

Teatteritaiteen laitos

Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimukset 2007-2010

Dramaturgian koulutusohjelma kehittää opiskelijan draamallista ajattelua ja kieltä. Opetuksen tavoitteena on, että valmistuvalla opiskelijalla on monipuoliset draamalliset, dramaturgiset ja teatterilliset valmiudet sekä edellytykset itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Opiskelu dramaturgian koulutusohjelmassa tapahtuu oman kirjoittamisen, teatterin yleisopintojen ja teoriaopetuksen kautta. Opintojen keskiössä on draama ja dramaturgia. Opiskelija saa vankan tuntemuksen teatterista taidemuotona ja työyhteisönä sekä perustuntemuksen muista teatterin osa-alueista, ennen kaikkea ohjaamisesta.

Dramaturgian koulutusohjelma antaa valmiudet toimia joko näytelmäkirjailijana, dramaturgina, käsikirjoittajana, nykyteatterin tekijänä tai oman alansa tutkijana, tai luoda näitä yhdistelemällä oma ammattikuvansa. Koulutusohjelma ei valmista suoraan yhteen ammattiin, vaan opiskelijan oma taiteellinen suuntautuminen ja opiskelijan opintojen aikana tekemät valinnat määrittävät painopisteen.

Oman taiteellisen kasvun rinnalla dramaturgian koulutusohjelman opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Teatterikorkeakoulun opintoihin on sisäänrakennettu ns. sukupolviajattelu, eli yhteisopiskelu ja yhteiset harjoitustyöt muiden koulutusohjelmien samassa opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, teatterikäsitystä ja työtapoja sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana ohjaaja-, näyttelijä-, valosuunnittelija, äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa sekä lavastaja – ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Kaksiportainen tutkinto

Dramaturgian teatteritaiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus on kolmivuotinen ja sen laajuus on 180 op. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja se suoritetaan kahden vuoden kokopäiväisellä opiskelulla. Suomaan maisterin tutkintoa opiskelemaan tulevilla opiskeluaika voi olla pidempi, mikäli heiltä vaaditaan täydentäviä opintoja vertautumaan kandidaatin tutkintoon.

Ennen vuotta 2005 opintonsa aloittaneet voivat jatkaa opintojaan vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 31.7.2008 saakka tai siirtyä uuteen järjestelmään.

Opintojen arviointi

Opintojaksojen suoritukset arvioidaan hyväksytyiksi ja hyläytyiksi.

Opintojen eteneminen

Opiskelijoiden on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistä maisterin tutkintoon. Opiskelija laatii opintojensa tueksi lukuvuoden alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka koulutusohjelman professori hyväksyy. Opintosuunnitelmaan sisältyvät koulutusohjelman tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa ja joihin hänellä on opinto-oikeus sekä suunniteltu aikataulu. Kandidaatin opinnoissa voi käytössä olla myös ryhmäopintosuunnitelma (rops). Opiskelija jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Opiskelija voi sisällyttää opintosuunnitelmaansa opintoja myös ohjauksen, näyttelijäntyön sekä esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelmista.

Dramaturgian koulutusohjelmassa on käytössä omaopettajajärjestelmä, jossa jokainen opiskelija saa vastuupettajakseen yhden koulutusohjelman vakinaisista opettajista. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tarkennetaan opiskelijan ja omaopettajan lukuvuosittain käymissä keskusteluissa. Omaopettaja seuraa opintojen etenemistä, käy taiteellista ja pedagogista keskustelua sekä antaa yksityisopetusta. Palautteesta vastaa pääsääntöisesti omaopettaja.

Kandidaatin tutkinnon sisältö ja tavoitteet

Kandidaatin tutkinto antaa perustiedot teatterista taidemuotona ja työympäristönä sekä antaa perusvalmiudet näytelmäkirjoittamiseen. Kandidaatin tutkinnossa opinnot keskittyvät näytelmän kirjoittamisen ja teatterin perusteiden opiskeluun. Kandidaatin tutkinnossa opiskelu kokopäiväistä, ryhmässä tapahtuvaa kontaktiopetusta, jossa pääaineen opiskeluun on liitetty sitä tukeviin taito-, tieto- ja rinnakkaisaineisiin. Tieto-opintoja ovat teatterihistoria ja sivistävät teoria-aineet sekä ns. rinnakkaistaiteiden opinnot. Opinnot ovat pääsääntöisesti pakollisia.

1.vuosi

Ensimmäisenä vuonna pääaineen johtoajatuksena on psykorealistenten teatteri. Tähän yhdistettynä sivistävänä aineena on psykologia, jossa perehdytään kognitiiviseen psykologiaan, luovuuteen ja persoonallisuuspsykologiaan. Rinnakkaistaiteena ensimmäisellä vuosikurssilla opiskellaan elokuvaa.

2.vuosi

Toisena vuonna pääaineen teemana on teatterillinen teatteri. Sivistävässä aineissa käsitellään sosiologiaa, mm. taiteen ja yhteiskunnan välisistä suhteista sekä taiteen asemaa ja merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Rinnakkaistaiteena toisen vuoden opinnoissa on kuvataide.

