

Utbildningsplan

Masterprogram i fri konst med inriktning mot kritiska och pedagogiska studier, 120hp

1. IDENTIFIKATION

1. Programkod: KAKPS
2. Program: Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot kritiska och pedagogiska studier
Huvudområde: Fri konst
3. Nivå: Avancerad
4. Omfattning i högskolepoäng: 120
5. Utbildningsplanen är fastställd av den konstnärliga fakultetsstyrelsen 22 april 2015 och träder i kraft vårterminen 2015

2. PROGRAMBESKRIVNING

Masterprogrammet i fri konst med inriktning mot kritiska och pedagogiska studier är en tvåårig internationellt orienterad utbildning som leder till en konstnärlig masterexamen i kritiska och pedagogiska studier som överbryggar gränserna mellan konsteori, konstnärlig praktik och pedagogik. Utbildningen ifrågasätter gränserna mellan konstteori, utbildning och konstnärlig verksamhet genom att integrera samtliga verksamheter som delar i en samtida konstutövning. Utbildningen har som mål att utbilda konstnärer med konstnärlig förmåga och yrkesskicklighet på en mycket hög nivå. För en konstnärlig masterexamen i kritiska och pedagogiska studier ska studenten ha utvecklat en förmåga att kreativt och självständigt formulera nya kritiska utgångspunkter som kan bidra till kunskapsutvecklingen genom att stärka och utveckla sitt personliga uttryck och reflektera kritiskt över sambanden mellan sina egna och andras konstnärliga förhållningssätt till huvudområdet.

Studenterna ska dessutom förvärva de färdigheter och kunskaper som krävs för självständigt yrkesarbete med en hybridformad konstnärlig verksamhet som hämtar inslag från konstundervisning, konstutövning, konstkritik och konstförmedling genom nya och befintliga institutionella kanaler och som gör att de så bra som möjligt kan utföra konstnärens olika roller i ett föränderligt landskap för kulturproduktion. Utbildningen är utformad för att motsvara de krav som ställs på olika yrkeskompetenser för konstnären på dagens arbetsmarknad. Studenterna utbildas för en bred

uppsättning yrkesmöjligheter, t ex ateljékonstnär, curator, konstkritiker, utställningsansvarig och lärare, men ständigt med konstnärens status och integritet. Utbildningen syftar till att stärka konstnärsrollen i dagens samhälle.

Efter avslutad utbildning kan studenten förstått studier på forskarnivå inom områden som fri konst, museologi, pedagogik, kritisk teori och visuell kultur.

3. MÅL

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen i kritiska och pedagogiska studier skall studenten

* visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

* visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området,

* visa kunskap om pedagogiska strategier, undervisningsmodeller och konstnärlig kommunikation från olika positioner.

Färdighet och förmåga

* visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,

* visa förmåga att kommunicera praktiskt och teoretiskt, såväl genom att strukturera seminarier och planera kurser för undervisning som genom att inta ett kritiskt förhållningssätt till konst i skrivande, förmedling och undervisning,

* visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningmässiga problem samt

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,

* visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper,

* visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

* visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,

* visa insikt om konstens roll i samhället,

* visa förståelse för kritiska studier och kulturstudier i ett konstnärligt sammanhang

* visa förmåga att utforska olika pedagogiska strategier och förstå deras relevans i konst- och undervisningssammanhang

* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

4. PROGRAMSTRUKTUR OCH KURSINFORMATION

Masterprogram i fri konst med inriktning mot kritiska och pedagogiska studies, avancerad nivå, 120 högskolepoäng	År 1	År 2	
Termin 1 Kritisk teori och experimentella undervisningsstrategier	30		30
Termin 2 Fördjupning i kritisk teori och experimentella pedagogiska strategier	30		30
Termin 3 Fördjupning i kritisk teori och experimentella undervisningsstrategier, praktik		30	30
Termin 4 Examensarbete för konstnärlig masterexamen i fri konst med inriktning mot kritiska och pedagogiska studier		30	30
	60	60	120

För betyg på hel kurs används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd.

Endast hela godkända kurser anges på examensbeviset.

Utbildningsgång

Utbildningen innehåller olika kurser med fokus på kritisk teori och experimentella pedagogiska strategier.

