

KONSTFACK

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation



KURSPLAN

Grafisk formgivning och illustration 3: Visuella berättelser

27,5 Högskolepoäng

Kod: GIK211

Fastställd av: 2024-04-30, Prefekt

Giltig från och med: Hösttermin 2024 (2024-09-02)

Nivå inom studieordning: Grundnivå

Ämnesgrupp: DE1 Design

Utbildningsområde: DE Designområdet 100%

Betygsskala: UG Tvågradig skala

Kursens indelning i delar	Modul 1. Text–Bild–Typografi 2: Synliggör det osynliga, 3,0 Högskolepoäng
	Modul 2. Publikation och Publicering 2: Redaktionellt, 7,5 Högskolepoäng
	Modul 3. Text–Bild–Typografi 3: Bilderboksberättelse, 7,5 Högskolepoäng
	Modul 4. Text–Bild–Typografi 4: Bokstavsformen, 6,0 Högskolepoäng
	Modul 5. Mitt rum: Salongen 2, 3,5 Högskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Modul 1. Text–Bild–Typografi 2: Synliggör det osynliga

Denna modul handlar om hur information och fakta kan tillgängliggöras genom visuell kommunikation, och introducerar studenten till metoder för att formge, illustrera, belysa och förtydliga information. Studenten arbetar med visuella system för form, färg, illustration och typografi i syfte att göra komplex information kommunikativ. Studenten fördjupar sina kunskaper i rörlig bild som verktyg inom visuell kommunikation. Studenten utforskar hur aspekter som hierarki, plats, tid, jämförelse, rörelse och format påverkar en visuell berättelse, samt formgivarens och illustratörens ansvar i relation till sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.

Modul 2. Publikation och Publicering 2: Redaktionellt

Studenten utvecklar sina kunskaper och färdigheter inom olika redaktionella publiceringsformat, historiska och samtida, analoga och digitala/interaktiva. Olika format behandlas, såsom till exempel tidningar, utställningskataloger, fanzines och webbpublicering. Studenten introduceras till redaktionella arbetsmetoder och begrepp, så som till exempel konceptutveckling, urval, redigering, rytm, format och narrativ. Genom praktiska övningar arbetar studenten med relationen mellan bild och text i redaktionella sammanhang. Studenten undersöker olika pappers, tryckteknikers och bindningars narrativa, estetiska och tekniska egenskaper och möjligheter.

Modul 3. Text–Bild–Typografi 3: Bilderboksberätta!

I modulen introduceras studenten till historiskt och samtida berättande genom bilderböcker. Modulen innehåller praktiska och teoretiska introduktioner till arbetsmetoder och strategier inom bilderboksberättande. Studenten introduceras till de dramaturgiska byggstenar som skapar en bilderbok, det narrativa samspelet mellan text, komposition, illustration, och valens inverkan på berättelsen. Studenten introduceras till frågor om representation och barnperspektiv, samt till förutsättningar och villkor för professionellt bildberättande. Studenten fördjupar sina kunskaper inom typografins och illustrationens berättande möjligheter, och introduceras till verktyg för att presentera ett arbete för olika mottagare genom rumsliga och interaktiva gestaltningar. Genom självständigt arbete under handledning fördjupar studenten sina kunskaper i att arbeta med olika berättande och gestaltande verktyg.

Modul 4. Text–Bild–Typografi 4: Bokstavsformen

I den här modulen vidareutvecklar studenten sina kunskaper i typsnittsdesign. Studenten introduceras till skisstekniker inom typsnittsdesign och digital programvara för att skapa typsnitt. Modulen innehåller fördjupade praktiska och teoretiska undersökningar av typsnittsdesign, bokstavens uppbyggnad, typsnittets gestaltande egenskaper och typografihistoria.

Modul 5. Mitt rum: Salongen 2

I modulen formger och programmerar studenten en portfoliohemsida med utgångspunkt i sina egna arbeten. Studenten introduceras till verktyg för programmering av hemsidor, och till digitala plattformar för portfolio-publicering. Studenten formulerar sig i text om sitt eget arbete, sina referenser och arbetsmetoder.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad modul kunna:

Modul 1. Text–Bild–Typografi 2: Synliggör det osynliga

- identifiera och tolka möjliga budskap och/eller narrativ i komplex information
- visuellt kommunicera ett budskap och/eller narrativ utifrån komplex information
- beskriva hur olika estetiska val kommunicerar mening på olika sätt
- resonera kring hur det egna arbetet förhåller sig till samhälleliga, sociala och etiska aspekter
- diskutera och kritiskt reflektera över begrepp så som kvalitet, neutralitet, objektivitet, och beskriva hur de relaterar till visualisering av information
- redogöra för och diskutera sin process, sina metoder och sitt slutresultat

Modul 2. Publikation och Publicering 2: Redaktionellt

- tillämpa organisatoriska, praktiska och gestaltande kunskaper inom redaktionell formgivning och illustration i ett redaktionellt projekt
- reflektera över hur konceptuella och konstnärliga val kring bildval, komposition och layout påverkar ett arbetes kommunikativa effekt
- reflektera över formgivarens/illustratörens roll och ansvar i redaktionella arbetsprocesser
- undersöka digitala och analoga redaktionella publiceringsformer i förhållande till deras narrativa egenskaper och möjligheter
- redogöra för och diskutera sin process, sina metoder och sitt slutresultat

Modul 3. Text–Bild–Typografi 3: Bilderboksberätta!

- använda olika arbetsmetoder för att hitta och skapa berättelser
- arbeta med samspelet mellan text, bild och läsare i ett eget berättande projekt
- diskutera eget och andras arbete utifrån bild- och textanalytiska perspektiv
- diskutera illustration och grafisk formgivning utifrån barnperspektiv och representation
- beskriva förutsättningar och villkor för professionellt bildberättande
- resonera kring hur det egna arbetet förhåller sig till samhälleliga och etiska frågor
- redogöra för och diskutera sin process, sina metoder och sitt slutresultat

Modul 4. Text–Bild–Typografi 4: Bokstavsformen

- skapa ett typsnitt med hjälp av programvara för digital typsnittsdesign
- visa grundläggande kunskap i olika skisstekniker och systematiska arbetsmetoder för typsnittsdesign
- diskutera och reflektera över bokstavsformers uppbyggnad i eget och andras typografiska arbete
- diskutera typsnittets kommunikativa möjligheter
- diskutera historisk och samtida typografi
- redogöra för och diskutera sin process, sina metoder och sitt slutresultat

Modul 5. Mitt rum: Salongen 2

- kommunicera sin egen konstnärliga praktik genom en digital portfolio
- formulera sig i text om sitt arbete och sina projekt på ett koncist och pedagogiskt sätt
- diskutera fördelar och nackdelar med olika webbpubliceringsverktyg som professionella arbetsverktyg

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt betyg i kurser motsvarande 45 hp från årskurs 1 inom kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration.

Former för examination

Muntliga, visuella och skriftliga presentationer samt redovisningar. Aktivt 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 ges inom 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.

Kursen ersätter kursplan GIK209.