

Kursplan

Fakulteten för konst och humaniora

Institutionen för design

1DI180 Analoga verktyg och processer, 30 högskolepoäng

Analog Tools and Processes, 30 credits

Huvudområde

Design

Ämnesgrupp

Design

Nivå

Grundnivå

Fördjupning

GIN

Fastställande

Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 2014-09-29

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2/A2). / Engelska 2

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- visuellt och muntligt presentera resultatet av ett konstruktivt och kreativt arbetssätt i grupp
- redogöra för centrala begrepp inom designhistoria
- teoretiskt och praktiskt använda relevanta metoder och verktyg för att arbeta med grundläggande ramverk inom hållbarhet
- skriftligt och visuellt uttrycka teoretiska och praktiska färdigheter inom visuell kommunikation
- praktiskt utforska området illustration
- skriftligt och muntligt redogöra för begrepp inom typografi
- illustrera typografi med ett analogt och ett tredimensionellt perspektiv
- visuellt utforma ett experimentellt uttryck i form av *Artist Book*

Innehåll

Delkurs 1 Introduktion - Hållbarhet och kreativitet 7,5 högskolepoäng

Mål

- undersöka, observera och reflektera över ekologiska system utifrån designperspektiv
- diskutera system generellt och i synnerhet de komplexa samspelet mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner av hållbarhet, samt designens negativa och positiva påverkan i dessa sammanhang
- utveckla ett kritiskt argument i text samt använda akademiska konventioner och format
- använda skissande som redskap för kommunikation av idéer

- planera, genomföra och presentera ett projektarbete

Innehåll

I delkursen ingår följande moment:

- centrala begrepp inom designhistoria
- akademiska konventioner och format
- grundläggande hållbarhet och design av ramverk
- projektarbete inom design av ramverk med inriktning hållbarhet

Delkurs 2 Visuell orientering 7,5 högskolepoäng

Mål

- skriftligt redogöra för relevant terminologi inom visuell kommunikation
- skriftligt och muntligt redogöra för begrepp inom teckenlära och bildanalys
- realisera, visualisera och kommunicera tänkt budskap med hjälp av bildkomposition
- kritiskt granska och diskutera eget och andras arbeten utifrån avsändare, budskap och mottagare

Innehåll

I delkursen ingår följande moment:

- introduktion av visuell kommunikation och dess olika uttryck och betydelser genom historien
- grundläggande semiotik
- grundläggande kompositions- och gestaltteorier

Delkurs 3 Typografi och illustration I 7,5 högskolepoäng

Mål

- realisera, visualisera och kommunicera tänkt budskap med hjälp av typografi
- skissa typografi med ett flertal olika media, både två- och tredimensionellt
- muntligt och skriftligt redogöra för illustrationens och typografins betydelse och utveckling i en historisk och nutida kontext
- praktiskt utforska illustrationsmanér och reflektera kring arbetsprocess och resultat

Innehåll

I delkursen ingår följande moment:

- typografins historia och typografiska begrepp
- grundläggande typografi
- typografi-kroki
- utforskande tredimensionellt arbete i typografi
- illustrationens historia samt dess betydelse och påverkan inom visuell kommunikation
- illustration i flera analoga tekniker och kontexter
- praktiskt arbete med komposition av typografi och illustration i samverkan

Delkurs 4 Artist book 7,5 högskolepoäng

Mål

- planera, visualisera och presentera koncept i fri konstnärlig form
- visuellt dokumentera arbetsprocess och resultat och skriftligt reflektera kring projektets process och anknytning till de teoretiska begrepp samt praktiska exempel som diskuterats under kursen
- skriftligt använda sig av akademiska konventioner och format

Innehåll

I delkursen ingår följande moment:

- introduktion och historik kring begreppet artist book, och dess koppling till design och konst
- utforska artist book som en plattform för kritiska frågeställningar

- teoretiska och praktiska övningar i relevanta analoga teknologier
- utforska gränssnitt mellan olika media
- praktiskt utforskande projektarbete

Undervisningsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, workshops, seminarier, studiebesök, handledning samt tvärvetenskaplig samverkan

Examinationsformer

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.

