

Utbildningsplan

för

Curatorprogrammet. Internationellt masterprogram med inriktning mot konst, management och juridik 120.0 Högskolepoäng
120.0 ECTS credits

Curating Art. International Master's Programme in Curating Art, including Management and Law

Programkod: HCURO
Gäller från: HT 2009
Fastställt: 2008-09-16
Värdinstitution: Institutionen för kultur och estetik

Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd vid humanistiska fakultetsnämnden 2008-09-16.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt tidigare studieordning eller relevant yrkesverksamhet, samt Engelska B eller motsvarande förvärvade kunskaper.

Programmets uppläggning

Programmet består av 8 programspecifika, obligatoriska kurser om 7,5 hp vardera, 1 programspecifik kurs på halvfart om 15 hp, en praktiktermin på halvfart om 15 hp (parallellt med 15 poängskursen), samt ett examensarbete bestående av en utställning och en uppsats om sammanlagt 30 hp. 7,5 hp av detta arbete utförs första året och 22,5 hp andra året.

Utöver nämnda kurser tillkommer 8 seminarier i bild- och utställningsanalys per läsår, samt lika många seminarier kring för utbildningen aktuella ämnen. De senare arrangeras av studentgruppen.

Programmet genomförs i samarbete med institutioner i företagsekonomi och juridik, samt med institutioner i konstvärlden.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

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

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhällliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Övrigt

För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Efter att ha genomgått kurs 1 ska studenten kunna

- planera ett utställningsprojekt
- presentera projektet visuellt och verbalt
- reflektera kring olika curatoriska praktiker.

Efter att ha genomgått kurs 2 ska studenten kunna

- reflektera över de sätt på vilka konsten bestäms av och reagerar på sin historiska situation, dess "historicitet"
- identifiera några av de frågor och problem som den moderna idén om det "nya" eller "nyskapande" väcker för konstnärer, konstverket, curatorer och konstpublik
- orientera sig i den centrala teoribildningen kring avantgarde-begreppet.

Efter att ha genomgått kurs 3 ska studenten kunna

- redogöra för, jämföra och värdera centrala begrepp inom management, marknadsföring, budget och finansiering i vetenskaplig litteratur, samt deras relevans för arbete inom konstområdet och med utställningsproduktion
- redogöra för, jämföra och värdera centrala begrepp inom vissa områden inom juridik, samt deras relevans för arbete inom konstområdet och med utställningsproduktion.

Efter att ha genomgått kurs 4 ska studenten kunna

- utarbete ett pedagogiskt projekt, utifrån en given utställning
- föreslå olika sätt att kommunicera och förmedla en utställning, med utgångspunkt i kursens undervisning och litteratur
- självständigt reflektera kring pedagogiskt arbete, i utställningssammanhang samt i ett vidare, samhälleligt perspektiv
- reflektera kring konstkritikens form och funktion i relation till en utställning.

Efter att ha genomgått kurs 5 ska studenten kunna

- på ett analyserande och rimligt sätt redogöra för huvuddragen i några av de centrala idéerna och teorierna som behandlas på kursen
- argumentera för (eller emot) dessa teories rimlighet
- kritiskt utvärdera riktigheten hos ovan nämnda teorier.

Efter att ha genomgått kurs 6 ska studenten kunna

- relatera de för kursen valda parametrarna till begreppen rum och rumslighet
- identifiera användningen av olika material i konst och utställningar, samt reflektera kring deras materiella och fenomenologiska egenskaper
- urskilja hur bruket av specifika parametrar i en utställning får kommunikativa effekter hos de utställda

objekten.

Efter att ha genomgått kurs 7 ska studenten kunna

- redogöra för, jämföra och värdera centrala begrepp inom management, marknadsföring, budget och finansiering i litteraturen, samt redogöra för deras relevans i konst- och utställningssammanhang
- beskriva, jämföra och analysera strategier för management, marknadsföring och finansiering inom konstområdet, med hänvisning till fallstudier och exempel
- redogöra för, jämföra och värdera juridiska frågor, huvudsakligen copyright och immaterialrätt, (juridisk) hantering av rättigheter, förhandling och kontraktsskrivning, avsikten med och bruket av standardavtal samt förvaltningsorganisationer.