3.vuosi

Kolmantena vuonna pääaineen teemana on ritualistinen teatteri, joka kattaa niin antiikin kuin ritualistisen teatterin tärkeimmät kokeilijat 1900-luvulla. Sivistävä aine on filosofia. Rinnakkaistaiteena kolmantena opiskeluvuonna on musiikki.

Teatterihistorian opinnot on kandidaatin tutkinnossa ajatuksellisesti yhdistetty pääaineen vuosittaiseen teemaan, jotka ovat psykorealistinen teatteri, teatterillinen teatteri ja ritualistinen teatteri. Teatterihistorian opinnot sisältävät luentojen ja tenttien lisäksi työpajoja.

Dramaturgian koulutusohjelman kandidaattiopinnot sisältävät paljon draaman kirjoittamista ja erilaisten harjoitustöiden tekemistä, noin kolmannes opintopistemäärästä koostuu kirjoittamisesta ja kirjoittamisen opinnoista. Kandidaatin tutkinnon opinnot huipentuvat oman näytelmän kirjoittamiseen. Näytelmä kirjoitetaan toisen ja kolmannen lukuvuoden aikana ja se toteutetaan yhdessä oman kurssin ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa kolmannen lukuvuoden aikana.

Dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoilla opinnot ovat osin yhteisiä. Mikäli dramaturgiopiskelija aikoo myöhempinä opintovuosina ohjata, hänen tulee huomioida se henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan. Ohjausluvan saaminen edellyttää seuraavien opintojaksojen suorittamista: Ohjaajantyon perusteet (2 op) ja Ohjaustyöpaja (2 op) sekä Taiteellinen ennakkosuunnittelu (6 op).

Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, jota varten hän kerää kirjallista materiaalia, kuva- ja äänimateriaalia produktioista ja muista opintojaksoista. Oppimispäiväkirja tähtää portfolioon, joka on kandidaatin tutkinnon oppinnäyte. Oppimispäiväkirjaa käytetään apuna opintosuunnitelman kehittämisessä, oppimista arvioitaessa sekä oman kehitysvaiheen tunnistamisessa.

Maisterin tutkinnon sisältö ja tavoitteet

Dramaturgian koulutusohjelman maisteritutkinto tähtää laaja-alaiseen dramaturgiseen ajatteluun ja itsenäiseen taiteelliseen työhön harjaantumiseen. Dramaturgian maisterin tutkinnossa on mahdollista suuntautua draamakirjailijaksi, liikkuvan kuvan käsikirjoittajaksi tai nykyteatteriin. Maisteriopinnoissa dramaturgiaa ja omaa taiteellista työtä lähestytään myös teoreettisesti, ja ne antavat mahdollisuuden jatko-opintojen suunnitteluun. Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja sen suoritetaan kahden vuoden määräaikana. Kandidaattitutkinnon tulee olla suoritettu ennen maisteriopinnoihin siirtymistä.

Opiskelu maisteriopinnoissa on pääosin kokopäiväistä, itsenäistä työskentelyä. Opiskelija tekee professorin tai omaopettajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka koostuu pakollisista opinnoista (60 op), omasta erikoistumisvaihtoehdosta (40 op) ja muista koulutusohjelman vaihtoehtoisista opinnoista ja vapaavalintaisista opinnoista (20 op). Valittu erikoistumisopintokokonaisuus suoritetaan kokonaan. Opintosuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä.

Maisteriopinnot kehittävät dramaturgista ajattelua ja keskittyvät opiskelijan omaan taiteelliseen suuntautumiseen. Opiskelija valitsee kolmesta erikoistumisopintovaihtoehdosta oman painopisteensä. Vaihtoehdot ovat 1. draaman kirjoittaminen, 2. liikkuvan kuvan draama ja dramaturgia tai 3. nykyteatteri.

Lisäksi on mahdollista erikoistua musiikin erikoistumisopintoihin näyttelijäntyon koulutusohjelmassa. Mikäli opiskelija haluaa hakeutua maisterivaiheessa musiikkiopintoihin, tulee hänen neuvotella asiasta professorin kanssa hops-keskustelussa jo kandidaatin opintojen aikana. Dramaturgian opiskelija voi osallistua soveltuville näyttelijäntyon koulutusohjelman musiikkiteatterin erikoistumisjaksoille; lisätietoja näyttelijäntyon koulutusohjelman vuosisuunnittelusta. Musiikkiopintoihin voi sisältyä esimerkiksi musiikkiteatteriesityksen käsikirjoittaminen.

Maisterin tutkinnossa opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen opintojaksoille laitoksen ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Opintojaksot järjestetään vain, mikäli jaksolle ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita. Kaikkia jaksota ei järjestetä vuosittain. Tarkemmat tiedot järjestettävistä jaksosta ovat lukuvuoden alussa jaettavassa opintojaksotarjonnassa.

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 180 op

Dramaturgia

Laitoksen johtoryhmä vahvistaa vuosittain opetusohjelman.

