

ATELIER STOCKHOLM

THE SWEDISH ACADEMY OF REALIST ART

Tradition

Atelier Stockholm erbjuder utbildning i realistisk och kreativ teckning och måleri på högskolenivå. Skolan är den första i sitt slag i Sverige och i norra Europa. Atelier Stockholm bygger vidare på historisk erfarenhet, kunskap och tradition inom konsten, på samma sätt som utbildningar inom till exempel medicin, rättsväsende, arkitektur och musik bygger vidare på sin kunskap och sina traditioner. Det är endast inom utbildningen av konstnärer som mönstret att tillvarata erfarenhet frångåtts under det senaste århundradet. Konstutbildningen har blivit den enda högskoleutbildning som inte bygger på beprövad vetenskap utan i stället på fritt experimenterande. Att förkasta allt gammalt och anamma allt nytt har varit allena rådande. Därav har även de traditionella undervisningsmetoderna helt förkastats och följaktligen har traditionella humanistiska värden, teknisk skicklighet och hantverkskunnande gått förlorade. Atelier Stockholm vinnlägger sig om att utveckla skickligheten hos dem som önskar skapa samtidskonst genom att använda den realistiska konstens rika och komplexa språk.

De största exemplen på realistisk konst producerades innan modernismen. Det är därför som Atelier Stockholm framför allt använder traditionellt beprövade metoder som användes för att utbilda forna tiders konstnärer. Detta är inte att återvända till det förflutna utan att bygga vidare på det.

Atelier Stockholm har berikat sina elevers traditionella undervisning genom att upprätta en relation till Kungliga Konstakademien. Tack vare detta kan våra elever arbeta med samma historiska gipsavgjutningar som användes för att utbilda elever i århundraden, innan sådan träning avbröts och gipsavgjutningarna magasinades för många decennier sedan.

Atelier Stockholm undervisar inte utifrån sight-size-metoden.

Studenter vid Atelier Stockholm kan spåra den kunskap de får av sina lärare i en obruten linje som går tillbaka ända till 1300-talet. De har därigenom en faktisk och äkta koppling till flera gamla mästare, bland andra Andrea Del Sarto, Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli, Jacopo da Pontorno, François Boucher, Jacques-Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jean-Leon Gerome och många andra.

Skolmiljö

”Skönhet inspirerar till skönhet”

Det är en viktig del av Atelier Stockholms utbildningsfilosofi att omgivningen i vilken studenten utbildas och läraren undervisar, ska vara vacker, inspirerande, positiv och upplyftande. Atelier Stockholm lägger stor vikt vid att utveckla och bevara en vacker, positiv miljö, vilken har en direkt effekt på arbetet och inställningen hos elever och lärare. Ta en stund och titta på de foton över skolan som finns i fotoalbumet och se själv, eller ännu bättre, titta förbi och besök oss.

Atelier Stockholm erbjuder noggrann och intensiv träning för en utvald grupp av seriösa och högt motiverade elever. Gruppens storlek hålls medvetet nere till 24 elever. Det ger lärarna störst möjlighet att ge varje elev individuell uppmärksamhet och eleverna lär också känna varandra lättare. Dessutom ger en mindre storlek organisationen en personligare och mänskligare miljö – ungefär som i en effektiv arbetsateljé. Nybörjare och fortsättnings elever blandas och resultatet blir en atmosfär som är inspirerande och uppmuntrande.

Eftersom detta är en internationell skola är engelska det första språket när det gäller undervisningen. De olika medlemmarna i fakulteten kan dessutom tala svenska, tyska, spanska och italienska.

Skolbyggnaden

Atelier Stockholm är belägen i en vacker och historisk skolbyggnad från 1800-talet på Åldermansvägen 10 i Solna. Den ligger invid ett av Stockholms grönområden nära Norra kyrkogården, den natursköna kungliga Hagaparken och Karolinska universitetssjukhuset. Karta

Byggnaden, som nu är ett byggnadsminne, kallas Björkbackaskolan och är Stockholms äldsta folkskola. Huset byggdes 1832 men revs och flyttades en kort sträcka till sin nuvarande plats där det återskapades av den berömde arkitekten Axel Kumlien och återuppbyggdes 1874, varvid man använde mycket material från den ursprungliga byggnaden.

