

Royal College of Art

Postgraduate Art & Design

艺术与设计作品集开发暑期学校：“Publishing the self”

作品集的设计、开发和技术支持

课程简介

如何创建一个关于你的引人入胜的叙述？这个暑期课程将利用出版、艺术指导、编辑设计、策展和批判性写作等方面的知识，学习如何创建和发展一个独特的作品集，以适应你在艺术和设计方面的高等教育和职业发展之旅。

本课程非常适合任何学习艺术或设计学科的学生或希望职业生涯中取得进步的申请人。课程教授并鼓励你向相关受众表达自己和你的作品，这门互动课程还为拓展人际网络和团队协作提供了宝贵且富有成效的机会。课程由 RCA 研究生学位不同学科的老师教授，为参与者提供在申请过程、工作室实践、学术技能和技术支持方面的专家建议。教授这门课程的 RCA 学术人员都是在职的艺术家和设计师。

课程之初将为参与者提供指导性教程以确定作品集具体的进展目标和要求，之后授课导师将通过密集的课程安排来指导如何定位和展示作品集，不断给出批判性建议，并指导最终完成一个独特的作品集。

为期三周的课程包括授课课程和独立练习。在课程结束时，您将拥有一份独特的作品集，不仅能为申请 RCA 或其他地方的艺术和设计高等教育课程做好准备，也可在专业实践中用于职业发展。

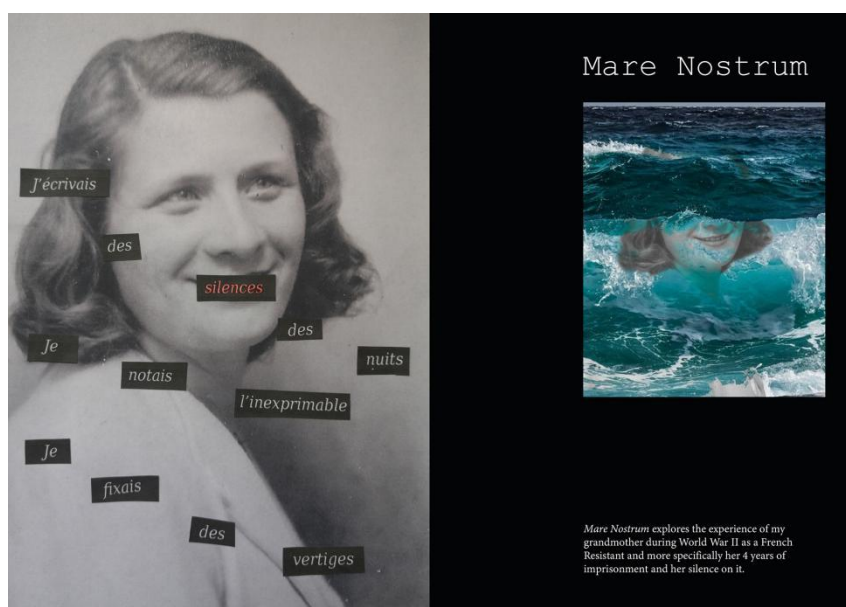
你将收获：

- ✓ 理解 RCA 或其他提供艺术和设计院校的升学目标和要求，或在职业实践中的发展方向
- ✓ 特定研究主题指导（如以下四个主题等）：
 - 传播设计
 - 时装和纺织品，
 - 纯艺
 - 产品、室内和空间设计
- ✓ 学术技能指导和英语语言支持
- ✓ 和 RCA 师生、暑校同学之间合作和交流的机会
- ✓ 作品集的设计、开发和技术支持
- ✓ 成功完成在线课程后，获得 RCA 官方证书

课程成果

在本课程结束时，您将拥有：

- ✓ 清楚了解您的个人升学要求
- ✓ 增加了以视觉形式讨论和展示你的研究和实践的信心
- ✓ 量身定制的作品集，为在高等教育中进行升学申请或在职业环境中展示做好准备。

官方证书认证

成功完成后，所有学生都将收到官方电子证书。

*参与过 RCA 该短期课程的学生已有成功申请到皇家艺术学院攻读硕士课程的过往案例。

申请要求

- ✓ 课程开始前必须年满 18 岁
- ✓ 应具备良好的英语能力，最低要求为雅思 5.5 分
- ✓ 在国内知名大学攻读本科及以上学历，并在本学年有良好的综合表现
- ✓ 想要在课程期间改进的现有作品或作品集

*该课程专为计划在艺术或设计学科接受高等教育的人而设计。也适合希望在专业实践中寻求职业发展和个人发展的人。或想要指导学生升读 RCA 的教育人员，或来自非传统艺术和设计背景的申请人。

课程费用及报名方式

报名邮箱：icdsi.programme@gmail.com

项目费用为：**2450 英镑**

（早鸟价为 2300 英镑，需在 4 月 1 日前申请并支付学费）

皇家艺术学院联合 Global University Online 为部分优秀学员提供**奖学金**席位，可获得最高 800 英镑学费减免。申请方式为：请于 5 月 1 日前将申请材料，包括英文个人陈述（500 字左右）、个人简历、在校成绩单及英语成绩证明，邮件发送至：

scholarship@globaluniversityonline.org.