	1. vsk	2. vsk	3. vsk	Yhteisopetus
PERUSOPINNOT	19	19	16	
Perehdyttäminen	1			TeaK
Tietotekniikka ja tiedonhankinta	1	1	1	TeaK
Teatterihistoria I	2			Teta, Väs
Historiatyöpaja I: Stanislavski-työpaja	1			
Teatterihistoria II		2		
Historiatyöpaja II		1		
Teatterihistoria III			2	
Historiatyöpaja III			1	
Suomalainen teatterihistoria 1			1	
Työelämään!			1	TeaK
Kieliopinnot (ruotsi, englantia)	3	5		TeaK
Vapaavalintaiset opinnot		3	3	TeaK
Aristoteles	1			Teta, Väs
Dramaturgian perusteet	1			Teta, Väs
Teatterin tekemisen perusteet	1			Teta
Esitysten purku	1	1	1	O
Elokuva	2			Teta
Kuvataide		2		1 NO, O
Liikunta	2	1	1	O
Musiikki			2	O
Psykologia	2			O
Sosiologia		2		O
Filosofia			2	O
Henkilökohtainen opintosuunnittelu	1	1	1	
AINEOPINNOT	41	41	44	1
1.vuosi				
Draamatyöpaja	6			
Etydi	7			Teta
<i>Improvisaatio I</i>	1			Teta
Liike ja ääni	6			Teta
Näytelmä- ja esitysanalyysi	6			O
Perusseminaari	4			Teta
Ohjaajantyön perusteet	2			O
Ohjaustyöpaja	2			O
Sana mielikuva kuva	1			O, Väs, TaiK
Taiteellinen seminaari	1			
Tilan hahmottamisen perusteet	2			O, TaiK
Tilanteen perusteet	3			O
2.vuosi				
Brecht-seminaari		6		O
Brecht- Näyttämötyöpaja		3		Teta
Draaman rakenne		10		
Esitysanalyysi		3		O, Väs
Kirjainija-ohjaaja-yhteistyö 1		2		Teta
Kandidaatin näytelmä		9		
Sukupolven näyttämötyöpaja		1		Teta
Taiteellinen ennakkosuunnittelu		6		O, Väs, TaiK
Taiteellinen seminaari		1		
3. vuosi				
Dramaturgian teoria 1			4	O
Itsenäinen draamakirjoittaminen			10	
Kandidaatin näytelmä			7	
Kirjainija-ohjaaja-yhteistyö 2			1	Teta
Kielityöpaja			5	
Musiikin muoto ja dramaturgia 1			3	O
Rituaalisen teatterin seminaari			4	O
Rituaalisen teatterin näyttämötyöpaja			2	Teta
Taiteellinen seminaari			1	
OPINNÄYTE			7	
Opinnäyteseminaari			1	Teta
Portfolio			6	
Yhteensä	60	60	60	180

Yhteisopetus :

TeaK = Kandidaatin koulutusohjelmat

Teta = Näyttelijäntyo N, ohjaus O ja dramaturgia D

TaiK= Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto; näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehtot.

Näty= Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitos

Ensimmäinen opintovuosi

Teema: Psykorealistenten teatteri

PERUSOPINNOT

Perehdyttäminen 05-XXD01

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Tietotekniikan perusteet 05-XXB01

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Kieliopinnot (ruotsi) 05-XXA03

3 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

Teatterihistoria I 05-TEH01

2 op

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu pohtimaan teatteria realistisen teatteritradition tarjoamista näkökulmista. Opiskelija hahmottaa, mitä realismilla on eri aikoina teatterissa tarkoitettu, keitä ovat olleet realistisen tradition synnyttäjät, kehittäjät ja uudistajat. Opiskelija kykenee näkemään, minkälaisina piirteinä realismi on esityksissä näkynyt, miten se nykyteatterissa todentuu ja mitkä ovat realismin haasteet. Opiskelija tuntee keskeisten realististen näytelmäkirjailijoiden merkittävimpiä teoksia.

Sisältö

Päteeamana on realistinen teatteritraditio. Perehdytään realismiin ja psykorealismiin taustoihin ja kehittymiseen teatterissa 1870-luvulta lähtien, venäläiseen realismiin, Konstantin Stanislavskiin ja realistiseen näyttelijäntyön metodiikkaan, realismiin Yhdysvalloissa ja "metodiin" näyttelijäntyössä. Realismia lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Historiatyöpaja 1 : Stanislavski 05-TEH02

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kokeilee ja kehittää omaa realistista näyttämöajatteluaan Stanislavskin tai jonkun muun psykorealistenten teatterintekijän ajattelun ja metodiikan pohjalta.

Sisältö

Työpajassa tehdään harjoitteita Stanislavskin näyttelijäntyön metodiikan pohjalta ja käytetään tekstimateriaalina esimerkiksi Ibsenin, Tsehovin ja Millerin näytelmiä. Yhteisopetusta dramaturgi-, näyttelijä- ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa, harjoitteita, improvisaatioita ja kohtausharjoituksia.

Aristoteles 05-TEA01

1 op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee draaman peruskäsitteet ja niiden yhteyden historiaan ja filosofiaan.

Sisältö

Opiskellaan länsimaisen draaman ja teatterin kulmakiviä Aristoteleen Runousopin mukaan. Runousopin keskeisimpiä käsitteitä (esim. toiminta, tunnistaminen, katharsis) tutkitaan sekä käytännöllisen teatterityön että filosofian kannalta. Yhteisopetus dramaturgi-, ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kesken.

