

Utbildningsplan

Fakulteten för konst och humaniora

Visual Communication +Change, 180 högskolepoäng

Visual Communication +Change, 180 credits

Nivå

Grundnivå

Fastställande av utbildningsplan

Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 2014-09-15

Senast reviderad 2023-10-03

Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2024

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Programbeskrivning

Visuell kommunikation spelar en avgörande roll i alla människors liv och påverkar individer och ekonomier både lokalt och globalt. Visuell kommunikation är, historiskt så väl som idag, djupt sammanflätad med konsumtion och politiska ideologier, och därmed också med de utmaningar världen står inför. Inte minst gäller detta klimatkrisen. Men här öppnar sig också möjligheter: konstnärer, designers, aktivister och illustratörer har i olika tider både utmanat samhällets rådande normer och bidragit till djupgående förändringar. Genom gestaltning av samhällskritik, idéer och drömmar kan visuell kommunikation göra skillnad.

Hur kan visuell kommunikation användas som ett verktyg för att åstadkomma förändring? I programmet Visual Communication +Change förhåller sig studenterna till denna fråga med kreativitet, nyfikenhet och kritiskt tänkande. Utbildningen vänder sig till studenter som vill använda sig av visuell kommunikation för att göra skillnad i världen och kombinerar konstnärlig gestaltning med kunskap om hållbarhet, med fokus på att bidra till att skapa hållbara förändringar på lokal och global nivå.

Utbildningen bedrivs på konstnärlig grund och vilar på fyra grundstenar: *bildskapande* såsom fotografi, kollage, rörlig bild, animation och komposition; *typografi*; *visuellt berättande* såsom illustration, informationsgrafik, kartläggning, UI-design, digitala plattformar samt skärmbaserad publicering; *samarbetsprocesser* såsom interaktionsdesign, konstnärlig och praktikbaserad forskning samt samarbete med samhällsaktörer.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och workshops vilka bedrivs i klassrummet och universitetets verkstäder. Stor vikt läggs vid studentens egna

skapande och utforskande arbete, enskilt eller i grupp med regelbunden återkoppling i form av handledning, presentationer och examinationer. Studenten möter en rad praktiserande formgivare, konstnärer och forskare både bland lärare och genom inbjudna gäster från det breda fält som visuell kommunikation representerar. Under utbildningen introduceras studenterna även till utövare och forskare verksamma inom hållbarhet och förändringsarbete.

Att leda och genomföra designprocesser i samverkan med fokus på budskap om hållbarhet är ett genomgående tema. Många kurser genomförs i nära samarbete med det omgivande samhället såsom industri, näringsliv, organisationer, myndigheter och lokalbefolkning. Flera av kurserna har ett utpräglat internationellt perspektiv.

Studenten blir väl rustad att arbeta inom det breda fältet visuell kommunikation i interdisciplinära miljöer med fokus på hållbart förändringsarbete lokalt och globalt. Detta innefattar till exempel att arbeta med grafisk design, illustration och rörlig bild inom organisationer som fokuserar på hållbara förändringar, såsom kommunikationsföretag, kulturinstitutioner och icke vinstdrivna organisationer, initiativ drivna av lokalsamhällen och kommuner samt eget företagande – individuellt eller i nätverk. Programmet förbereder också för fortsatta studier på avancerad nivå.

Visual Communication +Change är ett internationellt program vilket förbereder studenten för en internationell karriär och främjar mångfalden i studentgruppen. All undervisning bedrivs på engelska.

Mål

Centrala examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:

- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa förståelse av konstens roll i samhället
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programspecifika mål

Efter genomgången utbildning skall studenten:

- visa förmåga att konstnärligt gestalta kommunikationsuppdrag och -insatser inom olika kommunikationsområden på såväl strategisk som tillämpad nivå
- visa kunskap om och förståelse för förändringsteorier och -processer
- visa förmåga att reflektera över sin egen roll som visuell kommunikatör i samhället
- visa förmåga att konstruktivt och kreativt samarbeta i grupper inom och över ämnesgränser samt med det omgivande samhället
- visa förmåga att som visuell kommunikatör analysera, tolka och kritiskt granska sammanhang utifrån hållbara sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Innehåll och struktur

Programansvariga och programråd

Programmet leds av en programansvarig som ansvarar för kvalitetssäkring, utveckling och samordning av programmet. Ett programråd arbetar för en långsiktig och strategisk utveckling av programmet.

