Virksomhetsrapport 2019 og Plan 2020 Avdeling Kunstakademiet

Dato 01.11.2019

Virksomhetsrapporten er avdelingens oppsummering av aktiviteten innen strategiplanens hovedområder utdanning, forskning, formidling og organisasjon og ressurser.
I rapporten legger dekan fram sine vurderinger og planer for kommende år.

Virksomhetsrapport 2019 og plan 2020 drøftes med tillitsvalgte og studentutvalg før den leveres sammen med det årlige budsjettforslaget.

Oppsummering

Virksomhetsrapport 2019

Hva er de vesentligste resultater innen strategiplanens hovedområder?

Ansatte

- Melissa Gorden ble ansatt i 50% stilling som professor i samtidskunst, med vektlegging på maleri, fra 1. august
- Tris Vonna Michell ble ansatt i 50% stilling som professor i samtidskunst, med vektlegging på tidsbaserte medier, fra 1. august
- Pedro Gómez-Egaña ble ansatt som professori 50% stilling som professor i samtidskunst, med vektlegging på skulptur og installasjon, fra 1. august
- Marthe Ramm Fortun ble ansatt i 100% stilling som førsteamanuensis i samtidskunst, med vektlegging på performance, fra 1. august
- Jan Vewoert har fått utvidet sitt 20% åremål som professor i 5 år til, til 2024
- Dekan Stine Hebert sluttet i mai, midt i sin åremålsperiode. Marthe Ramm Fortun overtok som interimdekan f.o.m. høsten 2019. Dekanens avgang har generert en diskusjon i kollegiet om hva som er viktig ved stillingsinstruksen. Det er sterk konsensus for å få enn researchtid som del av stillingen, for å skape rom for ett mer aktivt faglig engasjement i institusjonen.
- Høgskolelektor Mai Hofstad Gunnes ansatt i et 50% vikariat for det akademiske året 2019-20, som hovedveileder
- PhD kandidat Manuel Pelmus ble ansatt fra 1. oktober 2019.
- PhD kandidat Jan Petter Hammer planlegger å avslutte sitt forskningsprosjekt i mai 2020?
- PhD kandidat Ane Graff i barselpermisjon høsten 2019 100%.
- PhD kandidat Marie Kolbær Iversen var sykemeldt høsten 2019
- Studiekonsulent Emmi Ingjaldsdotter Kjerland ble fast ansatt mai 2019
- Studiekonsulent Katrine Blindheimsvik vikarierer for Christian Vinje fra 1. oktober 2019 til 1. september 2020
- Avdelingen var særlig sårbar da det oppstod underbemanning grunnet sykemeldinger ved oppstart august 2019, og det faktum at en nyansatt professor tiltrådte som konstituert dekan da Stine Hebert sa opp sitt åremål i mai 2019. Det var kun midler for å dekke opp en 50% stilling som hovedveileder, der behovet i virkeligheten var 100% og vi hadde heller ikke midler til å kalle inn ekstra gjestelærere som kunne avholde kurrs for å imøtekomme studentenes behov i underbemanningssituasjonen. Ved underbemanning sentralt, påvirkes avdelingens evne til innsyn i og styring av egen økonomi. Ved å opprette et tett samarbeid med lønnsavdelingen med flere oppfølgingsmøter i inneværende semester, har avdelingen selv korrigert kritiske og vesentlige feil på listen over ansatte, kontrakter og åremål, og dermed forhindret å levere et budsjett i sterkt underskudd.

Aktiviteter

- Forumet *How To Speak To Each Other*, for Kunstakademiets studenter, professorer og administrasjon, ble etablert våren 2019 av studenter og professorer for å skape en løpende evalueringsplattform av gruppekritikkmodellen som respons på #metoo. Forumet fungerer ikke kun som en instans for å forhindre asymmetriske relasjoner, men er også en pedagogisk plattform der vi, i et ikke-klasseromsbasert undervisningsformat, setter ord på hvordan man kan formidle og motta læring som kunstnere.
- Akademiet har den høyeste antall forskningsregistreringer blant KHiO avdelingene for 2018, og står for nesten 30% av KHiOs CRIStin registreringer.
- Akademiets fagansatte er aktive deltagere i nasjonale og internasjonale utstillinger, konferanser og publikasjoner, og er flinke til å integrere kurs med sterk tilknytning til KUF inn i undervisning.
- Akademiet har tilbudt flere kurs utviklet i samarbeid med andre avdelinger på KHiO.
- Akademiet har samarbeidet med en rekke eksterne partnere som Kunstnernes Hus, Khartoum Contemporary Art Center, Henie Onstad Kunstsenter, Momentum, Universitetet i Oslo; Kulturhistorisk museum samt en rekke andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland i forbindelse med seminarer, kurs og utstillinger.
- Kunstakademiets offentlige program, kuratert av Lisa Rosendahl, har gjennom keynotes, kunstnerpresentasjoner og seminarer bygget opp en viktig diskursiv plattform åpen for alle studenter og ansatte ved KHiO og ekstern publikum. Inviterte har blant annet vært Farid Rakun, medlem av ruangrupa collective som er kunstneriske ledere for DOCUMENTA 2022. Keynote høsten 2019: James Bridle, *New Dark Age: Technology and the Endof the Future*. Nettkalender, som skal bli en sentral formidlingskanal for det offentlige programmet, er blitt utviklet og lanseres høsten 2019.
- Pedagogisk utviklingsarbeid er godt forankret på Akademiet gjennom faste kollegiemøter, planleggingsdager, og et lokalt fokus på pedagogisk dag en gang i semesteret. Våren 2019 inviterte vi igjen Lisa Nyberg (besøkte oss også høsten 2018), som avholdt en praksisbasert workshop med alle ansatte på radikal pedagogikk.