Elokuva 05-ODA04

2 op

Tavoitteet

Perehdyttää opiskelija elokuvataiteen ominaislaatuun, sen kerrontakeinoihin, kuvalliseen ilmaisuun ja näyttelijän taiteeseen.

Sisältö

Merkittävien elokuvien katselu ja niiden analysointi luennoivan opettajan alustuksen pohjalta. Yhteisopetus ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa.

Esitysten purku 05-ODA01

1 op

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu analysoimaan esityksiä, kykenee purkamaan esityksen osiin ja välittämään oman kokemuksensa esityksen toiminnallisesta kokonaisuudesta sekä kykenee analyttiseen vuoropuheluun laitoksen muiden opiskelijoiden kanssa esitysten sisällöstä, muodosta ja merkityksistä.

Sisältö

Laitoksen opiskelijoiden taiteellisten esitysten yhteinen analysointi. Opiskelijat alustavat keskustelun kirjoittamalla kukin vuorollaan alustuspuheenvuoron käsiteltävästä esityksestä. Opiskelija osallistuu kandidaatin opintojensa aikana 9 purkuun ja laatii kaksi alustusta.

Liikunta 05-ODA10

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on auttaa opiskelijaa erilaisten fyysisten lajien ja harjoitteiden avulla pitämään yllä fyysistä kuntoa sekä mielen ja kehon tasapainoa.

Sisältö

Erilaisia liikunnan lajeja

Psykologia 05-ODA07

2 op

Tavoitteet

Psykologian opintojakson tarkoitus on antaa yleiskuva psykologian eri alueista ja ulottuvuuksista.

Sisältö

Perehdytään kognitiiviseen psykologiaan (havaintoprosessit, tarkkaavaisuus, muisti, ajattelu, oppiminen), luovuuteen ja persoonallisuuspsykologiaan. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Teatterin tekemisen perusteet 05-TEA04

1 op

Tavoitteet

Luoda opiskelijalle selkeä, konkreettinen käsitys teatterin taiteilijuuden peruskäsitteistä ja antaa työkalut työn aloittamiselle.

Sisältö

Käydään sanallisesti läpi luovuuteen, taiteilijuuteen ja luovaan työhön liittyviä lainalaisuuksia. Opiskelija pääsee käymään läpi vertaisryhmässä taiteilijana työskentelemisen erityispiirteitä Yhteisopetus ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa.

Henkilökohtainen opintosuunnittelu ja seuranta 05-TEA50

1 op

Tavoitteet

Muodostaa opiskelijalle mielekäs ja hänelle soveltuva opintokokonaisuus, huolehtia siitä että opinnot etenevät ja että määräajassa valmistuminen on mahdollista.

Sisältö

Opiskelija ja kurssivastaava/professori suunnittelevat yhdessä opiskelijan tulevan lukuvuoden opinnot. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kyseisen vuosikurssin opetussuunnitelma ja lukujärjestys tuotantoaikatauluineen. Lisäksi opiskelija perehdytetään oppimispäiväkirjan ylläpitämiseen. Tällä tavalla opiskelijaa valmennetaan kandidaatin opinnäyteportfolioaineiston keräämiseen.

AINEOPINNOT

Draamatyöpaja 05-DXD01

6 op

Tavoitteet

Työpajassa luodaan käytännölliset valmiudet oman draamatekstin kirjoittamiselle sekä edellytykset omien työtapojen kehittämiseksi. Työpajassa saadaan teoreettiset valmiudet draaman kirjoittamisen peruskäsitteiden tutkimiseen.

Sisältö

Draamatyöpajassa perehdytään sekä draaman kirjoittamiseen että draaman teoriaan perusteisiin. Opiskelijat lähestyvät draaman kirjoittamista sekä teoreettisesti että monipuolisten käytännön harjoitusten kautta. Kurssin painopiste on kohtauksessa, tilanteessa ja dialogissa. Niitä lähestytään ja käsitellään erilaisia draamatekstejä lukemalla, kirjoittamalla ja keskustelemalla.

Etydi 05-ODB01

7 op

Tavoitteet

Tavoitteena havaintojen ja ideoiden fyysistäminen näyttämölle sekä draamallisten tilanteiden kirjoittaminen.

Sisältö

Sisältää pienimuotoisten esitysten ja / tai demonstraatioiden kirjoittamista.

Tuotantoluokitus D

Improvisaatio 05-ODB02

1 op

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa läsnäoloon ja idean jatkamiseen liittyviä mekanismeja ja kykenee ryhmätyöhön.

Sisältö

Perehtyminen improvisaation perusasioihin, joita ovat tyrmäys ja hyväksyntä, statusilmaisun alkeet, ryhmätyö ja vaikuttaminen. Yhteisopetus dramaturgi-, ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa.

Liike ja ääni 05-ODB03

6 op

Tavoitteet

Jakson perusteella opiskelija hahmottaa ilmaisuaineiden yhteiset näyttelijäntöitä tukevat tavoitteet: ymmärrys ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena ja käsitys näyttelijäntöön fyysisestä pohjasta ilmaisun eri osa-alueilla.