Delkurs 1

Studenten bedöms utifrån en muntlig presentation av ett designförslag samt en kortare essä.

Delkurs 2

Studenten bedöms utifrån ett realiserande av projekt och reflektion kring designprocess, praktiska uppgifter samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 3

Studenten bedöms utifrån ett realiserande av projekt och reflektion kring designprocess, praktiska uppgifter samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 4

Studenten bedöms utifrån ett realiserande av projekt och reflektion kring designprocess, praktiska uppgifter samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att studentens prestationer bedömts som underkända.

Studerande som ej godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering

Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella organ samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt

Betygskriterier för A-F-skalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument. Studenten informeras om kursens betygs-kriterier senast i samband med kursstart.

Tillkommande kostnader för material och utskrifter bekostas av studenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning Delkurs 1 - Introduktion - Hållbarhet och kreativitet 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

Chick, Anne (senaste upplaga) *Design for Sustainable Change*. AVA Publishing SA. 184 sidor

Kohn, Eduardo "*How dogs dream: Amazonian natures and the politics of transspecies engagement*", *American Ethnologist*, Vol. 34, No. 1, 2007, sid 3–24.
<http://www.hnet.uci.edu/critical/pdf/kohn.pdf>

Parikka, Jussi "*Introduction: Insects in the Age of Technology*", in *Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology*, University of Minnesota Press, 2010, p.ix-xxxv. <http://jussiparikka.net/2014/04/29/insect-media-introduction/>

Simblet, Sarah (senaste upplaga) *The drawing book*. Dorling Kindersley Publishers Ltd. 264 sidor

Material som tillhandahålls av institutionen (ca 60 sidor)

Referenslitteratur

Benyus, M, Janine (senaste upplaga) *Biomimicry: Innovation Inspired by Nature*. William Morrow & Company. 308 sidor

Capra, Fritjof (senaste upplaga) *The Web of Life*. HarperCollins Publishers. 336 sidor

Haraway, Donna (1989) *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Societies*. Routledge. ISBN 9780415902946. 496 sidor

Kirksey, Eben (ed.) (2014) *The Multispecies Salon*. Duke University Press.
<http://www.multispecies-salon.org/>

Kohn, Eduardo (2013) *How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human*. University of California Press. ISBN 9780520276116. 288 sidor

Miki, Ken (2014) *Apple*. Lars Mueller Publishers. ISBN 9783037783863. 161 sidor

Papanek, Victor (1985) *Design for the Real World: Ecology and Social Change*. Thames & Hudson. ISBN 9780897331531. 368 sidor

Taveres, Paulo (2012) "On the Earth-Object". <http://www.forensic-architecture.org/publication/savage-objects/>

Litteraturförteckning Delkurs 2 - Visuellt orientering 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

Barthes, Roland (2009) *Mythologies*. Vintage Classics. ISBN 9780099529750. 50 sidor

Benjamin, Walter (2008) *The work of art in the age of mechanical reproduction*. Penguin Books LTD. ISBN 9780141036199. 128 sidor

Bergström, Bo (2009) *Essentials of visual communication*. Laurence King. ISBN 9781856695770. 200 sidor

Gripsrud, Jostein (2010) *Understanding media culture*. Reprint. Hodder Arnold. ISBN 9780340720356. 153 sidor

Hall, Stuart (1996) *Modernity: An Introduction to Modern Societies*. Wiley-Blackwell. ISBN 9781557867162. 40 sidor

Lupton, E & Phillips, J.C (2008) *Graphic Design: The New Basics*. Princeton Architectural Press. ISBN 9781568987026. 100 sidor

Silverman, Kaja (1985) *The Subject of Semiotics*. Oxford University Press. ISBN 9780195031782. 40 sidor

Stern, Daniel (2004) *The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life*. W. W. Norton & Company. ISBN 9780393704297. 320 sidor

Material som tillhandahålls av institutionen (ca 60 sidor)

