

Valbara kurser höstterminen 2023/ Elective courses fall semester 2023

En materialopera – en undersökning av metoder i den koreograferade utställningen/A Material Opera – a Survey of methods into the Choreographed Exhibition

Valbar kurs på BFA-nivå/Optional BFA level course

Antal hp/Credits: 6

Lärare/Teacher: Isabelle Andriessen

Datum/Dates: 11-21 September

Tid/Hours: 10.00-15.00

Undervisningsform/Form: Theory + Workshop / practicum

Språk/Language: English

Antal studenter/Number of students: 10

Kursbeskrivning och teoretisk inriktning

Kursens fokus är föreläsningar, texter, essäer och forskning kring materiell agens, performativa material, queermaterialism, performancekonst, utställningsaktivering och rumsaktivering, taktilitet, sinnesintryck, automater, organiska och oorganiska material, materials hållbarhet och (tidmätning, klockor). Tillsammans formulerar och undersöker vi forskningsfrågor för att bredda vår förmåga att skapa performativa konstverk och en koreograferad utställning. Till exempel: Vilka tidsramar handlar det om i samband med en utställning? Vilka performativa strategier kan tillämpas i det här rummet? Vilka institutionella och materiella begränsningar har vi

att göra med och hur kan vi samarbeta med de begränsningarna? Vi tittar närmare på nymaterialism, feminism, porösa kroppar och material, materiell agens, ekologi, samtidsföreställningar om performanceverk inom konstinstitutionens ramar.

Materialexperiment

Vilka strategier och tekniker kan användas för att vidga materialegenskaperna – i både organiska och oorganiska material? Vilka metoder kan tillämpas för att manipulera och ändra den materiella sammansättningen, med hjälp av robotteknik, ljus, fysik, kemi, värme eller elektronik? Vi diskuterar olika metoder (gör-det-själv-grupper, samarbeten med laboratorier, professorer och universitet, YouTube) för inhämtning av kunskap och kompetens som gynnar materialforskning. Under kursens gång hjälper jag deltagarna utforma en rad materialexperiment som de kan använda för att skapa och orkestrera en egen, individuell opera. Jag delar med mig av mina kunskaper om arbete med både organiska (svampar, mycel, gelatin, agar, bakterie- och jästkulturer, etc) och oorganiska (keramik, stål, epoxi, harts, gips, betong) material, samt robotteknik, kinetik, fysik, kemi, och förser på det viset material med oväntade performativa egenskaper som gör det möjligt för dem att förändras och förvandlas över tid. Jag kommer dessutom att visa deltagarna hur olika kompetenser kan användas i samarbeten med universitet och (material)specialister. Individuella möten: Det finns också utrymme i kursen för individuella möten och 2/ 3 ateljébesök. Avslutning (frivillig): Kursen avslutas med en tredagars utställning/offentlig presentation (eventuellt i Galleri CC, Gallery KHM eller någon annanstans).

Course description and theory

The course focusses on lectures, texts and essays that research material agency, performative materials, queer materialism, performance, exhibition activation / space activation, tactility, sensorial experiences, automata, organic and inorganic materials,

material duration and time (time keeping/clocks). Collectively we'll formulate and investigate research questions in order to expand the ability to create performative art works and a choreographed exhibition. Like; What time frames are at stake within the context of an exhibition? What performative strategies can be applied within this space? What institutional and material limitations might be at stake and how can we collaborate with these limitations? We'll zoom in on new materialism, feminism, porous bodies and materials, material agency, ecology, contemporary notions of performance within the art institute at large.

Material Experimentation

What strategies and technics can be applied to expand material features – within organic or inorganic materials? What methods can be applied to manipulate and change the material composite, by using robotics, light, physics, chemistry, heat or electronics. We will discuss different methods (DIY communities, collaboration with laboratory, professors and universities, YouTube) to gather knowledge and expertise in favor of material research. During the course I will guide the participants in developing a range of material experiments of which they can develop and orchestrate their individual opera. Sharing my knowledge on working both with organic (mushrooms, mycelium, gelatin, agar, scobi, etc) as well as inorganic (ceramics, steel, epoxy, resin, plaster, concrete) materials – incorporating robotics/kinetics, physics, chemistry – in order to give materials unexpected performative.

Radikal pinsamhet/Radical Cringe

Valbar kurs på BFA-nivå/Optional BFA level course

Antal hp/Credits: 6

Lärare/Teacher: Michael Portnoy

Datum/Dates: 25 September-6 October

Tid/Hours: 10.00-15.00

Undervisningsform/Form: Improvisation, performance art and contemporary dance, combined with discussion.

