

INSTITUTIONEN FÖR KONST

Valbara moduler och fokusgrupper

KURSKATALOG

2021/2022

HÖSTTERMINEN 2021

BLOCK 1: WEEKS 43, 44	Måleriets uttrycksmedel <i>Musée imaginaire (Musée Imaginaire)</i>
BLOCK 2: WEEKS 47, 48, 49	Bortom den vildaste fantasin Positions on Art in Relation to Race Focus Paint Bitch
BLOCK 3: WEEKS 1,2	Objects in the Mirror are Closer to You than They appear

VÅRTERMINEN 2022

BLOCK 1: WEEKS 5, 6, 7	3D! Queer 3D World Metall Screentryck 3D Print <i>Sonic Cultures in the Arts: listening, resonating, intervening</i>
BLOCK 2: WEEKS 9, 10	<i>Interdependent Infrastructures</i> <i>Ett oändligt kontaminerat samarbete</i> <i>(A Never-ending Contaminated Collaboration)</i> Sculptural exploration – bronsgjutning
BLOCK 3: WEEK 14	Ett oändligt kontaminerat samarbete (forts.) <i>(A Never-ending Contaminated Collaboration cont.)</i> Focus Paint Bitch (cont.) Sculptural exploration – bronsgjutning (forts.)

Fokusgrupper äger rum vanligtvis onsdag eller fredag eftermiddag under ateljésamtalsveckorna. Focus groups are usually held on Wednesday or Friday afternoons during tutorial weeks.

Courses in italics will be taught in English.

INNEHÅLL

VALBARA MODULER

Måleriets uttrycksmedel	3
<i>Musée imaginaire / Musée Imaginaire</i>	6
Bortom den vildaste fantasin	14
<i>Positions on Art in Relation to Race</i>	17
<i>Focus Paint Bitch</i>	20
<i>Objects in the Mirror are Closer to You than They appear</i>	23
3D! Queer 3D World (bara kandidat)	26
Metall (bara kandidat)	29
Screentryck (bara kandidat)	30
3D print (bara kandidat)	31
<i>Sonic Cultures in the Arts: listening, resonating, intervening</i>	33
<i>Interdependent Infrastructures</i>	38
Ett oändligt kontaminerat samarbete/	
<i>A Never-ending Contaminated Collaboration</i>	44
Sculptural exploration – bronsgjutning	51

FOKUSGRUPPER

Focus Cinema	55
Fotografi / Photography	57
Koncept / Concept	58
Performance	60
Hackerspace	62
Sculpture	64

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Måleriets uttrycksmedel**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA KURSER 3 KOK300.**

HT21/VT22

3 högskolepoäng

Kurskod: MÅVT

Kursperiod: Höstterminen 2021, veckor 43, 44

Uppdaterad: 2021-08-09

Kursansvarig lärare: Gunnar Larsson

ALLMÄNT

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

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

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

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

Det mesta materialet finns att få. Tag med egna penslar och fula kläder. Vi håller till i Måleristudion och ateljé 5.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFÖRMER

Kursen hålls på svenska.

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

SCHHEMA

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

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Kursen examineras genom praktiskt genomförande av kursens olika moment.

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

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i kursplanerna för kurserna INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

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

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, vänd dig till kursansvarig alternativt till utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se). Har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Musée imaginaire**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300.**

HT21/VT22

3 högskolepoäng

Kurskod: MUSE

Kursperiod: Hötterminen 2021, veckor 43, 44

Uppdaterad 2021-08-27

Kursansvarig lärare: Michele Masucci

Medverkande lärare: Ingela Johansson; Hanni Kamaly, Roberto Peyre, Sebastian Dahlqvist

ALLMÄNT

Kursten tar avstamp i André Malraux's koncept Museum *musée imaginaire* – museum without walls – d.v.s. genom reproduktionen av bilder har museets väggar expanderats och bidragit till en kulturell demokratisering i någon form. I jämförelse hade Arbetarrörelsens folkets hus politisk demokratisering inbyggt i väggarna sedan begynnelsen.

Varför är det så många byster på Hjalmar Branting uppställda i ett arkiv som Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek? Vad vill institutionen säga med det, vad är det vi ska betrakta genom materialet bron?

Vad är det som finns mitt framför oss, former och innehåll, som vi kan se och känna utifrån erfarenheter, men som inte förmedlas av institutionen? "In fact, we see them in the form of the object."(Massumi) För Sara Ahmed kan affect-aliens (melankoliska migranter, queers och kill-joys) ifrågasätta det som tas för givet, som är underliggande, förträngt ur det kollektiva eller offentliga medvetandet och det som anses som socialt obekväma. Den arkivaliska metoden handlar om att läsa inskriptioner menar Cathy Caruth. Att tänka på arkiv är inte bara att minnas utan att tänka historia. 1900-talets historier är inte ett sekel som skapar nya event utan det kännetecknas också av ett raderande utav minnen, genom

att detta århundrade liknat seismiska jordskalv i sin historicitet, föreslår Caruth att läsa arkivet genom psykoanalysen.

Kursen *Musée imaginaire* syftet till att diskutera detaljer, bilder, saker i förhållande till strukturer, både digitalt, på webben, och fysiskt på plats i museiologiska arkiv och samlingar. Vad är det som saknas, vad är det vi inte ser genom ett museums mer normativa representation? Den historiska samlingen kan upplevas som fixerat vid traditioner, koloniala strukturer och ideologier och därmed synes vara otidsenligt men som de facto skulle kunna ha en politisk-estetisk relevans. Handlar det om vilka optiker vi kan använda för analys? Mikrohistorier (Carlo Ginzburg) har varit ett användbart grepp att skapa narrativ utifrån mindre researchområden, en detalj ur ett historiskt skeende som lyfts fram och får en större samtida relevans exempelvis. För BIPOC personer innebär museirepresentationen av koloniala artefakter ett djupt förtryck, hur ser ett framtida bevarande ut då, är det någon mening eller fortsätter objektet vara en symbol för förtryck? I vilket fall kan artefakter och konstverk bli en projekionsyta för vidare sammahällskritik.

Arbetarrörelsens konst-och kulturarv och moderna-museets konstsamlingar vilar på olika värdegrunder. Arbetarrörelsens Arkiv står inför ett ökat behov av digitalisering i förhållande till politiska och sociala rörelser men samtidigt är deras arkiv begränsat för att konservera och förvara artefakter in i framtiden. Hur skulle vi kunna betrakta artefakter från historiska samlingar utifrån subjektivitet, agens, individuella och kollektiva erfarenheter som bärande för ett framtida museum? I ett politiskt arkiv finns det dissonans (Rancière), agonism (Mouffe), men på vilket sätt är det viktigt i förhållande till en politisk rörelse och hur ska man då läsa estetiken? Det som skiljer Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i förhållandet till andra värderingar inom konstvärlden.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen består av inledande föreläsningar med kursansvariga om kursens tema. Därefter inleds en rad studiebesök där studenten får direkt tillgång till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för att utveckla ett eget arbete utifrån studentens praktik. Studenterna får i uppgift att arbeta med att föreställa sig ett museum och definiera principer för samlingar, indexering, presentation och arbetssätt. Kursens avslutas med en mindre utställning av det arbete som studenten utvecklat under kursens gång. Under kursens gång får studenten kontinuerlig handledning av kursansvarig och gästlärare under studiebesök, grupparbete och individuellt arbete. Genom gästföreläsningar får studenten vidare fördjupning i kursens tematik.