Efter att ha genomgått kurs 8 ska studenten kunna

- identifiera och formulera frågeställningar som utgör grunden för ett kvalificerat examensarbete
- muntligt och skriftligt redogöra för idéer som länkar samman uppsats och utställningsprojekt
- redovisa förberedande arbete för kommande utställningsprojekt, inklusive reflektioner kring juridiska aspekter och art management.

Efter att ha genomgått kurs 9 ska studenten kunna

- utarbета visuella och spatiala gestaltningar som relaterar till tanke-system
- förstå samband mellan teoretiska perspektiv och åskådliga utföranden
- förstå hur konstens problematik tolkats i olika kulturteoretiska traditioner.

Efter att ha genomgått kurs 10 ska studenten kunna

- deltaga i en konstinstitutions praktiska arbete.

Efter att ha genomgått kurs 11 ska studenten kunna

- framställa en realistisk och fullständig budget och ekonomisk plan för det planerade utställningsprojektet
- framställa en rapport kring hur juridiska frågor har hanterats av organisatören för ett planerat utställningsprojekt, samt hur de juridiska frågorna justerats i förhållande till olika aktörer.

Efter att ha genomgått kurs 12 ska studenten kunna

- planera, organisera och presentera ett utställningsprojekt
- integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen
- självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och utifrån fördjupat metodkunskap med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat examensarbete inom den givna tidsramen
- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
- beakta gällande forskningsteoretiska normer

Dessutom:

- änknyta uppsatsens teoretiska problem till slututställningens tema.

Kurser

Första året:

1. Curators roll

Delkursen ger inblick i samtida curatorpraktiker, bla genom samtal med nu verksamma curatorer. En utställningsövning som innefattar praktiska och teoretiska aspekter, vilka är väsentliga för curatoryrket, ingår i kursen. I denna tar studenterna hänsyn till konstnärliga frågor, logistik, budget, marknadsföring och juridiska frågor. 7,5 hp

2. Historiska aspekter: □nu□ och avantgarde

Delkursen har fokus på hur konststruktningar förs fram genom att negera föregångare. Avantgarden profileras med perspektiv på nutid och framtid men ersätts av andra paradigmer. Dessa rörelser i konstens förändringar förenar därmed historia och nutid. Genom att lägga fokus på avantgarde som fenomen och begrepp, syftar kursen till att studera hur tanken på ett avantgarde fortsätter att vara relevant i samtida konst och teori. 7,5 hp

3. Art management och juridik I: organisationer, ekonomi och juridik

Delkursen syftar till att introducera begrepp som är centrala inom art management, dvs. management inom konstfält och utställningsverksamhet, samt relevanta juridiska begrepp och normer. Ämnen som relaterar såväl till frilansande curatorers verksamhet som till curatorer som är knutna till en institution diskuteras. Frågor med hänvisning till management, marknadsföring, budget och finansiering, organisation, försäkring, kontraktsjuridik och immaterialrätt återkommer i kursens olika lärandemoment. Forskningen inom fältet är också central för förståelsen, diskussionen och värderingen av centrala koncept och strategier. 7,5 hp

4. Publik och konstpedagogik

Delkursen diskuterar metoder och tekniker som rör arbetet med publika frågor och pedagogiska redskap i utställningssammanhang. Bland de begrepp som särskilt lyfts fram återfinns pedagogik, förmedling, kommunikation och kritik. Kursen belyser olika traditioner inom området ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. 7,5 hp

5. Teori kring konst I: grundläggande problem

Delkursen anlägger ett filosofiskt perspektiv på konst som begrepp och företeelse. Grundläggande frågor inom konstteori och konstfilosofi diskuteras, såsom: Vad är konst? och Vad är ett konstverk? Utgångspunkten för dessa diskussioner tas i ett antal teoretiska och filosofiska texter av för ämnet centrala tänkare. 7,5 hp