Språk/Language: English

Antal studenter/Number of students: 15

Kursbeskrivning

Radikal pinsamhet är en tre veckors produktionskurs där vi vältrar oss i pinsamhetens, skammens och den dåliga smakens estetik. Att vara för privat, reagera för starkt eller vara för mycket – vi ser mellan fingrarna med varandra på jakt efter den radikala agensen i att frigöra sig från självmedvetenhet. I en tid när kravet på självframställan är nästan förlamande och där pinsamhetskulturen omvänt blivit en kraft att räkna med i underhållningsindustrin tar vi oss an det pinsamma som lustfylld nödventil. Om känslan av pinsamhet är en varning för att vi överträtt sociala normer och gått vilse i kulturen så kanske den just därför också är ett territorium vi borde utforska som konstnärer, ett gränsland mellan autenticitet, sårbarhet, annorlundaskap och nytänkande.

Course description

Radical Cringe is a 3-week production course where we'll wallow in the aesthetics of glorious embarrassment, shame and bad taste.

Oversharing, overacting and over-being, we'll watch each other through our fingers as we search for a radical agency in being free from self-awareness. In an era where the pressures of self-

presentation are almost paralyzing, and conversely, where cringe culture has become a veritable force in the entertainment industry, we'll engage cringe as a joyous escape valve. If the feeling of cringe is a warning that one has violated some social norm and strayed from the cultural path, is it not also precisely a territory we should seek out as artists, a place where authenticity, vulnerability, otherness and innovation overlap. The working process will involve daily active sessions borrowing techniques from devised theatre, improvisation, performance art and contemporary dance, combined with discussion. Mixing solo and group production, we'll create a performance, which will be presented at the end of the course.

Introduktion till 16 millimetersfilm / 16 mm Film - the Fundamentals

Valbar kurs på MFA öppen för alla/open for all

Antal hp/Credits: 12

Lärare/Teachers: Youngjae Lih & Sophie Ljungblom

Datum/Dates: Introduction week: 26th-28th September

Group work screening: 13 October, 13 – 20 November

Individual work screening: 22 November

Tid/Hours: 10.00 – 16.00

Final Presentation: 18 January (TBC)

Undervisningsform/Form: seminar, workshop, technique

Språk/Language: Svenska och engelska/Swedish and English

Antal studenter/Number of students: 12

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge en introduktion till de färdigheter som krävs för att arbeta med 16-millimetersfilm. Studenterna får lära sig att använda en 16-millimeterskamera, att mäta och ställa in ljus, samt att redigera

16-millimetersfilm, d v s att klippa och skarva filmen på ett Steenbeck-klippbord. Kursens första del kommer att ägnas åt ett antal praktiska övningar med kamera i ateljé eller på inspelningsplats. Övningarna kommer att ha formen av scener till en gemensam film. Studenterna kommer dessutom att få tre filmrullar för att spela in en egen film som ska redovisas vid kursens slut. Under kursens andra del kommer studenterna att introduceras till arbetet vid ett Steenbeck-klippbord genom gemensamma och individuella övningar. Vi kommer att redigera den gemensamma filmen och studenterna får möjlighet att redigera sin egen film. Inom ramen för kursen kommer vi också att diskutera mediarkeologi och medieteorier – bildens och filmens historia i förhållande till de nya digitala medierna.

Course description

This course is designed as an introduction to the fundamental skills involved in making 16mm film. The students will learn how to use a 16mm camera, how to measure and set lights, and also 16mm film editing: how to cut and splice the film and use a Steenbeck editing table.

In the first part of the course we will go through a series of hands on exercises with the camera in the studio or on location. The exercises will be structured as scenes, which will become a film made in collaboration. Additionally, each student will be given 3 films and the opportunity to shoot a film of their own and receive feedback, technical and artistic advice on this.

When we meet again the students will be introduced to working on a Steenbeck editing table. This will be done through collective and individual exercises. We will edit the film material we made together and the participants will be able to edit their individual films as well. Also, as part of the course we will discuss media archeology and media theory –the history of images and film in relation to new digital media.