Referenslitteratur

Bal, Mieke (1991) *On story-telling: essays in narratology*. Polebridge Press. ISBN 9780944344170. 288 sidor

Hall, Stuart (1996) *Modernity: An Introduction to Modern Societies*. Wiley-Blackwell. ISBN 9781557867162. 690 sidor

Hall, S & du Gay, P (1996) *Questions of Cultural Identity*. Sage. ISBN 9780803978836. 208 sidor

Morley, David et al (eds.) (1996) *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies*. Routledge. ISBN 9780415088046. 544 sidor

Litteraturförteckning Delkurs 3 - Typografi och illustration I 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

Spiekermann, Erik (2013) *Stop Stealing Sheep & find out how type works*. Adobe Press US. ISBN 9780321934284. 213 sidor

Williams, Mark 'Wigan' (2007) *Basics Illustration: Text and Image*. AVA Publishing SA. ISBN 9782940373505. 176 sidor

Williamson, Caspar (2013) *Low Tech Print: Contemporary Hand-Made Printing*. Laurence King Publishing. ISBN 9781780672977. 224 sidor

Material som tillhandahålls av institutionen (ca 120 sidor)

Referenslitteratur

Ashcroft, B et al. (eds) (2005) *The Post-colonial Studies Reader*. Routledge. ISBN 9780415345651. 616 sidor

Blackman, Cally (2007) *100 Years Of Fashion Illustration*. Laurence King Publishing. ISBN 9781856694629. 384 sidor

Bringhurst, Robert (2013) *The Elements of Typographic Style 4.0*. Hartley & Marks Publishers. ISBN 9780881792126. 398 sidor

Hall, Stuart (1996) *Modernity: An Introduction to Modern Societies*. Wiley-Blackwell. ISBN 9781557867162. 690 sidor

Heller, Steven et al. (eds) (2001) *Texts on Type: Critical Writings on Typography*. Allworth Press. ISBN 9781581150827. 275 sidor

Humm, Maggie (ed.) (1992) *Feminisms: A Reader*. Routledge. ISBN 9780745009254. 440 sidor

Kinross, Robin (2008) *Unjustified Texts: Perspectives on Typography*. Hyphen Press. ISBN 9780907259176. 338 sidor

Lupton, Ellen (2010) *Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students*. Princeton Architectural Press. ISBN 9781568989693. 50 sidor

Klanten, Robert & Hellige, Hendrik & Gallagher, James (2011) *Cutting edges. Contemporary collage*. Die Gestalten Verlag. ISBN: 9783899553383. 224 sidor

Simblet, Sarah (2009) *The Drawing book*. Dorling Kindersley Publishers Ltd. ISBN 9781405341233. 264 sidor

Stout, Katherine (2015) *Contemporary Drawing*. Tate Publishing. ISBN 9781854379702. 168 sidor

Zeegan, Lawrence & Crush (2006) *The fundamentals of Illustration*. AVA Publishing. ISBN: 9782940373338. 176 sidor

Litteraturförteckning Delkurs 4 - Artist book 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

Drucker, Johanna (2004) *The Century of Artists' Books*. Granary Books. ISBN 9781887123693. 377 sidor

Material som tillhandahålls av institutionen (ca 70 sidor)

Referenslitteratur

Desjardin, Arnaud & Jey, Jean-Christophe (2014) *The Book on Books on Artists Books*. The Everyday Press. ISBN 9780956173881. 319 sidor

Drucker, Johanna (1997) *The Visible Word: Experimental Typography in Modern Art, 1909-1923*. University of Chicago Press. ISBN 9780226165028. 210 sidor.

Grzanka, R. P et al. eds. (2014) *Intersectionality: A Foundations and Frontiers Reader*. Westview Press. ISBN 9780813349084. 384 sidor

Hall, E. D & Jagose, A (eds) (2012) *The Routledge Queer Studies Reader*. Routledge. ISBN 9780415564113. 586 sidor

Salamony, Sandra (2012) *1000 Artists' Books*. Quarry Books. ISBN 9781592537747. 320 sidor