Budsjett/økonomi

Kunstakademiets kjernevirksomhet bærer fortsatt preg av store budsjettkuttet. Noen kritiske følger:

- kraftig kutt i gjestelærerbudsjettet
- redusert mulighet til å booke intro- og sikkerhets i verkstedene
- Ikke mulig å støtte studieturer for studenter eller kompetanseutvikling/reiser for ansatte
- Stans i muligheten til å dra på studieturer
- Kunstakademiets kjernevirksomhet bærer fortsatt preg av det store budsjettkuttet initiert fra KHiO-sentralt i 2018. Det gir en utsatthet som forplanter seg på alle nivå. Konsekvensene har blant annet gått ut over muligheten til å engasjere spesialiserte gjestelærere for tutorials og til kurs for å dekke studentenes behov, herunder tilstrekkelig mengde sikkerhetskurs på KHiOs verksteder.

Plan 2020

- *Hva er de vesentligste planer?*

- Ansettelse av dekan, to professorer og en stipendiat
- Evaluering av studieplanrevideringen, og videre revidering som særlig vil se nærmere på emnet Utsitllingspraksis og studieplanens fragmenterte struktur.
- Pilot på å undersøke sensorutveksling i KUNO-regi (nordisk/baltisk nettverk for Kunstakademier)
- Fortsette å jobbe for et vitalt, sosialt læringsmiljø for både studenter og ansatte, særlig gjennom *How To Speak To Each Other og Offentlig program*

1. Studentene – morgendagens kunstnere og designere

Vi skal:

Tiltrekke oss høyt kvalifiserte studenter med et mangfold av kulturelle og kunstneriske erfaringer
Utdanne spesialiserte selvstendige og reflekterte bachelorkandidater
Videreutvikle masterutdanninger som gir fordypningsmuligheter, og som henter perspektiv og impulser fra bredden i Kunsthøgskolens fagfelt
Etablere et doktorgradsprogram for kunstneriskutviklingsarbeid, alene eller i partnerskap
Ha et samspill mellom stipendiatene og undervisningen ved å etablere 4-årige stipendiatstillinger
Ta en aktiv rolle i hele utdanningsløpet innen våre fagområder
Øke kvaliteten i utdanningen gjennom å videreutvikle pedagogiske metoder og vurderingsmetoder, gjennom bruk av nasjonale og internasjonale fagfellevurderinger og gjennom utveksling av studenter og lærere
Sikre status som senter for fremragende utdanning
Tilby et læringsmiljø der studentene utvikler seg profesjonelt og personlig

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen utdanning.
Gi gjerne eksempler på avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse.
Kommenter opptakstall og kandidatproduksjon.

Rekruttering

- Antall søkere til Kunstakademiets studieprogrammer er stabilt og høyt, men akseptraten gikk ned for begge studieprogrammene i 2019.
- Flere kvinnelige enn mannlige søkte på begge programmene. På BA søkte i år 66% kvinner og 34% menn, etter 2. opptak 46% menn og 54% kvinner. På MA var kjønnsfordelingen ved 1. opptak kvinnelige søkere (60%) enn menn (40%), Kjønnsubalansen i søkerfeltet ble rettet opp i 1.opptaket, men i ubalanse igjen etter 2.opptaket og endte på 6 menn (33,3%), 11 kvinner (61,1%), en trans (5,6%).
- Kandidatproduksjonen er tilnærmet mot 100% over et treårsperspektiv (for å ta hensyn til variasjoner som forårsakes av permisjoner).
- Akademiet lyktes langt med å ta opp en sammensatt gruppe på både BA og MA, som holder et høyt faglig nivå, og som består av varierte praksiser. Opptakskomiteens arbeid fremhevet viktigheten av studentgruppens sammensetning fremfor å favorisere den individuelle, sterke porteføljen.
- Kunstakademiet har p.t. 5 stipendiater i programmet, Marie Kølbæk Iversen, Ane Graff, Jan Peter Hammer, Sara Eliassen og Manuel Pelmus. Marie Kølbæk Iversen eneste PhD-kandidat med en 4-årige stilling, med 25% undervisningsplikt. Liv Bugge ferdigstilte sitt prosjekt våren 2019.