SCHEMA

Vecka 43

Måndag Förmiddag: Introduktionsföreläsning

Tisdag	Heldag Studiebesök på ARAB	
Onsdag	Studiebesök på Hägerstensåsens medborgarhuset / Moderna muséet	
Torsdag	Besök etnografiska museet	
	Förmiddag: Roberto Peyre	Eftermiddag: Grupparbete
Fredag	Förmiddag: Genomgång	Eftermiddag: Individuellt arbete

Vecka 44

Måndag	Förmiddag: Gästföreläsning	Eftermiddag: Grupparbete
Tisdag	Heldag: Individuellt arbete (Möjlighet att återbesöka ARAB)	
Onsdag	Heldag: Individuellt arbete (Möjlighet att återbesöka ARAB)	
Torsdag	Förmiddag: Grupparbete /workshop	Eftermiddag: Installation
Fredag	Heldag: Genomgång och projektpresentation, kursutvärdering	

KURSKRAV OCH EXAMINATION

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

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i Kursplanerna för kurserna INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- Studenten skall delta i kursens olika aktiviteter med minst 80% närvaro. Giltig frånvaro skall meddelas i förväg.
- Aktiv medverkan i kursens olika moment: föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och presentationer.
- Visa förmåga att kritiskt engagera sig i kursens frågeställningar och tematik.
- Delta i kursens slutförande med ett projekt som tar avstamp i eget arbete utifrån kursens innehåll och sammanhang.

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Sarah Ahmed. *The promise of Happiness*. Durham: Duke University Press, 2010.

Cathy Caruth. *Literature in the Ashes of history*. Baltimore: John Hopkins University Press, 2013.

Lauren Fournier. *Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism*. Cambridge: MIT Press, 2021.

Jacques Derrida. *Archive Fever: A Freudian Impression*. Diacritics. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1995.

Michel Foucault. *The Archeology of Knowledge*. London and New York: Routledge, 2002

Hito Steyerl. *Duty Free Art*. 2019

Marina Vishmidt. *Speculation as Mode of Production*. 2018

Stefano Harney, Fred Moten. *The Undercommons: Fugitive Planing and Black Study*. 2013

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, vänd dig till kursansvarig alternativt till utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se). Har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Musée Imaginaire**

in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES**

**2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES
2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300.**

HT21/VT22

3 ECTS Credits

Course code: MUSE

Course period: Autumn 2021; weeks 43-44

Revised 2021-08-20

Course Director: Michele Masucci

Participating teachers: Ingela Johansson; Hanni Kamaly, Roberto Peyre, Sebastian Dahlqvist

GENERAL INFORMATION

The course departs from André Malraux's Museum concept *musée imaginaire* – museum without walls – i.e. through reproduction of images the walls of the museum have expanded and contributed to a form of cultural democratization. In comparison the Workers Peoples houses had political democratization built in the walls since their inception.

Why are there so many busts of Hjalmar Branting (a male political social democratic leader) in an archive such as the Swedish Labor Movements Archives and Library? What does the institution want to communicate with that, what are we to perceive through the bronze material?

What is right in front of us, forms and content, that we can see and feel from experiences that are not mediated by the institution? “In fact, we see them in the form of the object.” (Massumi) For Sara Ahmed affect-aliens (melancholy migrants, queers and kill-joys) question that which is taken for

granted, as underlying, repressed from the collective or public consciousness and what is considered socially uncomfortable. According to the English scholar Cathy Caruth the archival method is about reading inscriptions. To think about archives is not only about remembrance but to think history. The histories of the 20th C. are not only about a century that created new events it is also signified by the erasure of memories, through that this century is like a seismic earthquake in its histiocity, Caruth suggests reading the archive through psychoanalysis.

The purpose with the course *Musée imaginaire* is to discuss details, images, and things in relation to structures both digital, on the web and physically on site in museum archives and collections. What is missing, what is it that we can't see through the normative representations of a museum? The historical collection can seem to be fixed with traditions, colonial structures, and ideologies and thus untimely with what de facto could have a political-aesthetic relevance. It is about what optics we can use for analysis? Microhistories (Carlo Ginzburg) has been a useful method to create narratives from minor research areas, a detail from a historical process that is brought to light and given a larger contemporary relevance. The museum presentations of colonial artefacts entail a form of perpetual repression targeting BIPOC persons, can preservation and conservation be rethought, is it meaningful or will the object remain a symbol of oppression? In any case artefacts and artworks can remain a means for further social criticism.

The workers movement art and cultural heritage and Moderna Museets collection rest on different sets of values. The Swedish Labor Movements Archives and Library is facing an increased need for digitalization in respect to political and social movements however at the same time the archive is limited in its capacity to conserve and store artifacts into the future. How can we view artefacts from historical collections from subjectivity, agency, individual and collective experiences as bearers of a future museum? In political archives there are dissonances (Rancière), agnomism (Mouffe), however in what way is it important in relation to political movements and how can one understand the aesthetics of it? What differentiated the Labor Movements Archives and Library in relation to other values in the art world.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course starts with an introduction to the theatics and issues of the course. The next three days site visits are organised where the student can access the Swedish Labor Movements Archives and Library to develop an independent work. The course is examined through a common exercise where participants are asked to imagine a museum and define its principles for collection, indexing, presentation and work methods. The course ends with a smaller exhibition of the work that students have developed during the course. Throughout the course students are given continuous tutoring during site visits, exercises, and independent work. Through guest lectures the students are presented with more insights into the theatics of the course.

SCHEDULE

Week 43

Monday 25 Oct	10:00 Morning session: Presentation of the course. Michele Masucci, Ingela Johansson.
Tuesday 26 Oct	10:00 Full day visit at Swedish Labor Movements Archives and Library (ARAB)
Wednesday 27 Oct	10:00 Full day visit at Hägerstensåsens medborgarhuset. Presentation by Sebastian Dahlqvist.
Thursday 28 Oct	10:00 Full day visit to ethnographical museum. Presentation by Roberto Peyre.
Friday 29 Oct	Independent studies

Week 44

Monday 1 Nov	Morning: Lecture	Afternoon: Groupwork / reading
Tuesday 2 Nov	Independent studies (Possibility to revisit ARAB)	
Wednesday 3 Nov	Independent studies (Possibility to revisit ARAB)	
Thursday 4 Nov	Morning: Groupwork	Afternoon: Installation
Friday 5 Nov	Presentation of work, course evaluation	

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

Grades are reported in Ladok by the examiner no later than three weeks after completing the course. Should a student receive the F (fail), the student will be notified of this in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what the student need to do in order to pass.

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- The student should participate in the course activities with a minimum of 80% attendance. Absence with valid reason needs to be notified in advance.
- Active participation in the different parts of the course: lectures, site visits, group work and presentations.
- To show an ability to engage in the issues and thematics that the course presents.
- To contribute to a course final assignment with an independent project that relates to the content of the course.

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

Sarah Ahmed. *The promise of Happiness*. Durham: Duke University Press, 2010.

Cathy Caruth. *Literature in the Ashes of history*. Baltimore: John Hopkins University Press, 2013.

Lauren Fournier. *Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism*. Cambridge: MIT Press, 2021.

Jacques Derrida. *Archive Fever: A Freudian Impression*. Diacritics. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1995.

Michel Foucault. *The Archeology of Knowledge*. London and New York: Routledge, 2002

Hito Steyerl. *Duty Free Art*. 2019

Marina Vishmidt. *Speculation as Mode of Production*. 2018

Stefano Harney, Fred Moten. *The Undercommons: Fugitive Planing and Black Study*. 2013

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 about the course, please contact the course teacher Michele Masucci (Michele.Masucci@konstfack.se).

If you have questions about special support in teaching, such as reading course literature, please contact Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se)

During the course, Canvas, Google Calendar and Konstfack mail are used as forms of communication.

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara kursmomentet: **Bortom den vildaste fantasin**

som ingår i kurserna **INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300.**

HT21/VT22

3 högskolepoäng

Kurskod: BORT

Kursperiod: Höstterminen 2021; veckor 47, 49

Uppdaterad 2021-08-09

Kursansvarig lärare: Henrik Andersson

ALLMÄNT

Kursen tar sin utgångspunkt i konstens och fotografins relation till det vilda. Det omdöme och förnuft som etableras under upplysningen får sin motpol i det vilda. Vildheten upprättas som en negation till det civiliserade genom vilken en gränslinje mellan den mänskliga och icke-mänskliga upprättas. Som en yttersta konsekvens representerar vildheten en åtskillnad mellan vem som kan äga och vem som kan bli ägd. Kursen syftar till att undersöka vilken roll konsten och de optiska reproduktionsteknologierna har spelat i etablerandet av de hierarkier som ligger till grund för omdömet å ena sidan och fantasin å andra sidan.