6. Curatoriska förutsättningar och parametrar

Delkursen ger fördjupad kunskap kring ett antal redskap som återkommer i curatorns kreativa arbete, exempelvis ljud, ljus och rörelse. För kursen valda parametrar diskuteras dels i relation till de materiella egenskaperna hos olika typer av (konst)objekt, dels utifrån ett fenomenologiskt perspektiv (dvs relaterat till den fysiska och erfarenhetsmässiga upplevelsen av dessa objekt). Parametrarna relateras vidare till begreppen rum och rumslighet. Det övergripande målet är att belysa hur curatorns bruk av olika centrala parametrar initierar föränderlighet hos de (konst)objekt som exponeras i en utställning, samt vilka rumsliga effekter som också blir följden av dessa val. 7,5 hp

7. Art management och juridik II: fördjupning

Delkursen syftar till att kontextualisera kunskaperna från momentet Art management och juridik I, genom analys och jämförelse av olika (fallstudier) Cases. Förståelsen för centrala begrepp, praktiker och strategier inom art management och juridik, med hänvisning till curatorns arbete, fördjupas genom praktiska exempel. Föreläsningar i juridik fokuserar på immaterialrätt (främst upphovsrätt), men tar också upp konstmarknaden aktörer och hantering av rättigheter. Här diskuteras exempelvis definitionen av vad som är ett originellt konstnärligt arbete, vem som är den skyddade upphovsmannen, vilka nyttjanden som skyddas av den exklusiva rätten till ett verk samt vilka undantag som tillåter bruk utan tillstånd, om curatorn också är upphovsman, de närstående rättigheterna, förvaltningen och nyttjandet av t.ex. innehavda verk, branschavtal etc. 7,5 hp

8. Förberedande uppsatsarbete och utställningsproduktion

Delkursen består i förberedande arbete med masteruppsats och slututställning, vilka färdigställs under utbildningens fjärde termin. De tematiska länkarna mellan uppsats och utställning lyfts fram under kursen. Studenterna arbetar också aktivt med de juridiska och ekonomiska frågor som är centrala för deras individuella projekt. 7,5 hp

Andra året:

9. Teori kring konst II: filosofiska riktningar med tillämpning i en utställning

Delkursen presenterar och analyserar sex filosofiska teman: det sublimes, genus, politiska och ekonomiska faktorer, instabil mening och föränderlighet, kritisk teori, östasiatiska begrepp som förklaringsramar för konst. Dessa teman studeras parallellt med att studenterna gör sin praktik. Studenterna utarbetar ett utställningsförslag, baserat på tankar i ett eller två av de presenterade temana. De valda teoretiska perspektiven ska utgöra kreativa gestaltungsprinciper i utställningsidén. 15 hp

10. Praktik

Delkursen genomförs i form av en praktikperiod på svensk eller utländsk institution. Praktikperioden innebär att studenten följer och delta i arbetet med produktionen av en utställning på valfri praktikplats. 15 hp

11. Art management och juridik III: praktisk tillämpning

Delkursen utgår från studentens utställningsprojekt och kontextualiserar, diskuterar och utvecklar kunskaper och erfarenheter från områdena juridik och art management, i syfte att stärka projektarbetet. Kursen examineras genom rapportering kring frågor som relaterar de individuella projekten till aspekterna art management och juridik. 7,5 hp

12. Uppsats och utställning

Delkursen innebär färdigställandet av en masteruppsats, samt praktiskt genomförande av en utställning, från synopsis till färdig utställning. Arbetet med dessa båda projekt har inletts under delkurs 8. Uppsats och utställning är tematiskt kopplade till varandra. 22,5 hp

Övrigt

Den som antagits till programmet förutsätts följa det. Den som tvingas göra avbrott i studierna ska anhålla om

studieupphåll.