggestions!

Please contact me directly if you have any questions: cara.tolmie@konstfack.se

Focus group Photography

2022/2023

Henrik Andersson

Every photograph essentially depends on some sort of projection of display. Like in the case of the 19th century's Magic Lantern, the disposition of display means that we are watching something which is not there. This discourse will be the main point for this year's focus group in photography. We will explore the interiors of the dark room with analogue techniques and the analogue slideshow as medium and format. In conjunction with our investigations of light sensitive material we will go into dialogue with Nan Goldin's upcoming show at Moderna Museet and her slide show work *The Ballad of Sexual Dependency*.

Focus group:

Focus Text: Why myths matter as never before

*Course director: Mara Lee, novelist and poet
(and Professor of Art History)*

Skrivande och text är en vital del av den konstnärliga praktiken och inom det konstnärliga fältet. I denna fokusgrupp fördjupar vi vår förståelse för olika genrer av text samt skrivande.

Studenterna får här möjlighet att utveckla sitt eget skrivande, samt att undersöka skrivandets former genom uppläsningar, närstudier av konstnärskap och författare, samt workshops. Fokusgruppen kommer att även att ge utrymme för frågor om konstnärlig forskning. En bärande del av fokusgruppen är att möta andras och egna texter i ett samtal över tid.

Detta är första gången som Fokusgrupp Text ges, och den kommer att ta ett visst avstamp i äldre myter: katabasismyter och myter kring konstnärligt skapande.

Writing and text constitute a vital part of artistic practice and in the field of art. In **Focus Text** we will deepen our understanding of several types of genres of text and of writing.

The students will have the possibility to develop their own writing, and to explore different forms of expressive and narrative writing through workshops, readings, and close studying of artists and writers.

In this focus group inquiries around artistic research may also be addressed. A crucial part of this focus group – and of writing in general – is to read, discuss and encounter each other in and through text.

This is the first time **Focus Text** is launched, and we will amongst other things address classic myths: katabasis myths and myths of artistic creation.

Start: Wednesday, October 5, 2022

Languages: Primarily Swedish and English, but everybody who are interested in exploring writing in their mother tongues are welcome.