Konsten har genom historien tjänat som den optik med vilken det vilda utpekas, samtidigt som den i sig har fått representera det vilda. Från rasbiologen Herman Lundborg utställning Svenska folktyper 1919 på Konstakademien i Stockholm till våra dagar kopplas det vilda till avsky och begär.

Vi kommer att titta närmare på historien genom arkiven på etnografiska museet och Medelhavsmuseet.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Vi gör studiebesök på Etnografiska museet och undersöker deras samlingar med fokus på fotografi. Vi gör ett komparativt studiebesök på Medelhavsmuseet. Genom några textseminarier och föreläsningar av historiker och geografer diskuterar vi den egna konstnärliga gestaltningen i relation till kursens tematik.

Kursen hålls på svenska.

SCHEMA

Detaljschema för kursen hittar du i Google-kalendern eller Canvas

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Examination sker löpande och genom aktivt deltagande i kursen olika moment.

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

LÄRANDEMÅL OCH BETYGSKRITERIER

Lärandemålen för kursen/momentet hittar du i kursplanerna för kurserna INTRODUKTION MKO105, FÖRDJUPNING 2 MKO203, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- lösa konstnärliga problem med hjälp av de frågeställningarna, tekniker och/eller metoder som presenteras i kursmomentet.
- skapa, uttrycka och呈现出 egen konstnärliga projekt knutna till kursmomentets innehåll.
- reflektera över sitt eget och andras konstnärliga arbeten.

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kurslitteraturen framgår av separat litteraturlista som finns publicerad på intranätet.

KURSUTVÄRDERING

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

KURSADMINISTRATION

Behöver du hjälp på kursen med frågor av administrativt slag, vänd dig till kursansvarig alternativt till utbildningsadministratör Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se). Har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Positions on Art in Relation to Race**

in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300.**

HT21/VT22

1,5 ECTS Credits

Course code: POSI

Course period: Autumn term, week 47, 2021

Revised: 2021-08-09

Course director: Lisa Tan, Professor

Participants: 12 students

GENERAL INFORMATION

In this course, students will explore the function and reception that specific artworks and exhibitions have had in relation to the subject of race. The course is framed and approached with artistic thinking, practice and production in mind.

Here you can find information on the design and implementation of the course. You will also be able to find information on teachers, expected learning outcomes, judgement criteria, forms of examination and course literature.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

Let's think about and discuss the subject of race. But specifically through the lens of selected artworks and exhibitions, starting with the 2017 Whitney Biennial. The exhibition included a painting by Dana Schutz titled, "Open Casket" which is based on a photograph of the horrifically brutalized body of Emmett Till, an African American 14 year old, murdered in 1955 by two white men. What followed was a controversy on a major scale in the field of art; protests and public debate ensued, forming another layer of activity toward racial justice. The writer Aruna D'Souza explains, "What started with questions around a single painting by a single artist in a single exhibition turned into a national public debate over the fundamental questions that bind culture and society." The event connected to renewed debates around

censorship and free speech in art, including the question: who is allowed to make what? The answer to which fell largely along generational lines. The controversy and its aftermath highlights a divide that is being negotiated across different societies and institutions—including our own, in Sweden, and at Konstfack.

The course will provide students with a context within which they can approach the subject of race, no matter if or how it does—or does not—figure into their own practice at this moment. They should leave the course better equipped to engage with the subject and with a more critical understanding of what's at stake for us as artists as we navigate the institutions and audiences that exist in our field.

In the course, students will be lead through close readings of artworks, and to texts and related materials that comprise, protest, or respond to the work. As a group, we will attempt to discuss the subject as openly as possible. Absolutely no prior knowledge is necessary. This course is meant for and welcome to all, regardless of racial or gender identity or personal politics. Students working in any medium are encouraged to attend. Participants need only to be interested in thinking with each other and in engaging with the course material and conversation in respectful and mature manner. Readings will include texts by Aruna D'Souza, Cathy Park Hong, Glenn Ligon and Christina Sharpe. A detailed reading list and schedule will be distributed to students two full weeks before the course begins.

SCHEDULE

You can access the schedule for the course via the Google calendar. Detailed information will be made available one month before the course begins.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The course is examined through attendance and participation.

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 intended learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300 on the intranet.

The grade pass is awarded to 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

A student who does not meet the course requirements and judgement criteria will be failed. Student who has not taken part in activities necessary for the teacher to be able to assess the student's achievements will also be given the grade F.

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

The course will include no more than 50 pages of course literature that will be made available to the group two weeks in advance, along with instructions for preparing for the first meeting. Additional literature will be made available to students as resources, but will not be required reading.

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.

This is the first time the course is being offered in this form and your evaluation will be important.

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 or to Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Focus Paint Bitch**

in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300.**

HT21/VT22

4,5 ECTS credits

COURSE CODE: FPHT, FPVT

Course period: Fall 2021/Spring 2022. Weeks 47, 48 and 14 + Wednesday or Thursday p.m during studio talk weeks

Revised 2021-08-16

Course Director: Martin Gustavsson

Participating Teachers: Thomas Elovsson + guest lecturers

GENERAL INFORMATION

Before we even starting to think consciously our bodies have started sensing, recognizing, perceiving.

Sensation precedes thinking. Thus thinking has a lot to learn from the immediacy of sensation and the tedious task of entering a dialogue with colour, form and the process of perception through the artistic process of painting. In this course we will be developing different methods and concepts in relation to representation and possibly figuration. We will work with depiction, reproduction and image making in relation to photography, fantasy, the web and abstraction. We will practice and be open for a wide spectrum of genres within painting, from conceptual painting to new impressionism, performance art and classical studio painting. Discourse will be practiced on the canvas. Different aspects of the materiality, performance and spatial conditions of painting and its choreography will be explored.

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 during the whole academic year with group meetings on specific themes every tutorial week with open critiques, lectures by artists, studio visits and shorter skill workshops in specific techniques on weeks for elective courses.

During the course a Facebook group will be created as a resource archive with Books, texts, links to films and online tutorials etc. and an Instagram account for the discussion of paintings relation to social media.

The course will be held in English or Swedish depending on the composition of participants.

SCHEDULE

The schedule will be presented at the start of the course.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The course is examined through attendance, participation and presentation of participants' individual artistic work in a public exhibition.

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

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSE 3 KOK300 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- has taken an active part in lectures, discussions and practical work during the course
- has developed and presented their own artistic work/project
- has articulated how the concepts presented and discussed in the course applies to their work

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

The course literature and other resources is distributed during 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.

Here you write a short description of what came out of the last evaluation of the course and, preferably, something about any changes or improvements that were made on the basis of the last evaluation result.

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 or to Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Objects in the Mirror are Closer to you than they Appear**

in the courses: **INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300.**

HT21/VT22

3 ECTS credits

Course code: OBHT

Course period: Autumn term, weeks 1-2 2022

Revised 2021-06-07

Course Director: Behzad Khosravi Noori

GENERAL INFORMATION

The course is about an introduction of artistic research from BA level and activate them within the artistic research capacity at Konstfack in relation to research department. The relationship between theory and practice, history of artistic research filed within contemporary art practice is an essential element in this course. The students will be able to recognize the research capacity of their works and in addition the possibility to develop it within the coming years of their study.

By focusing on individual practices as a pedagogical strategy, the course attempts to explore the research capacities exist in student individual practices and elaborate them further within artistic methodologies.

The course efforts to comprehend and reflect upon each participant practice by group dynamic as well dialogical approaches as centered pedagogy.

