

INSTITUTIONEN FÖR KONST / DEPT OF FINE ART

VALBARA KURSKATALOG / ELECTIVE COURSE CATALOGUE

2023/2024

HT23

BLOCK 1: Weeks 43-44	<i>Methods in Installation and Parallel Parking</i> Måleriets uttrycksmedel: Stilleben Måleriets uttrycksmedel: Modell <i>Score!</i>
BLOCK 2: Weeks 47, 48, 49	<i>Efterliv / Afterlife</i> <i>Love in Relation to Art</i> <i>Appropriation in Focus</i> <i>Introduction to Artificial Intelligence for Art</i> <i>A 2-day Course in Political Print-making</i>
BLOCK 3: Week 2	Grundkurs i DaVinci Resolve <i>Efterliv / Afterlife</i>

VT24

BLOCK 4: Weeks 5, 6, 7 <i>Only for BA students</i> Gemensamma valbara moduler med K2 Keramik och glas och K2 Grafisk design och illustration	Stop-Motion Metall <i>3D! Queer 3D World</i> Screentryck 3D printing
BLOCK 5: Weeks 11, 12	Den underbara festen Storformatskameran Sculptural Exploration <i>Efterliv / Afterlife</i> <i>Love in Relation to Art</i>
BLOCK 6: Week 14-15	Sculptural Exploration <i>Efterliv / Afterlife</i> <i>Methods in Installation and Parallel Parking</i> <i>Appropriation in Focus</i>

Vissa moduler sträcker sig över flera veckor under läsåret / *Some modules are spread over multiple weeks during the academic year.*

Moduler i kursiv ges på engelska / *Modules in italics are held in English.*

Fokusgrupper äger vanligtvis rum på onsdagseftermiddagar under ateljésamtalsveckorna / *Focus groups are usually held on Wednesday afternoons during tutorial weeks.*

Innehåll / Contents

Valbara moduler / Elective modules

<i>Methods in Installation and Parallel Parking</i>	3
Måleriets uttrycksmedel: Stilleben	7
Måleriets uttrycksmedel: Modell	10
<i>Score!</i>	12
<i>Efterliv / Afterlife</i>	15
<i>A 2-day course in Political Printmaking</i>	21
<i>Love in Relation to Art</i>	23
<i>Appropriation in Focus</i>	26
<i>Introduction to Artificial Intelligence for Art</i>	29
Grundkurs i DaVinci Resolve	32
Stop-Motion	34
Metall	36
3D! Queer 3D World	38
Screentryck	41
3D printing	43
Den underbara festen	45
Storformatskameran	48
Sculptural Exploration	50
<u>Fokusgrupper / Focus groups</u>	
Hackerspace	54
Ljud / Sound	56
Performance	58
Rörlig bild / Moving Image	60
Site Specificity	61
Text	62

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Methods in Parallel Parking and Installation**

in the courses: **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT23/VT24

3 ECTS credits

MODULE CODE: MET1, MET2

Course period: HT23/VT24, weeks 43 and 15

Revised: 2023-06-21

Number of students: 10

Course Director: **Lisa Tan**

Participating Teachers: Palle Torsson, Thomas Paltiel (DIV)

GENERAL INFORMATION

- A) Parallel park is a verb meaning, “to park a car, truck, etc., so that the long side of the vehicle is parallel to the side of the road.” (Merriam-Webster). It is often experienced as difficult for drivers to learn and do. In this course we will practice methods on how to park a car in this manner. Now, what does parallel parking have to do with art?—and more specifically, with Installation? Unless one is wildly expansive in their thinking, it has nothing to do with art. Nothing. And yet, the mundane action of parking a car will connect us to conceptual, technical and practical concerns that come with making art that entails placing an object or set of objects in a given space and context.
- B) *Installation Art* is a proper noun. Let’s consider The Irish Museum of Modern Art’s fine definition. *Installation Art is a broad term applied to a range of arts practice which involves the installation or configuration of objects in a space, where the totality of objects and space comprise the artwork.* If this definition is easily recognizable to us as artists, it is also somehow *off*.

Is it that the word *Installation*, when followed by the word *Art*, makes the whole affair sound decidedly out-of-date? Done? Exhausted of possibilities? Adding to a scent of irrelevance, is how *Installation Art* is often used as a code word for art bearing the feature of being *immersive*. A character from a millennial-minded Netflix series, cringeworthy declares, “Well, he works at a gallery in Chelsea but really just wants to make his Installation Art.” However. If we omit the word *Art* from *Installation*, the aforementioned definition indeed feels totally relevant as a mode of practice. By the second sentence of IMMA’s definition, it resembles the general thing that all artists—working in any medium—understand to be part of making any exhibition or project: *Installation (Art) is a mode of production and display of artwork rather than a movement or style*. We all think about the display of our work(s) and the affect it has on our and a viewer’s perception and experience.

So why does omitting the word *Art* from art matter? This question is an unlikely but useful tool that can open views on the different origins of this thing, *Installation*, that may not be a *movement or style*, or a genre, but somehow needed to be demarcated from others.

In this two-part course, we will deal with *Installation* as the broad term that it is, tethering it to specific histories, aesthetics, current trends and concerns, and also, as a mode of production and display, achieved with certain tools and methods. We will consider and experiment in how an artwork communicates to a viewer in relation to how it is situated in a space, what substrates, forms, and technologies are used, indeed what types of institutions and spaces are used.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

This course is divided in two parts, over two separate weeks.

Part 1

Lessons in parallel parking will be conducted using a car and a public street.

Installation as a genre with specific histories will be animated through a set of different examples presented in lectures. *Installation* as a mode of production and display will be expanded on in a series of on and off-campus sessions and field trips to exhibitions.

We will meet with an exhibition designer and gain exposure to analogue, digital and 3-D techniques of model making to help conceptualize objects in space.

We will visit and study Lisa Tan’s exhibition at Accelerator on view September 16, 2023 - February 11, 2024. *Dodge and/or Burn*, is an installation as exhibition rigorously defined by a specific logic. Students will be exposed to the conceptual and practical matters around exhibition-making, including reading floor plans and working with technicians.