Sisältö

Liike- ja äänijaksolla puheen, laulun ja liikunnan opettajien yhdessä tapahtuva opetus orientoi opiskelijaa oppiaineiden yhteisiin tavoitteisiin ja käsitteisiin yhteisten työtapojen avulla. Yhteisiä asioita haetaan eri oppiaineille ominaisin keinoin. Aktiivinen rentous, taloudellinen lihastyö, ulos ja eteen suuntautuva energia ja vapaa äänentuotto ovat keskeisiä oppimisalueita. Fyysisissä harjoituksissa on olennaisena osana hengitys ja ääni onomatopoeettisesta ääntelystä melodiseen lauluun. Yhteisopetus näyttelijä- ja ohjausopiskelijoiden kanssa.

Näytelmäanalyysi 05-ODB04

6 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu monipuolisesti nykydraamaan 60-luvulta nykypäivään, ja muodostaa käsityksen keskeisimmistä kirjailijoista, suuntauksista ja draamallisista rakenteista. Opiskelija harjaantuu lukemaan näytelmiä tarkasti ja erittelemään ja perustelemaan havaintojaan ja näkemyksiään sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa soveltaa dramaturgista käsitteistöä omassa ajattelussaan.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään nykydraamaan lukemalla, kirjoittamalla esseitä, analysoimalla ja erilaisia harjoitustehtäviä sekä keskustelemalla. Opintojakson aikana käydään läpi keskeisimpiä dramaturgisia käsitteitä ja erilaisia lähestymistapoja draamaan ja draama-analyysiin. Opintojaksolla pohditaan mm. tekstin ja tulkinnan sekä muodon ja sisällön suhdetta. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Ohjaajantyön perusteet 05-ODB05

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä ohjaajantyön peruslainsäätöihin, hahmottaa ohjaajan identiteetin ehtoja teatterityössä. Oman persoonan tunnistaminen ja hyväksyminen ohjaajuuden lähtökohdaksi, käsityksen antaminen näyttämökielen mahdollisuuksista ja ohjausprosessin hallinta.

Sisältö

Perehtyminen erilaisiin ohjaustyöhön liittyviin harjoitus- ja työmetodeihin. Ohjaajan käsityötaitojen harjoittaminen tekstistä toiminnaksi: kohtaukseen sisältyvän ajatuksen konkretisoiminen ja fyysistäminen näyttämölle. Jakson suorittaminen on edellytys ohjaajaluvan saamiselle. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa on mahdollista.

Ohjaustyöpaja 05-ODB06

2op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee ilmaisemaan ja välittämään omia ohjausideoitaan.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään ohjaajan käsityötaitojen kehittämiseen. Näytelmätekstien analysointi, oman näkökulman ja tulkinnan löytäminen käsiteltävään tekstiin, tekstistä toiminnaksi: kohtaukseen sisältyvän ajatuksen konkretisoiminen ja fyysistäminen näyttämölle, näyttelijän ohjaaminen, oman näkökyvyn ja taidon kehittäminen ilmaista abstrakteja asioita puhumalla. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Perusseminaari 05-ODB07

4 op

Tavoitteet

Tavoitteena on teatterin perustekijöiden tunnistaminen ja yhteisen käsitteistön ja kielen luominen teatteritaidetta eri suunnista lähestyvien opiskelijoiden kesken. Tavoitteena on antaa yleiskuva teatterin eri osa-alueista, työtehtävistä ja teatterille ominaisista työtavoista.

Sisältö

Perusseminaari on dramaturgi-, näyttelijä- ja ohjaajaopiskelijoiden yhteinen aloitusseminaari. Perehdyttäminen luovuuden yleisiin ehtoihin ja ryhmätyöskentelyyn.

Sana, mielikuva, kuva 05-ODB08

1 op

Tavoitteet

Tavoitteena on dramaturgin, ohjaajan, lavastajan, pukusuunnittelijan, valosuunnittelijan ja äänisuunnittelijan yhteisen työkielen etsiminen.

Sisältö

Kurssilla valmistetaan erilaisista lähtökohdista (esimerkiksi kuvat, tekstimateriaalit, tila, ääni) ryhmätyönä pienimuotoisia demonstraatioita ja keskustellaan niistä syntyvistä vaikutelmista tekijöille ja katsojille. Ryhmäkeskusteluissa analysoidaan esitysten syntyprosesseja ja pohditaan eri osatekijöiden merkityksiä kokonaisuuden syntymiseen. Yhteisopetus dramaturgi-ohjaaja-, valo- ja äänisuunnittelija, lavastus- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Taiteellinen seminaari 05-DXD17

1 op

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu taiteellisessa ja ammatillisessa keskustelussa: kykenee havainnoimaan taiteen, teatterin ja draaman tilaa ja keskustelemaan taiteellisista näkemyksistään sekä refleктоimaan ja avaamaan omaa taiteellista ajatteluaan. Opiskelija kykenee arvioimaan uusia, eri vaiheissa olevia tekstejä ja taiteellisia töitä ja keskustelemaan sisällön ja muodon ymmärtäen ja niitä kehittäen.

Sisältö

Koulutusohjelman omia taiteellisia ja dramaturgisia seminaareja, joissa keskustellaan kirjoittamiseen, draamaan, teatteriin ja taiteeseen liittyvistä aiheista laajasti. Tapaamisissa voidaan käsitellä sekä opiskelijoiden omia töitä että muita aiheita. Seminaarin yhteisopintopistemäärä on 3 op.