During the course, we practice reading, seeing and listening methods as different modes of reading and explore the dialogical writing reflection (comments) on the text written by artists, critical, post-colonial and feminist theories and scholars in relation to the history of contemporary art. The commentary practice as a form of reflection will be explored by collective peer to peer learning and discussion of each other texts and artistic practice to excavate the research capacities in our projects as well as the contemporary art practice in

general. Based on numbers of studio talks, the participants will receive the knowledge which could be relevant to their individual practice as a form of virtual library.

The course addresses wide range of practices and intends to focus on representation, storytelling and historicism (historical materialism).

The course aim is to fill the gap between the research department as the highest educational structure at Konstfack and BA level-preferably first year- to create closer connection between existing capabilities within students practices and research environment. It tries to activate BA students in research accomplishments at Konstfack such as CommonSeminar and Research Week, etc.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

- Writing workshops based on “metadialogue” method of interview; Peer to peer exercise
- Writing workshop/practice based on critical affordability in the language of text
- Reflective writing or Marginalia as a method of conversation in the writing
- Two field trips
- A Seminar by invited guest

SCHEDULE

You can access the schedule for the course via the Google calendar

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The examination will be based on participation and active group engagement during the course.

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

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans INTRODUCTION MKO105, IN DEPTH STUDIES 2 MKO203, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300 on the intranet.

The grade pass is awarded a student who:

Engage in learning in order to maintain their individual practices

- Active participation in the course program and group activities
- Delivering final assignment

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

Amateurism, Andy Merrifield, Versobook, 2018

Epistomolgies of the south, justice against Epistemicide, Boaventura De Sousa Santos, paradigm publisher, 2014

Illumination, Walter Benjamin, Essays and Reflections, 1969

Red Love: A Reader on Alexandra Kollontai, Sternberg Press, Konstfack Collection and Tensta konsthall, 2020

if on a winter night a traveller, Italo Calvino, 1979

invisible cities, italo calvino, 1972

Writing, Marguerite Duras, 1999

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 or to Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

3D! Queer 3D World

som ingår i kurserna **VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120** och **VALBARA KURSER 3 KOK300.**

HT21/VT22

4,5 högskolepoäng

Kurskod: 3DVT

Kursperiod: Vårterminen 2022; veckor 5, 6, 7

Uppdaterad 2021-08-09

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 UTBILDNINGSFÖRMER

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 återspeglar i ideologiska idéer om agens och törjbarhet. 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-utskrifter. Vi försöker också tänja gränserna för programmens avsedda användning.

I processen kan det finnas öppnar för att öka förståelsen hur 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 Omoss 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 KURSER 3 KOK300 som finns tillgängliga på Intranätet

För godkänt betyg krävs:

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

KURSLITTERATUR: Publiceras innan kursstart

KURSUTVÄRDERING

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

KURSADMINISTRATION

Om du har frågor av mer administrativ karaktär eller särskilda behov, till exempel tillgång till kurslitteratur som ljudböcker, vänligen vänd dig till kursansvarig eller till Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

Kursbeskrivning

Valbar kurs i screentryck

4,5 hp

Kursens omfattning

Tre veckor (v 5-7 2021)

Kursansvarig lärare:

Tomas Colbengtson

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, belysningsstider, tryckning på papper (flerfärgstryck med passning), rengöring, avfettnings. Genomgång av utrustning och maskiner i trycket
- Genomgång av materialval och dess betydelse för resultatet (fotoschablon, tryckfärgar, 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 KURSER 3 KOK300 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.

Kursbeskrivning

Valbar kurs i metallbearbetning

4,5 hp

Kursansvarig lärare:

Simon Westling

Vecka:

5-7 2021

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 metaller 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 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 KURSER 3 KOK300 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 används och metoder vi gått igenom under kursen provats.
- Kan redogöra för arbetsprocessen och dra slutsatser kring resultatet.

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

Kursansvarig lärare: Jonny Tran

Antal deltagare: 10

Vecka: 5-7, VT 2022

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 kurserna. 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 KURSER 3 KOK300 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 kurserna.
- Aktivt deltagande i kurserna 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@konstfack.se

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

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

in the courses: **IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300.**

HT21/VT22

4,5 ECTS credits

Course Code: SOUN

Course Period: Spring 2022, weeks 5-7

Revised 2021-08-13

Course Director: Ricardo Atienza

Participating Teachers: Robin McGinley, Monica Sand

GENERAL INFORMATION

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

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

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

- Sonic cultures,

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

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

- Audio techniques and tools,

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

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

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

- Practice-based learning,

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

COURSE STRUCTURE AND TEACHING METHODS:

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

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

SCHEDULE

Weeks 5-7

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

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

Each participant student is expected to actively contribute to a collective sound piece to be developed along the course. The aim of this exercise is to provide a fruitful and flexible

frame for exploring, hands-on, some of the questions and tools shared during the course, and each participant is welcome to take part in this collective effort from her/his personal questions and interests.

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

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

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans FÖRDJUPNING 1 MKO104, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300 in the intranet.

The grade pass is awarded a student who:

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

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

General literature in Sound Art:

Augoyard, Jean-François / Torgue, Henry (éds.) (2006) : *Sonic Experience. A Guide to Everyday Sounds*. McGill-Queen's University Press, Montreal, 216 p.

Cage, John (1961): *Silence: Lectures and Writings*, Wesleyan University Press Paperback

Cardiff, Janet (2005) : *The Walk Book*, Edited by Thyssen_Bornemisza Art Contemporary

Hellstrom, Björn (2003) : *Noise design : architectural modelling and aesthetics of urban acoustic space*. Bo Ejeby Forlag, Goteborg

Khan, Douglas (1999): *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts*. MIT Press

Labelle, Brandon (2010): *Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life*. Continuum

Labelle, Brandon (2006): *Background Noise. Perspectives on Sound Art*. Continuum

Murray Schafer, Raymond (1977) : *The tuning of the world*. McClelland and Steward, Toronto

Schaeffer, Pierre (1966) : *Traité des objets musicaux*. Ed. Seuil, Paris

- Sterne, Jonathan (2012): *The sound studies reader*. Routledge
- Truax, Barry (éd.) (1978) : *Handbook for Acoustic Ecology*. ARC Publications, Vancouver
- Truax, Barry (1983) : *Acoustic Communication*. Ed. Ablex Publishing Co., New Jersey
- Wishart, Trevor(1990): *On Sonic Art*, Harwood Academic Publishers.
- Xenakis, Iannis (1990): *Formalised Music – Thoughts and Mathematics in Music*, Pendragon Press, Stuyvesant, NY.

Sound and sonic literature resources

Some interesting websites where you can find information in the field as well as relevant sound examples:

Ubu: <http://www.ubu.com/sound/>

Monoskop: https://monoskop.org/Sound_art

Open source software:

Edition,

Audacity: <https://www.audacityteam.org/>

Sound synthesis,

UPISketch: <http://www.centre-iannis-xenakis.org/upisketch>

HighC: <http://highc.org/>

Spectral analysis,

Sonic visualiser: <http://www.sonicvisualiser.org/>

Acousmographe by GRM: <https://inagrm.com/en/showcase/news/203/acousmographe>

Real time and Interactivity,

Pure Data (PD), open source visual programming language for sound and multimedia:

<http://puredata.info>

IanniX, open source graphic sequencer: <https://www.iannix.org/en/>

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 or to Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **Interdependent Infrastructures: a newspaper hosting collective conversations on our common care needs**

in the courses: **IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300.**

HT21/VT22

3 ECTS Credits

Course code: INT

Course period: Spring term 2022, Weeks 9, 10

Revised 2021-08-09

Course Director: Jenny Richards

Participating Teachers: Johnny Chang, Sara Kaaman, Gunilla Lundahl and a number of invited guests including, Angry Workers Collective, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha and Raju Rage.

GENERAL INFORMATION

Interdependent Infrastructures is a collective exploration into the conditions of home care work. Research carried out during the course will form the basis for a series of artistic speculative responses developed by all in the course to be shared in the context of a printed newspaper. Aware that many artists, curators and cultural workers also work within the healthcare sector this course is particularly aimed to create a dialogue between these two types of work and activity and in what ways our artistic practices can be nourished and a tool for exploring the distinctions, conditions, affects and challenges of care and cultural work.