Kommunikationerna till och från skolan är utmärkta. Det finns en busshållplats mycket nära huset och tunnelbanestationen ligger på cirka 10 minuters gångavstånd.

Kursplan

Introduktion

Utbildningen hos Atelier Stockholm är utarbetad för att få fram konstnärer som kan skapa personliga, nutida verk med samma kunskap, skicklighet och skönhet som de gamla mästarna. Därför undervisas Atelier Stockholms studerande med samma metoder som har hjälpt forma många av historiens största konstnärer vid deras utbildning.

Kursplanen har utarbetats efter de bästa och mest effektiva traditionella metoder och tekniker som användes av artonhundratalets europeiska akademier (som t.ex. Konstakademien i Stockholm) och privata ateljéer och den ryska akademin.

Renässansens lärlingssystem spelar också en framträdande roll såväl som lärarnas egna erfarenheter som studerande, (t.ex. med Odd Nerdrum.) Resultatet är ett ytterst detaljerat och krävande system med stor flexibilitet att möta individuella behov hos varje student så att var och en får avancera i sin egen takt.

Kursplanen innebär ett systematiskt framåtskridande utformat på ett sådant sätt att den komplexa och svåra processen att lära sig att teckna och måla realistiskt från livet blir hanterbar. Varje nivå kräver att studenten förvärvar och uppvisar specifika färdigheter innan han/hon kan fortsätta till nästa mer utmanande nivå. Studenterna avancerar logiskt och stegvis genom kursplanen på ett sätt som slutligen leder till fritt och säkert måleri i olja. Den tid studenten behöver för att avancera genom kursplanen står i direkt relation till hur mycket tid och arbete han/hon lägger ner.

Arbetsveckan är måndag till fredag och varje arbetsdag är indelad i tre delar (förmiddag, eftermiddag och kväll). Skolan är öppen från kl.8:00 till kl. 20:00 varje vardag, men även på lördagar mellan kl.9:00 och 17:00. I stora drag så arbetar varje elev med modell halva dagen och med individuella projekt (teckning efter gipsavgjutning, stilleben etc.) andra hälften av dagen. Varje vecka innehåller också några andra speciella aktiviteter eller föreläsningar.

Lärarna handleder varje student två gånger om dagen, vid ett tillfälle på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Den flexibla kursplanen möjliggör mer handledning om en student behöver det, eller mindre om det går bra. Lärarna observerar och analyserar hela tiden varje students framsteg och anpassar sin handledning för att bäst passa var och en.

Eleverna tillägnar sig också ett brett spektrum av praktiska färdigheter, som utgör viktiga och intressanta byggstenar i deras utbildning. Bland dessa kan nämnas: handrivning av egen oljefärg från pigment och olja; beredning av träpanel och koppar som underlag för målning; uppspanning och beredning av rå linneduk som underlag; uppspanning av grundad duk; tillblandning av medium och fernissor, och en hel del mer.

Teckning

Studieprogrammet börjar i naturlig ordning med intensiv fokus på teckning, eftersom teckning är grunden på vilken all stor traditionell konst vilar. Under hela utbildningen läggs stor vikt på precision, vilket mer specifikt innebär: att se och korrekt återge saker som linjekvalitet, hårda och mjuka konturer, uttryck, proportion, positiva och negativa former, abstrakt form, gråskala och, när eleven väl börjar måla, även färg och färgtemperatur.

Eleverna börjar med att kopiera ett antal små artonhundratals-teckningar i blyerts, och sedan en större i kol. Dessa teckningar gjordes av Charles Bargue (1825-1883) i en publikation som helt enkelt hette Cours de dessin (Teckningskurs), och som var menad att hjälpa nybörjare att lära sig teckna objekt och modeller realistiskt och precist.

Nästa steg är att göra en kolteckning av en enkel gipsavgjutning på vitt papper. Denna övning är övergången från att kopiera tvådimensionella teckningar till att kopiera tredimensionella former och sedan översätta dessa former tillbaka till två dimensioner på papperet. Arbetet med att avbilda gjutna skulpturer kommer att uppta en stor del av utbildningen för en tid framöver.

