

KONSTFACK

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation

KURSPLAN

Grafisk formgivning och illustration 1: Visuella metoder

26,5 Högskolepoäng

Kod: GIK110

Fastställd av: 2025-04-24, Prefekt

Giltig från och med: Hösttermin 2025 (2025-09-01)

Nivå inom studieordning: Grundnivå

Ämnesgrupp: DE1 Design

Utbildningsområde: DE Designområdet 100%

Betygsskala: UG Tvågradig skala

Kursens indelning i delar

Modul 1. Mitt rum: Klassrummet 1, 1,5 Högskolepoäng

Modul 2. Färg, form, komposition och material, 9,0 Högskolepoäng

Modul 3. Teckning 1, 1,5 Högskolepoäng

Modul 4. Analogt och digitalt berättande, 10,5 Högskolepoäng

Modul 5. Mitt rum: Salongen 1, 4,0 Högskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Modul 1. Mitt rum: Klassrummet 1

I modulen introduceras studenten till utbildningsmiljön och förutsättningar skapas för en generös och ansvarstagande studiekultur.

Modul 2. Färg, form, komposition och material

Modulen fokuserar på fyra kommunikativa verktyg som är gemensamma för grafisk formgivning och illustration: färg, form, komposition och material. Studenten introduceras till digitala och analoga verkstäder för konstruktion, manipulation och reproduktion av form, färg, komposition, material. Studenten introduceras

till den kreativa processens olika faser, och prövar olika former av skissarbete. Studenten introduceras till verktyg för att artikulera och dokumentera sin process, tankar, idéer, t.ex. genom skissbok eller loggbok.

Studenten introduceras till historiska, sociala och kulturella perspektiv på färg, form, komposition och material. Syftet med modulen är att studenten utvecklar grundläggande praktiska färdigheter för att arbeta med och undersöka visuell kommunikation.

Modul 3. Teckning 1

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

Modul 4. Analogt och digitalt berättande

Modulen fokuserar på såväl analoga som digitala kommunikativa tekniker, med särskilt fokus på rörlig bild. Studenten arbetar med praktisk tillämpning av tekniker, metoder och format för sekventiellt berättande och undersöker hur mening kan skapas genom ett sekventiellt flöde av bilder. Studenten introduceras till historiska, sociala och kulturella perspektiv på sekventiellt och filmiskt berättande.

Modul 5. Mitt rum: Salongen 1

I modulen introduceras studenten till olika former för att ge och ta emot kritik samt får öva på att redigera, sammanställa och presentera det egna arbetet. Studenten introduceras till begreppet visuell läskunnighet och diskuterar det i förhållande till eget och andras arbete.

Lärandemål

Modul 1. Mitt rum: Salongen 1

Studenten ska efter avslutad modul kunna:

- diskutera sin egen roll och ansvar i utbildningen
- diskutera lärarens roll och ansvar i utbildningen
- identifiera viktiga förutsättningar för kollektivt lärande inom utbildningen

Modul 2. Färg, form, komposition och material

Studenten ska efter avslutad modul kunna:

- självständigt och på ett säkerhetsmedvetet sätt kunna hantera grundläggande digitala och analoga verktyg och verkstäder för massproduktion inom visuell kommunikation (grafikverkstad, publiceringsverkstad, screentryck)
- självständigt och på ett säkerhetsmedvetet sätt använda verkstäder för till exempel trä, 3D-utskrift, fotostudio, laserskärare
- tillämpa grundläggande praktiska kunskaper inom bokbinderi och blysnittning
- tillämpa grundläggande kunskaper om färg, form, komposition och material inom visuell kommunikation
- reflektera över konstnärliga val i arbete med färg, form, komposition och material
- dokumentera och visualisera sin arbetsprocess genom skissbok, loggbok eller andra motsvarande metoder
- visa grundläggande förmåga att ge och ta kritik
- ge exempel på hur färg, form, komposition och material påverkar ett arbetes kommunikativa karaktär
- ge exempel på hur färg, form, komposition och material kan diskuteras i ett historiskt och socialt och kulturellt perspektiv
- använda teckning som ett verktyg för kreativ produktion

Modul 3. Teckning

Studenten ska efter avslutad modul kunna:

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

Modul 4. Analogt och digitalt berättande

Studenten ska efter avslutad modul kunna:

- självständigt kunna hantera grundläggande digitala och analoga verktyg för produktion inom animation och digital bild/formproduktion
- genomföra ett enkelt visuellt narrativ som använder sig av rörlig bild som berättande verktyg
- använda grundläggande principer för animation och filmberättande
- reflektera över konstnärliga val i arbete med tekniker, metoder och format för berättande
- redogöra för process, metoder och slutresultat genom skissbok, loggbok eller andra motsvarande metoder
- visa förmåga att ge och ta kritik
- ge exempel på hur olika tekniker, metoder och format för berättande påverkar ett arbetes kommunikativa aspekter
- ge exempel på hur olika tekniker, metoder och format för berättande kan diskuteras i ett historiskt och kulturellt perspektiv
- använda teckning som ett verktyg för kreativ produktion

Modul 5. Mitt rum: Salongen 1

Studenten ska efter avslutad modul kunna:

- presentera och diskutera sitt eget arbete, muntligt och visuellt, inför publik
- visa förmåga att ge och ta kritik
- visa på grundläggande kunskaper om former för presentation av visuell kommunikation
- reflektera över det egna arbetet i en bredare historisk, social och kulturell kontext
- identifiera och reflektera över egna och andras metoder och arbetssätt
- diskutera egna och andras arbeten i relation till visuell läskunnighet
- sammanställa och presentera ett urval av egna arbeten i form av en portfolio som kan publiceras

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Former för examination

Muntliga, visuella och skriftliga presentationer samt redovisningar. Aktivt deltagande i handledning, presentationer och gemensamma diskussioner.

Examinator ansvarar för att ta fram betygsriterier för examinationen och för att dessa görs tillgängliga i kursbeskrivningen.

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.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med beviljat särskilt pedagogiskt stöd, får examinator fatta beslut om att frånga kursplanens föreskrifter om examinationsform, som exempelvis möjlighet till alternativ som ersättningsuppgifter eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment. Innehåll och lärandemål, förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte justeras.

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 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 GIK109.