While aimed at those with care work experience, the course begins from a position that we are all care workers. We are all caretakers, we are all caregivers, whether paid, unpaid or underpaid. These experiences are valuable, and this course seeks to listen and learn from our collective and distinct experiences in connection with other thinkers and artists work. The course explores the social, cultural and political dimensions of neoliberal working conditions through the industrialisation of care work that limits, atomises and generalises what we understand by care. Looking specifically at how home care is organised and the effects of home care on both the home care worker and those that receive care, serves to

focus attention on the logics of contemporary society, asking what types of bodies, work, behaviour, skills, expressions and homes are valued and promoted at the expense and exclusion of others. The current pandemic only further exposes existing exclusions, structural violence and the deepened conditions of precarity intersected by gender, race, class and disability, that care and care work continue to operate under.

The course aims to be an interdepartmental course building interdisciplinary knowledge, connection and relation across departments.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course is informed and developed in connection to Jenny Richards and Gunilla Lundahl's collaborative research project 'home care for home carers' that explores and seeks to address and amplify the conditions of care work from intergenerational and intersectional feminist perspectives. Throughout the project a newspaper is produced as a space for discussing, sharing and mobilising conversation across divisions such as carer and cared for. Each newspaper includes a supplement hosting printed commissions contributed by different artists, and it is this section which is the focus for this course in the Autumn.

Thus, alongside the focus of the course on the activities, effects, intimacies and politics of care work the format of the newspaper facilitates a space for collective work, practice-based research, editorial and curatorial development, an engagement with writing and printed matter, and print production and the politics of distribution. Through the format of the newspaper the course becomes a space to share and explore how research can be translated and distributed through printed matter and in the form of a newspaper. Who is it for? What are the politics of its distribution? Whose voices are shared and what aesthetics are necessary to amplify certain concerns? Newspapers have long been a productive space for self-organised, artistic and activist practices and the course will begin by an introduction to this history and the interdisciplinary and political potential the newspaper affords for.

The course will be run as a collective editorial team responsible for the conceiving, development, production and printing of the artist supplement. Following our introduction into the format of the newspaper, and the politics and history this is attached to, we will start to explore questions of care and care work conditions through a number of seminars / workshops with invited guests helping build tools for how we might bring our experiences of care work in dialogue with these experiences and what aesthetic and research tools might be necessary to engage in our analysis and speculation.

The collaborative research is underpinned with research into both home care's history and ideological development entwined with the expansion of outsourced care work since the 1980s. The course will draw on critical analysis into how home care has developed in Sweden and what stereotypical figures this work is based on, in relation to the elder, care giver and family as well as what understanding of care is produced and promoted under its

current organisation. By researching these relationships today and their intimate intricacies in our lived reality and bodies, the research seeks to critique the rationalization and generalization of care and how this is implemented through current working conditions.

SCHEDULE

Week 1

Day 1-2: Introduction to course and development of our collective intentions for the course and how we might be able to work together. Introduction to the newspaper and its political history and curatorial and artistic development within situations of collective research. (Inc. seminars by artists/guests)

Day 3: Sharing of collaborative research within the project 'Home Care for Home Care Workers' with Gunilla Lundahl. Introduction to the critiques of care and care conditions of care work from intergenerational and intersectional feminist perspectives.

Day 4-5: Development of frame of our collective inquiry and beginning of inquiries and responses to be proposed and developed in dialogue with the group. A workshop around politics of distribution and how these shapes translations of research, aesthetics and form.

Week 2

Day 1 Speculative writing workshops with invited guest

Day 2 Development of contribution

Day 3 Print and production

Day 4 Print and production

Day 5 Public presentation in collaboration with Konsthall C and MINT.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The student will contribute to a printed newspaper supplement and will be part of a public sharing programmed together that will reflect on our collective work and findings.

The course is assessed continuously in the parts when students actively participate in the tutorial session, discussion, seminars and lectures and the development of their speculative responses.

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

INTENDED LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300 on the intranet.

The grade pass is awarded to a student who:

Engaged participation in the different activities in the course.

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

The course literature is found as an attachment to this course description.

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 or to Anita Malmqvist (anita.malmqvist@konstfack.se).

INTERDEPENDENT INFRASTRUCTURES Reading List (to date)

Ahmed, Sara. *Living a Feminist Life*. Durham, NC: Duke University Press, 2017

Angry Workers Collective, *Class Power on Zero Hours*, 2020, PM Press

Bell hooks. *Choosing the Margin as a Space for Radical Openness*.
Framework: *The Journal of Cinema and Media*, No. 36 (1989), pp. 15-23

Boyer, A. *The Undying*, 2019, Macmillan

Brand, D. *A Map of the Door of No Return: Notes to Belonging* (2001) Vintage Canada.

Bulter, J, Gambetti, Z, Sabsay, L. *Vulnerability in Resistance*. (2016). Duke University Press.

Campt, T. *Listening to Images*. (2007) Durham and London: Duke University Press.

Cvetkovich, A. *Depression: A Public Feeling*. (2012) Durham: Duke University Press.

Federici, Silvia. *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. New York: Autonomedia, 2003.

Halberstam, Jack. "Zombie Humanism at the End of the World." Lecture, Weak Resistance: Everyday Struggles and the Politics of Failure, ICI Berlin, May 27, 2015.

Hartman, S. *Lose Your Mother*. (2008) New York : Farrar, Straus and Giroux

Hartman, S. *Wayward Lives, Beautiful Experiments* (2020) New York : W.W. Norton & Company, 2020.

Lakshmi Piepzna-Samarasinha, L. *Care Work: Dreaming Disability Justice*. (2018).

Lorde, Audre. *A Burst of Light: Essays*. Ithaca, N.Y.: Firebrand Books, 1988. Lorde, Audre. *The Cancer Journals*. Special ed. San Francisco: Aunt Lute Books, 1997.

Lorde, Audre. (1984). *Sister Outsider. Essays and Speaches by Audre Lorde*. The Crossing Press Feminist Studies Series.

Lindqvist, S. (1979) *Dig Where You Stand* <https://www-jstor-org.ezproxy.lib.bbk.ac.uk/stable/pdf/40178565.pdf>

Murphy, M. "Unsettling Care: Troubling Transnational Itineraries of Care in Feminist Health Practices." *Social Studies of Science* 45, no. 5 (2015): 717 – 37

Puar, J. K. *The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability*. (2018). Duke University Press.

Rage, R. *Recipes of Resistance*, 2020

Singh, J. *No Archive Will Restore You* (2018) 3ecologiesbooks.

Spivak, G, C. *Can the Subaltern Speak?* (1983) Basingstoke : Macmillan

Swedenmark, L. *En natt kidnappar jag alla mina hemtjänstkunder i en stulen buss*, 2020,
Lil'Lit Förlag AB

Trägårdh, L, Berggren, H. *Är svensken människa? : gemenskap och oberoende i det moderna Sverige*, 2015 Norstedts

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara momentet: **Ett oändligt kontaminerat samarbete / A Never-ending Contaminated Collaboration**

som ingår i kurserna **FÖRDJUPNING 1 MKO104, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300**

HT21/VT22

4,5 högskolepoäng

Kurskod: ETVT

Kursperiod: 3 veckor (v. 9-10, v.14)

Uppdaterad 2021-11-08

Kursansvarig lärare: Malin Arnell

Medverkande lärare: Nina Svensson

ALLMÄNT

Välkommen till kursen Ett oändligt kontaminerat samarbete.

Bakgrunden till kursen är pågående klimatkris, den ständigt minskande biologiska mångfald och skogens utsatthet i relation människans/människors behov (mat, el, transport, vatten etc.)

Kursen kommer att ha fokus på ekofeminism, affekter, resiliens, posthumanistiska ställningstagande, materialiteter, ritualer, naturens rättigheter, dialoger i relation till plats/tid specificitet och konst i det offentliga rummet. Vi kommer därtill att introducera och använda oss av metoder som utvecklats inom performancekonsten, land art rörelsen, Permakultur och fältstudier.