Part 2

For the second part of the course, students will work on an exhibition in Pölen to either create a new or adapt an existing work of art and experiment with modes of production and display.

++

- Absolutely no prior knowledge is necessary.
- Participants must be interested in thinking with each other, engaging with the course material and conversation in a committed, respectful and mature manner.
- Students may be asked to work in small groups at various points during the course.
- All participants must engage in questions and in forming dialogues together. Ideally, any dialogue will encompass a plurality of competing but non-reactionary ideas and views.
- Required reading may be assigned but not to exceed 25 pages total.
- 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).
- 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.

SCHEDULE

The schedule is presented at least two weeks before the start of the course, via email from course leader, as well as on the course's Canvas page.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

Course leader will be strict about attendance. If for a good reason you cannot attend any part of the course, notify them by email in advance. 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 MKO106, 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 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

Aesthetics of Installation Art by Juliane Rebentisch

All other course literature will be made available two weeks prior to the start 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 (lisa.tan@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Måleriets uttrycksmedel 1: stillebenmåleri**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO106, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT23/VT24

1,5 högskolepoäng
Modulkod: MÅST

Kursperiod: HT23 v. 43

Uppdaterad: 12 feb. 2023

Kursansvarig lärare: Gunnar Larsson

ALLMÄNT

Kurserna måleriets uttrycksmedel 1 och 2 är tänkt att fungera tillsammans som en logisk helhet, men de kan även tas separat. Lärandemålen är desamma men övningsmomenten skiljer sig åt.

Denna kurs handlar om måleriets uttrycksmedel. 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. Vi håller till i Måleristudion och ateljé 5.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Vi jobbar med stillebenuppställningar och materialexperiment. Vi jobbar gemensamt med övningar, där vi är helt koncentrerade på måleriets formaspekter. Vid delredovisningar av de olika momenten koncentrerar vi oss på att diskutera kring de möjligheter och begränsningar som olika materialen och tankesätten erbjuder.

Kursen hålls på svenska.

SCHEMA

Lärrledd undervisning 09.00-16.00 varje dag. Detaljschema för kursen mailas ut senast en vecka innan kursstart.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Aktivt deltagande.

Kursen examineras löpande 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 MKO106, 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 att studenten:

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

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Ingen obligatorisk 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).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Måleriets uttrycksmedel 2: modellmåleri**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO106, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT23/VT24

1,5 högskolepoäng
Modulkod: MÅMO

Kursperiod: HT23 v.44

Uppdaterad: 12 feb. 2023

Kursansvarig lärare: Gunnar Larsson

ALLMÄNT

Kurserna måleriets uttrycksmedel 1 och 2 är tänkt att fungera tillsammans som en logisk helhet, men de kan även tas separat. Lärandemålen är desamma men övningsmomenten skiljer sig åt.

Denna kurs handlar om måleriets uttrycksmedel. 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. Vi håller till i Måleristudion och ateljé 5.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Vi jobbar med modelluppställningar och materialexperiment. Vi jobbar gemensamt med övningar, där vi är helt koncentrerade på måleriets formaspekter. Vid delredovisningar av de olika momenten koncentrerar vi oss på att diskutera kring de möjligheter och begränsningar som olika materialen och tankesätten erbjuder.

Kursen hålls på svenska.

SCHEMA

Lärrarledd undervisning 09.00-16.00 varje dag. Detalschema för kursen mailas ut senast en vecka innan kursstart.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Aktivt deltagande.

Kursen examineras löpande 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 MKO106, 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 att studenten:

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

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Ingen obligatorisk 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: **SCORE!**

in the courses: **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT23/VT24

1,5 ECTS credits

MODULE CODE: (SCOR)

Course period: HT23 Week 44

Revised: 2023-04-17

Course Director: Cara Tolmie and Thomas Elovsson

GENERAL INFORMATION

This one week course takes a look at how text and graphic musical/performative scores can be used as a way to explore the act of listening and performative group exploration. During the course we will examine and try out different examples of instruction scores and graphic notation through history, including Fluxus and the field of experimental music among others. We will discuss the use of scores across various art and sound practices and delve deep into the different functions and reasons for using this form- practical, ideological, experimental etc.

The course itself will consist of close readings of various graphic and text scores as well as trying out these instructions or scores together as a group. It will be a very practical course and most of it will be done with the whole group working together. We will be using our bodies, voices, sound-producing objects and instruments.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

This course will be a one week intensive course held in English. If any student would like to join the course but is not so confident with English please contact one of the course leaders to see if arrangements can be made to accommodate the student.

In order to achieve the learning outcomes, students are expected to participate in all sessions, be prepared to take part in group exercises, reflect on activities through group discussion and be critically responsive to materials provided throughout the course.

Teaching formats will include: presentations, discussion seminars and doing scores together as a group.

SCHEDULE

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

The course schedule will be provided via email.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

This course will be examined through attendance and active participation in all group activities.

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 MKO106, 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:

- Attends all sessions of the course
- Actively participate in group scores, exercises and discussion
- Critically reflects on score materials and the groups enactment of any scores or exercises

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

No mandatory 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 (Cara.Tolmie@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **EFTERLIV**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO106, FÖRDJUPNING 1 MKO104, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT23/VT24

4.5 högskolepoäng
Modulkod: EFT1, EFT2

Kursperiod: HT23/VT24, v. 47, 2, 6, 12, 15

Uppdaterad: 2023-03-01

Kursansvarig lärare: Lina Selander
Medverkande lärare: Simon Ceder och Martin Avila

ALLMÄNT

Efterliv är en kurs som tar Naturhistoriska riksmuseet som utgångspunkt för en diskussion om konstnären, den konstnärliga praktiken och konstnärernas olika roller inom vetenskap och ideologi i den nuvarande miljösituationen. Kursen är också ett samarbete med *the International Master's Programme in Curating Art* på SU, där studenterna får möjlighet att samarbeta med curatorstudenter.