*注意：奖学金席位需独立申请，即完成项目报名的同时按上述要求向提出申请。

4 月 1 日前申请奖学金，可同时享有早鸟价。

你将如何学习？

课程将通过在线直播授课，并结合讲座、研讨会、讲习班以及小组和一对一辅导多种形式。

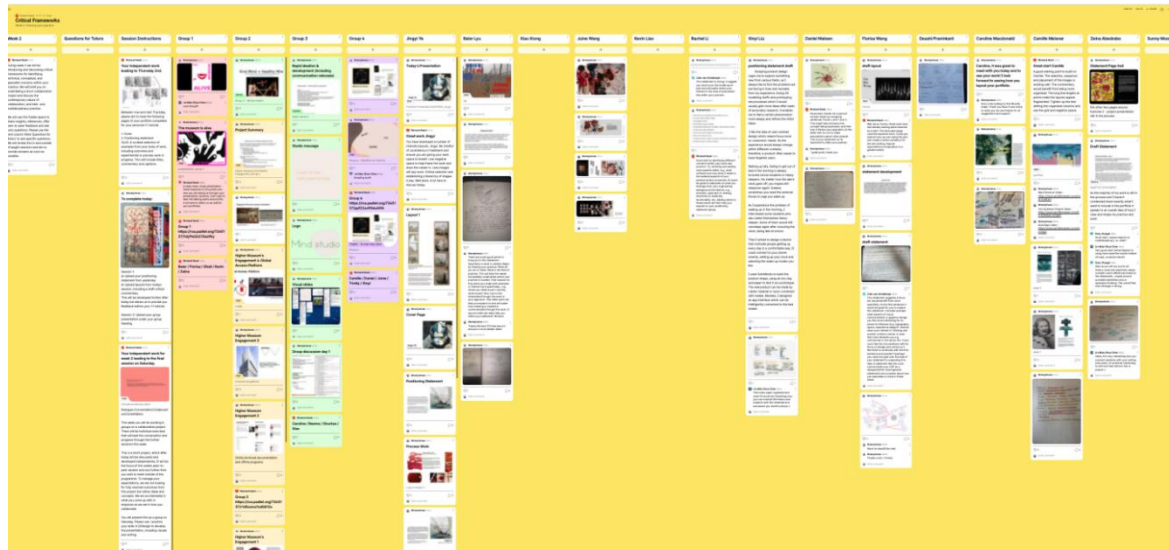
在为期三周的强化课程期间，每周都会有一个聚焦的重点。

活动将包括：以当代艺术或设计实践来定位你的作品集，或以跨学科专业实践讲座来设计实践模型和完成协作实践。

实时在线授课，数字工具包括：

- Zoom (RCA 将提供上课链接)
- Padlet - 交流和分享想法的互动平台
- Moodle - 大学虚拟学习环境 - 发布所有课程信息

学生将需要能够在课程期间访问这些平台。

Padlet 示例 - 用于在课程中分享工作和想法

师资简介

教授这门课程的 RCA 学术人员都是在职的艺术家和设计师。

Richard Nash

短期课程负责人

艺术与设计作品集开发

RCA 艺术与设计研究生文凭学位课程导师

<https://www.rca.ac.uk/more/staff/richard-nash/>

Richard 拥有 25 年的从业者、教育家和研究人员的经验。理查德的研究和实践侧重于设计师作为作者的角色，以及自我和小型出版。这组作品的核心是关注书籍和书籍作为对象，特别是探索艺术家书籍作为定位多学科实践的主要媒介的反思和表演属性。

Richard 是艺术与设计研究生文凭的传播设计导师（研究）。理查德此前曾在创意艺术大学和利兹艺术大学担任高级讲师。除了完成平面设计硕士学位外，Richard 还是高等教育学院的研究员，并完成了义务教育后的 PGCE。

Gary Clough

项目负责人

RCA 艺术与设计研究生文凭学位课程

<https://www.rca.ac.uk/more/staff/gary-clough/>

Gary 在高等教育领域拥有超过 25 年的经验，专注于国际和跨国教育。毕业于创意艺术大学 (1989) 和皇家艺术学院 (MA Sculpture, 1993; MPhil Sculpture and Animation, 2003) 的美术雕塑专业。他已经并将继续在英国、欧洲、美国和中国展出，从泰特圣艾夫斯到北京中央美术学院。