Utdanning og læring

- Undervisningen ved Kunstakademiet vektlegger kontinuerlig god tilbakemeldingspraksis. Gjennom obligatorisk gruppekritikk og individuelle veiledningssamtaler oppøves studentenes evne til medstudentvurdering, selvvurdering, refleksjon og diskursiv praksis, som bidrar til økt læringsutbytte.
- Studieplanen for både BA og MA ble revidert våren 2019, iverksatt fra høstsemester 2019, der særlig tre prosesser ble prioritert:
    a. språklig forenkling
    b. utvidelse av innholdet i emnet *Skrivepraksis* til å gjennom både muntlighet, skriftlighet og teori utvikle artikulasjonen og refleksjonen rundt studentens kunstneriske praksis. Fikk ny benevnelse: *Teori for praksis*.
    c. redusert valgfrihet i emneprogresjon, for å forenkle noe for studentene å navigere i den åpne programstrukturen som Kunstakademiet har valgt. Et kurs i emnet *Tematisk fokus* i bestemt å være obligatorisk i 1.semester for både BA og MA, for å etablere en felles faglig og sosial plattform tidlig i studiet.
- Studieplanen betoner viktigheten av studentaktiviteter som kobler seg på den lokale og globale kunstscenen, særlig gjennom emnene *Utstillingspraksis* og *Kunstnerisk praksis*, Det tilbys veiledning og mulighet for økonomisk støtte til studentinitierte tiltak som navigerer i offentlige rom. Akademiet støttet i 2019
    a. OPEN FORUM
    b. AKADEMIROMMET, Ny studentdrevet modell for programmering av Akademirommet er blitt godt implementert i 2019, som viser seg vellykket gjennom et offensivt program for høsten 2019.
    c. STRUKTURA

d. BREADBOX CONTEMPORARY (i KHiOs kantine)
e. Individuelle utstillingsprosjekt

- En omfattende evaluering av sign-up prosedyre for hovedveiledertildeling ble gjennomført, for å sikre en transparent tildeling og et mangfold av praksiser og trinn i veiledergruppene. Den nye sign-up prosedyren fikk god tilbakemelding fra studenter og undervisere, og vil videreføres.
- Det obligatoriske kurset for 1MA, Scenarios, fikk høsten 2019 benevnelsen *Here and Now*, og ble holdt av professorene Ane Hjort Guttu og Mike Sperlinger. Kurset retter et fokus på måter å operere i ulike offentligheter, og endte i år opp med et omfattende program i uke 44, med utstillinger/ events/ performance rundt om i Oslo https://khio.no/events/1020 Kurset har vist seg som svært vellykket for å etablere en faglig og sosial plattform for masterstudentene.
- Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) delte dele ut 7 prosjektstipend og 7 ett-årige atelierstipend for MA og BA avgangsstudenter. Atelierene ligger i Kunstakademiets tidligere atelierer i bakbygningen på Kunstnernes Hus. Ordningen aktualiserer særlig to viktige pedagogisk funksjoner; Kunstakademiets nærhet til den lokale kunstscenen, og retter blikket mot hvordan man kan etablere seg som profesjonell kunstner etter endt utdanning.
- Antallet gjestetutorials ble drastisk redusert pga budsjettkutt på KHiO. Dette er et alvorlig kutt i kjerneaktiviteten, og reduserer muligheten til å tilby viktige eksterne blikk på studentenes kunstneriske praksis og til å utvide den utdanningsfaglige kompetansen
- Det var ikke mulig å støtte noen studieturer i 2019, p.g.a drastiske budsjettkutt.

Videreutvikle pedagogiske metoder og vurderingsmetoder

- Forumet *How To Speak To Each Other*, ble etablert våren 2019 av studenter og professorer for å skape en løpende evalueringsplattform av gruppekritikkmodellen som respons på #metoo. Forumet fungerer ikke kun som en instans for å forhindre asymmetriske relasjoner, men er også en pedagogisk plattform der man, i et ikke-klasseromsbasert undervisningsformat, setter ord på hvordan vi formidler og mottar læring som kunstnere. Forumet er for alle studenter og ansatte.
- I tilknytning til pedagogisk dag ble det arrangert en lokal workshop i radikal pedagogikk for ansatte ved Kunstakademiet, med kunstner og pedagog Lisa Nyberg. Akademiet prioriterer å arrangere en lokal variant av pedagogisk for å gi dagen relevans ift de utfordringer Akademiet står overfor, i kombinasjon med å gi et tilbud til de som ikke snakker norsk.
- Emneevalueringen ble endret mot færre og mer spissformulerte spørsmål. For å forbedre innhenting av tilbakemeldinger ble Canvas introdusert som kanal for gjennomføring av evalueringen.
- Prøvde ut nytt gruppebasert format ved sluttvurdering i høstsemesteret og ved avgangseksamen, som baserte seg på veiledergruppene foruten 2MA som dannet en egen gruppe. Nytt formatet videreføres.
- Prøvde ut nytt eksamensformat for masteressayet i 4 semester, som knytter vurderingen tettere mot *Kunstnerisk praksis* ved at vurderingen skjer i forbindelse med gruppekritikk og sammen med hovedveileder. Og eksamenstidspunkt legges i god tid i forkant av avgangsutstillingen og eksamen, for å etablere et rom for refleksjon og tid til utvikling av skriftlig formidlingsmateriale til avgangsprosjektet.