Under hela den period då eleverna kopierar skulpturer förfinar de kontinuerligt sin teckningsprecision medan de samtidigt utvecklar sin färdighet i att korrekt observera och återge hela gråskalan (ljus, halvskugga och skugga). På detta stadium kommer de även tilldelas ytterligare uppgifter, som kommer underlätta arbetet med skulpturteckningarna och bygga upp en ökad skicklighet i teckningen.

Eleverna fortsätter att teckna av allt svårare gipsavgjutningar med endast kol, tills de är redo för nästa steg i teckningen, som innebär att kopiera gipsavgjutningar på tonat papper med hjälp av kol och vit krita. Även nu övas förmågan att teckna med precision och återge korrekta gråskalor, men processen närmar sig målningen i det att ljus och skugga läggs på en tonad bakgrund, till skillnad från när den ljusaste tonen alltid är det vita papperet.

Våra elever kan också få en introduktion till etsning och silverspetsteckning när de uppnått tillräckliga teckningsfärdigheter

Målning

När eleverna arbetat sig igenom kursplanens olika teckningsmoment är de redo att börja måla i olja med begränsad palett, med gipsavgjutningar som modell. Den här typen av monokromatisk målning kallas grisaille, och är en utmärkt övergång från teckning till oljemålning. När grisaillearbetet är avslutat och godkänt börjar eleverna med sina första färgstudier i olja. Nu målar man enkla, okomplicerade stilleben. Paletten innehåller bara svart, vitt och några få basfärger. Detta håller arbetet på en enkel nivå, men låter också eleverna utforska det förvånande breda spektrum av färger som kan uppnås även med en mycket begränsad palett.

Projekten blir allt mer komplicerade, tills eleven anses redo för den sista fasen i den progressiva kursplanen – att använda en full färgpalett med alla dess inspirerande utmaningar och nästan gränslösa potential.

På Atelier Stockholm får fortsättnings eleverna under vissa perioder den unika möjligheten att bokstavligen arbeta sida vid sida med sin lärare när de skapar varsin målning från en gemensam modell eller stilleben. Denna unika side-by-side metod och dess möjligheter till observation och lärande är enormt värdefull och oersättlig för eleven.

Våra elever deltar då och då i grupputflykter i Stockholms vackra omnejder, för plein air (utomhus-) skissning och målning.

Kroki

Medan eleverna arbetar sig igenom kursplanens tecknings- och målningsmoment, kommer de att använda lika mycket tid åt att teckna och måla kroki.

Fortsättnings elever kommer även att ägna sig åt porträtt. Precis som i arbetet med att avbilda gipsavgjutningar kommer eleverna börja krokistudierna i blyerts, för att sedan övergå till kol, kol och vit krita, grisaille, begränsad palett och slutligen full palett. Porträttarbete påbörjas med kol.

Estetik och kreativitet

Det är helt nödvändigt och väsentligt för varje elev att tillägna sig stabila tekniska färdigheter, men Atelier Stockholm uppmuntrar också aktivt sina elever att utveckla och öva sin fantasi, kreativitet och personliga vision under utbildningen. Detta är extremt viktigt, eftersom bara dessa kvalitéer kan lyfta en målning till en originell, personlig och meningsfull nivå. Teknisk mästarelighet är högst

beundransvärd, men räcker ändå inte. Tekniken är ett redskap som används för att effektivt uttrycka ens personliga vision med ens egen unika röst, och behöver balanseras med ett utvecklat estetiskt sinne. Konstnären måste göra estetiska val genom att ställa sig viktiga frågor under arbetet med ett konstverk, såsom hur man kan uttrycka en specifik idé, vilken teknik som kan passa, vad som är väsentligt att inkludera eller utelämna i bilden, hur bilden kan komponeras, valet av färger etc, för att uppnå bästa resultat.

Estetiska ämnen, såsom idé, känsla, komposition, uttryck och stämning, tas upp under hela utbildningen, men fördjupas i specifika kreativa uppgifter där den egna fantasin behöver användas. Till exempel presenteras varje vecka en mening, ett ämne eller ett fragment av en idé, som en utgångspunkt från vilken eleven ska fantisera och göra en teckning eller målning. De färdiga skisserna presenteras och diskuteras tillsammans följande vecka och en ny idé presenteras. För att inspirera och uppmuntra eleverna att tänka kreativt, planerar skolan också museibesök, skissutflykter och föreläsningar. Vidare finns på skolan ett omfattande bibliotek och på hela skolan finns konstverk i original.