Gary 从 2012 年起担任创意艺术大学国际途径负责人，在那里他与英国以外的教育系统合作并为之合作。在 UCA，他开发、管理和提供了一系列本科和研究生阶段的艺术和设计特定升读课程。这些课程旨在支持来自非英国艺术和设计先前学习背景的学生，以培养他们适合追求进一步进步的实践和学术技能。这些课程的开发和交付以关键研究为中心，侧重于实施嵌入式模型和方法，以共同交付学术学习技能、学术英语和与创意产业相关的基于实践的研究。

感言及过往反馈

课程负责人

“作为从业者和教育者，跨越工艺和美术实践，协作和跨学科参与对于参与和贡献我们所属的创意社区至关重要。”

Gary Clough, 皇家艺术学院艺术与设计研究生文凭学位课程负责人

“作品集作为一种实践的本质上是跨学科的。作为一本自行创作的出版物，作品集通过深思熟虑的艺术指导、批判性写作和内容策划来展现大量作品。一个成功的作品集是清晰地理解一个人的实践在世界中所处的位置和如何定位的”

Richard Nash, RCA 短期课程负责人 艺术与设计作品集开发
皇家艺术学院艺术与设计研究生文凭学位课程导师

过往学生反馈

“这门课程给了我宝贵的经验，这些经验将为我的作品集和未来许多年的文字表达提供信息。它让我看到了开发作品集可能涉及的细微差别和专业知识的深度，我非常感谢这次经历。”

Daniel Nielsen, 2021 年 8 月课程参与者 - 雕塑家, Studio Woo, 美国

“我从热情的导师那里得到了我多年来一直渴望的指导，并给予了批评和乐观的反馈。在很短的时间内，这门课程帮助我意识到如何转变为创造性实践，以及如何通过作品集工作切实有效地实现这一转变，从撰写陈述到选择过程。”

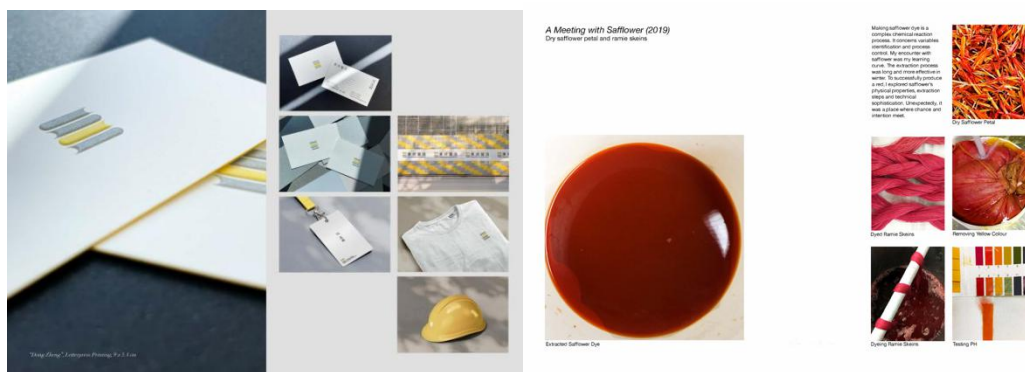
Zeina Abedrabo, 2021 年 8 月课程参与者 - 迪拜画廊助理

“你不仅学会了如何创造最好的作品集，还学会了如何围绕艺术塑造你的未来。能够直面顶级专业人士，这是一次无价的经历。”

Sun hi Moon, 2021 年 8 月课程参与者

Gallery 过往作品展示 (仅单页)

附录: 暑期学校课程时间安排

*Pre-sessionals start from 9th August 2022

9 sessions over 3 weeks

Week 1: 11, 12, 13 August 2022

Week 2: 18, 19, 20 August 2022

Week 3: 25, 26 & 27 August 2022

Pre-sessionals	Tuesday 9 August	Digital tools
45mins	Orientation	Zoom
2 hrs	Speaking in Academic Contexts	Zoom
Pre-sessionals	Wednesday 10 August	Digital tools
2 hrs	Academic English Writing	Zoom
1 hr	Ice Breaker Workshop	Zoom
Day 1	Thursday 11 August	Digital tools
	Welcome and introductions	Zoom
1.5 hrs	Talk: Introduction to portfolio practice In this session we will introducing historical and contemporary precedents of portfolio practice and the nature of editorial strategy and art direction. Introduction to Online Tools: run through & exercise.	Zoom / Padlet / Moodle