Læringsmiljø

- Akademiet produserte et ambisiøst, offentlig program i 2019, gjennom keynotes, seminarer og kunstnerpresentasjoner. Kuratert av førsteamanuensis i Utstillingspraksis Lisa Rosendahl i samarbeid med ansatte og studenter. Programmet genererer viktige faglige møteplasser både internt og for et eksternt publikum. Har utfordringer med formidling fordi info om events via KHiOs hjemmeside forsvinner i strømmen av andre events ved andre avdelinger. Akademiet har derfor utviklet profileringsstrategier og en nettbasert kalender som lanseres høsten 2019..
- Læringsplattformen Canvas brukes aktivt for å informere om kurs- og veiledningstilbud, gjennomføre kursevalueringer, gjøre kartlegginger etc. Evalueringene fra studentene på Canvas er varierte. Plattformen oppleves lite intuitiv, og egner seg dårlig til kommunikasjonsverktøy. Er derfor vanskelig å fullt ut integrere plattformen i læringsmiljøet. Underletter ikke for informasjonsflyten (som var et viktig argument for å introdusere plattformen i utgangspunktet). Det etterspørres superbrukere på KHiO som kan teste ut og anbefale god praksis utfra avdelingens behov.
- Atelierhuset, Villa Moderne i Arcueil ble ferdig renovert høst 2017. Atelierhuset utgjør en viktig arena for studentene og et rom til eksperimenter og utvikling. Husleien ble i 2019 hevet, noe som reduserte kunstakademiets studentenes bruk av huset fra 15 (2018) til 11 (2019)
- Akademiet scorer høyt med hensyn studentdemokrati i Studentundersøkelsen
- Studentundersøkelsen har svært lav svarprosent ved Kunstakademiet, som ifølge SU skyldes at spørsmålene er lite relevante, og undersøkelsen for omfattende.
- Frustrasjon blant studentgruppen over begrensede muligheter for sosiale arrangementer og møteplasser. Open forumer derfor en viktig plattform som en halvformaliste møteplass på kveldstid. Forumet støtter Akademiets ønske om å invitere inn til en åpen dialog om hva kunstutdanning og praksis kan være Ikke, og programmeringen støtter opp rundt ikke-normative praksis og uttrykk.
- Avdelingen fikk ikke hjelp med å kjøpe inn manglende basisinteriør i studentenes atelierer. P.g.a normal slitasje må noe interiør erstattes hvert år. Det er problematisk at vi ikke kan tilby nye studenter basisinteriør som lamper og skrivebord ved studiestart.

Sikre status som senter for fremragende forskning

- Det audiovisuelle utstyret i medielabben er mangelfullt og utdatert. Konsekvensene av å ikke ta investeringer i nytt teknisk utstyr på alvor, er i første omgang at dette går utover dagens studerende, ansatte og doktorgradsstipendiater. Dersom man velger å la forfallet fortsette vil det i første instans gå ut over skolens konkurransedyktighet. I neste instans vil utdanningstilbudet ved skolen føre til at studentene ved de visuelle fagene ikke er kvalifiserte til å arbeide som kunstnere og designere i et krevende yrkesliv.
- Galleriene på KHiO har ikke god nok standard til bruk i undervisning, forskning og formidling av visuelle kunstfag på et høyt nivå, og bærer preg av forfall. Det savnes også en utstillingstekniker som kan hjelpe til. Det var for noen år siden en pilot på å ansette en utstillingstekniker, som ble lagt ned, men som burde fortsette.
- Rutiner for å booke utstillingsrom og prosjektrom fungerer godt, men gallerirommene på KHiO dekker ikke behovet til Kunstakademiet. Det er ventelister på de utstillingsrommene som avdelingen disponerer. Akademirommet (Kunstnernes hus) er derfor en svært viktig ekstern visningsplattform for å dekke opp behovet. Akademirommet gir studentene en unik og tett erfaring med den lokale kunstscenen de skal virke i etter endt utdanning.

Mobilitet

- Antall utreisende studenter er stabilt på MA, økning på BA.
- Informasjonsmøte om utvekslingsmuligheter ble holdt lokalt for Kunstakademistudentene, der studenter som har vært på utveksling ble invitert til å dele sine erfaringer. Studentene melder at møtet var svært viktig og informativt, og opplever et lokalt forankret møte som mer relevant enn generelle informasjonsmøter arrangert på tvers av avdelingene.
- To kurs åpnet for deltakelse via KUNO-nettverket; *The Resonant* (Dirkjan van der Linde) og *I Saw the Sign* (Jan Verwoert), og flere av våre studenter deltok på KUNO-kurs ved andre kunsthøgskoler.

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover.
Kommentarer til omdisponeringer på budsjett knyttet til utdanning