Konst och marknad

Affärskunskaper är nödvändiga för att en konstnär ska kunna fungera professionellt och överhuvudtaget överleva, för att inte tala om att nå framgång. Därför får våra elever pröva på alla aspekter av professionellt konstnärskap, även de affärsaktiviteter som sällan diskuteras eller utforskas på konstskolor: marknadsföring, gallerikontakter, prissättning, att skriva kontrakt, med mera. Det finns förstås inga hemligheter eller magiska trick som kan garantera framgång, men en förståelse för marknadssidan av konstnärskapet kan helt säkert förbättra chanserna. Atelier Stockholm tar seriöst på att förbereda eleverna för deras karriärer som professionella konstnärer. Som en praktisk övning har vi deadlines för vissa projekt, för att eleverna ska vänja sig vid att disponera tiden bättre och mer effektivt. Atelier Stockholm kommer regelbundet att organisera utställningar för elevers och lärares verk, som ett sätt att introducera eleverna för gallerier och samlare, och för att ge allmän erfarenhet av att ställa ut.

Ansökan

Akademisk kalender 2008-2009:

Höstterminen: 1 Sep. - 16 Jan.

Vårterminen: 19 Jan. - 5 Juni.

Sommarlov: 6 Juni - 30 Aug.

Heltidsavgift är 70,000 kr per år, eller 35,000 kr per termin.

Deltidsavgift är 40,000 kr per år, eller 20,000 kr per termin.

Avgiften betalas terminsvis. Den kan delas upp i två delbetalningar per termin, då tillkommer en administrationskostnad.

Vi tar emot anmälningar under hela året.

Platsantalet är begränsat till ett maximum av 24 studerande. Du kan per e-mail fråga om det finns platser tillgängliga eller när en plats blir tillgänglig.

Om det inte finns någon ledig plats kan du ändå ansöka och, om du blir antagen, bli placerad på väntelista tills en plats blir tillgänglig.

HUR MAN ANMÄLER SIG

1 – Sänd in ansökningshandlingen tillsammans med fotografier av fem (5) av dina arbeten till vårt kontor vid:

Atelier Stockholm

Åldermansvägen 10 B

171 48 Solna

Stockholm, Sverige

2- Vid antagandet anmodas du att bekräfta din plats med en icke-återbetalbar deposition på 2.400 SEK (svenska kronor) genom girering. Sista betaldatum infaller din första skoldag.

Anmärkning:

Återbetalning kan endast begäras under den första veckan av terminen av nya studerande. Alla återbetalningar måste begäras skriftligt.

CSN

Atelier Stockholm har statlig tillsyn och har också ansökt om CSN behörighet.

STUDENTVISUM

Inget visum behövs för EU medborgare. Övriga kan kontakta närmaste svenska konsulat för information.

BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Atelier Stockholm hjälper studerande från utlandet att skaffa bostad.

Förberedande kvällskurs

Den förberedande kursen är designad för dem som har för avsikt att bli studerande i framtiden och vill få ett försprång i programmet. Den passar även dem som vill få erfarenhet av strukturerad konstundervisning. Det är inte nödvändigt att gå den förberedande kursen innan man ansöker om att bli elev på hel- eller halvtid.

Den förberedande kursen tar den studerande genom den första delen av kursplanen i Atelier Stockholms traditionella realistiska konstnärsutbildningsprogram. De studerande kommer att bli introducerade i metoden comparative vilket hjälper dem att lära sig att se form, valör, linje och kantkvalitet så exakt som möjligt. Träningen är anpassad till varje studerande vilket innebär att kursplanen kan variera beroende på olika behov, färdigheter och hur snabbt den studerande tillägnar sig de olika momenten.

Varaktigheten på den förberedande kursen är 15 veckor/termin.

De studerande kan arbeta på skolan fyra dagar i veckan, måndag – torsdag, från 17:00 – 20:00. En lärare kommer att gå igenom den studerandes arbete varje måndag, tisdag och onsdag.

Hösten 2008: 8 september - 17 december

Våren 2009: 26 januari - 6 maj

Kostnaden är 7 000 kr/termin.

Sommarkurser 2008

Kursinformation för workshops under hösten 2008, våren 2009 och sommaren 2009 kommer i September 2008.