Programöversikt

Programmet består av terminslånga basblock uppdelade i delkurser. Programmet bygger successivt upp studentens kunskap, förståelse och förmåga utifrån två centrala progressionstankar:

1. Från visuell kommunikation på detaljnivå till visuell kommunikation på övergripande nivå.
2. Från individuella, lokala värderingar, intressen och drivkrafter till globala perspektiv.

De båda progressionsområdena möts och integreras i alla kurser och stöds av samverkan mellan praktik, teori och konstnärlig gestaltning. Denna pedagogik möjliggör lärande genom praktik, erfarenhet, teori, artikulering och reflektion. Studenten introduceras löpande till designrelaterade metoder och forskningsverktyg under hela utbildningen.

Kurser i programmet

*= kurs i huvudområdet

ÅK 1

Visuell kommunikation 1: Identiteter, 30 hp* (G1N)

Under utbildningens första termin introduceras studenten till grundläggande designverktyg för visuell kommunikation samtidigt som hen utforskar begreppet identitet ur ett ekologiskt, individuellt, kulturellt, socialt och kollektivt hållbarhetsperspektiv för att kunna positionera sig som en visuell kommunikatör i världen.

Delkurserna syftar till att ge studenten en stabil grund vad gäller gestaltande inom komposition, bildskapande, visuellt berättande och typografi, samt ge en förståelse för den roll visuell kommunikation spelar i hållbara framtider. Stor vikt läggs vid att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö för individ och grupp. Studenten ges en grundläggande orientering om och erfarenhet av att arbeta med analoga och digitala designverktyg och processer. I slutet av terminen får studenten möjlighet att utforska, visuellt gestalta, vidareutveckla och integrera sina erfarenheter från tidigare delkurser. Arbetet utförs individuellt och i grupp.

Delkurser:

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

Bildskapande I: Individuell identitet 7,5 hp

Typografi I: Kulturell identitet 7,5 hp

Bildskapande II: Publicering I – Kollektiv identitet 7,5 hp

Visuell kommunikation 2: Kritiska perspektiv inom visuell kommunikation, 30 hp* (G1F)

Under utbildningens andra termin bygger studenten vidare på sina kunskaper och erfarenheter från föregående termin genom att fördjupa sig i grundläggande analoga och digitala verktyg för visuell kommunikation, såsom typografi, bildskapande och visuell analys. I samband med detta utforskar studenten designhistoria och samtida designpraktiker från ett kritiskt perspektiv, i relation till ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Studenten får därmed en grund för att förstå hur design kan bidra till hållbara och ohållbara lösningar.

Här ges också en grundläggande orientering om rörlig bild och interaktionsdesign. Studenten utvecklar förståelse för kontextens betydelse inom analog och digital visuell kommunikation. Arbetet utförs individuellt och i grupp.

Delkurser:

Bildskapande II: Kritiska perspektiv inom den visuella kommunikationens historia, 7,5 hp

Typografi II: Social hållbarhet och kritiska perspektiv inom visuell kommunikation, 7,5 hp

Bildskapande III: Rörlig bild I – Ekonomisk hållbarhet och kritiska perspektiv inom visuell kommunikation, 7,5 hp

Samarbetsprocesser I: Interaction design I – Ekologisk hållbarhet och kritiska perspektiv inom visuell kommunikation, 7,5 hp

ÅK 2

Visuell kommunikation 3: Framtider, 30 hp* (G1F)

Under utbildningens tredje termin utforskar studenten framtida scenarier i relation till ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet. Studenten bygger vidare på sina kunskaper och erfarenheter från de föregående terminerna genom att fördjupa sig i mer komplexa verktyg för visuell kommunikation, med fokus på bildskapande och visuellt berättande. Under terminen fördjupar sig studenten i kritisk designhistoria och utifrån den förståelsen skapar studenten jämlika och rättvisa designprojekt.

I delkurserna fördjupar studenten sin förståelse för och sin kreativa förmåga att använda visuellt berättande för att kommunicera komplexa samhällsfrågor. Studenten arbetar individuellt och gruppvis med kritiska förhållningssätt så som spekulativ fiktion, intersektionalitet, normkritik och regenerativa livscyklar samt kritiska perspektiv på digitala innovationer i dagens samhälle.

Alternativt studier utomlands, motsvarande nivå. Kurser väljs i samråd med program-/ämnesansvarig.

Delkurser:

Visuellt berättande III: Spekulative utopier & dystopier, 7,5 hp

Visuellt berättande IV: Intersektionalitet & normer, 7,5 hp

Bildskapande IV: Moving image II – Regenerativa ritualer, 7,5 hp

Bildskapande V: Beyond Big Tech Solutions, 7,5 hp

Visuell kommunikation 4: Att stanna kvar i det obekväma, 30 hp* (G2F)

Under utbildningens fjärde termin bygger studenten vidare på sina kunskaper och erfarenheter från de föregående terminerna genom att ytterligare fördjupa sig i mer komplexa verktyg för visuell kommunikation, med fokus på designprocesser i samverkan. Under terminen tar studenten sina kunskaper om nutida kontexter, designhistorier och potentiella framtider för att ge en mer nyanserad förståelse för hur man kan arbeta med komplexa frågor som inkludering, mångfald och maktstrukturer i dagens samhälle. Studenten utforskar dessa frågor i relation till ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet med utgångspunkt i Donna Haraways koncept "Staying with the Trouble".

I delkurserna får studenten möjlighet att förankra, utforska och utveckla kunskap, förståelse och förmåga i mötet med lokala/regionala verksamheter, organisationer och gemenskaper. Studenten fördjupar sina färdigheter i interaktionsdesign. Studenten får också valfritt fördjupa sig i olika fält inom visuell kommunikation. I slutet av terminen har studenten möjlighet att göra praktik.

Delkurser:

Collaborative Processes II: Interaction design II – Inklusivitet & mångfald, 7,5 hp

Collaborative Processes III: Visuell kommunikation i ett landsbygdssammanhang, 15 hp

Typography III: Publishing II – Maktstrukturer inom visuell kommunikation, 7,5 hp

ÅK 3

Visuell kommunikation 5: Berättelser för förändring, 30 hp* (G2F)

Under utbildningens femte termin bygger studenten vidare på sina kunskaper och erfarenheter från de tidigare terminerna genom att tillämpa avancerade verktyg för visuell kommunikation, med fokus på publicering, bildskapande och samarbetsprocesser med hög komplexitet.

Studenten utforskar visuellt berättande med syfte att skapa förändring i specifika kontexter i relation till ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet.

Delkurserna fokuserar på förändring, makt och ansvar inom visuell kommunikation. Studenten utforskar och reflekterar över hur ett antal folkrörelser och kampanjer har använt visuell kommunikation för att föra fram sina budskap i specifika kontexter i samhället. Studenten får även en fördjupning inom stilistiska grepp samt likheter och skillnader mellan propaganda och reklam, deras historik, nutid och framtid. Terminen avslutas med ett komplext interdisciplinärt projektarbete med tema förändring, där studenten erövrar en fördjupad kunskap och förmåga att arbeta kreativt i grupp.

Delkurser:

Typografi IV: Publicering III – Global ekonomi & visuell kommunikation, 7,5 hp

Bildskapande VI: Global politik & visuell kommunikation, 7,5 hp

Samarbetsprocesser IV: Holistisk hållbarhet & visuell kommunikation, 15 hp

Visuell kommunikation 6: Praktikfält, 30 hp* (G2E)

Under den sista terminen undersöker studenten ett framtida arbetsfält och positionerar den egna praktiken inom det utvidgade fältet visuell kommunikation i relation till hållbarhet och i samarbete med samhället. Studenten bygger vidare på sina kunskaper och erfarenheter från tidigare terminer genom att ytterligare fokusera och fördjupa sig i avancerade verktyg för visuell kommunikation med fokus på planering, genomförande och kontextualisering av ett självständigt examensarbete inom huvudområdet.