NRM är en vetenskaplig institution med naturhistoriska samlingar som inkluderar aktuella och historiska dokument av djur, växter, svampar, ekosystem, geologi, paleontologi, klimatologi och mer. En viktig roll för ett naturhistoriskt museum är att förse det vetenskapliga samfundet med aktuella och historiska exemplar för sin forskning. Museet bidrar därmed till att förbättra vår förståelse av naturen och de naturliga miljöer som omger oss. Majoriteten av Europas naturhistoriska museer etablerades under artonhundratalet, vid tiden för den industriella revolutionen, och deras samlingar växte i takt med en intensiv period i Europas kolonisering av resten av världen.

I kursen arbetar vi med museet som material och inspiration. Vi kommer att träffa forskare från olika discipliner och få ta del av olika perspektiv och erfarenheter, och vi kommer tillsammans att diskutera frågor kring kulturarv, insamlings- och systematiseringsmetoder, kolonialism och stöld, utrotning, bevarande och död och tid och historia.

Kursen ger studenterna möjlighet och verktyg att använda sina egna erfarenheter, med NRM:s samlingar som utgångspunkt, för en individuell eller kollektiv forsknings- och arbetsprocess, som leder fram till en offentlig presentation i april 2024.

Studenterna kommer att ta del av aktuell forskning och olika metoder för att förstå och kunna använda museets rika och varierade material på ett kritiskt och medvetet sätt i en konstnärlig praktik.

Ett viktigt moment är samarbetet med curatorsstudenterna. I kursen arbetar vi teoretiskt och praktiskt och vi undersöker gemensamt hur tolkningar och mening skapas och förändras i relation till en specifik plats.

Fokus ligger på gestaltandet, att gå från idé till färdigt verk och med hjälp av en given kontext få syn på den konstnärliga processen; att lära sig att formulera och presentera de frågeställningar, tankar och processer som omsätts i det kreativa arbetet – i dialog med forskare, curatorer, handledare och kurskamrater.

Kursen vänder sig till alla årskurser och material.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Seminarier, studioarbete, föreläsningar, studiebesök, handledning, gruppkritik och utställningsproduktion.

Kursen pågår under olika valbara kursperioder under hela läsåret, och att utöver de veckorna med schemalagd undervisning (seminarier, föreläsningar osv) kommer studenterna behöva arbeta självständigt med sina projekt. Kursen är inte heller möjlig att kombinera med några andra valbara moduler vare sig på höstterminen eller vårterminen.

Det Kursen hålls på svenska och engelska.

SCHEMA

Schemat mejlas och publiceras på Canvas senast två veckor innan kursstart.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

80 % närvaro, aktivt deltagande i alla 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 MKO106, FÖRDJUPNING 1 MKO104, 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 att studenten:

- demonstrerat sin förmåga i olika presentationer under processen;
- visat prov på en självständigt utvecklad konstnärlig process så som skriftliga, muntliga och visuella presentationer;

- har kommunicerat sina tankar och skisser för handledare, kurskamrater och curatorer;
- har planerat, genomfört ett konstnärligt arbete och tagit del av installationsarbetet.

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kurslitteraturen framgår av separat litteraturlista som finns publicerad på Canvas i samband med kursstart.

KURSVÄRDERING

I slutet av kursen genomförs en kursvärdering 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 (lina.selander@konstfack.se) eller utbildningsadministratör (bitte.andersson@konstfack.se)

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **AFTERLIFE**

in the courses: **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT23/VT24

4.5 ECTS credits

Module code: EFT1, EFT2

Course period: HT23/VT24, v. 47, 2, 6, 12, 15

Revised: 2023-06-16

Course director: Lina Selander

Participating teachers: Simon Ceder och Martin Avila

GENERAL INFORMATION

After life is a course that takes the Swedish Museum of Natural History as its point of departure for a discussion about the artist, artistic practice, and the artist's role in science and ideology in the current environmental situation.

The course is also a collaboration with the International Master's Program in Curating Art at Stockholm University, where the students get the opportunity to collaborate with student curators.

The Natural History Museum is a scientific research institution with natural history collections that include current and historical documents of animals, plants, fungi, eco systems, geology, paleontology, climatology, and more. An important role for a museum of natural history is to provide the scientific community with current and historical specimens for their research. In this way, the museum contributes to improving our understanding of nature and the natural environments that surround us. The majority of Europe's natural history museums were established during the nineteenth century, at the time of the Industrial Revolution, and their collections grew in tandem with an intense period of Europe's colonialization of the rest of the world.

In the course, we work with the museum as material and inspiration. We will meet researchers from different disciplines and be introduced to different perspectives and experiences, and together we will discuss questions around cultural heritage, methods of

collecting and systemizing, colonialism and theft, extinction, preservation and death, and time and history.

The course provides the students with the opportunity and tools to use their own experiences, with the Natural History Museum's collections as their point of departure, for an individual or collective research and work process, which will lead to a public presentation in April 2024. The students will be introduced to current research and different methods in order to understand and be able to use the museum's rich and varied material in their artistic practice in a critical and conscious way.

An important aspect is the collaboration with the curator students. In the course, we work theoretically and practically and jointly examine how meaning and interpretation are created, and change, in relation to a specific place and context.

The focus is on making works of art, to move from idea to finished work and to become aware of the artistic process with the help of a given context; to learn to formulate and present the processes, questions, and thoughts that are related to the creative work, in dialogue with researchers, supervisors, curators and fellow students.

The course is open to students of all years and to all materials.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course runs during the elective course periods throughout the academic year, and in addition to the weeks of scheduled teaching (seminars, lectures, etc.) the students will need to work independently with their projects. It is also not possible to combine the course with any other optional modules either in the autumn semester or the spring semester.

The course is held in Swedish and English.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO106, 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.

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.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

80% attendance, active participation in all stages. Grades are reported in Ladok by the examiner no later than three weeks after the end of the course. Should a student receive a

grade of U, the student will be notified of this in writing, where the justification for the failure is stated.

The grade pass is awarded a student who:

- have demonstrated their ability in different presentations during the process;
- have demonstrated an independently developed artistic process through written, oral, and visual presentations;
- have communicated their thoughts and sketches to supervisors, fellow students, and curators;
- have planned and completed an artistic work and taken part in the installation work.