Kursen kommer delvis att hållas vid ateljéföreningen Varvsarbetarhuset i Sätraskogens naturreservat (20 min promenad från Bredängs Tunnelbanestopp) delvis på Konstfack.

En studieresä till Lilla Ulfåsa (fd. Kvinnliga Medborgarskolan) vid Fogelstad och det offentliga konstverket "Skogen kallar - Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet som en form av skogskunskap" ingår i kursen.

KURSENS UPPLÄGG OCH UNDERVISNINGSFORMER

Kursen innehåller workshops, grupperbeten, en studieresa, föreläsningar av gästade konstnärer och forskare. bla. Katarina Bonnevier, PhD, från konstnärsgruppen Mycket samt konstnärerna Åsa Elzén, Cecilia Germain och Nina Svensson.

SCHEMA

Preliminärt detaljschema finns som bilaga till denna kursbeskrivning.

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Studenten skall delta i kursens olika aktiviteter med minst 80% närvaro. Du förväntas utveckla ett konstnärligt arbete inom det sammanhang som kurserna tillhandahåller och tillämpa en kontextkänslig konstnärlig praxis genom ett arbete som ska visas inom ramen för Särtaskogens Konstreservat.

Betyg rapporteras in i Ladok av examinator senast tre veckor efter avslutad kurs. Skulle en student få betyget U (underkänd) meddelas studenten om detta skriftligen där motiveringen för underkännandet framgår och en förklaring om vad studenten måste göra för att bli godkänd.

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 KURSER 3 KOK300 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

- Närvaro under alla kursens moment
- Visad grundläggande förståelse för innehållet, praktikerna och metoderna som kurserna belyser
- Att genom praktik visa förmåga att arbeta tillsammans med ett specifikt sammanhang
- Att med hjälp av begrepp och metoder som presenteras i kurserna kunna reflektera och dra slutsatser från studentens egna och andras arbetsprocesser
- Visad förståelse för hur en identifierar behov av ytterligare kunskap
- Genomfört individuellt arbete eller grupperbete

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL

Kurserna kommer att föreslå texter och andra referenser som är till hjälp för utvecklingen av processerna och diskussionerna men dessa texter och referenser är inte obligatorisk läsning.

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.

KURSAMMINISTRATION

Har du några frågor om kursen, vänd dig till kursansvarig lärare Malin Arnell
(Malin.Arnell@konstfack.se).

Har du frågor om särskilt stöd i undervisningen, såsom exempelvis inläsning av kurslitteratur, hör av dig till Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se)

Under kursen används Canvas, Google Kalender och Konstfack mail som kommunikationsformer.

30 september 2021

INSTITUTIONEN FÖR KONST

Preliminärt detaljschema för kursen:

Ett oändligt kontaminerat samarbete / A Never-ending Contaminated Collaboration

H 2021 / V 2022

Ansvarig lärare: Malin Arnell

2022

v. 9-10

De först två veckorna inkluderar arbete i Sätraskogens Naturreservat och innehåller 2 externa föreläsare: förhoppningsvis Katarina Bonnevier, PhD, från konstnärsgruppen Mycket och konstnär Cecilia Germain, samt en föreläsning av konstnär och adjunkt Nina Svensson

28 feb-4 mars

Måndag 9-12 Introduktion till kursen och varandra (Konstfack)

Tisdag 10-16 WORKSHOP Introduktion till platsen, metoderna, teoretiska perspektiv

Onsdag 10-16 Föreläsning (Katarina Bonnevier/Mycket) + WORKSHOP

Torsdag 10-16 Egen undersökning + WORKSHOP Introduktion till platsen, metoderna, teoretiska perspektiv

Fredag 10-16 Föreläsning (Cecilia Germain) + WORKSHOP

7-11 mars

Måndag 9-12 Återkoppling (Konstfack)

Tisdag 10-16 Föreläsning (Nina Svensson) + WORKSHOP

Onsdag 10-16 Kartläggning av plats/egen undersökning

Torsdag 10-16 WORKSHOP + Egen undersökning

Fredag 10-16 Egen undersökning + Genomgång och feedback

v. 14

Denna vecka kommer innehålla fortsatt arbete i Sätraskogens Naturreservat och innehålla en studieres till Fogelstad säteri för besöka huset där Kvinnliga Medborgarskolan drevs mellan 1925-54 där konstnär Åsa Elzén kommer ge en föreläsning och workshop. Vi kommer även besöka verket "Skogen kallar - Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet som en form av skogskunskap".

4-8 april

Måndag 9-12 Återkoppling och diskussion kring material och processer (Konstfack)

Tisdag 10-16 WORKSHOP + Egen undersökning

Onsdag 10-16 Studieres till Fogelstad med övernattning: Föreläsning (Åsa Elzén) + WORKSHOP

Torsdag 10-16 Studieres: WORKSHOP

Fredag 10-16 Genomgång och feedback + Utvärdering

DEPARTMENT OF FINE ART

COURSE DESCRIPTION

For the elective component: **A Never-ending Contaminated Collaboration**

in the courses **INDEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300**

HT21/VT22

4,5 ECTS credits

Course code: ETVT

Course period: 3 weeks (weeks 9 - 10, and week 14)

Updated 2021-11-08

Responsible teacher: Malin Arnell

Participating teachers: Nina Svensson

GENERAL

Welcome to the course A Never-ending Contaminated Collaboration.

The background to the course is the ongoing climate crisis, the constant diminishing of biological diversity and forests' vulnerability in relation to human/human's needs (food, electricity, transport, water, etc.).

The course will focus on ecofeminism, affect, resilience, post-humanistic positionings, materialities, rituals, the rights of nature, dialogues in relation to place/time specificity and art in the public space. We will also introduce and make use of methods that have developed within performance art, the Land Art Movement, Permaculture and field studies.

The course will be partly held at the studio collective Varvsarbetshuset in Sätraskogens Nature Reserve (a 20 min walk from Bredängs metro station) and partly at Konstfack.

A field trip to Lilla Ulfåsa (the former Citizen School for Women) at Fogelstad and the public artwork "The Forest is Calling – A Never-ending Contaminated Collaboration or Dancing as a form of forest knowledge" is included in the course.

.

COURSE LAYOUT AND FORMS OF TEACHING

The course contains workshops, group work, a field trip, lectures by visiting artists and researchers, such as Katarina Bonnevier, Phd, from the artist group Mycket, as well as artists Åsa Elzén, Cecilia Germain and Nina Svensson.

SCHEDULE

A preliminary schedule is attached to this course description.

COURSE REQUIREMENTS AND EXAMINATION

The student shall participate in the course's different activites with a minimum of 80% attendence. You are expected to develop an artistic work within the context the course provides and apply an artistic practice sensitive to the context with a work which will be shown within the framework of Sätraskogens Art Reserve.

Grades are reported in Ladok by the examiner no later than three weeks after completing the course. Should a student receive the F (fail), the student will be notified of this in writing. The written statement will entail an explanation for the grading and make clear what the student need to do in order to pass.

LEARNING OUTCOMES AND GRADING CRITERIA

You can find the expected learning outcomes in the course plans IN DEPTH STUDIES 1 MKO104, ELECTIVE MODULES 1 KOK110, ELECTIVE MODULES 2 KOK120 and ELECTIVE COURSES 3 KOK300 on the Intranet.

The grade pass is awarded a student who:

- Attends all components of the course
- Demonstrates basic understanding of the content, practices and methods the course highlights
- Demonstrates the ability through practice to work together in a specific context
- Can reflect and draw conclusions from their own and other's working processes with the help of terms and methods presented in the course
- Demonstratees understanding for how one identifies need for further knowledge
- Has completed individual or group work

COURSE LITERATURE AND OTHER LEARNING RESOURCES

The course will suggest texts and other references that are helpful for the development of the processes and discussions, but these texts and references are not compulsory reading.