Under de två första terminerna hålls sammanlagt 4–7 workshops och seminarier med olika undervisningsupplägg. Undervisningen leds av internationella gästlärare, högskolans egna professorer och utbildningsledaren. I utbildningen ingår även praktik (tredje terminen) och handledning av de enskilda studenternas självständiga arbeten. Under det första året ingår också en kurs på 3–6 undervisningstillfällen som är inriktad på samtida teoretiska och konstnärliga frågeställningar.

De olika kurserna har specifika teman som sammantaget bildar utbildningens profil. Det innebär att första året huvudsakligen är inriktat på "kritisk teori"/kulturstudier och experimentell pedagogik genom workshops, textstudier och seminarier. Den tredje terminen är i sin helhet inriktad på

experimentell pedagogik och kommunikationsstrategier på såväl praktisk som teoretisk nivå. Här ingår en praktikperiod på sex veckor (inklusive förberedelser) i samarbete med en konstskola, konsthögskola eller annan relevant nordisk utbildningsinstitution. Studenterna väljer själva praktikplats och planerar praktiken i samråd med värdinstitutionen.

Undervisningen är dialogbaserad och betonar diskussion, samarbete, projektarbete och forskning. En stor del av utbildningen är fokuserad på hur idéer synliggörs, d v s när offentligheten genom studenternas presentationer.

Under den fjärde terminen ägnar sig studenterna helt åt sina examensarbeten, som kan ha formen av en workshop, ett seminarium eller annan relevant aktivitet som avspeglar pedagogisk medvetenhet och teoretisk reflektion. I examensarbetet ingår även en kort uppsats (ca 20 sidor). Examensarbetet i sin helhet motsvarar 30 högskolepoäng.

Studenterna examineras av högskolans professorer, utbildningsledaren och en extern examinator.

Utbildningen har sålunda en inriktning mot såväl konstutövning som forskning och undervisning.

År 1 (60 högskolepoäng)

Studenterna introduceras till avancerat konstnärligt och kritiskt tänkande, reflekterande och studerande genom fortlöpande lärarledda seminariediskussioner. Seminarierna kan till exempel ha formen av teoriseminarier, workshops eller gruppkritik. Ämnena för seminarier och workshops anpassas efter studenternas behov och önskemål. Syftet är att ge komprimerad undervisning i samtida teoribildning inom konst, kultur, pedagogik, förmedling, skönlitteratur, filosofi, sociologi, politik, media och andra områden som behandlas av den kritiska teorin.

Undervisningen syftar även till att ge fördjupade kunskaper om och insikter i samtida konst och kultur och hur dessa områden har utvecklats.

År 2 (60 högskolepoäng)

Det andra året ägnas delvis åt experimentell pedagogik och ett examensarbete med inriktning på konstnärlig tolkning i förhållande till undervisning, kritiskt tänkande och kritisk verksamhet. Utifrån en genomgång av pedagogiska strategier genomför studenterna en workshop, ett seminarium eller ett symposium med syfte att stärka deras pedagogiska färdigheter och ge utrymme för undervisningsexperiment under en sex veckors praktik. I examensarbetet ingår att skriva en uppsats på 20 sidor. Studenterna ska genomföra en workshop, hålla i ett offentligt seminarium eller redovisa ett annat projekt med pedagogiskt eller kritiskt ändamål. Alla studenter erbjuds individuell handledning.

5. EXAMENSUPPGIFTER

Fullgjord utbildning vari ingår ett examensarbete på 30 högskolepoäng ger en konstnärlig masterexamen i fri konst med inriktning mot kritiska och pedagogiska studier, 120 högskolepoäng (engelsk benämning: Master of Fine Arts in Critical and Pedagogical Studies).

6. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER

För tillträde till utbildningen krävs en kandidatexamen i fri konst (180 högskolepoäng) eller motsvarande. För att tillgodose de särskilda förkunskapskraven måste studenten lämna in en digital portfölj med konstnärliga arbetsprover, en avsiktsförklaring och rekommendationsbrev.

Urvalet grundar sig på en bedömning av den inlämnade portföljen och intervjuer.

7. ÖVRIG INFORMATION

Undervisningsspråket är engelska. Samtliga kurser ges på engelska.

All undervisning är på heltid och obligatorisk.

I programmet kan ingå kurser som ges vid andra fakulteter och universitet, nationellt och internationellt, exempelvis vid samarbeten eller utbytesprogram.

Programmet utvärderas i enlighet med fastställda direktiv för utvärdering och kvalitetssäkring vid Lunds universitet. Utvärdering av programmet sker i samråd med studenterna. Utvärderingen sker fortlöpande under programmets gång och vid programmets slut.