- Rekruttering av dekan, to professorer og en stipendiat
- Endre ytterligere i eksamensformatet for masteressayet, ved å involvere hovedveilederne, som vil redusere kostnadene til sensor.
- Utvikle emneevalueringen videre slik at den på bedre måter fanger opp satsningsområder, utviklingsarbeid og overordnede studietilbud som veiledning og gruppekritikk og kurstilbud.
- Kunstakademiets pedagogiske dag vil videreføres gjennom en workshop holdt av Farid Rakun innenfor rammene av forumet *How To Speak To Each Other*, et forum for Kunstakademiets studenter, professorer og administrasjon etablert våren 2018 av studenter og professorer for å skape en løpende evalueringsplattform av gruppekritikkmodellen som respons på #metoo. Forumet fungerer ikke kun som en instans for å forhindre asymmetriske relasjoner. How to Speak To Each Other er også en pedagogisk plattform der man, i et ikke-klasseromsbasert undervisningsformat, setter ord på hvordan vi formidler og mottar læring som kunstnere.
- Prioritering av Kunstakademiets budsjettmidler til følgende:
    - studieturer for ansatte og studenter
    - studentinitierte aktiviteter i offentlige rom
    - flere gjestetutorials
    - flere intro- og sikkerhetskurs til studentene
    - økt honorar til kuratorene ved avgangsutstillingene
- Det er et prekært behov for at det på KHiO-nivå prioriteres;
    - oppgradering av galleriene
    - ansettelse av en utstillingstekniker som kan hjelpe til i galleriene. Det var for noen år siden en pilot på å ansette en utstillingstekniker, som ble lagt ned.
    - oppdatering av den audiovisuelle utstyrsparken
    - garanti for at alle studentene har basisinteriør i sine atelierer

Grunnlagsdata 2019	Kunst-høgskolen	Dans	Design	Kunst-akademiet	Kunst og håndverk	Opera-høgskolen	Teater-høgskolen
Opptaksramme (tabell a)	259	58	60	42	60	14	25
Oppmøte (tabell a)	249	56	58	41	59	14	21
Opptaksavvik (tabell a)	-10	-2	-2	-1	-1	0	-4
Kandidatproduksjon (tabell c)	213	42	46	41	53	15	16
Utveksling andel (tabell f)	9,11	6,86	9,32	15,09	6,94	13,64	4,26
Studentundersøkelse 2019	3,9	4,3	3,5	3,3	3,7	4,1	4,4
Stipendiatopptak 2019	6	2	1	1	0	1	1
Stipendiatprod./år (2017-19)	foreløpig 3,3						
Stipendiatprod./år (2018-20)	prognose -20/21 5,6 / 6,1						

2. Kunstnerisk utviklingsarbeid – den nye kunnskapen

Vi skal

Gjøre Kunsthøgskolens mange, spisse forskningsfelt og forskningsmiljøer tydelige og synlige
Utvikle Kunsthøgskolens fagfelt gjennom strategisk bruk av forpliktende partnerskap med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
Definere kvalitet og standarder innen kunstnerisk utviklingsarbeid
Styrke rektoratet med en viserektor for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
Videreutvikle attraktive arenaer for deling og utvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid
Øke publisering og synliggjøring av forskningsresultater på alle våre fagfelt

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
Gi gjerne konkrete eksempler på avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse.

- Akademiets stipendiat Ane Graff representerte Norge ved den nordiske paviljongen under Venezia biennalen 2019.
- Lisa Rosendahl kuraterte Göteborg internasjonale biennale for samtidskunst (GIBCA)
- Professor Saskia Holmkvist ble tildelt PKU/DIKU prosjektmidler for *Back Translation*, som eneste prosjekt ved KHiO. Prosjektperioden startet høsten 2019 og involverer samarbeid med flere eksterne institusjoner (Queens Univerity (Belfast), Malmö Universitet, CCA LondonDerry) och tre interne KHiO PhD-er (Sara Eliasen, Mette Edvardssen, Manuel Pelmus). Prosjektet vil også involvere studenter ved Kunstakademiet gjennom kurstilbudet
- Ane Hjort Guttu søkte PKU/DIKU midler med prosjektet VOICE, som bruker manusarbeid og filmproduksjonen til å drøfte grunnleggende spørsmål om representasjon og identitetspolitikk
- De fagansatte har et bredt og aktivt samarbeidsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt og er svært aktive i KUF-arbeid og samarbeids/nettverk.
- Akademiet har økt antall CRIStin-registreringer fra i fjor, og ligger høyest av alle avdelingene på CRISTinregistreringer basert på faglige årsverk.
- Dora Garcia, deltakende kunstner ved Oslobiennalen, presenterte flere filmer, og utviklet “Grini and the Futures of Norway”, en nasjonal episode av Rose Hammer, en kollektiv kunstnerpersona utviklet av 20 studenter fra KHiO og alumni og billedkunstner Per Oscar-Leu, produsert av Oslobiennalen
- Flere av Kunstakademiets fagansatte var aktive bidragsytere til Kunstnerisk Forskningsuke 2019