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 about the course, please contact the course teacher Malin Arnell (Malin.Arnell@konstfack.se).

If you have questions about special support in teaching, such as reading course literature, please contact Bitte Andersson (bitte.andersson@konstfack.se).

During the course, Canvas, Google Calendar and Konstfack mail are used as forms of communication.

INSTITUTIONEN FÖR KONST

KURSBESKRIVNING

För det valbara momentet: **Sculptural exploration - bronsgjutning**

som ingår i kurserna **FÖRDJUPNING 1 MKO104, VALBARA MODULER 1 KOK110, VALBARA MODULER 2 KOK120 och VALBARA KURSER 3 KOK300.**

HT21/VT22

4,5 högskolepoäng

Kurskod: SCUL

Kursperiod: Vårterminen 2022; Veckor: 9, 10, 14

Uppdaterad 2021-08-09

Kursansvarig lärare: Nina Svensson

Thomas Karlsson

Antal deltagare: 10

ALLMÄNT

Välkommen till kursen Sculptural exploration – bronsgjutning, en fortsättningskurs i skulptur med fokus på gjutform för brons med metoden Ceramic Shells.

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 material och materialitet står i focus.

Denna kurs har varit återkommande och efterfrågad av studenterna. Sculptural exploration har genom åren haft olika inriktningar beroende på ansvarig lärare och tendenser från studenthåll. Studieår 20/21 var det fokus på material med mer ”klimatvänliga” och ”billigare” processer, en kurs vi vill återuppta nästkommande år.

I år har flertalet studenter efterfrågat metoder hur att gjuta brons som i motsats till årets kurs är en mer exklusiv metod och dyrbar, eller kan man göra arbetet till stora delar själv? Konstfack har inget metallgjuteri men kan erhålla kunskap fram till att smälta brons i gjutformar. Denna kurs är en fördjupning i skulpturala metoder och i detta fall arbeta fram en förlaga, en modell, och genom formtagning arbeta fram en gjutform för brons. Kursen kommer att lära ut förståelsen för vad som är möjligt att lära sig att göra själv och vad som i slutänden måsta beställas och göras av kunnig gjutare.

Metod och material: För att gjuta en bronsskulptur används olika tekniker. Gemensamt för dem är att det behövs en förlaga, den kan vara av lera, vax, gips, sten eller metall. Den första veckan experimenterar studenten med dessa material som förlaga för gjutform. Tillverkningsprocesser kan skilja mellan olika gjutningar men i grund och botten så handlar det oftast att man använder likartad metod där man först gör en förlaga och sedan en gjutform, en förlorad vax, en keramisk gjutmassa eller Ceramic Shell slurry men även i härdad sand.

Tema Redskap: Temat redskap är fritt tolkat och ett stöd för om studenten vill ha möjlighet att sätta materialet i samband med människans utveckling och arbeta med brons ur ett mer teoretiskt perspektiv. Brons har använts i många år av människan. Skulpturer i brons har gjorts på i stort sett samma sätt de senaste 5.000 åren. Framförallt med den förlorade vax tekniken. Redan i tidiga år var tekniken väl utvecklad. Tekniken används även för att tillverka redskap i alla möjliga former, det är också den teknik som man mestadels använder för att tillverka redskap.

Under kursveckorna läggs stor vikt vid experiment och laborerande mot att nå fram till en funktionell gjutform för brons. Det blir en övning i uthållighet och förståelse för hantverket och tid som krävs innan man kan smälta en degel med brons och hälla i gjutformen.

Resultatet är fortsatt underordnad själva undersökningen. Kursen bedrivs i workshopform i skulpturstudion. Kursen har två moment: Vecka 9, 10 där vi kommer att arbeta med en eller flera förlagor (ett positiv, ett objekt) samt diskutera gjut- svårigheter i förlagan och valet av material vilket avtryck det ger. Vi kommer också att diskutera materialet brons i relation till samtidskonst idag.

Vecka 14 kommer vi att ha tid på Petterssons gjuteri. Ett familjeföretag på Västberga nära skolan. Pettersson kommer att smälta en degel med 1100° brons och häller i studenternas färdig preparerade gjutformar. Studenterna kommer att delta men inte aktivt hälla av säkerhetsskäl. 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.

Arbetsmoment och frågeställningar på schema kan t.ex. vara:

- vad är brons - egentligen,
- varför använda brons och inte t.ex aluminium?
- *brons och redskap för 5000år sedan*
- *arbeta fram en förlaga, i vilket material gör jag det bäst*
- *hur blir avtrycket i de olika teknikerna*
- att kunna sätta tratt och kanaler för luftvägar

- lära om skillnaderna på gjutformar – tekniker, sandform, keramisk gjutmassa eller Ceramic Shell.
- vad är att ciselera?
- hur svetsar man i brons, kan jag göra det på skolan?
- vad är att patinera
- hållbarhet och värde

PLATSEN/RUMMEN

Kursen drivs i skulpturstudion och på Petterssons gjuteri Västberga.

Studion 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).

GÄSTLÄRARE OCH INSPIRATION

Johan Paalzow och gjutare på Petterssons bronsgjuteri.

Konstnärs presentation av Karin Ellberg, om valet av brons i offentlig gestaltning.

Thomas Karlsson om Elefanten i brons. Nina Svensson om plankan och ungdomarna.

KURSUPPLÄGG

Vecka 9, 10

- arbete med förlaga i ovan nämnda material,
- diskussioner, filmer och konstnärs presentationer som belyser olika metoder och processer
- kring brons, ämne och metod i relation till samtidskonst idag.
- formtagning för att överföra förlaga till vax
 - kanalsättning
- ceramic shell- gjutform

Vecka 14

- förlorad vax (ånga/smälta ur vax)
- gjuta brons hos Petterssons bronsgjuteri Västberga
- cicelering och patinering
- presentation av gemensamma arbeten

ARBETSSÄKERHET

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

KURSKRAV OCH EXAMINATION

Betyg i kursen erhålls med Godkänt eller Underkänt.

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 KURSER 3 KOK300 som finns tillgängliga på Intranätet.

För godkänt betyg krävs:

För godkänt krävs ett aktivt deltagande i undervisningen samt närvaro i det moment som blir redovisning eller slutförelse.

ÖVRIGT

Inga förkunskaper krävs.

Material ingår i kursmomenten, inom rimliga gränser.

Kursen hålls på svenska.

Fokusgrupp: **Focus Cinema**

2021/2022

Course Director: Anita Malmqvist + guest lecturer

Audio-visual and mimetic laws are broken down both active and unconsciously to make room for new conventions on how moving images capture and portray a cinematic reality.

The media-specific loses relevance, the film must relate to other and larger theoretical frameworks, to go outside its own field and establish new relationships towards (about) the world.

Cameras, Monitors, and screens are everywhere. Despite simplification and accessibility, film continues to be a complex ecosystem, of different narrative levels, practices, positions, intentions, contexts, theories, and stories.

Concepts and classifications of cinematic expression according to presentations, genres, styles, audiences, and historical periods are under reconsideration and renegotiation. Film systems can be understood and used on the basis of a multitude of possible inputs, or outputs for that matter.

The use of moving images in the art world has always been marked by a willingness to violate normative forces and produce alternative strategies for what film is and can be.

Epithets as experimental film, avant-garde film, video art, are all attempts to create and understand film as something "outside", "beside" or "between" traditional boundaries and testifies the medium's potential to constantly be able to discuss, reflect and critically assess its own conditions and resources.

Resistance, experimentation, and innovation are key elements in themselves not reserved only to the art world, but immanent and integrated in critical discourses that are typical for visual arts.

Focus Cinema is a Focus group and is aimed at students on both bachelor and master levels who want to discuss, develop, and challenge the forms of film and other moving images in relation to their own artistic practice but also want to explore and examine the role of moving images in a contemporary society.

Themes that can be brought up depending on interests in the group are, Early Cinema and Experiment films, Post cinema, Eco Cinema, Media Geology, the history of Video Art, Essay films, The Film Manifesto, The haptic shift in film theory, The actual and the virtual.....