Tilan hahmottamisen perusteet 05-ODB09

2 op

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda pohja skenografiselle tila-ajattelulle. Paikka ja tila tulisi opintojakson suorittamisen jälkeen tulla ymmärretyiksi mm. seuraavista näkökulmista: subjektiivinen mielikuva, välitön havainto, paikkaan liittyvien merkitysten ja kokemusten jakaminen, teatterin keinot esittää paikkaa, paikan ja tilan toiminnalliset mahdollisuudet, esityksen tilan luominen, katsojan ja esityksen välinen suhde.

Sisältö

Opintojakson aikana käsitellään tilan perusrakennetekijöitä suhteessa kokemukseen koko opintojakson ajan jatkuvan tehtävän avulla. Erillinen tehtävä ja sen aikataulutusta jaetaan ennen koulutuksen alkua. Yhteisopetus ohjaaja- ja lavastajaopiskelijoiden kanssa.

Tilanteen perusteet 05-ODB10

3 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa näyttämöllisen perustilanteen lainalaisuudet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön kohtauksen puitteissa.

Sisältö

Jakso tähtää tilanteen sisäistämiseen ensimmäisenä draamallisena yksikkönä. Mistä tilanne koostuu, mikä on lähtötilanne, käänteen merkitys jne. Opiskelijan omien havaintojen pohjalta tuotetaan draamallisia kohtauksia, jotka analysoidaan ja joita myöhemmin harjoitellaan näyttelijäopiskelijoiden kanssa.

Toinen opintovuosi

Teema: teatterillinen teatteri

PERUSOPINNOT

Kieliopinnot: Englanti, tekstin ymmärtäminen 05-XXA01

3 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

Kieliopinnot: Englanti, suullinen taito 05-XXA02

2 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

Tietotekniikka presentaatioissa 05-XXB02

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Teatterihistoria 2 05-TEH11

2 op

Tavoitteet

Opiskelijalle syntyy käsitys teatterillisen teatterin erilaisista ilmentymistä ja lähtökohdista. Hänelle muodostuu omakohtainen suhde keskeisten teatterinuudistajien, erityisesti Antonin Artaud'n ja Bertolt Brechtin ajatteluun ja vaikutuksen sekä näyttelijää ja näyttelemistä sekä ohjaamista koskeviin kamppaileviin käytäntöihin. Opiskelijalla on valmiudet kokeellisen teatterin tärkeimpien muotojen, teatterillisen teatterin ja metateatterillisten ilmiöiden käsittelyyn. Opiskelija tuntee Shakespearen ja 1900-luvun modernin ja postmodernin draaman keskeisimpiä teoksia.

Sisältö

Pääteemana on 1900-luvun teatterillinen teatteri mutta teatterillisuutta ja antirealismia lähestytään myös commedia dell'artesta ja Shakespearen ajan teatterista käsin. Opiskelija perehtyy Bertolt Brechtin eeppiseen teatteriin. Tutustutaan auteur-ohjaaja -ajatteluun ja se kehittymiseen teatterissa. Moderni fyysinen teatteri on keskiössä, mutta kurssilla käsitellään myös fyysisen teatterin vaikuttajan Vsevolod Meyerholdin biomekaniikkaa sekä ylipäättänsä näyttelijäntyötä koskevaan ruumiin ja mielen, ulkoisen ja sisäisen suhdetta koskevia erilaisia näkemyksiä. Pohditaan ajattelua nykyteatterin ja oman työn kannalta. Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Historiatyöpaja 2 05-TEH12

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kokeilee ja kehittää omaa teatteriajatteluun ja työskentelyään Brechtin tai mahdollisesti jonkun muun teatterillisen teatterin tekijän teorioiden pohjalta.

Sisältö

Teatterillisen teatterin perinteeseen tutustutaan Brechtin tai jonkun muun kirjoituksiin ja ajatteluun tutustumalla. Ajattelua kokeillaan käytännössä. Yhteisopetusta dramaturgi-, näyttelijä- ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa, harjoitteita, improvisaatioita ja kohtausharjoituksia.

Esitysten purku 05-ODA02

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot

Kuvataide 05-ODA05

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa perustiedot taidehistoriasta ja tyyliuunnista sekä antaa avaimia katsoa nykykuvataidetta ja hahmottaa sen kysymyksenasetteluja. Lisäksi tavoitteena on pohtia sitä miten kuvataide voi toimia inspiraationa teatterissa.

Sisältö

Tutustuminen taidehistorian eri tyyliuuntiin ja erityisesti nykytaiteeseen. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Liikunta 05-ODA11

1 op

Ks. ensimmäisen vuoden perusopinnot.

Sosiologia 05-ODA08

2 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa taiteen asemaa ja merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Sisältö

Yhteiskunnalliset opinnot sisältävät muun muassa politiikan ja sosiologian historiaa ja perusteita sekä opintoja taiteen ja yhteiskunnan välisistä suhteista. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Henkilökohtainen opintosuunnittelu ja seuranta 05-TEA51

1 op

Ks. ensimmäisen vuosikurssin aineopinnot

Vapaavalintaiset opinnot 05-DXV00

3 op

Opiskelija voi valita opintojaksoja vapaavalintaisten opintojen kokonaisuuteen muiden Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien tai yhteisten opintojen tarjonnasta. Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.

