

KONSTFACK

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation

KURSPLAN

Grafisk formgivning och illustration 2: Visuella språk

Graphic Design and Illustration 2: Visual languages

26,5 högskolepoäng

26,5 credits

Kod: GIK108

Fastställd av: Prefekt, 2022-04-27 (ersätter kursplan GIK106)

Giltig från och med Vårtermin 2023 (2023-01-16)

Nivå inom studieordning: Grundnivå

Ämnesgrupp: DE1 Design

Utbildningsområde: DE Designområdet 100%

Kursens indelning i delar

Modul 1. Mitt rum: Arkivet 1, 1,5 hp

Module 1. My room: The Archive 1, 1,5 credits

Modul 2. Text – Bild – Typografi 1, 10 hp

Module 2. Text – Image – Typography 1, 10 credits

Modul 3. Publikation och Publicering 1, 6,5 hp

Module 3. Publishing and the Publication 1, 6,5 credits

Modul 4. Praktik-Teori-Praktik, 5 hp

Module 4. Practice-Theory-Practice, 5 credits

Modul 5. Mitt rum: Reflektion och presentation 1, 1,5 hp

Module 5. My room: Reflection and Presentation 1, 1,5 credits

Modul 6. Mitt rum: Studion 1, 2 hp

Module 6. My room: The Studio 1, 2 credits

Kursens huvudsakliga innehåll

Modul 1. Mitt rum: Arkivet 1, 1,5 hp

I modulen introduceras studenten till att arbeta med och kritiskt förhålla sig till referensmaterial i form av arkiv, bibliotek och samlingar.

Modul 2. Text – Bild – Typografi, 10 hp

I modulen undersöker studenten relationen mellan bild, text och typografi inom visuell kommunikation. Studenten introduceras till olika metoder för textanalys och bildanalys. Studenten introduceras till grundläggande ämnesspecifik teori och begrepp för reflektion kring det egna arbetet. Studenten introduceras till typografins och illustrationens berättande möjligheter. Genom att använda teckning som ett gemensamt verktyg för att generera idéer, research och skisser introduceras studenten till gränslandet mellan grafisk formgivning och illustration. Studenten introduceras till skillnader mellan och särskiljande egenskaper inom fälten grafisk formgivning respektive illustration.

Modul 3. Publikation och publicering 1, 6,5 hp

Modulen introducerar studenten till ett brett spektrum av metoder för hur innehåll förmedlas på olika sätt genom olika publiceringsformat och material. Studenten introduceras till grundläggande praktiska kunskaper inom olika publiceringsformat och får inblick i samtida industriell bokproduktion. Studenten introduceras till experimentella, undersökande och reflekterande arbetssätt med utgångspunkt i bokens historiska och samtida materialitet, samt samtida och framtida digitala och interaktiva format. Studenten introduceras till olika former av och praktiker inom publicering.

Modul 4. Praktik-Teori-Praktik, 5 hp

I modulen introduceras studenten till samspelet mellan praktik och teori inom de egna fälten. Modulen belyser visuell kommunikation i ett estetiskt, historisk och kulturellt sammanhang. Studenten tar del av och utforskar teorier inom fältet visuell kultur samt prövar utforskande praktiker inom grafisk formgivning och illustration. Modulen innehåller möten och samtal med yrkesverksamma inom visuell kommunikation, skrivuppgifter, research, och publiceringsmoment.

Modul 5. Mitt rum: Reflektion och presentation 1, 1,5 hp

Under modulen deltar studenten vid examenspresentationer på kandidatprogrammet i grafisk formgivning och illustration och på masterprogrammet i visuell kommunikation. I modulen fördjupar studenten sin förmåga att beskriva, tolka och analysera gestaltade arbeten, sina kunskaper om presentationsmetoder samt sina färdigheter i att bidra till ett konstruktivt och kritiskt samtal.