We will watch a lot of films together, invite artists to present their practice and visit different venues as film archives and exhibitions.

It will also be possible plan some smaller workshops in different techniques based on the needs of the group.

During the course a Canvas site called “Focus Cinema” will be used as a resource archive with Books, texts, links to films and online tutorials etc. and a Vimeo account for uploading of films.

Language will be English, or Swedish depending on the composition of participants and invited guests.

Fokusgrupp: Fotografi

2021/2022

Course Director: Henrik Andersson

Första delen av fokusgruppen genomförs i samarbetet med Moderna Muséet och utgår ifrån två utställningar som visas på museet. Dels *In Lady Barclay's Salon, Art and Photography around 1900* samt den retrospektiva utställningen med Annika Von Hausswolff, *Alternative Secrecy*. Vi kommer att diskutera den fotografiska representationer i relation till samhällsstrukturena i det omvälvande sekelskiftet. Vilka subjektspositioner kan vi avläsa i fotografin och konsten runt 1900?

Vi kommer att mötas på Moderna och ha en aktiv del i det seminarium på museet i anslutning med Hausswolffs utställning.

Under våren kommer vi att titta närmare på de analoga tekniker som finns på skolan. Vi utgår från skolans mörkrum och fotostudio.

Photography

The first part of the focus group will take place in collaboration with Moderna Museum and is based around two exhibitions currently being shown there, In Lady Barclay's Salon, Art and Photography around 1900, and the retrospective exhibition with Annika Von Hausswolff, Alternative Secrecy.

We will discuss the photographic representations in relation to societal structures at the revolutionary turn of the century. Which subject positions can we read from photography and art around 1900?

We will meet at Moderna and have an active role in the seminar at the museum connected to Hausswolff's exhibition.

During the Spring we will take a closer look at the analogue technology available at Konstfack based around the school's darkroom and photo studio.

Fokusgrupp: Från konceptkonst till koncept i konsten

2021/2022

Course director: Meriç Algün

I den här fokusgruppen gör vi en djupdykning i idéers betydelse för konsten.

Konceptkonst brukas beskrivas som en konstform där konceptet bakom verket är själva konsten. Att det som är ”konst” inte föreligger i ett objekt eller ens i en konstnärs handling, utan snarare i idén. Ett vanligt test för att identifiera ett konceptkonstverk är om det skulle kunna utföras av vem som helst. När Robert Rauschenberg 1953 bad John Cage köra med sin bil genom färg och sedan upp på tjugo papperssidor för att göra ett däckavtryck på pappret så spelar det inte någon roll vem som kör bilen. Detsamma gällde för Yoko Onos experiment från samma tid med att låta publiken utföra eller bara tänka på idéer eller instruktioner.

Den här rörelsen fick sitt stora genomslag på 1960-talet i ett specifikt klimat där många konstnärer ifrågasatte grunden för konst och idén om konstnären som individuellt skapargeni. Idag har ett idébaserat arbetssätt blivit en del av vardagen i konstvärlden och verk där en betraktare är beroende av information, text eller språk kan göras av konstnärer med väldigt olika bevekelsegrunder, metoder och material.

Den här fokusgruppen kommer att titta närmare på historiska såväl som samtida konstnärers förhållande till idéer och undersöka konstens relation till språk och berättelser.

Målet är att utvidga vår kunskap om detta förhållningssätt till konst och hur det kan användas. Vi kommer att ha seminarier med exempel på konstnärer och konstverk, läsa viktiga texter, besöka utställningar och konstnärsateljéer. Vi kommer också ha workshops där vi själva testar strategier som konstnärer gjort med konceptuella metoder.

From conceptual art to concept in art

In this focus group we will do a deep dive into the significance of ideas in art.

Conceptual art is usually described as an art form where the concept behind the work is the work itself. That the ‘art’ does not exist in an object or even the actions of the artist but instead in the idea. A common test to identify a conceptual artwork is to see if the work could be done by anyone. When Robert Rauschenberg asked John Cage in 1953 to drive his car through paint and then over 20 pieces of paper in order to make tyre tracks on the paper it didn’t matter who was driving the car. The same thing applies for Yoko Ono’s experiments from the same period with allowing audience members to execute or even just think of ideas or instructions.

This movement had its big breakthrough in the sixties in a specific climate where many artists questioned the grounds of art and the notion of the artist as an individual creative genius. Today an idea-based way of working has become an everyday part of the art world and works where the viewer is dependent on information, text or language can be made by artists with very different motives, methods and materials.

This focus group will take a closer look into both historical as well as contemporary artists' relationships to ideas and explore art's relation to language and storytelling.

The aim is to expand our knowledge around this approach to art and how it can be used. We will have seminars with examples of artists and artworks, read important texts, visit exhibitions and artists' studios. We will also have workshops where we ourselves test strategies that artists have made with conceptual methods.

Fokusgrupp: Performance

2021/2022

Course director: Cara Tolmie

“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 I would like to depart from within this focus group.

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

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

Temporality

Affect

Attention

Dramaturgy

The body as a material

Hosting

Physical command of space

Choreography of the audience and the gaze

Costumes and Props

Our meetings will include:

Site visits to performance spaces and attending live performances in Stockholm

Workshops with invited guests

Reading seminars

Discussion methods for reflecting on performance making

Presentation of works to one another

Trying out scores and performance practices together

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

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

Hackerspace

**Want to learn new technology and explore software, electronics, hardware and hack the world?
Welcome to join the hackerspace, bring a friend!**

When: Odd Mondays from 15 PM, starting 27th of September.

Where: The hackerspace will meet in the cafe.

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

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

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

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

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

Contact: palle.torsson@konstfack.se

Palle Torsson on “Hackerspace”

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

We examine and develop the understanding of how algorithmic and digital patterns, realities, metaphors, materialities and spatial similarities can be interpreted and actualized through translations and interconnections with analog equivalents. The lab focuses on the development that is the result of digitalisation and characterizes the time when different fields and medialities merge.

The lab also opens for critical investigations. The control of our social contexts, identities, bodies and lives through digital integration makes the technology present but at the same time invisible. The development has democratic consequences as the transparency of protocols and control systems becomes increasingly uncertain and complex. In the emerging algorithmic field, investigations and artworks can fix the double-bound relations between performativity and technology. By hacking away from the logic of the program, we can create new opportunities. Strategies to shift the logic of the program beyond its intended use point out the power of the technology monopoly and therefore have the opportunity to reflect the contemporary in an interesting way.

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

Sculpture Focus group

2021/2022

Runo Lagomarsino, Thomas Karlsson, Nina Svensson

10 students

Fokusgruppen i skulptur kommer att bestå av 3 delar där vi tillsammans kommer att sätta fokus på materialitet i det skulpturala uttrycket: Att vi tänker kring materialen som enskilda subjekt och skulptur som ett specifikt språk/uttryck i det konstnärliga fältet.

Att arbeta praktiskt, skulpturstudion, att göra studiebesök på platser, institutioner och konstnärer som på olika sätt förhåller sig till det skulpturala mediet eller producerar det. Vi kommer också, tillsammans, diskutera skulpturens (o)möjligheter och uttryck.

Hur kan vi använda material och dess erfarenhet som en berättarstrategi? Hur man materialens specificitet; dess historia, dess sociala och politiska aspekter, dess ursprung användas innanför ett skulpturalt uttryck. Var börjar och sluter ett materialets möjligheter? Och dess gränser?

The Sculpture Focus Group will consist of three parts, where together we will focus on the materiality within sculptural expression: to think around material as a specific subject and sculpture as a specific language or expression in the artistic field.

By working practically, in the sculpture studio, going on study visits to sites, institutions and artists who in various ways relate to or produce the medium of sculpture. We will also discuss, together, sculptures (im)possibilities and manifestations.

How can we use materials and their experiences as narrative strategies? How does one use the materials specificity - its history, its social and political dimensions, its origin – as a sculptural expression? Where do the possibilities of a material begin and end? Or its limitations?