

Kursplan för Konstskolan, 2 år

Önnestads konstskola ger en allsidig grundutbildning och goda färdigheter inom det konstnärliga området.

Konstskolan i Önnestad är högskoleförberedande och mycket lämplig för dig som senare vill söka vidare till högre konstnärlig utbildning.

Den vänder sig till dig som vill satsa på att i framtiden arbeta inom något konstnärligt område, komplettera tidigare utbildning eller utveckla kunskaper i bildkonstnärligt arbete och design. Du får arbeta med bild och form, keramik, foto/video samt konst- och kulturhistoria.

KURSENS SYFTE

Du ska efter fullföljd utbildning ha tillägnat dig praktisk och teoretisk kunskap i teckning, måleri, färg- och formlära, skulptur, grafik, foto, digital bild och konst- och kulturhistoria.

MÅLSÄTTNING

Syftet med den tvååriga konstskolan på Önnestads Folkhögskola är att ge kursdeltagarna en grundläggande, konstnärlig utbildning. Vi arbetar både med basverktygen för bildskapande och skulptur och med mera avancerade redskap som video och digital bild. Efter fullgjord utbildning kan man t.ex. söka till konsthögskolor, utbildningar för teckningslärare, arkitekt, design eller liknande. Man kan också gå konstskolan för att utveckla kreativa anlag och förbättra sin skapande talang för att se varthän det leder.

Utbildningen löper över två år, vilka skall ses som en helhet. Det första läsåret ägnas till stor del åt att lära känna de verktyg som ligger till grund för de skapande processerna - teckning, måleri och skulptur. Övningarna är både strikta avbildningsuppgifter som stilleben, modell och liknande samt andra uppgifter där den egna kreativiteten får friare spelrum. Kursdeltagarens egen motivation att lära sig grunderna spelar en avgörande roll i hur man sedan utvecklas konstnärligt.

Det andra läsåret präglas både av fortsatta avbildningsövningar, skulptur m.m., och av att de kreativa tekniker man lärt sig hantera i årskurs 1 används för att bära fram det egna uttrycket. För att utveckla det subjektiva skapandet förekommer projektarbeten i högre grad i årskurs 2. I projektarbeten kan teckning, målad bild, skulptur, screentryck, foto, video, digital bild, text, ljud m.m. vara uttrycksmedel. Ofta ingår verk som framkommit under projektarbeten i de ansökningskollektioner som skickas till högre utbildningar.

Projektårets kursdeltagare förutsätts ha klarat av grundutbildning på Önnestads folkhögskola eller annorstädes och vara mogna att ge sig i kast med kreativa projekt som drivs framåt av den egna förmågan, nyfikenheten och motivationen. Uppgifter att fullgöra förekommer både på och utanför skolan och man förväntas kunna skapa på egen hand. Tiden på skolan används också för diskussioner med lärare och övriga projektårsdeltagare.

FÖRKUNSKAPER

Till konstskolan söker du med arbetsprover.

INNEHÅLL

Termin 1 - 2

Teckning

Teckning innebär att kursdeltagarna tecknar av verkligheten bland annat i form av stilleben och levande modell. Avbildningsövningar där ögat o handen tränas i att ge rumsliga iakttagelser en övertygande gestaltning. Därmed övas även en känsla för elementa som volym, rörelse, riktningar, perspektiv, rytm, proportioner och mellanrum.

I ämnet teckning ingår även övningsämnet kroki där målet är att genom grundläggande modellstudier i teckning stärka seendet och känslan för rums-, kropps-, rörelse- samt ljusförhållande där man gradvis betonar sambandet och samspelet mellan öga-hjärna-hand.

Övrigt som ingår i ämnet teckning är syftnings- och mätmetoder samt materialkunskap.

Måleri- och modell

Blocket som behandlar introduktion i måleri innefattar materialkunskap och grundläggande måleriövningar. Materialkunskapen behandlar pigment, bindemedel och färgberedning samt underlag för måleri. Måleriövningarna börjar med stilleben som målas i enkel färgskala så kallat "grisaille" (gråskala). Därefter fortsätter vi med att öka på antalet kulörer. Nästa steg i måleriet är att fortsätta med modellstudier där kunskaperna från krokiteckningen och stillebenmåleriet vävs ihop. Modellstudier, både teckningar o målningar, är att betrakta som grundstenar i utbildningen och är något som löper under de två åren.

Iscensättning

I detta arbetsblock ska deltagarna förhålla sig till rumslig gestaltning/rumspåverkan, detta i ett 3D tänkande. Avsikten är att närma sig installationstänkande och undersöka hur man kan påverka rummet med enkla eller komplicerade ingrepp. Uppgiften utmanar även de studerandes vanetänkande i fråga om format och skala.

Bilden som tecken

Uppgiften går ut på att skapa mönster, tecken, pictogram, och andra utpräglat tvådimensionella uttryck som man använder sig av inom t.ex. grafisk design, textildesign och illustration.

Skulptur/3D

Skulptur är ett viktigt komplement till de 2-D baserade övningarna. Här övar vi på volym och rumslighet. Dessa övningar ger dessutom en större förståelse i bildämnena.

På höstterminen arbetar vi med studier av modell, för att kursdeltagarna ska träna sig på att gestalta det ögat ser. Studierna kommer att bestå av modellering av hel kropp, porträtt och modellering av isolerade delar av kroppen. Materialen vi arbetar med under höstterminen är i första hand lera och gips. På hösten arbetar vi även med skulpturens hantverk såsom formtagning.

Under vårterminen kommer materialet mer att utgå ifrån de olika projekten och där blir materialvalet mer en förlängning av deltagarens idéer kring sina arbeten. Där finns möjlighet att arbeta med trä, lera, gips mm. Under vårterminens början arbetar vi med att träna upp kursdeltagarna att arbeta med friare förhållningssätt i skulpturen. Detta sker i form av olika projekt såsom tre veckors parafrasprojekt som även ska innehålla 3-D arbeten.

I projektet självporträtt 1:1 kommer vi att till viss del förhålla oss rumsligt. Vårterminen avslutas med ett tre veckors byggprojekt. Deltagare och lärare arbetar ute i skolans parkträdgård med att bygga skulptur i större format.

Självporträtt 1:1

Självporträtt 1:1 är en bildövning där deltagarna målar ett självporträtt i skala 1:1, dvs på ett papper eller pannå i storleksordningen 1m x 1.80m. Uppgiften syftar till att öva kroppsuppfattning samtidigt med stort format.

Parafrasprojekt

Parafrasprojektet utgår från en analys från ett äldre konstverk 1100-1900 som bryts ner i sina beståndsdelar och omarbetas med moderna redskap - färgföreändringar, geometri, stilisering, översättande till andra uttrycksformer såsom 3D, digital bild eller film.

TERMIN 3 - 4

Teckning

Teckningsprojektet syftar till att kursdeltagarna fördjupar sig i teckningen som redskap vilket blir en mer subjektiv inriktning för deltagarna i åk.2. Även i åk 2 fortsätter övningsämnet kroki som en parallell punkt på schemat.

Modellmåleri

Det kräver att deltagarna har klarat av de grundläggande problemställningarna från åk 1. Då finns förutsättningar för dem att på ett djärvare sätt våga lämna realismen och våga uttrycka sig friare i färg o form.

På stan

Det är en uppgift som bygger på en gren av konceptkonsten som kallas intervention. Det innebär att man gör ett ingrepp i en miljö och därefter dokumenterar platsen och ingreppet.

Iscensättning

Är ett projekt i vilket kursdeltagarna med enkla medel bygger en egen värld/personlig scenografi i miniformat (skall få plats på ett arbetsbord) med rekvisita från barndomen, som återknyts till skalan.

Ljussättning, bemålning mm är viktigt så att skalan upphävs. Detta sker via tex. foto och ev. film.

3D Offentlig konst

Uppgiften består i att varje deltagare skall formulera en egen tänkt utsmyckning, som skall redovisas i en skalenlig modell.

Detta är en uppgift som är ”realistisk ”uppdragsgivare-konstnär.

Parafras

Parafrasprojektet utgår från ett konstverk (till skillnad från i åk 1 är deltagarna i åk 2 fria att välja vilken tid de vill) som bryts ner i sina beståndsdelar och omarbetas med moderna redskap - färgförändringar, geometri, stilisering, översättande till andra uttrycksformer såsom 3D, digital bild eller film.

Eget schema

Under perioden feb/mars pågår färdigställandet av arbetsprover som ska biläggas ansökningar till vidare studier.

Deltagare som väljer att inte söka vidare skall formulera ett eget projekt med tillhörande schemaläggning. Ytterligare en valmöjlighet är att istället måla/teckna modell/stilleben.

Detta löper fram till påsk.

Självporträtt 1:1

Uppgiften är i stort sett samma som i åk.1 men med en friare och mer självständig ingång.

Video

- Presentation av kameran
- Introduktion i redigering
- Introduktion i animation, enkla sätt att animera, tips och råd, ev. workshop
- Musikvideoworkshop
- Visa nyproducerad videokonst från konsthögskolorna och nyetablerade konstnärer
- Skrivuppgift; reflektera över eget arbete, kunna se processen, kunna formulera sig i text eftersom det är något man behöver när man söker vidare
- Enkel granskning av reklamfilm, musikvideor och nätbaserad video

UNDERVISNING OCH BEDÖMNING

Undervisningen läggs upp i samråd med kursdeltagarna och kan innehålla föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten och studiebesök. Varje termin innehåller obligatoriska moment som de skall behärska för att gå vidare till den efterföljande terminen. Studieresor till exempelvis Köpenhamn, Lund och Malmö ingår i vissa fall i kursen.

Undervisningen på konstskolan har som mål att ge kursdeltagarna en kvalitativt högtstående konstnärlig grundutbildning. Deltagarna får lära sig hur man använder konstens basverktyg - teckning, färg och penslar, lera och gips m. m, men dessa är i slutänden bara redskap för att nå ett viktigare mål nämligen det personliga uttrycket, dvs det som individen bär inom sig och som vill bli manifesterat som måleri, skulptur, fotografi, arkitektur, design etc.

Den överväldigande delen av alla kulturprodukter som producerats har börjat som en skiss på ett papper, för att sedan utvecklas i olika steg mot ett färdigt verk. Därför är tecknandet den färdighet som allra först och allra grundligast måste övas. Det är säkerheten i tecknandet som ger stabilitet, precision och största möjliga bredd åt det framtida skapandet. Under första läsårets början lägger vi tyngdpunkten på tecknandet i olika former, från perspektivövningar till kroki.

Övergången till att måla sker via materialkunskapslektioner i vad färg är och hur den kan framställas med hjälp av pigment och olika bindemedel. Därefter vidtar avbildningsövningar i form av enklare stilleben, för att så småningom fortsätta med studier av levande modell.

Att måla stilleben och modell är övningar i att hantera teckning, färgblandning och färgpåläggning, men det tränar också de djupare aspekterna av bildskapande. Utan tvivel finns det något vi kan kalla konstnärligt seende och att utveckla detta hos kursdeltagarna är ett av utbildningens mera långsiktiga mål. Konstnärligt seende bygger på en djupare förståelse för den bärande kvaliteten som ofta finns dold under det avbildade i god konst nämligen kompositionen. Komposition bygger på relationerna mellan de i bilden ingående olika elementen - teckning och linjer, proportioner, formers relation till varandra och till mellanrummen, etc. För att kunna uppfatta och använda sig av olika kompositionsgrepp krävs att ens seende omprogrammeras från att titta på vad en bild föreställer till att se hur bilden är strukturerad.

Komposition är det som ger bilden stadga och spänst och användandet av ett underliggande geometriskt skelett kan skönjas i målningar, skulpturer, konsthantverk och arkitektur hela vägen tillbaka genom konsthistorien till den klassiska grekiska konsten.

Förutom komposition övas och diskuteras i avbildningsuppgifterna moment som volymframställning, ljusets kvaliteter, färgharmonier, balans och helhetsverkan. Speciellt det sistnämnda, att skapa harmonier mellan de i verket ingående delarna så att en helhet uppstår, är ett problem som är unikt för varje bild/verk och kan inte göras per recept. För många konststuderande tar det tid att komma fram till förståelse av helhetsverkan. Därför får detta också ses som ett av utbildningens långsiktiga mål.

Ovanstående har handlat om tekniker och seende, men dessa utgör bara själva basen för det som skall växa fram ur undervisningen, nämligen den studerandes förmåga att använda redskapen för att uttrycka sina ingivelser, upplevelser och erfarenheter. Alla människor har kreativa idéer. Konststuderande är personer som vill se sina idéer förverkligade. Efter den första terminen blandas successivt de styrda uppgifterna upp med övningar och projekt där det egna, subjektiva spelar allt större roll.

Syftet är att efterhand, dvs. med tyngdpunkt under andra studieåret, få kursdeltagaren att lita till sin urskilningsförmåga och intuition i de olika valsituationer som uppstår på vägen från ide till färdigt verk, - med andra ord att bygga självförtroende inifrån. Lärarens roll övergår därmed från att vara "den som har de rätta svaren" till att vara den man diskuterar sina projekt med, dvs. som bollplank och katalysator.

Vikten av samtal är genomgående i hela utbildningen, men i denna fas kan det inte nog värderas. Under denna del av utbildningen måste deltagaren få hjälp att resonera sig fram till vilka av skapandets grundverktyg som behövs för att gestalta det personliga, förkasta det som inte behövs och också uppmanas att söka efter nya tekniker och medel.

LITTERATUR

Litteratur och undervisningsmateriel

Dahl P., Modellteckningens grunder, Norstedts, Stockholm 1989, ISBN 91-1-884112-0

Kompletterande artiklar och stenciler tillhandahålls av skolan.

Godkänd av kurssansvarig vid Önnestads folkhögskola 19 september 2007