Negativ/positiv: divergens och upprepning
/Negative/Positive: Divergence and Repetition

Valbar kurs på BFA-nivå/Optional BFA level course

Antal hp/Credits: 6

Lärare/Teacher: Katarina Elvén and Beata Fransson

Datum/Dates: 10-12 October, 24-27 October, 4-6 December

Tid/Hours: 10.00-15.00, except 5 December 12.30-17.00

Undervisningsform/Form: workshops, seminar

Språk/Language: Svenska och engelska/Swedish and English

Antal studenter/Number of students: 15

Kursbeskrivning

Inom fotografins fält finns begrepp som är ytterst närvarande som metoder och teknik samtidigt har de använts flitigt som tankemodeller inom till exempel filosofi och psykoanalys. Två av dessa begrepp är repetition och det negativa/positiva. I den här kursen vill vi använda begreppen både i relation till den konstnärliga praktiken, i relation till vårt ”görande”, men också titta på hur de använts historiskt som uttryck, metafor och metod inom fotografi, konst och teori.

År 1835 ”uppfann” Henry Fox Talbot det vi idag benämner negativet i den analoga fotografiska processen. Talbot talar om transparens och om att bilden ”omvänds” vid det vi idag kallar analog kopiering.

Benämningen negativ till positiv för denna process infördes av vetenskapsmannen John Herschel, som var samtida med Talbot.

Begreppen negativ/positiv lånade han från magnetens motpoler men det passar väl in i den tidens strävan att ordna och skapa skillnader och hierarkier. I dagens litteratur om ”Fotografins historia” berättas mycket lite eller ingenting alls om negativet. De flesta stora översiktsverk innehåller endast ett fåtal negativa bilder eller upprepningar av bilder (tex olika kopior av samma negativ).

Course description

In the field of photography there are concepts that are present both as methods and as technology. At the same time, these concepts have been used extensively as figures of thought or metaphors in, for example, philosophy and psychoanalysis. Two of these concepts are repetition and the negative/positive. In this course, we want to use these concepts both in relation to artistic practice; in relation to our "doings", as well as look at how they have been used historically as visual expressions, metaphors and methods in photography, art, psychoanalysis and philosophy.

In 1835 Henry Fox Talbot "invented" what we today call the negative in the analog photographic process. Talbot talks about transparency and that the image is "reversed" in the process of analog copying. The terms negative and positive in the photographic process was first introduced by scientist John Herschel, who was a contemporary of Talbot. He borrowed the terms negative/positive from the opposite poles of the magnet, but it fits well with the effort of the time to organize and create differences and hierarchies. In today's literature on the "History of Photography" very little or nothing at all is said about the negative. Most books containing historical overviews of photography include only a few negative images or repetitions of images (different copies of the same negative).

The course starts off with the conceptual dichotomy negative/positive and what accompanies the creation of the photographic negative, namely the enabling of repetition. The ensuing possibility to make sequences of still images in turn lead to film and cinema. By looking at the historical use of the concepts, we will discuss these in relation to different theoretical models and artworks, but also use them as a starting point for our own work. The working process throughout the course aims to create a new insight into one's own artistic process through the different historical concepts of a medium, in this case

photography. The forms of teaching will be lectures, reading seminars, group tutorials, studio visits and a presentation of your individual work ending with a concluding discussion. Throughout the course we will have several group meetings focusing on the themes both theoretically and in practice. There will also be individual studio visits to discuss your work in the studio. At the end of the course, we will hold presentations of your own work and a concluding group discussion.

Svetskurs/Welding course

Valbar kurs på BFA-nivå/Optional BFA level course

Antal hp/Credits: 0

Lärare/Teacher: Ariel Alaniz

Datum/Dates: 9 – 20 October

Undervisningsform/Form: Workshop

Tid/Hours: 10.00-16.00

Språk/Language: Svenska och engelska/Swedish and English

Antal studenter/Number of students: 5

Kursbeskrivning

Teknisk introduktionskurs i svetsning.

Course description

Technical instruction course in welding.

Digital tryck/Digital Print

Valbar kurs på BFA-nivå/Optional BFA level course

Antal hp/Credits: 3

Lärare/Teacher: Joakim Sandqvist

Datum/Dates: 30 October- 3 November

Tid/Hours: 10.00-15.00

Undervisningsform/Form: workshop

Språk/Language: Svenska och engelska/Swedish and English

Antal studenter/Number of students: 8

Kursbeskrivning

Under en vecka kommer vi gå igenom hur digitala bilder fungerar och olika principer för digital bildbearbetning och print. Vi kommer lära oss skriva ut med storformatskrivare genom en RIP (Raster Image Processor).

Ett fokus kommer att ligga på utskrift av fotografi men även andra uttryck är välkomna. Under kursen lär vi oss grundläggande teori om hur digitala sensorer och digitala bilder fungera och vad som sker i processen då de materialiseras på ett papper eller en canvas. Genom att experimentera med olika programvara, papper och redigering försöker vi förstå processen och leta efter det uttryck som passar varje projekt bäst. Vi kommer gemensamt att evaluera och diskutera utskrifter och hur de skulle kunna utvecklas vidare. Vi kommer också att kolla på olika konstnärer som arbetar med digitala print och diskutera deras val och estetik.