- Kunstakademiet har samarbeidet med en rekke eksterne partnere som Kunstnernes Hus, Khartoum Contemporary Art Center, Henie Onstad Kunstsenter, Momentum, UiO; Kultuhirhistorisk museum samt en rekke andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland i forbindelse med seminarer, kurs og utstillinger.
- Undervisere utvikler kurs som baserer seg på tett samarbeid med andre kunstnere og institusjoner, som gir studentene en unik og tett erfaring med både den lokale og globale kunstscenen og ivaretar programmenes relevans og aktualitet. Viktige prosjekt 19:
    - Dora Garcia, *Rose Hammer*, initiert og produsert av Oslobiennalen, og utviklet i samarbeid med Per Oscar-Leu, nåværende studenter og alumni som et kollektivt verk. https://www.oslobiennalen.no/nb/participant/rose-hammer-2/
    - Marie Kølbæk Iversen (stipendiat med undervisningsplikt), kurset *Gravitational Shift* i samarbeid med Operaavdelingen og komponist og operasanger Katinka Fogh Vindelev. Fremført på Henie Onstad Kunstsenter og KHiO, http://hok.no/en/event/gravitational-shift
    - Mike Sperlingers, *Katalog over en tenkt utstilling,* kurs i samarbeid med Kulturhistorisk museum, https://khio.no/events/733
    - Saskia Holmkvist, *Scenarios* for 1MA, i tett samarbeid med Momentum og kurator Marti Manen (Stockholm, SE). https://punkto.no/boklansering-the-suitors/ En rekke andre internasjonale aktører som kunsthistoriker fra Prada Foundation Eva Fabbris (IT), gallerist Jan Mot (Brussel, BE), kurator Lars Bang Larsen og bokforlaget KLD Wilfred Wagner (begge fra Danmark) ble også invitert.

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover.
Kommentarer til omdisponeringer på budsjett knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

- Kunstakademiet vil ha et fortsatt fokus på å synliggjøre KUF-aktiviteter i offentlige rom.
- Fortsette arbeidet med god gjennomstrømning av stipendiater.
- Saskia Holmkvist sitt PKU/DIKU støttede *Back Translation* vil involvere studenter gjennom kurstilbudet til våren 2020
- Siklre at de inneværede stipendiatenes får et fullverdig faglig tilbud i overangsfasen der rektor opptrer som interim forskningsleder. Det må settes av friske midler til Grundet kutt på budgettet på 2018 måtte kunstakademiet skjære bort 20% professorat i kunstnerisk udviklingsarbeide. Dette skulle erstattes av et sentralt program og ekstra tilførte midler til avdelingsrealiserbare aktiviteter, hvilket ennå ikke er realisert. Ved rektorskifte har Måns Wrange signalisert at han ser på en modell der det er mulig å bygge ut kompetansen i hver enkelt avdeling med en inneværende professor som får utvidet arbeidsoppgavene til å være forskningsansvarlig. For å identifisere avdelingenes behov, og for å faglig forankre en ny ordning, er det kalt inn til et uformelt PhD-utvalg med stipendiat Sara Eliassen som representant fra avdeling Kunstakademiet. Sara Eliassen jobber i en uformell lesegruppe med stipendiater på tvers av avdelingene (Petrine Vinje fra Kunst og Håndverk og Ida Falck Øien fra Design) og har forsøkt å skaffe ressurser til et formidlingsprogram med gjeseforelesere gjennom avdelingsrealiserbare midler, uten at dette har ført frem.

Grunnlagsdata 2019	Kunst-høgskolen	Dans	Design	Kunst-akademiet	Kunst og håndverk	Opera-høgskolen	Teater-høgskolen
Andel oppføring CRIStin/årsverk (2018)	3,9	2,0	3,1	7,4	4,4	2,4	3,5
KUF-utvalgets tildelinger (kr/årsverk, 2018)	13 548	10 746	10 111	7 884	25 859	4 800	24 636

3. Tilstede i verden

Vi skal

Styrke forståelsen for verdien kunst og kunstneriske prosesser har som bidragsyter til estetisk dannelse, demokratiutvikling, arbeidsmarked og omstilling
Styrke Kunsthøgskolen som arena for «kunst i prosess» og for deling av kunstneriske metoder og resultater
Tydeliggjøre vårt nasjonale ansvar for spesifikke fagfelt
Utdanne kunstnere og designere som bidrar i arbeids- og samfunnsliv
Utvikle målgruppeforståelse og hensiktsmessige systemer for å nå riktige målgrupper

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen formidling?
Gi gjerne konkrete eksempler på avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse.