Delkurser:

Examensarbete I: Planera, 7,5 hp

Examensarbete II: Genomföra, 15 hp

Examensarbete III: Kontextualisera 7,5 hp

Samhällsrelevans

Merparten av utbildningens kurser genomförs i projektform i samverkan med det omgivande samhället. Under fjärde terminen finns möjlighet till fem veckors praktik. Val av praktik görs i samråd med programansvarig.

Internationalisering

Under termin tre erbjuds studenten ta del av det samlade utbudet av universitetets avtal med internationella lärosäten. Kurser väljs i samråd med programansvarig.

Programmet erbjuds på engelska för att möjliggöra internationell antagning och ge studenten tillgång till ett framtida internationellt arbetsfält. Institutionen för design medverkar aktivt i internationella nätverk så som Cumulus och Desis som är plattformar för kunskapsutbyte genom gemensamma projekt samt student- och lärarutbyten.

Hållbar samhällsutveckling

Utbildningens fokus är visuell kommunikation utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I programmets kurser ingår kritisk design, grafisk designhistoria ur ett kritiskt perspektiv, maktstrukturer, samt möjligheterna att ge människor tillgång till komplex information (social och kulturell hållbarhet) genom visuell kommunikation.

I de hållbarhetsperspektiv som genomsyrar programmet ingår intersektionalitet och normkritik som fördjupas under hela programmet. Där skall studenten få verktyg att införliva perspektiven i sin praktik med vikt på att träna studenten i kritiskt tänkande om hur normer påverkar designprocessen och vilka konsekvenser detta kan få för arbetsmetoder och visualiseringar. Utbildningen strävar efter att skapa mångfald i studentgruppen.

Hur dessa perspektiv integreras i utbildningen och examineras framgår i kursplanen för respektive delkurs.

Kvalitetsutveckling

Arbetet med kvalitet är tydligt kopplat till universitetets vision och strategi samt till programmets utbildningsplan och kursplaner. Kvalitetsarbetet i ämnet sker vid lärarkonferenser och ämneskollegier samt genom kontinuerlig dialog med studenterna, formaliserad i kursvärderingar. Programvärderingar under termin 6 och kursvärderingar som genomförs efter varje kurs återkopplas till studenterna med en beskrivning av vilka förbättringsåtgärder som vidtagits. Program- och kursvärderingar arkiveras av institutionen. Studenter, lärare och representanter från det omgivande samhället medverkar aktivt i uppföljning och utveckling av programmet genom programrådet. Programmet utvecklas kontinuerligt för att möta omvärldens behov.

Fakulteten för konst och humaniora har ett kvalitetssystem för uppföljning och utveckling av sina utbildningar. Ett utbildningsråd bereder utbildningsplaner och andra ärenden som gäller kvalitetsfrågor såsom examensrättigheter och programutbud innan beslut fattas av fakultetsstyrelsen. Reviderade och nya kursplaner bereds i kursplaneutskott innan beslut om fastställande fattas av prefekt eller dekan.

Årligen genomförs en genomlysning av utbildningsutbudet i enlighet med fakultetens plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Examen

Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen för Linnéuniversitetet kan studenten ansöka om examen. De som fullföljt programmet Visual Communication + Change kan erhålla följande examen:

Konstnärlig kandidatexamen med inriktning mot visuell kommunikation
Huvudområde: Design

Bachelor of Fine Arts with specializaton in Visual Communication
Main field of study: Design

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt

I utbildningen erbjuds studenten omvärldskontakter, rikt utrustade lokaler, lärartät undervisning, omsorg om individens utveckling och stöd i engelska språket.

Erhållen examen ger behörighet till utbildning på avancerad nivå.

Studenten bör räkna med att materialkostnader och kostnader för vissa studieresor tillkommer varje termin.