Deltagande studenter ska ta med sig bildfiler som de vill arbeta med under kursen.

Course description

During a one-week course, we will learn the basics of how digital images work and different principles for digital image processing and printing. We will learn to print with a large format printer through a RIP (Raster Image Processor).

There will be a focus on photography, but other mediums are also welcome. During the course we learn basic theory about how digital sensors and digital images work and what happens in the process when they are materialized on a paper or a canvas. By experimenting with different software, paper, and editing, we will try to understand the process and search for the best suiting expression for each project. We will evaluate and discuss our prints and how they could be developed further. We will also look at different artist that work with digital print and discuss their decisions and aesthetics.

Participating students must bring image files that they want to work with during the course.

Original, kopia, original: Gjutningskurs i brons och aluminium/Original, copy, original: Casting course in bronze and aluminium /

Valbar kurs på MFA-nivå/Optional course MFA-level

Antal hp/Credits: 12

Lärare/Teacher: Gabriel Karlsson

Datum/Dates: 6 November-1 December

Tid/Hours: 10.00-15.00

Undervisningsform/Form: Workshop

Språk/Language: Swedish/English

Antal studenter/Number of students: 6

Kursbeskrivning

Från original till original. Från ett material till ett annat. Avancerad gjutkurs som ger studenten en introduktion till de klassiska gjutteknikerna som används i arbetet med brons och aluminium. Kursen ger en grundläggande förståelse för formtagning (gips och silikon), gjutning av vax/förlorad vaxform (cire perdue) och sandform. Kursen är uppdelad i två faser, den första i gipsverkstaden på Båghallarna där vi under två veckor går igenom grunderna i formtagning i gips och silikon för att göra vaxoriginal. Sen fortsätter arbetet under två veckor i gjuteriet på KKV med fokus på att överföra vaxoriginalet till brons och gjutning i sandform.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap och erfarenhet av att arbeta med formtagning, vax, brons och aluminium. Kursen ger en viktig erfarenhet som kan användas för att fortsätta experimentera med teknikerna på egen hand i framtiden, både på ett praktiskt och ett konceptuellt plan. Eftersom vissa moment i kursen är tidskrävande är det viktigt att studenten planlägger sina projekt men samtidigt också är lyhörd för processen i sig och öppen för förändringar. Kursen utgår från studenternas individuella projekt och under kursens gång

uppmuntras studenterna till att hitta och utveckla ett eget förhållningsätt till teknikerna och materialen som presenteras.

Om du har några allmänna eller praktiska frågor om projektet du vill arbeta med, kontakta Gabriel Karlsson på mejl:
gabriel.karlsson@khm.lu.se

Course description

From original to original. From one material to another. Advance casting course that introduces some of the traditional techniques which is used to work with bronze and aluminum. The course provides a basic understanding of mold making (plaster and silicone), working with wax/lost wax-casting (cire perdue) and sand casting. The course is divided into two parts, the first will take place in the plaster workshop at Båghallarna, in two weeks we explore the basics of making molds in plaster and silicone to cast wax originals. In the second part we change location to work in the foundry at KKV (Bragegatan 15), and during a two-week period we transfer the wax copy to bronze and/or aluminum and learn the basics of sand-casting.

The aim of the course is to provide knowledge and experience in working with plaster, silicone, wax, bronze and aluminum. The course provides experience so that the student will be able to continue experimenting with the materials and techniques in the future. As some parts of the process are slow and time-consuming, it is important that the students both plan their projects in advance and are open to changes in relation to the process itself. The course is based on the students' individual projects and the students are encouraged to find and develop their own approach to the techniques and materials presented.

If you have any general or practical questions regarding your project, please contact Gabriel Karlsson, gabriel.karlsson@khm.lu.se.

Utstött/Abject

Valbar kurs på MFA öppen för alla/open for all

Antal hp/Credits: 9

Lärare/Teacher: Gertrud Sandqvist

Datum/Dates: 7, 14, 21 November, 5, 11, 12 December

Tid/Hours: 10:00-12:00.