- Akademiet produserte et ambisiøst, offentlig program, gjennom keynotes, seminarer og kunstnerpresentasjoner, utviklet av professor i Utstillingspraksis Lisa Rosendahl i samarbeid med ansatte og studenter. Programmet genererer faglige møteplasser for både internt og eksternt publikum, men har utfordringer med formidling fordi info om events via KHiOs hjemmeside forsvinner i strømmen av andre events ved andre avdelinger. Akademiet har derfor jobbet med å utvikle profileringsstrategier og en nettbasert kalender, som lanseres høsten 2019. Våren 2019 fokuserte det offentlige programmet på ikke-lineære fortellestrukturer og å finne andre metoder for å snakke om og til verden enn den industrielle kapitalismens dramaturgi, som etterfulgte høsten 2018 programmet som undersøkte institusjonens muligheter for å huse en polyfoni av ulike stemmer og kunstnerlige metoder for å synliggjøre institusjonelle urettferdigheter.
- Kunstakademiets studieplan, særlig gjennom emnene *Utstillingspraksis* og *Kunstnerisk praksis*, betoner viktigheten av studentaktiviteter som kobler seg på den lokale og globale kunstscenen, og det tilbys veiledning og økonomisk støtte til studentinitierte tiltak som navigerer i det offentlige rom. Studentene fremhever i evalueringer hvor viktig det er at Kunstakademiet muliggjør for studieaktiviteter både på KHiO og utenfor.
    - Open Forum (Mandager v Khartoum Contemporary Art Center)
    - Akademirommet, Studentdrevet kuratering, Kunstnernes hus
    - En rekke kunstnerdrevne visningsrom drives av studenter ved Akademiet, både i Norge og internasjonalt
      - K4, Lesia Vasylchenko, BA, https://www.k4galleri.no/
      - Destinys Atelier, Melanie Kitty, Emile Birkeland, MA www.destinysatelier.no/
      - SOL, Sofie Amalie, BA https://solnexoe.com/
      - Plum Trim, Morten Langeland MA.
      - Løvens hule, Thomas Bremerstent, BA, driftet i atelier på KHiO
      - CC galleri, Malmö, Camilla Ödmark, MA https://gallericc.se/
    - Masterstudentene åpner opp sine studio i forbindelse med Oslo Open https://osloopen.no/
    - Flere av studentene er aktive i UKS, https://www.uks.no/
    - Flere studenter på både BA og MA deltok i Carole Douillard sitt verk *The Viewers* og Dora Garcias Rose Hammer, begge sentrale verk produsert av Oslo Biennalen
    - STRUKTURA (Lesia Vasylchenko og Stacey de Voey), https://struktura-time.com/
    - Finn Adrian Jorkjens (MA) samarbeid med Henrik Koppen og deres radiostasjon/podcasts, https://soundcloud.com/koppenjorkjen
    - Silje Iversen Kristiansen (MA) bruker brødjobben i resepsjonen på KHiO som en visningsplattform for et gesamtkunstverk som omfatter mail art, performance og skulptur
    - Tre studenter deltok på Høstutstillingen høsten 2018; Hanne Nielsen BA, Ina Porselius MA, Øyvind Sørfjordmo, MA
    - Visning av kortfilm på Grimstad Kortfilmfestival 19, Ina Porselius, MA
    - Camilla Ödmark, MA soloutstilling på Sinne i Helsinki, og galleri 54 i Göteborg, og driver CC Gallery i Malmö
    - Thyra Dragseth, BA, invitert til utstillinger i Portugal (der hun hadde sitt utvekslingsopphold) og Chile.
- Kunstakademiets ansatte og studenter har samarbeidet med en rekke institusjoner i forbindelse med seminarer, kurs og utstillinger som blant annet Kunstnernes Hus, Khartoum Contemporary Art Center, Oslobiennalen, Henie Onstad Kunstsenter, Kulturhistorisk museum og Momentum.
- Flere av underviserne er aktive samfunnsdebattanter, deltar med sin kunnskap og engasjement på ulike arenaer, i nasjonale og internasjonale styrer, råd og nettverk.
- Akademiets stipendiat Ane Graff representerte Norge ved den nordiske paviljongen under Venezia biennalen 2019.
- *Åpent Akademi* - Akademiets årlig stor utstilling hvor studentenes atelierer, KHiOs utstillingsrom og uteområdet rundt skolen benyttes som visningssteder og åpnes opp for publikum.
- *Åpen dag* – formidle om studieprogram ved å invitere til dialog med forskolene og presentere Kunstakademiets program og miljø gjennom foredrag fra undervisere, studentdrevne omvisninger, utstillinger, boklansering m.m.
- Avgangsutstillingen for både BA og MA fikk interessante omtaler i mediene. Begge utstillingene ble i 2019 holdt i lokaler utenfor KHiO.
- PhD forskerskole (KUNO-nettverket) ble etablert av Stine Hebert og organisert et møte på KHiO i våren 2019.

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover.
Kommentarer til omdisponeringer på budsjett knyttet til formidling

- Prioritere reisestøtte og studieturer for ansatte og studenter fordi det gir tilstedeværelse på den nasjonale og internasjonale kunstscenen, som er viktig av flere grunner
    - formidling av akademiets miljø, KUF-arbeid og studentprosjekter
    - gir studentene agens
    - gjør studentene kjent med hvordan man kan operere på den internasjonale kunstscenen.

- Økt støtte til drift av Akademirommet p.g.a redusert støtte fra FKDS.
- Fortsette å legge til rette for og støtte utviklingen av studentdrevne, utadrettede utstillinger og prosjekt som finner sted eller involvere offentlige rom. Beskjeden økning i budsjettmidler.
- Arrangere en lokalbasert pedagogisk dag hvert semester for å få tid til å identifisere og artikulere den utdanningsfaglige kompetansen ved Kunstakademiet, og måter man kollektivt kan styrkes denne på.
- Beskjeden økning i honoraret til kurator ved avgangsutstillingene. Honorar ikke endret på mange år.

4. En transparent, attraktiv og dynamisk organisasjon

Vi skal

Rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifiserte og motiverte ansatte
Fremme et arbeidsmiljø preget av inspirerende samarbeid, trivsel og mestring
Stimulere og legge til rette for samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner
Ha en sammensetning av ansatte i faste stillinger og åremålsstillinger og gjestelærere, alle med kunstfaglig kompetanse som støtter opp om våre mål og prioriteringer
Kunnskapsbasere ressursfordelingen mellom Kunsthøgskolens ulike fagfelt og ha en god balanse mellom aktiviteter og ressurser
Sikre at faglige, administrative og tekniske medarbeidere og ressurser organiseres og brukes slik at de understøtter kjernevirksomheten
Øke vårt økonomiske handlingsrom gjennom mer ekstern finansiering og effektivisering av intern ressursbruk

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen organisasjon og ressurser.