Modul 6. Mitt rum: Studion 1, 2 hp

I modulen ges studenterna en introduktion till grafisk formgivning och illustration som professionell verksamhet. Studenten introduceras till olika professionella kontexter och verksamhetsfält. en professionell verksamhet inom grafisk formgivning och illustration.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad modul kunna:

Modul 1. Mitt rum: Arkivet 1, 1,5 hp

- orientera sig i digitala och fysiska arkiv, bibliotek, samlingar
- redogöra för visuella, konstnärliga inspirationskällor och referenser
- diskutera användning av referensmaterial utifrån källkritik och upphovsrätt
- diskutera referensmaterial ur historiska, sociala och kulturella perspektiv

Modul 2. Text – Bild – Typografi 1, 10 hp

- visa förmåga att tillämpa bildanalys och textanalys i gestaltande arbeten genom illustration och typografi
- visa grundläggande förmåga att använda illustration som gestaltande verktyg
- visa grundläggande förmåga att använda typografi som gestaltande verktyg
- reflektera över konstnärliga val inom illustration
- reflektera över konstnärliga val inom typografi
- diskutera hur olika konstnärliga val inom typografi påverkar ett arbetes kommunikativa aspekter och möjligheter
- diskutera hur olika konstnärliga val inom illustration påverkar ett arbetes kommunikativa aspekter och möjligheter
- artikulera och dokumentera sin process genom skissbok eller andra metoder
- använda teckning som ett verktyg för kreativ produktion

Modul 3. Publikation och publicering 1, 6,5 hp

- tillämpa grundläggande praktiska kunskaper inom digitala publiceringsformat
- redogöra för olika etablerade publiceringsformat med avseende på dess dramaturgiska möjligheter, kommunikativa egenskaper och möjligheter
- planera, utforma och genomföra ett självständigt publiceringsprojekt med utgångspunkt i ett etablerat publiceringsformat
- använda experimentella, undersökande, och reflekterande arbetsätt
- diskutera tryckta och digitala bokformat utifrån interaktiva aspekter
- diskutera interaktiva egenskaper hos tryckta och digitala publiceringsformat
- visa grundläggande förmåga att planera sin egen arbetstid genom projektets olika steg
- visa grundläggande kunskaper om produktionstekniska begrepp, traditioner och ekonomier inom tryckproduktion
- identifiera, artikulera och dokumentera alla steg i den egna arbetsprocessen genom skissbok eller andra metoder

Modul 4. Praktik-Teori-Praktik, 5 hp

- diskutera samspelet mellan teori och praktik i en konstnärlig arbetsprocess
- i ett gestaltande arbete presentera och kritiskt reflektera över samtida och historiska förhållningssätt och praktiker inom illustration och grafisk formgivning
- i ett gestaltande arbete reflektera över egna konstnärliga förhållningssätt inom visuell kommunikation
- reflektera över gestaltande arbeten i ett etiskt perspektiv
- använda skriven text som inspiration i gestaltande arbete
- identifiera och redogöra för konstnärliga frågeställningar relaterade till den egna praktiken.
- reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom visuell kommunikation.
- diskutera hur etiska överväganden och värderingar kan användas som grund i professionellt förhållningssätt

Modul 5. Mitt rum: Reflektion och presentation 1, 1,5 hp

- beskriva, analysera och tolka form och bild på en grundläggande nivå
- identifiera och ge exempel på olika presentationsmetoder
- formulera och muntligt framföra frågeställningar om andras gestaltande arbeten
- använda teckning som ett verktyg för att bearbeta information

Modul 6. Mitt rum: Studion 1, 2 hp

- identifiera och reflektera över olika sätt att vara verksam inom grafisk formgivning och illustration
- planera och genomföra en visuell och muntlig presentation med fokus på professionell kontext
- beskriva olika plattformar och sammanhang för professionell verksamhet inom grafisk formgivning och illustration
- reflektera över arbetsvillkor inom professionell praktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Betygsskala

För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd.

Former för examination

Framför allt muntliga och visuella presentationer och redovisningar. Även skriftliga presentationer och redovisningar förekommer. Deltagande i handledning, presentationer och gemensamma diskussioner.

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 ett 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.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur anges i respektive modulbeskrivning.

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.

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

Kursen ingår i huvudområdet visuell kommunikation.

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.