Undervisningsform/Form: Seminar

Språk/Language: Swedish/English

Antal studenter/Number of students: Obegränsat/Unlimited

Kursbeskrivning

Egentligen betyder ordet föraktlig, absurd – på 1700-talet övergiven. Efter Julia Kristevas banbrytande essä *Les Pouvoirs de l'horreur* 1980 ingår abjekt och abjektion bland konstteorins stapelvaror. Men att läsa *Fasans Makt* är en omtumlande upplevelse. Enligt Kristeva finns den allsmäktiga, skugglika och fasansfulla Modern där någonstans, liksom en idealiserad fadersbild. Kombinationen skapar våldsamt äckel, fasa, avsky, men också längtan efter renhet, ideal... Vi kommer att läsa *Fasans Makt* i dess helhet, och särskilt se vad gungan abjekt/sublimt producerar inom konst, från Celine till Mike Kelley, Paul McCarthy, Cindy Sherman mfl. Vi kommer också att läsa den brittiska antropologen Mary Douglas *Renhet och Fara*, som Kristeva inspirerades av, och parallellfallet Klaus Theweleits lika banbrytande tvåbands-verk *MännerPhantasien (Male Fantasies)* 1977. Det blir en svindlande resa mellan avgrunder och högplatåer, en resa till jagets gräns och bortom.

Course description

The word actually means despicable, absurd – and in the 18th century, abandoned. After Julia Kristeva published her ground-breaking essay *Les Pouvoirs de l'horreur* in 1980, abject and abjection have entered

the art theory standard lexicon. Yet, reading Powers of Horror is a dizzying experience.

According to Kristeva, the omnipotent, shadowy and terrifying Mother is there somewhere, as is an idealised image of the father. The combination creates violent disgust, horror, hatred, but also a longing for purity, the ideal... We will read Powers of Horror in its entirety, and examine what the swing between abject/sublime produces within art, from Celine to Mike Kelley, Paul McCarthy, Cindy Sherman etc. We will also read the British anthropologist Mary Douglas' Purity and Danger, which inspired Kristeva, and the parallel case of Klaus Theweleit's equally pioneering two-volume work MännerPhantasien (Male Fantasies) 1977. It will be a bewildering journey between abyss and plateau, to the edge of the self and beyond.

**Ekonomi och juridik för konstnärer/
Economics and Law for Artists**

**Valbar kurs på BFA-nivå/Optional BFA level course,
(obligatorisk för BFA2/mandatory for BFA2)**

Antal hp/Credits: 7,5

Lärare/Teachers: Katarina Renman Claesson

Datum/Dates: 7, 8, 13, 14, 15 December, 11, 12 January

Tid/Hours: 9.00-15.00

Undervisningsform/Form: Lectures and Seminars

Språk/Language: Svenska och engelska/Swedish and English

Antal studenter/Number of students: unlimited and mandatory for BFA2 students

Utlämning av uppgift 15/12 inlämning 21/12 (online).

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ekonomi och juridik som är av betydelse för de studerande i den konstnärliga skapandeprocessen och utövandet av konst samt i rollen som småföretagare.

Ändamålet är att förbereda studenterna för frågor kring ekonomi och juridik som de kan komma att möta efter studierna. Inte minst ska studenterna få en inblick i när det kan vara påkallat att rådfråga juridisk och/eller ekonomisk expertis.

Efter avslutad kurs ska studenten

- Förstå grundläggande juridiska begrepp
- Ha en grundläggande förståelse för ekonomiska och juridiska frågor och den inverkan de kan ha i och på den konstnärliga verksamheten
- Ha en grundläggande förståelse för de immaterialrättsliga reglerna och vad de betyder både för deras egna rättsliga skydd

samt för deras möjligheter att hämta inspiration från andras rättigheter

- Ha en grundläggande förståelse för hur avtal fungerar och vad som blir effekten av olika typer av avtal, inklusive hur avtal kan bli en del av den konstnärliga processen
- Förstå skillnaden mellan olika bolagsformer samt ha en grundläggande förståelse för de krav som ställs kring redovisning med mera.

Course description

The aim of the course is to provide theoretical knowledge and practical skills in economy and law that are important for students in the artistic process and the practice of art as well as in the role as small business owners.

The purpose is to prepare students for questions about economy and law that they may encounter after their studies. Not least, students should get insight into when it may be necessary to consult legal and / or financial expertise.

After completing the course, the students are to

- Have a basic understanding of economic and legal issues. They are to understand fundamental concepts and understand the impact economic and legal issues may have on their future activities.
- Understand the impact that intellectual property rights may have both on their own protection and their possibilities to be inspired by others.
- Have an understanding for the effect of different types of agreements, including how agreements can be a part of the creative process.
- Understand the difference between different kinds of associations and different basics regarding economy (budget, VAT etc.) in a small firm.