- Ansettelse av 5 professorer med start 1. august. Ansettelsene tok hensyn til behovet for å dekke ett vidt felt av praksisformer, og for å styrke representasjonen av ulike minoriteter ved Akademiet. Kunstakademiet jobber aktivt med å demokratisere miljøet for å gjøre terskelen lavere for minoritetsgrupper å søke seg til seg utdanningen.
- Kunstakademiet kan vise til flere samarbeid på tvers av avdelingene på KHiO
  - Publiseringskurs med Kunst & Håndverk (Victoria Browne/ Mike Sperlinger)
  - Åpne opp for deltakelse ved Jan Verwoert sitt kurs
  - Samarbeider med Kunst & Håndverk om å invitere gjester til å holde forelesninger og workshop
  - Ane Hjort Guttu deltok våren 2019 i Art and Public Space sitt program Critical Spatial Practice
- Økte muligheter for studentmobilisering på tvers av de visuelle avdelingene, fordi alle de tre visuelle avdelingene åpnet opp for å tilby ledige kursplasser
- Programrådet er ett uvurderlig samarbeidsforum for å sikre transparens og kvalitetssikre for gode vurderinger i utviklingen av studieprogrammene. Kunstakademiets programrådet er satt sammen av fire professorer som er ansvarlig for hvert sitt emneområde, og møtes hver måned sammen med dekan og programkoordinatorer. Programrådets arbeid forankres i kollegiemøtene.
- Avdelingen jobber med å rekruttere en ny dekan som på best mulig måte kan løse sine sammensatte arbeidsoppgaver på avdelingen og sentralt på KHiO, samt arbeidet med å opprettholde Kunstakademiets rolle som en toneangivende institusjon internasjonalt. Dekanen må kunne arbeide målrettet med langtidsperspektiv uten å forvente store endringer i stillingens mandat, for eksempel økt vektlegging på administrative oppgaver. Vi mener at dette best kan innfris ved at dekanen som en del av sin stilling får mulighet til å fortsette å være den fagpersonen vi ansetter og trenger i utgangspunktet. Avdelingen mener at det faglige fugleperspektivet og det samfunnsoppdrag som fornying av diskurs rundt prosessuelt arbeid innebærer, best ivaretas og formidles utad av en dekan som aktivt forsker gjennom sin stilling. Det er viktig at arbeidshverdagen som tilbys fagpersonene i toppsjiktet som vi ønsker til stillingen samsvarer med stillingsbeskrivelsen slik at dekanen opplever seg som en aktiv del av et fagmiljø og at hun kan dyrke sin faglige styrke på KHiO. Derfor jobber avdelingen strukturelt og strategisk mot det mål at dekanstillingen skal ha forskningstid.
- Akademiet har utviklet en tradisjon for uformelle film-screenings gjennom året som kombinerer studentenes verk/filmer med etablerte kunstnere for å berike undervisning om tidsbasert kunst.
- Pedagogisk utviklingsarbeid er godt forankret på Akademiet gjennom faste kollegiemøter, planleggingsdager, og et lokalt fokus på pedagogisk dag en gang i semesteret.
- Åpne opp akademiet for eksterne stemmer gjennom eksterne sensorer ved sluttvurdering, gjestetutorials og gjestelærere, og offentlig program
- Organisering av tekniske kurs understøtter ikke kjernevirksomheten på Kunstakademiet. Modellen for booking virker å passe bedre for avdelinger med en mer lukket programstruktur enn Kunstakademiets åpne. Kunstakademiet har ulik rytme i hvert semester, og studentenes behov varierer, som gjør det vanskelig å booke kurs lang tid i forveien.

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover
Kommentarer til omdisponeringer på budsjett knyttet til dette området

- Fortsette med samarbeid på tvers av avdelingene, både de visuelle, scenefagene.
- Jobbe for å få til bedre samarbeid mellom verksteder og professorer. I dag er det lite kontakt mellom professorer og verksmestere. Det eksisterer på Kunstakademiet en ordning på ansvarlige professorer på medielabben, prosjekttorget, printshop og malerstudio, men

rutinene fungerer ikke. Det er et problem når det ikke eksisterer løpende kontakt mellom kollegiet og de som underviser i verkstedene. Et strukturelt problem at studentene har den kontakten men ikke professorene.

- For å gjøre tilgang til verksteder og scener samt arrangering av relevante/eller påkrevde kurs enklere er det behov for en bedre dialog med teknisk produksjon, og etablere et mer forutsigbart planleggings- og påmeldingssystem for tekniske kurs
- Se mer aktiv på mulighetene som ligger i KUNO-nettverket – finansiere felles kurs, PhD-workshops, og lærer- og studentutveksling.
- Sørge for gode rutiner for mottak av internasjonale studenter og ansatte
- Sørge for gode rutiner for mottak av nye ansatte
- Det oppleves som svært positivt at rektoratet benytter velfungerende avdelingsmodeller som programrådet for å styrke KHiOs demokratiske prosesser og slik bedre forankre sentrale beslutninger faglig.