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCE

The course literature is published on Canvas 2 weeks before the course starts.

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 Lina Selander (lina.selander@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the course: **A 2-day course on political print-making**

in the courses: **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT23/VT24

1,5 ECTS credits
MODULE CODE: A2DA

Course period: HT23, Week 47

Revised: 2023-08-22

Course Director: Olivia Plender
Participating Teachers: Anna Olsson

GENERAL INFORMATION

Have you ever wanted to make posters, zines or comics? This two-day practical course focuses on these kinds of popular formats and looks at how they have been used by political movements and artists in the past. Taking this as our starting point we will make posters and other printed matter that get a message across, are cheap, quick, and easy to do. Many of the examples will be drawn from the history of feminism and other political movements. These include the Suffrage Atelier, which was a collective poster studio which made visual propaganda for the British campaign for votes for women in the early twentieth-century; as well as See Red, a feminist poster collective from the 1970s; and the community print workshop movement from the 1970s.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course will be given in English. The duration of the course is two days. On day one students will be given an introduction to basic screen printing techniques and have a seminar in which they are introduced to printed matter made by other artists and political movements, which we will use as inspiration. Students are encouraged to bring any examples of posters, zines and comics that they find inspirational. On day two we will each produce our own screen-printed posters.

By the end of the course students will be expected to have a basic knowledge of screen-printing processes and have made their own poster.

SCHEDULE

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

It will be sent by email.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

In order to pass, students are expected to be present on both days of the course and to actively participate. Active participation means being part of group discussions and undertaking the practice assignment of making a poster.

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 for you to receive a pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120** and **ELECTIVE MODULES 3 KOK130** on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- Attend both days of the course
- Actively participate by being a part of the group discussions
- Actively participate by taking part in the assignment to make their own poster

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

No advanced reading is required as this is a practical course.
Course literature (will be provided during the course):

Political Graphics: Art as a Weapon, by Robert Philippe (published by Phaidon, 1980)

See Red Women's Workshop: Feminist Posters 1974-1990, (published by Four Corner Books, 2016)

You will be given extracts from these books during the course, which are optional to read.

COURSE EVALUATION

At the end of the module, you will be sent an evaluation form where you will be able to answer questions about the module. 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 administrator Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **LOVE IN RELATION TO ART**

in the courses: **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT23/VT24

3 ECTS credits

MODULE CODE: LOV1, LOV2

Course period: HT23/VT24. Weeks v47, 12

Revised: 2023-04-21

Course Director: Meriç Algün

Participating Teachers: Mara Lee, Sam Hultin, Cara Tolmie, Cristian Quinteros Soto

GENERAL INFORMATION

Welcome to the elective course LOVE IN RELATION TO ART. In this course, the students are introduced to theoretical concepts that are central to critical perspectives on love - love as a political structure, love as a set of feelings, love as a practice, love as an entangled web of interrelations. In order to do justice to the complexity of this theme, 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) and give students the tools to situate their creative practices in relation to love.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

This course is planned for a two-week period. First week (in the autumn) will be filled with workshops, lectures and seminars related to the topic with the second week (in the spring) dedicated to an exhibition/presentation. Forms of teaching will include a lecture on love and otherness by the prominent Mara Lee and experiential activities such as clay & listening workshop (with Cara Tolmie), a swimming session (with Cristian Quinteros Soto), to a workshop on movement and bodies (with Sam Hultin) alongside lectures on art in the context of love and text seminars with significant texts by authors such as bell hooks, Eric Fromm, Anne Carson. The students will continually be encouraged to situate these encounters with 'love' in relation to their own art practices and/or their creative process.

One aspect that will be explored throughout this course is the complex interdependency of our own experiences of love as they encounter 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 subjective experiences into close contact with wider ideas and structures of power. We will always try to do this in a safe way which we will all be

accountable for, 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.

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 collective exhibition later in the spring. The schedule will be sent via email at least two weeks before the start of the course. There will also be a Google Calendar and a chat group for the course participants.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

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 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 MKO106, 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 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).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Appropriation in Focus**

in the courses: **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT23/VT24

4.5 ECTS credits

MODULE CODE: APP1, APP2

Course period: HT23/VT24. Weeks 48, 49, 15.

Revised: 2023-02-27

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 appropriation, representation and likeness.

If we approach painting as an ongoing practice which also takes into account the history of the medium and its thinking, what happens when we make a copy or a response to a specific work.

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

What power does painting contain to-day? How do we orient painting as a medium and art form?

How do we engage ourselves as artists with painting? How does emotion, affectivity, memory and expression come together in painting? These questions will be explored together in a small group through the practice of painting. This practice will also take the form of an exhibition and subsequent discussion.

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.

For this year's course we will collaborate with Magasin 3. We start with a site visit to look at one specific painting from the collection and discuss all the aspects of that painting. When it was made. In what context it was made and exhibited. How it entered the collection and how the curators and staff see it now. This will be a time to ask questions about making and exhibiting.

We will also take this opportunity to discuss with the staff at Magasin 3 ideas around a painted response to this specific painting, but also how artists have responded to certain works of art historically.

During the autumn term we will have a two-week period in the painting studio when students can make works in relation to the painting that we have discussed at Magasin 3. We will later make an exhibition in Havet at Konstfack with subsequent critique and discussion. We will also hold a seminar at Magasin 3 where we bring the works made at Konstfack to discuss them in relation to the painting in situ. At both these occasions we will be joined by Chief Curator Tessa Praun and her team.

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 MKO106, 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 a student who:

- Is present
- Makes works
- Participates in the 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.

The name of the course has been changed due to feedback from last year's evaluation.

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: **Introduction to Artificial Intelligence for Art**

in the course: **INTRODUCTION MKO106, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE MODULES 3 KOK130.**

HT23/VT24

3 ECTS credits

MODULE CODE: ARTI

Course period: HT23. Weeks 48, 49

Revised: 2023-06-19

Course Director: Palle Torsson

GENERAL INFORMATION

This course, titled "Introduction to Artificial Intelligence for Art" is designed to introduce students to the concepts and applications of artificial intelligence (AI) in the context of art and creativity. Through a combination of lectures, discussions, and hands-on exercises, students will learn about the basics of machine learning and how it can be used to create and analyze art. The course will also explore ethical dilemmas surrounding the use of AI in the arts, including issues of authorship, biases, and creativity.

Today, increasingly realistic simulations challenge the borderland between real and synthetic, fake and original. Hyperrealistic sci-fi movies permute our screens. DeepFakes are fake videos, images, and audio voice cloning that are difficult to distinguish from the original, and artificial intelligence is getting better and better at mimicking human creativity. Chat-GPT change how we must think about automation of text creation and communication,

The release of the first convolutional neural network (CNN) AlexNet (2012) marked a significant advancement in machine learning, with numerous subsequent contributions to the field. One notable is Leon A. Gatys' paper, A Neural Algorithm of Artistic Style, (2015) Implemented in Google's Deep Dream, the algorithm demonstrates the surreal and queer potential as any content can take an alternative form. Machine Learning (ML) algorithms gained recognition as strange portraits made by the French collective Obvious using GauGAN were sold at Christie's auction house for \$432,500.

A Study of Invisible Images (2017) by Trevor Paglen offers insights into how ML algorithms perceive the world and how it shapes our understanding of reality. Other Notable works using AI are Ian Cheng's BOB (2018-2019) which explores contingency and unpredictability, in Stranger Visions (2013) Heather Dewey-Hagborg analyzed publicly found biosamples using ML to reconstruct faces and raise questions about classification.

In recent year, Deep learning text-to-image platforms like Midjourney (2022) built on OpenAI's DALL-E 2 (2022), has opened up a new way to make images using text prompts. Models for Music like in Riffusion (2022) and 3D objects, Nvidias GET3D (2022), and Goggles Dream Feild (2022) use similar principles. The model makes content creation more democratized but also destabilizes human creativity.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course will consist of a mix of lectures, discussions, and practical exercises. The course will be structured as follows: I, covering key topics in AI and their application in the arts. Discussions, providing an opportunity for students to engage with their peers and the course instructor to discuss course materials and ideas. Hands-on exercises, providing students with opportunities to apply their knowledge of AI in the arts and to experiment with different techniques and algorithms.

Examples of hands-on exercises:

- Students could use a pre-existing machine learning framework (such as TensorFlow or Keras) to train a model on a dataset of images, and then use the trained model to generate new images or classify images into different categories.
- Students could create a simple generative art project using a library or framework designed for this purpose (such as p5.js or Processing), and experiment with different algorithms and parameters to create a unique piece of art.
- Students could use a tool like Stable diffusion text prompting images and make videos and 3D-Object. Additionally they could use Chat-GPT to make their artist statement.

SCHEDULE

Email or included in course description.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

To succeed in this course, students are expected to have a basic familiarity with computers, as well as an interest in exploring the intersection of art and technology. There will be no formal examination for this course; instead, students will be evaluated based on their participation in discussions and exercises, as well as a final project.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO106, 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:

- Regular attendance and active participation in class discussions and exercises
- Demonstrated understanding of the basic concepts of machine learning, including supervised and unsupervised learning
- Demonstrated ability to apply machine learning algorithms to create and analyze art
- Demonstrated ability to critically analyze and reflect on the ethical issues surrounding the use of AI in the arts.

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

No mandatory 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 (palle.torsson@konstfack.se) or to Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Grundkurs i DaVinci Resolve**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO106, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT23/VT24

1,5 högskolepoäng

Modulkod: DAVI

Kursperiod: HT23, v. 2

Uppdaterad: 2023-06-15

Kursansvarig lärare: Johan Wahlgren

Medverkande lärare: Gästlärare med specialkompetens i Davinci Resolve

ALLMÄNT

Kursen är en introduktion till att börja jobba med videoredigering i DaVinci Resolve. Ingen förkunskap krävs men fördel om man har viss tidigare erfarenhet av filmmediet.

Programmet DaVinci Resolve är ett videoredigerings program som används professionellt av filmskapare. En fördel är att programet kan upplevas som enklare att komma igång och klippa film i än i många andra motsvarande program. Programmet är också gratis och som användare kan enkelt ladda ned det till sin dator och hålla programvara uppdaterad utan kostnader. Det finns också en betalversion av programmet som heter DaVinci Resolve Studio.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen kommer vara förlagd i Konstfacks datasal med Mac datorer. Kursen följer The Beginner's Guide to DaVinci Resolve vilket betyder att det kommer finnas video tutorials samt pdf att titta tillbaka till efter avslutad kurs.

Kursen är på svenska.

SCHEMA

Schemat publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schema och info mailas ut.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Studenten examineras genom aktivt deltagande.

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 MKO106, 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

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Ingen obligatorisk 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 (johan.wahlgren@konstfack.se) eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Stop Motion**

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

HT23/VT24

4,5 högskolepoäng

Modulkod: STOP

Kursperiod: VT24, veckor 5, 6, 7

Uppdaterad: 2023-06-15

Kursansvarig lärare: Johan Wahlgren (adjunkt Konst)

Medverkande lärare: Johan Forslind (adjunkt IBIS) Kalle Sandzen (gästlärare undervisare på SKH)

ALLMÄNT

Kursen är en introduktion till Stop Motion animation, ingen förkunskap krävs. Kursen kommer ge en teknisk introduktion så att man efter avslutad kurs ska man kunna jobba vidare med tekniken i skolans utrustning och verkstäder. Under kursens kommer man jobba med ett eget projekt, antingen individuellt eller i grupp.

Stopmotion är en teknik som har sitt ursprung ut filmens allra tidigaste början. Genom att projicera stillbilder efter varandra så bildas en rörelse och filmen får liv. Det går att jobba två dimensionellt så som teckningar och målningar. Eller tre dimensionellt så som lera och dockor. Man kan också jobba med time lapse eller trickfilm. Vi uppmuntrar till att hitta egna uttryck och kombinationer med dina tidigare kunskaper och material.

Under de tre veckorna kommer vi gå igenom allt från enklare tekniker som kräver mindre teknisk fördjupning till mer avancerade tekniker inom Stop Motion. Vi jobbar med stillbildskameror och lär oss bygga animations rigg, gå igenom grunden i ljussättning samt programvaror som används till denna animationsteknik.

Kursen kommer bestå av tekniska workshop i Stop Motion. Ett seminarium innehållande en historisk och teoretisk grund till mediet. Vi kommer fördjupa och placera denna metod i ett aktuellt sammanhang med inblick i konstnärskap där Stop Motion har en betydande del.

Det kommer ges stort utrymme att självständigt arbeta med ett projekt under kursens gång. Med möjlighet till bokning av handledning. Vi kommer också löpande träffas och återkoppla vart man är i sitt arbete. Kursen avslutas med gemensam presentation och genomgång av kursdeltagarnas arbetsprocess.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Workshop, seminarium och eget arbete i grupp eller individuellt.

Kursen är på svenska.

SCHEMA

Schemat publiceras senast två veckor innan kursstart på Canvas.

Observera att schemat för den lärarledda undervisningen kommer hållas inom ramen 9.00 - 16.00.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i alla moment samt genom redovisning av kursuppgift och/eller en skriftlig presentation.

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 VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA MODULER 3 KOK130 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- Aktivt deltagande
- Presentation av eget arbete i grupp eller i skrift

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kurslitteraturen framgår av separat litteraturlista som bilaga till denna kursbeskrivning.

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 (johan.wahlgren@konstfack.se) eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

Kursbeskrivning

Valbar kurs i metallbearbetning	4,5 hp
Kursansvarig lärare:	Jonas Major
Vecka:	5-7 2024
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

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**.

HT23/VT24

4,5

högskolepoäng

Kurskod: 3DVT

Kursperiod: Vårterminen 2024; veckor 5, 6, 7

Uppdaterad 2023-02-09

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 tøjbarhet. 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.

KURSVÄRDERING

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

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 (palle.torsson@konstfack.se) eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

Kursbeskrivning

Valbar kurs i screentryck	4,5 hp
Kursens omfattning:	Tre veckor (v 5-7 2024)
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 screentryck.

Kursens innehåll och organisation

Praktiska och teoretiska genomgångar varvas med egna laborationer och bilddiskussioner.

- Studenten ska kunna skapa egna konstnärliga tillämpningar i screentryck
- Undersöka den screentryckta bildens särart.
- Historik
- Miljö- och arbetsskydd
- 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 mm).
- Visa gällande rutiner i screentrycket.

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 krävs

- Muntlig där studenten redovisar inför gruppen ett eller flera eget utfört screentryck enligt kursplanens direktiv.
- Inlämnad digitalt skriven text med reflektioner över den egna processen.

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 3D-printning 4,5

hp Kursansvarig lärare: Carl Cyrén

Antal deltagare: 10

Vecka: 5-7, VT 2024

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

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: Den underbara festen

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

HT23/VT24

1,5 högskolepoäng

Modulkod: DENU

Kursperiod: VT24, v. 11

Uppdaterad: 12 feb 2023

Kursansvarig lärare: Gunnar Larsson

ALLMÄNT

Konstens historia är olik all annan historia eftersom den inte behöver rekonstrueras och återberättas i efterhand. Varje gång vi drabbas av en målning eller skulptur förvandlas det döda tinget till ett levande konstverk. I konstupplevelsen får vi då på ett nästan magiskt vis direktkontakt med en människa (ett andligt klimat) som kanske har levt sitt liv långt innan oss.

Även i jämförelse med de andra konstarterna är bildkonsten: teckning, måleri och skulptur, unik genom att dess uppenbarelseform är direkt och konkret kopplat till det enskilda tinget. I ingen annan konstart är själva skapelseprocessen så närvarande i konstverket. Vi står exempelvis inför målningen *Kärlekslektionen* på Nationalmuseum. Vi stirrar på samma ting som Watteau en gång stirrade på när han målade det. Vi får en förnimmelse av ett pågående skeende eftersom vi mycket lätt kan känna igen den taktila känslan i att föra penseln genom den feta oljefärgen. Och vi kan leva oss in i avsikten bakom en viss formulering, och häpna över den verkan denna formulering åstadkommer. Andra gånger blir vi upprörda över en irriterande färgfläck som vi bra gärna vill skrapa bort.

Konstupplevelsen är enligt Goethe all konsts början och slut. Min erfarenhet är att de starka konstupplevelsena är relativt sällsynta men också av det skälet desto viktigare för oss konstnärer. Eftersom vi erfarit dem vet vi att konsten existerar på riktigt, och att den äger potentialen att överbrygga tid och rum. Drastiskt uttryckt: att lura döden en smula.

Vår nyfikenhet väcks och vi hungrar efter mer. Denna kurs vill väcka denna hunger och frammana en känsla av att konsthistorien är en underbar fest med möjlighet till livsavgörande möten.

På kursen alienerar vi inte konstverket genom att förklara det som produkten av diverse främmande sammanhang omöjliga för oss att förstå. Vi bejakar i stället varje konstverk som en vänskapshandling från en människa till en annan.

Kanske till just dig!

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen hålls på svenska. Under en vecka besöker vi Stockholms konstmuseer tillsammans. Vi börjar i antiken och slutar i modernismen. Girigt försöker vi njuta av konsten och vi förklarar för varandra varför vi tycker om ett visst konstverk. Detta sker på plats inför konstverket.

SCHEMA

Lärrledd undervisning 09.00-16.00 varje dag. Detalschema för kursen mailas ut senast en vecka innan kursstart.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Kursen examineras genom 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 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, koncentration och en ärlig vilja att dela med sig av intryck och tankar.
- För godkänt resultat skall du ha uppnått lärandemålen.

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROME

Ingen obligatorisk 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).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Storformatskameran** som ingår i kurserna **FÖRDJUPNING 1 MKO104, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA MODULER 3 KOK130**.

HT23/VT24

3 högskolepoäng
Modulkod: CAME

Kursperiod: VT24, v. 11, 12
Uppdaterad: 2023-02-17

Kursansvarig lärare: Henrik Andersson

ALLMÄNT

Konstfack har en fin utrustning av analoga storformatskameror. Det stora negativformatet ger en mycket hög upplösning samt unika möjligheter att fälla skärpeplan och alternera perspektiv. Tanken är att denna kurs lyfter det tekniska kunnandet och underhåller experimentlusta samt fatt introducera kritiska begrepp.

Vi kommer jobba i fotostudion och i svartvit labbet med olika exklusiva format och material. Polaroid direkt print och fiberpapper.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Vi kommer jobba i fotostudion och i svartvit labbet med olika exklusiva format och material. Polaroid direkt print och fiberpapper. Vi kommer även att experimentera med olika former av pin hole fotografi i landskap under långa exponeringar.

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.

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:

- Att studenten har slutfört och redovisat obligatoriska praktiska övningsuppgifter.

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).

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**.

HT23/VT24

4,5 hp

Modulkod: SCUL

Kursperiod: VT24 veckor 11, 12, 14

Antal studenter: 10

Uppdaterad 2023-02-14

Kursansvarig lärare: Nina Svensson

Medverkande lärare: Thomas Karlsson

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. Detta år är kursen inriktningen olika processer för gjuttekniker i olika heta material, tekniker vi inte normalt kan genomföra i skulpturstudion men där expertiskunskaper finns på skolan inom de andra institutionerna.

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 23/24 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 slut ställas av någon annan. T.ex studenten gör ett original som någon annan sedan tar form på eller gjuter upp. Kursens upplägg och innehåll lägger inga värderingar i de olika tillvägagångssätten, utan i stället brädda 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.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Vecka 11 och 12 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, tuftning eller belägga yta med flockning, att lära sig att svarva i gips, eller forma storskaligt i cellplast, klä yta med pappersmassa eller epoxi mm. Kursen kommer också till exempel introducera sandform för bronsgjutning, blåsform för glas och mycket mer. Kursen bedrivs i workshopform i skulpturstudion. Inbjudna gäster har öppna konstnärspresentationer samt workshop med kursdeltagare. Vi kommer att göra studiebesök i industri på temat; *hur gör man efter skolan*; som exempel Bergmans konstgjuteri.

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.

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.

Kursvecka 14, 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. Vecka 14 kommer också gästlärare Markus Emilsson och kursen kommer delvis hållas i glashyttan.

Vi avslutar med en utställning i något av skolans utställningsrum, i ett utställnings och redovisningsformat under rubriken *Show and Tell*.

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.

Platsen/rummen

Kursen drivs i skulpturstudion och i andra verkstäder inom konstfack, så som allmänna metall och studion för rörlig bild. 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).

Externa gäster:

Markus Emilsson, konstnär och glaskonstnär. Länk: <http://www.markusemilsson.se>
Erik Thulén tjänstledig från tjänsten adjunkt metallverkstaden Konstfack, men kommer in för kursen, samt före detta student Jonathan Widegren introducerar sandgjutning med brons. Fler gäster och studiebesök, eller ändring kan tillkomma.

SCHEMA

- Schemat kommer att kommuniceras via epost senast två veckor innan kursstart.
- Alla kursdagar är mellan 9.00 – 16.00, vecka 11,12 och 14 VT24

Arbets säkerhet

En viktig del i en sådan här kurs är att förstå vilka arbets skydd som krävs och vilka regler och rutiner som gäller, inte bara under skoltiden utan lika mycket inför din egen framtida praktik.

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.

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 krävs:

- ett aktivt deltagande i undervisningen 80%

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kurslitteraturen kommer i huvudsak vara materialen och metoderna vi använder i de praktiska momenten.

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 (Nina.Svensson@konstfack.se) eller utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

Hackerspace

Palle Torsson

2023/2024

Hackerspace

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

Welcome to join the hackerspace, bring a friend!

When: Starting end of September.

Where: We meet in 3D-printing studio and Hackerspace.

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 AI, machine learning, programming languages like Python exploring, automation, radio communication, 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.

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.

Contact: palle.torsson@konstfack.se

Led by Ida Lundén

Sound is both a practice of listening and a practice of making.

Sound is silence, sound is noise.

Sound can be music, sound can be art.

Sound can be the main thing or something going on in the background.

Sound can be a physical object or something created inside you or the listener.

What is your path into sound?

The term sound art has been around since the 1970s and the roots of sound art can be found in many places in 20th century experimental music, poetry and art. Sound art today is a broad field with many different expressions.

In our contemporary world, we have access to both digital and analog technologies to record and create, listen to, and perform sound. At the same time, a constant sound creation is taking place all around us in parks, on streets, in closed and open rooms and in all places where we who inhabit the earth move about. Even in completely silent rooms there is sound – in complete silence we hear the sound of our own blood circulation inside the body.

In the group, we explore what sound is and can be through workshops, seminars, study visits and our own reflections.

Our meetings will include, among other things:

- Investigation of sound sources
- Presentation of our practices to one another
- Visit concerts and exhibitions in Stockholm
- Invited guest speakers
- Visit other institutions for sound creation
- Exploring other artists within the field

The focus group is based on your interests and we set up the content together. It is an open space for curious experimentation and playful exploration. Feel free to contact me directly if you have any questions, ideas or suggestions.

ida.lunden@konstfack.se

Fokusgrupp Ljud

Handledare Ida Lundén

Ljud är både en lyssnandets och en görandets praktik.

Ljud är tystnad, ljud är brus.

Ljud kan vara musik, ljud kan vara konst.

Ljud kan vara huvudsaken eller något som pågår i bakgrunden.

Ljud kan vara ett fysiskt objekt eller något som skapas inuti dig eller lyssnaren.

Vad är din väg in i ljudet?

Termen Ljudkonst har funnits sedan 70-talet och ljudkonstens rötter går att hitta på många ställen i 1900-talets experimentella musik, poesi och konst. Ljudkonst idag är ett brett fält med många olika uttryck.

I vår samtida värld har vi tillgång till både digitala och analoga tekniker för att spela in och skapa, lyssna på och framföra ljud. Samtidigt pågår runt omkring oss ett ständigt ljudskapande i parker, på gator, i slutna och öppna rum och på alla platser där vi som lever på jorden rör oss. Även i helt tysta rum finns ljudet eftersom vi där hör ljudet av vårt eget blodomlopp inne i kroppen.

I gruppen utforskar vi vad ljud är och kan vara genom workshops, seminarier, studiebesök och egna reflektioner.

Våra träffar kommer att innehålla bl a:

Undersökande av ljudkällor

Presentation av våra arbeten för varandra

Besöka konserter och utställningar i Stockholm

Inbjudna gästföreläsare

Besöka andra institutioner för ljudskapande

Utforskande av andra konstnärsskap

Fokusgruppen utgår från era intressen och vi formar innehållet tillsammans. Det är en öppen plats för nyfiket experimenterade och lekfullt undersökande. Kontakta mig gärna direkt om du har frågor eller förslag på innehåll.

ida.lunden@konstfack.se

“Performance” is a word that is yet to find steady roots within the context of art school education. Its 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 your 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, 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 will include:

Site visits to performance/exhibition spaces and attending live performances in

Stockholm

Trying out performance scores, practices and exercises together

Discussion methods for reflecting on performance making

Workshops with invited guests

Presentation of works to one another

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

Ämnet rörlig bild är väldigt brett och inkluderar allt ifrån rörliga skulpturer som skapar en illusion av rörelse genom ögats tröghet (som tex de gamla zoetroperna) till det massiva flödet av videos som sköljer över oss i vardagen idag, i mobilerna, i stadsrummet och på TV och bioduk. Det är komplext, men just därför också så spännande. Vad gör blicken i verket, hur och vad berättas, hur förhåller sig verket till riktningar och flöden i samtiden, på vilket sätt tas verket upp i kroppen, hur kopplar det an till konsthistorien osv. Hur förhåller vi oss till rörliga bilder och hur kan vi använda oss av dem på olika sätt i konsten. Jag vill med studenter från kandidat och masternivå som är särskilt intresserade av ämnet djupdyka ner i detta.

Våra träffa kommer innehålla:

Prata och reflektera kring era egna arbeten i grupp.

Titta närmare på historiska och samtida konstnärer som arbetar med rörlig bild så vi bygger upp en gemensam referensbank.

Besöka konstnärsateljéer och för ämnet relevanta utställningar och institutioner tillsammans.

Bjuda in intressanta konstnärer i rörlig bild-fältet som kan presentera sina arbeten.

Fokusgruppen är något vi formar tillsammans och jag kommer vara öppen för era förslag och intressen när jag utformar upplägget.

The subject of moving image is very broad and includes everything from moving sculptures that create an illusion of movement through the slowness of the eye (such as the old zoetropes) to the massive flow of videos that engulf us in our daily lives today, on mobile devices, in urban spaces, and on TV and cinema screens. It's complex, but that's also what makes it so exciting. What does the gaze do in the work, how and what is conveyed, how does the work relate to directions and currents in contemporary society, how does it engage the body, and how does it connect to art history, etc. How do we relate to moving images and how can we use them in various ways in art? I want to dive deep into this with students from bachelor's and master's level who are particularly interested in the subject.

Our meetings will include:

Discussions and reflections on your own works within the group.

Take a closer look at historical and contemporary artists working with moving images to build a common reference bank.

Visit artist studios and for the subject relevant exhibitions and institutions together.

Invite interesting artists in the field of moving image to present their work.

The focus group is something that we form together and I will be open to the groups suggestions and interests when I plan our meetings.

A focus group on site specificity

23/24

Olivia Plender

In the focus group the students will explore how to approach a site. We will address a variety of different kinds of contexts in which artists may be invited to work, ranging from the museum to the community space. We will learn skills for how make art that addresses the context in which it is shown, taking into account everything from the architecture, to the environment, the history of the place, the social context and the varied audiences that may inhabit or use these spaces. The majority of the focus group will be structured around site visits to different locations that the students are interested in researching or working with themselves. Together we will learn about the particularities of different kinds of environments where we might exhibit or work as an artist and think through how to work with these spaces and/ or audiences and communities. We will develop our skills at mapping, researching and understanding the complexities of different sites and the ethical and aesthetic problems of how to insert ourselves as artists into these varied environments.

Examples of sites that we may visit include the following:

Addressing the 'white cube' as a site

Using Stockholm's museums and exhibition spaces as a resource, we can undertake site visits to locations ranging from Tensta Konsthall or Marabouparken to the Etnografiska Museet and the Natural History Museum. Commercial spaces such as Mall of Scandinavia may also be of interest, as they provide an opportunity to think through the relationship between the history of museum and shop display, which were linked in the nineteenth century through the Crystal Palace and world's fairs.

*Although we may assume that museums have always had white walls – which is what passes for a 'neutral' space in which to show art today – in fact the 'white cube' actually has a history and an ideology which is embedded in its conventions. The 'white cube' first emerged with modernism in the early twentieth century, whereas the museum as a public educational format first appeared at the end of the eighteenth century. In the focus group the students will be introduced to critical writing about the museum, such as Brian O'Doherty's classic text *Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space* (1976), historian of the museum Tony Bennett, and French sociologist Pierre Bourdieu, which will help us think through the different sites that we visit.*

Leaving the museum: what happens when we try to work outside of the 'white cube'?

Those students who are interested in working with social contexts will have the opportunity to get an overview of the field of social practice and ways of thinking about site-specificity that include community. Key reference points related to socially engaged practice and site specificity, 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 who are interested will have the opportunity to learn some practical skills for collaborating with communities, and/or how to establish a relationship to different audiences.

Focus Text

Mara Lee

HT23-VT24

7 students (MA-students will have priority)
Course director: Mara Lee + guest lecturer

Focus TEXT is dedicated to writing, text and text-based practices. 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.

Language of instruction is English or Swedish, based on the student group and the text material being discussed.

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 ge utrymme för frågor om konstnärlig forskning. En bärande del av fokusgruppen är att möta andras och egna texter i ett samtal över tid.