30 mins	<i>Break</i>	
2 hrs	<p>Personal diagnostic tutorial:</p> <p>Please ensure you arrive with a copy of your current portfolio and an outline of what your intentions are, e.g., progression with specific reference to courses where appropriate or professional practice with specific reference to specialism and field of practice.</p> <p><i>Student self-study time when not attending tutorial.</i></p>	Zoom
	End of session	
Day 2	Friday 12 August	Digital tools
2hrs	<p>RCA teaching staff and student - pecha kucha</p> <p>In this session you will have the opportunity to view presentations by members of the staff team as well as present a short pecha kucha presentation about you, and your personal and professional interests.</p> <p>The RCA teaching staff are all practicing designers and artists.</p>	Zoom / Padlet
30 mins	<i>Break</i>	
1.5 hrs	<p>Peer to peer groups:</p> <p>In this session you will engage in peer to peer discussion. This will be facilitated by staff but led by you. There will be prompts provided by staff to focus the discussion. This will also be an opportunity to network with course members and gain valuable insight.</p>	Zoom / Padlet break-out rooms
	End of session	
Day 3	Saturday 13 August	Digital tools
1.5 hrs	<p>InDesign and portfolio art direction:</p> <p>In this session you will be introduced to Adobe InDesign. We will focus on art direction and technical skills in typographic practice and editorial design.</p>	Zoom / Padlet
30 mins	<i>Break</i>	

2 hrs	InDesign and portfolio art direction: In this session you will be introduced to Adobe InDesign. We will focus on art direction and technical skills in typographic practice and editorial design.	Zoom / Padlet
	End of session	
Day 4	Thursday 18 August	Digital tools
1.5 hrs	Collaborative project: In this session we will brief you on developing a short collaborative project. The intention of this session is to identify technical, conceptual and material concerns within your individual practice through working with other disciplines. We will discuss contemporary approaches and methods of collaboration and the importance of interdisciplinary insight.	Zoom / Padlet
30 mins	Break	
2 hrs	Collaborative project: In this session we will brief you on developing a short collaborative project. The intention of this session is to identify technical, conceptual and material concerns within your individual practice through working with other disciplines. We will discuss contemporary approaches and methods of collaboration and the importance of interdisciplinary insight.	Zoom / Padlet
	End of session	
Day 5	Friday 19 August	
2 hrs	Framing your practice: In this session we will be focussing on drafting your individual practitioner or artist's statement.	Zoom / Padlet
30 mins	Break	
1.5 hrs	Peer to peer groups: In this session you will engage in peer to peer discussion. This will be facilitated by staff but led by you. There will be prompts provided by staff to focus the discussion. This will also be an opportunity to network with course members and gain valuable insight.	Zoom / Padlet
	End of session	

Day 6	Saturday 20 August	
2 hrs	Framing your research: In this session we will be focussing on how to synthesise and articulate your research, preliminary work and/or outcomes in your critical portfolio commentary.	Zoom / Padlet
30 mins	Break	
1.5 hrs	Presenting your collaborative project: In this session you will have the opportunity to present your collaborative project as a group. We are interested in your methods of collaboration, roles and responsibilities, the outcome or concept being presented, and how your approached the presentation.	Zoom / Padlet
	End of session	
Day 7	Thursday 25 August	
4 hrs	Personal feedback tutorial: In this session you will meet with an RCA tutor to discuss your developing portfolio. This is a 30 min feedback 1:1 tutorial Please ensure you arrive with a version of your portfolio InDesign file. You will be asked to screen share for focused discussion and feedback. We will be looking at both the design and art direction as well as the written critical commentary. It is important that at least two projects within your portfolio draft are resolved to enable us to give feedback. <i>Student self-study time when not attending tutorial.</i>	Zoom / Padlet
Day 8	Friday 26 August	
2 hrs	InDesign and portfolio art direction: This session is an optional open studio drop-in for technical support. We will support any technical issues with your portfolio design and production.	Zoom / Padlet
30 mins	Break	

1.5 hrs	Peer to peer discussion: In this session you will engage in peer to peer discussion. This will be facilitated by staff but led by you. There will be prompts provided by staff to focus the discussion. This will also be an	Zoom / Padlet
	opportunity to network with course members and gain valuable insight.	
	End of session	
Day 9	Saturday 27 August	
	Welcome Back - final day	
2 hrs	Portfolio presentations: In this final session, you will have the opportunity to present your portfolio to your peers and staff.	Zoom
30 mins	Break	
1.5 hrs	Portfolio presentations: In this final session, you will have the opportunity to present your portfolio to your peers and staff.	Zoom
30 mins	Reflections from staff and students Certificates and opportunity to discuss progression at the RCA.	Zoom
	End of course	