AINEOPINNOT

Brecht-seminaari 05-ODB11

6 op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teatterillisen teatterin tradition ja sen merkityksen ja muodostaa siihen oman suhteen. Opiskelija osaa tarkastella näyttämöllisiä ja dramaturgisia ratkaisuja myös yhteiskunnalliselta ja teoreettiselta kannalta

Sisältö

Teatterillisen teatterin traditioon, erityisesti Bertolt Brehtiin tutustuminen. Brechtin teorioiden käyttöarvon testaus nykypäivän teatterin ja oman työn kannalta, teorioiden kokeileminen käytännössä ja omien sovellusten kehittäminen. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa

Brecht-näyttämötyöpaja 1 05-ODB12

3 op

Tavoitteet

Omien sovellutusten ja näyttämöajattelun kehittäminen Brechtin tai muun teatterillisen teatterin tekijän teorioiden pohjalta.

Sisältö

Teatterillisen teatterin perinteeseen tutustuminen esimerkiksi Brechtin ja Pirandellon taiteeseen tutustumalla. Ajatusten kokeileminen käytännössä ja edelleen kehittäminen ohjaaja-, dramaturgi- ja näyttelijäopiskelijoiden yhteisessä työpajassa. Tuotantoluokitus D

Draaman rakenne 05-DXF01

10 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa draamallisten teosten rakenteita sekä rakenteen merkityksen teoksen sisältöön. Kurssi syventää opiskelijan ymmärrystä draaman ominaislaadusta sekä muodon ja sisällön suhteesta toisiinsa. Opiskelija pystyy hyödyntämään laajemmin ja tietoisemmin draamallisen kerronnan keinoja omassa taiteellisessa työssään.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin draamallisiin, ajassa etenevien taiteiden rakenteisiin. Aiheeseen perehdytään teatterin, elokuvan ja kirjallisuustieteen teorioiden avulla. Jakson aikana opiskelijat analysoivat näytelmien, esitysten ja elokuvien

rakenteita. Lisäksi opiskelijat soveltavat oppimaansa kirjoittamalla lyhyitä draamallisia tekstejä, synopsiksia tai muita työsuunnitelmia.

Esitysanalyysi 05-ODB13

3 op

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää esityksen eri osa-alueiden ominaislaatua, suhdetta toisiinsa ja merkitystä kokonaisuuden kannalta. Opiskelija harjaantuu katsomaan analyttisesti erilaisia esityksiä ja osaa analysoida omaa elämystään ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kehittää omaa teatterinäkemystään, osaa ilmaista ymmärrettävästi ja perustellusti omia näkemyksiään sekä kuunnella toisia.

Sisältö

Seminaari, jossa katsotaan esityksiä, tehdään erilaisia harjoitustehtäviä ja analyysejä ja keskustellaan. Yhteisopetus ohjaaja-dramaturgi- ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijat.

Kandidaatin näytelmä 05-DXF02

9 op (+7 op)

Tavoitteet

Opiskelija kykenee pitkäjänteiseen työskentelyyn. Hän osaa soveltaa teoriaopinnoissa ja harjoitustöissä opikeltuja asioita omassa taiteellisessa työssään. Hän kehittää omaa näyttämöllistä ja kielellistä ajatteluaan ja ilmaisuaan. Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja käyttämään sen hyödykseen ja kehittämään omia työtapojaan.

Sisältö

Vaativan, laajan näytelmän itsenäinen kirjoittaminen.

Tuotantoluokitus B TETA

Kirjailija-ohjaajayhteistyö 1 05-ODB14

3 op

Tavoitteet

Aiheen käsitteen monisyinen ymmärtäminen. Työpariajattelun suuntaviivojen luominen.

Sisältö

Ohjaaja- ja dramaturgiopiskelijoiden seminaari jossa pohditaan aihetta ja aiheita sekä muodostetaan pohja kandinäytelmän kirjoittamiselle ja kirjailija-ohjaajayhteistyölle.

Sukupolven näyttämötyöpaja 05-ODB16

1 op

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä havaintoja tekstistä näyttämöllä ja käyttää havainnot hyödyksi taiteellisessa työssään.

Sisältö

Dramaturgi-, ohjaaja-, ja näyttelijäopiskelijoiden yhteinen työpaja, jossa testataan tekeillä olevia kandinäytelmiä näyttämöllä ja luodaan pohjaa yhteistyölle.

Tuotantoluokitus D

Taiteellinen ennakkosuunnittelu 05-ODB17

6 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa esityksen osatekijöitä ja taiteellista kokonaisuutta, jonka tulkinnan pohjana on työryhmän yhteinen näkemys valitusta tekstistä. Opiskelija tutustuu kollektiiviseen suunnitteluprosessiin ja oppii kommunikoidaan työryhmässä teoksen sisällöistä ja niihin liittyvistä ratkaisuista eri alueiden edustajien kanssa.