Atelier Stockholms sommarkurser/verkstäder är skapade för att ge studerande en introduktion till den traditionella akademiska metoden att teckna och måla realistiskt. Idag är denna form av handledning sällsynt, därför att den gick så gott som förlorad vid övergången till modernismens inlärningsmetoder. Därför avslöjar dessa kurser för de flesta studenter ett helt nytt sätt att se på och tänka om konst. En seriös träning på det traditionella akademiska sättet kräver ett starkt engagemang och många års studier. Sommarkurserna ger studenterna en känsla för vad dessa studier innehåller och ger också en större förståelse för konst och för realistiskt måleri i synnerhet. Den skönhet, kreativitet och höga hantverksstandard som Atelier Stockholm står för kommer säkerligen att inspirera studenterna och stimulera dem i deras framtida konstnärliga arbete.

Att avbilda människokroppen realistiskt och noggrant har alltid ansetts vara det främsta kriteriet och beviset på en konstnärs skicklighet. Det är den svåraste utmaningen för konstnären. Traditionellt var det därför bara efter år av ”grundläggande” träning som studenterna tilläts teckna av människokroppen. Sommarkursen gav de studerande vägledning i hur de kunde närma sig denna svåra utmaning och hjälpte dem att förbättra sin förmåga att teckna av människokroppen noggrant och exakt.

De studerande arbetade varje dag med olika övningar som stärker förmågan att se och återge former, linjer och valörer korrekt. De studerande tecknade efter levande modell varje dag och modellen intog samma pose under en längre tid, så att de studerande fick möjlighet att korrigera och förfina sina teckningar.

Att teckna av gipsavgjutningar har varit en väsentlig del av den traditionella akademiska träningen för konstnärer under århundraden. Den övergavs som standardmetod i undervisningen först under 1900-talet, när modernismen växte fram. Att teckna efter gipsavgjutningar är ett utmärkt sätt för studenter att lära sig se former och valörer, samtidigt som de förbättrar sin förmåga att exakt överföra vad de ser på papper.

Sommareleverna fick arbeta med en gipsavgjutning enligt den ryska akademins metod som motsats till den vanligare franska metoden, vilken används i de flesta traditionella konstateljéer idag. Den ryska metoden betonar kunskap om den skulpturala formens struktur och plan och inte om de mönster som ljus och skugga

skapar. För att förstå formen studerar studenten den ur olika synvinklar och perspektiv.

De arbetade också med två teckningar av avgjutningar där de använde den franska akademins metod, där de abstrakta former som skapas av ljus och skugga studeras för att beskriva formen.

Hur man skriver in sig:

Returnera registreringsblanketten till vårt kontor på adress:

Atelier Stockholm

Åldermansvägen 10B

171 48 Solna, Stockholm

Sverige

När anmälan bekräftas kommer du att anmodas att i din tur bekräfta din plats med en icke återbetalbar deposition på 1000 SEK (svenska kronor) genom girering. Återstoden av betalningen för kursen förfaller till betalning innan din första dag som sommarstuderande vid ateljén.

Maximalt antal studerande per kurs är 10. Minimiantalet inskrivna måste vara 5, vilket gäller för alla kurser. De studerande kommer att meddelas om detta minimum inte uppnåtts, och de kan då välja mellan att skriva in sig i en annan klass där plats finns eller att återfå sin depositionsavgift.

Atelier Stockholm reserverar rätten att göra ändringar i programmen eller byta lärare om detta är nödvändigt.

Öppen Kroki

Torsdagen den 13 mars är sista tillfället för Öppen kroki under våren. Krokin kommer åter att sätta igång under hösten 2008. Vill du få information, skicka ett mail till: kroki@atelierstockholm.se. Ange namn och eventuellt telefonnummer så uppdaterar vi dig.

Öppen kroki varje torsdag kl. 18.00 – 20.00.

Vi arbetar med samma pose i två timmar för att det skall vara möjligt att skapa mer detaljerade och korrekta teckningar.

Avgift: 40:-

Kontakt

Vi besvarar gärna dina frågor och lyssnar på dina kommentarer.

Mail: info@atelierstockholm.se

Telefon: (46) 08-730 44 71

Telefontid: måndag, tisdag och torsdag 9.00-10.00

Om du vill besöka skolan finns det en karta här: