

Kursplan

Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för design

1DI100 Visuell kommunikation 1: Identiteter, 30 högskolepoäng
Visual Communication 1: Identities, 30 credits

Huvudområde

Design

Ämnesgrupp

Design

Nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Fastställande

Fastställd 2023-09-25.

Reviderad 2024-03-12. Reviderad kurslitteratur.

Kursplanen gäller från och med hösttermin 2024.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Mål

Kursens mål

Visuellt berättande I: Perspektiv på biologisk mångfald 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

- [Design] visa en grundläggande förståelse för visuell kommunikation och den kreativa processen från idé till resultat,
- [Design] förstå och tillämpa skiss, kartläggning och kreativt skrivande för att utforska och analysera relationer i ett platsspecifikt ekologiskt system, och

visuellt berättande från ett biologiskt mångfaldsperspektiv,

- [Design] kritiskt reflektera över den konstnärliga processen och resultat i relation till ett specifikt ekologiskt sammanhang,
- [Förändring] tillämpa grundläggande principer för biologisk mångfald i ett platsspecifikt ekologiskt system, och kritiskt reflektera över den egna positionen inom detta system.

Bildskapande I: Individuell identitet 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

- [Design] visa grundläggande förståelse för användningen av symboler i visuell kommunikation och tillämpa dessa i grundläggande visuell analys samt i den visuella kommunikation av individuell identitet,
- [Design] utforska och tillämpa analoga designmetoder för att genomföra ett projekt inom visuell kommunikation,
- [Design] identifiera och reflektera över hur innovativa analoga tekniker kan vara en del av ett experimentellt arbetssätt,
- [Design] definiera och jämföra abstraktion och bokstavlig representation i visuell kommunikation,
- [Förändring] identifiera och diskutera centrala begrepp inom social och kulturell identitet samt tillämpa dessa i reflektion över sin egen identitet,
- [Kommunikation för förändring] identifiera och praktiskt tillämpa strategier för att visuellt kommunicera personlig identitet till en extern mottagare.

Typografi I: Kulturell identitet 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

- [Design] tillämpa och motivera användningen av grundläggande begrepp för typografi,
- [Design] tillämpa grundläggande färdigheter i analog och digital typografi i ett projekt inom visuell kommunikation,
- [Design] genomföra ett typografiskt projekt utifrån konceptet kulturell identitet som kontextualiseras på en för ämnet relevant plats,
- [Förändring] utforska och kritiskt reflektera över normer och stereotyper i samhället, inom typografi, samt användningen av visuell kommunikation i representationen av olika kulturella och sociala identiteter,
- [Förändring] genom visuell kommunikation demonstrera och tillämpa grundläggande historiska och nutida kunskaper om representation av kulturella och sociala identiteter,
- [Lärande och nyfikenhet] identifiera relevanta metoder för visuell analys och tillämpa dessa metoder för att undersöka representationen av kulturella och samhälleliga identiteter.

Visuellt berättande II: Publicering I – Kollektiv identitet 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

- [Design] motivera, tillämpa och kombinera ett urval av metoder och tillvägagångssätt så som visuell analys, bildskapande, kartläggning, skiss, collage och typografi för att visualisera och materialisera idéer i eget kreativt arbete,
- [Design] identifiera och kritiskt reflektera över sina egna designbeslut och skapandeprocesser i relation till kollektiva samhälleliga och kulturella identiteter,
- [Förändring] identifiera och diskutera centrala kollektiva identitetsbegrepp i

relation till ekologiska, sociala eller kulturella sammanhang, samt reflektera över individens position inom något av dessa sammanhang,

- [Förändring] demonstrera och tillämpa grundläggande kunskaper om representationen av kollektiva samhällsliga och kulturella identiteter genom visuell kommunikation,
- [Lärande och nyfikenhet] tillämpa visuell kommunikation som ett verktyg för att undersöka representationen av kollektiva samhällsliga och kulturella identiteter, visuellt, skriftligt och muntligt,
- [Lärande och nyfikenhet] kritiskt reflektera över den egna lärandeprocessen, och utifrån det identifiera områden med styrkor och utmaningar.

Innehåll

Visuellt berättande I: Perspektiv på biologisk mångfald 7,5 hp

Denna delkurs introducerar biologisk mångfald och ekologiska system som ett sätt för studenten att utforska och kritiskt reflektera över sin egen position. Genom kreativa metoder och tillvägagångssätt, så som skiss, kartläggning och kreativt skrivande, introduceras studenterna till hållbarhet med ett holistiskt perspektiv.

Med stöd av handledning och workshops förstår och tillämpar studenten verktyg inom visuell kommunikation, utforskar och analyserar relationer i ekologiska system, samt berättar dessa visuellt utifrån ett biologiskt mångfaldsperspektiv, och skapar ett projekt inom visuell kommunikation samt presenterar sina reflektioner skriftligt och muntligt.

Bildskapande I: Individuell identitet 7,5 hp

I denna delkurs identifierar och diskuterar studenten begrepp om social och kulturell identitet ur ett individuellt perspektiv i relation till hållbarhet.

Med stöd av handledning och workshops förstår, utforskar och tillämpar studenten analoga verktyg för visuell kommunikation och visuell analys, med fokus på att identifiera och praktiskt tillämpa strategier för att visuellt kommunicera personlig identitet till en extern mottagare

Studenten fortsätter att utveckla sina färdigheter i visuell kommunikation genom bildskapande processer i ett projekt inom visuell kommunikation, samt skriftligt och muntligt.

Typografi I: Kulturell identitet 7,5 hp

I denna delkurs utforskar och kartlägger studenten användningen av visuell kommunikation i representationen av olika kulturella och samhällsliga identiteter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Med stöd av handledning och workshops tillämpar och motiverar studenten användningen av grundläggande begrepp inom analog och digital typografi, med fokus på att genomföra ett typografiskt projekt utifrån konceptet kulturell identitet som kontextualiseras på en för ämnet relevant plats.

Studenten utvecklar sina färdigheter i typografi i ett individuellt projekt inom visuell kommunikation, samt skriftligt och muntligt.

Visuellt berättande II: Publicering I – Kollektiv identitet 7,5 hp

I denna delkurs identifierar och diskuterar studenten ekologiska, samhällseliga eller kulturella dimensioner av kollektiv identitet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Med stöd av handledning och workshops tillämpar och motiverar studenten användningen av visuell kommunikation som ett verktyg för att undersöka representationen av kollektiva samhällseliga eller kulturella identiteter, visuellt, skriftligt och muntligt.

Studenten fortsätter att utveckla sina färdigheter genom att motivera, tillämpa och kombinera ett urval av metoder och tillvägagångssätt som introducerats under terminen så som visuell analys, bildskapande, kartläggning, skiss, collage och typografi för att visualisera och materialisera idéer i ett slutprojekt i visuell kommunikation i form av trycksaker. Studenten reflekterar kritiskt över den egna lärandeprocessen, och utifrån det identifiera områden med styrkor och utmaningar.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, handledning, seminarier, fältarbete, studiebesök och självständiga studier.

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Studenten bedöms per delkurs utifrån genomförandet av ett projekt – individuellt eller i grupp, visuell och muntlig presentation, skriftlig uppgift och projektbok.

För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten uppnått betyget Väl godkänd på minst 15 hp i kursen.

Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett alternativt sätt. Omexamination på vissa moment kan endast erbjudas i samband med att kursen ges.

Kursvärdering

Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i följande kurs/kurser:

1DI180 Analoga verktyg och processer, 30 hp, 1DI186 Analoga verktyg och processer, 30 hp.

Övrigt

Eventuella merkostnader för material och utskrifter bekostas av studenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Visuellt berättande I: Perspektiv på biologisk mångfald 7.5 hp

Chick, Anne and Micklethwaite, Paul (2011) *Design for Sustainable Change: How Design and Designers Can Drive the Sustainability Agenda*. Lausanne: AVA Publishing. ISBN 9782940439775. 55 sidor.

Haraway, Donna (2003) "Ms Cayenne Pepper", in *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Chicago: Prickly Paradigm Press. ISBN 9780971757585. 3 sidor.

Harmon, Katharine (2004) *You Are Here, Personal Geographies and other Maps of the imagination*. New York: Princeton Architectural Press. ISBN 9781568984308. 60 sidor.

Pater, Ruben (2016) *The Politics of Design – A (Not So) Global Manual for Visual Communication*. Amsterdam: BIS Publishers. ISBN 9789063694227. 20 sidor.

Simblet, Sarah (2009) *The drawing book*. London: Dorling Kindersley Publishers Ltd. ISBN 9781405341233. 60 sidor.

Kursansvarig väljer relevant litteratur som omfattar ytterligare ca 100 sidor.

Bildskapande I: Individuell identitet 7.5 hp

Berger, Arthur Asa (2016) *What Objects Mean: An Introduction to Material Culture*. New York: Routledge. ISBN 9781315415857. 15 sidor.

Lupton, Ellen (2015) *Graphic Design: The new basics*. New York: Princeton Architectural Press. ISBN 9781616893323. 30 sidor.

Bestley, Russell & McNeil, Paul (2022) *Visual research: An introduction to research methods in graphic design*. London: Bloomsbury Publishing. ISBN 9781350160569. 40 sidor.

Kursansvarig väljer relevant litteratur som omfattar ytterligare ca 215 sidor.

Typografi I: Kulturell identitet 7.5 hp

Lupton, Ellen (2024) *Thinking with type: A critical guide for designers, writers, editors, & students, 3rd edition*. San Francisco: Chronical books. ISBN 9781797226828. 20 sidor.

Lupton, Ellen, and J.Tobias, F. Kafei, J.A. Halstead, K. Sales, L. Xia, V. Vergara, (2021) *Extra Bold: A Feminist, Inclusive, Anti-racist, Nonbinary Field Guide for Graphic Designer*. New York: Princeton Architectural Press. ISBN 9781616899189. 25 sidor.

Pater, Ruben (2016) *The Politics of Design – A (Not So) Global Manual for Visual Communication*, Amsterdam: BIS Publishers. ISBN 9789063694227. 20 sidor.

Williams, Jim (2012) *Type matters!*. London: Merrel Publishers. ISBN 9781858945675. 15 sidor.

Kursansvarig väljer relevant litteratur som omfattar ytterligare ca 215 sidor.

Visuellt berättande II: Publicering I – Kollektiv identitet 7.5 hp

Drucker, Johanna (2004) *The Century of Artists' Books*. New York: Granary Books. ISBN 9781887123693. 35 sidor.

Kursansvarig väljer relevant litteratur som omfattar ytterligare ca 215 sidor.