

KONSTFACK

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation



KURSPLAN

Grafisk formgivning och Illustration 2

Graphic design and Illustration 2

26,5 högskolepoäng / 26,5 credits

Kurskod: GIK104

Fastställd av: Prefekt, efter förslag från ämnesråd, 2016-05-02

(Ersätter kursplan fastställd: 2014-05-22 (GIK102))

Reviderad av: Prefekt, efter förslag från ämnesråd, 2017-05-08

Gäller från: VT17

Utbildningsnivå: Grundnivå

Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: DE1 Design/21410 Design

Utbildningsområde: Design 100%

Kursens indelning i delar:	Handen och tanken (grafisk formgivning) <i>The hand and the thought (graphic design)</i>	9 hp
	Illustratörens verktyg 1 (illustration) <i>Illustrator's tools 1 (illustration)</i>	7,5 hp
	Digitala världar 1 (grafisk formgivning/illustration) <i>Digital worlds 1 (graphic design/illustration)</i>	2,5 hp
	Teori och praktik (grafisk formgivning/illustration) <i>Theory and practice (graphic design/illustration)</i>	6 hp
	Teckning (illustration) <i>Drawing (illustration)</i>	1,5 hp

1. Kursens huvudsakliga innehåll:

I den här kursen börjar studenten tillämpa individuella arbetsmetoder i sin konstnärliga gestaltungsprocess. Studenten fortsätter träna sitt reflekterande förhållningssätt genom fördjupade diskussioner och längre uppgifter med problematiserande inslag.

2. Kursens huvudsakliga lärandemål:

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa grundläggande kunskap om huvudområdets bredd, variation och uttrycksmöjligheter. Studenten förväntas också använda sig av en grundläggande individuell och systematisk arbetsmetod som inkluderar ett reflekterande förhållningssätt till den egna praktiken.

3. Kursens indelning i delar:

Kursen är uppdelad i fem delkurser:

Delkurs 1. Handen och tanken (grafisk formgivning)

Delkurs 2: Illustratörens verktyg (illustration)

Delkurs 3: Teori och praktik (grafisk formgivning och illustration)

Delkurs 4: Digitala världar 1 (grafisk formgivning och illustration)

Delkurs 5: Teckning (illustration)

Delkurs 1. Handen och tanken (grafisk formgivning)

Delkursens innehåll:

- **Verkstads kurs i:**
 - bokbinderi
 - blyättning

 - **Fördjupade praktiska och teoretiska undersökningar av:**
 - relationen mellan:
 - innehåll och uttryck
 - bild och text
 - idé och form
- inom grafisk formgivning

- typografins berättande egenskaper
- olika publiceringsformer

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- självständigt tillämpa grundläggande praktiska kunskaper inom bokbinderi och blyättning
- muntligt och visuellt redovisa olika publiceringsformer
- visa förmåga att, med ett kritiskt förhållningssätt, identifiera, beskriva och redogöra för:
 - förhållandet mellan innehåll och uttryck – bild och text – idé och form – inom grafisk formgivning
 - typografins berättande egenskaper
 - grafiska formgivningens materiella egenskaper
 - de kommunikativa egenskaperna i den egna och andras grafiska formgivning

Delkurs 2. Illustratörens verktyg 1 (illustration)

Delkursens innehåll:

- **Fördjupade praktiska och teoretiska undersökningar:**
 - relationen mellan:
 - innehåll och uttryck
 - uttryck och format
 - text och bild
 - idé och gestaltning
 - inom illustration
- **Utveckling och implementering av:**
 - experimentellt undersökande metodik
 - konceptuellt arbete utifrån textanalys
 - metodiska arbetsprocesser och researchmetoder

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- visa förmåga att, med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt, identifiera, beskriva och redogöra för:

- relationen mellan *inhåll och uttryck – uttryck och format - text och bild – idé och gestaltning* – inom illustration
- experimentellt undersökande metodik i det egna arbetet
- konceptuellt arbete utifrån textanalys

Delkurs 3. Teori och Praktik (grafisk formgivning och illustration)

Delkursen innehåller:

- verkstadskurs i högtrycksgrafik med gestaltande uppgift
- undersökningar och studier av kritiska och normkritiska förhållningssätt inom visuell kommunikation
- fördjupade undersökningar och studier inom visuell kommunikation ur ett estetiskt, teoretiskt, historiskt och samhällsligt sammanhang.
- fördjupat arbete med analys, idé och gestaltning i relation till visuell kommunikation.
- möten med visuella kommunikatörer (besök på arbetsplatser för konstnärlig verksamhet)

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- redogöra för en gestaltande uppgift i högtrycksmetod
- självständigt kunna använda sig av högtrycksmetoder i grafikverkstan
- visa grundläggande kunskap och förståelse för relevansen av kritiska och normkritiska förhållningssätt inom visuell kommunikation
- konstruktivt och med ett kritiskt förhållningssätt, visa förmåga att:
 - beskriva, identifiera och redogöra för konstnärliga frågeställningar relaterade till den egna praktiken.
 - muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för inspirationskällor och teorier kopplade till visuell kommunikation
 - redogöra för fördjupat arbete med analys, idé och gestaltning i relation till visuell kommunikation

- redogöra för sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom visuell kommunikation.

Delkurs 4. Digitala världar 1 (grafisk formgivning och illustration)

Delkursen innehåller:

- introduktion till digitalbild för interaktiv media
- introduktion till interaktiva gränssnitt; teori och historia
- introduktion av tekniska digitala verktyg och metoder

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten:

- visa förmåga att planera och genomföra en enkel digital produktion med interaktivitet
- ange tekniska val som påverkar innehållet berättarmässigt
- på en grundläggande nivå:
 - redogöra för interaktiva gränssnitt, såväl praktiskt, teoretiskt som historiskt
 - tillämpa verktyg inom digital produktion
 - visa förmåga att analysera förhållandet mellan användare och plattform.

Delkurs 5. Teckning (illustration)

Delkursens innehåll:

- introduktion till begreppen volym, rum, bildrytm, ljus och stoff
- tillämpade övningar med frågeställningar särskilt inriktade mot de speciella problemområden som studentens utbildning kräver.

Delkursens lärandemål:

Efter avslutad delkurs förväntas studenten visa förmåga att:

- på en grundläggande nivå, använda den visuella konstens språkliga begrepp; volym, rum, bildrytm, ljus och stoff som analysverktyg i en kreativ arbetsprocess

4. Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet.

5. Betygsskala:

För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

6. Former för examination

Examination sker genom:

- delpresentationer under delkursernas alla moment
- muntlig och visuell redovisning av arbetsprocess och slutresultat, löpande genom alla moment i delkurserna.
- individuell handledning
- seminariediskussioner
- inlämningsuppgifter
- avslutande individuellt samtal

För att få slutbetyg på hela kursen krävs godkänt betyg på samtliga delkurser.

Vid frånvaro av schemalagda redovisningar och presentationer sker bedömning vid nästkommande bedömningstillfälle, som informeras av aktuell kursansvarig lärare. Detsamma gäller inlämningsuppgifter som inte lämnats in inom utsatt tid.

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på intranätet.

Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan görs till prefekt.

7. Kurslitteratur och övriga läromedel

Ev. kurslitteratur meddelas senast 3 veckor innan kursstart. Redovisas som bilaga till kursplanen.

8. Övrigt

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övergångsregel: Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under en tvåårsperiod efter att den upphört gälla.

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration.

Kursen är obligatorisk.

Undervisning sker i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.