Sisältö

Yhteisopetus ohjaaja-, dramaturgi-, lavastaja-, pukusuunnittelija-, valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Työryhmissä työtetään valittu näytelmä valmiiksi taiteelliseksi ennakkosuunnitelmaksi. Valitun näytelmän pohjalta työryhmät hahmottavat yhdessä löytämänsä sisällöllisen tulkinnan pohjalta esityksen kokonaisuuden ja ratkaisevat niin dramaturgiaan, lavastukseen, puvustukseen, valoon, ääneen ja niiden kuljetukseen esityksessä liittyvät asiat.

Työryhmätyöskentelyssä edetään kohti ryhmäkohtaista demoa.

Taiteellinen seminaari 05-DXF03

1 op

Ks. ensimmäisen vuosikurssin aineopinnot

Kolmas opintovuosi

Teema: Ritualistinen teatteri

PERUSOPINNOT

Tiedonhankinta, arviointi ja käyttö 05XXB03

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Teatterihistoria 3 05TEH21

2 op

Tavoitteet

Opiskelijalle syntyy käsitys teatterin ritualistisesta ja myyttisistä perustasta sekä teatterin merkityksestä rituaalina ja yhteisönsä ilmauksena. Opiskelija tuntee erilaisia kokeellisen teatterin yrityksiä luoda ritualistista tai myyttistä pyhää teatteria. Opiskelija tutustuu aasialaisiin teatteritraditioihin. Tavoitteena on antaa avaimia tarkastella nykyteatteria ja hahmottaa omaa tekemistä ritualistisen aspektin kautta.

Sisältö

Perehdytään antiikin Kreikan ja Rooman teatteriin, keskeisiin näytelmiin, teorialukuihin ja mytologiaan. Perehdytään Antonin Artaud'n sekä Jerzy Grotowskin ajatteluun sekä myöhempiin ritualistisen teatterin tekijöihin töihin ja aasialaisen teatterin perusteisiin. Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Historiatyöpaja 3 05TEH22

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kokeilee ja kehittää omaa ritualistista näyttämöajatteluaan. Ritualistisen teatterin perusteisiin tutustuminen kokemuksellisesti.

Sisältö

Ritualistisen teatterin metodien kokeileminen näyttämötyöpajaolosuhteissa. Yhteisopetus näyttelijä-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden kesken.

Teatterihistoria 4 : Suomalainen teatteri 05-TEH50

1 op

Tavoitteet

Opiskelijalle syntyy käsitys suomalaisen teatterin ja draaman historiallisesta merkityksestä osana yhteiskuntaa ja identiteetinmuodostusta. Opiskelija tietää pääpiirteissään suomalaisen teatterin eri kehitysvaiheet ja tutustuu suomalaisen näytelmäkirjallisuuden keskeisiin teoksiin

Sisältö

Pääpaino on 1900-luvun modernissa teatterissa ja uuden ilmaisukielen etsinnässä sekä kansanteatterissa. Suomalaista teatteria tarkastellaan suhteessa yleiseen teatterin historiaan, Suomen yleiseen historiaan, yhteiskunnan kehitykseen ja muihin taiteisiin. Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Esitysten purku 05-ODA03

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot

Filosofia 05-ODA09

2 op

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee filosofisten päätraditioiden – esimerkiksi platonisen ja aristoteelisen perinteen – perusteet ja eroavaisuudet.

Sisältö

Opintojakso sisältää länsimaisen filosofian perusteet antiikin filosofiasta nykypäivään. Yhteisopetus ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Liikunta 05-ODA12

1 op

kts. ensimmäinen opintovuosi aineopinnot

Musiikki 05-ODA06

2 op

Tavoitteet

Kurssilla perehdytään ihmisäänen, tuotettujen äänten ja musiikin erilaisiin käyttötapoihin esityksessä.

Sisältö

Ääni esityksen elementtinä; esiintyjä instrumenttina.

Työelämään! 05-XXD03

1 op

Ks. kaikille koulutusohjelmille yhteiset opinnot.

Henkilökohtainen opintosuunnittelu 05-TEA52

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot.

Vapaavalintaiset opinnot 05-DXV00

3 op

Opiskelija voi valita opintojaksoja vapaavalintaisten opintojen kokonaisuuteen muiden Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien tai yhteisten opintojen tarjonnasta. Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.

AINEOPINNOT

Dramaturgian teoria 1 05-ODB18

4 op

Tavoitteet

Opiskelija on saavuttanut erityisjaksoilla käsitellyissä aiheissa perusteita laajemman ja syvällisemmän tietojen ja taitojen hallinnan.

Sisältö

Dramaturgian erityisjaksoilla perehdytään johonkin dramaturgian tai teatteriteorian erityisaiheeseen tai -teemaan. Aiheet vaihtuvat vuosittain ja jaksoittain.

Itsenäinen draamakirjoittaminen 05-DXG01

10 op

Tavoitteet

Harjaantuminen itsenäisessä työskentelyssä ja jatkuvassa kirjoittamisessa. Oman draamallisen ja kielellisen ajattelun ja ilmaisun kehittyminen.

Sisältö

Omaehtoinen draamakirjoittaminen. Työmuotona itsenäinen työskentely, palautetta antaa omaopettaja.

Kandidaatin näytelmä 05-DXG02

(9 op) + 7 op

kts. 2.vuosikurssin aineopinnot

Kielityöpaja 05-DXG03

5 op

Tavoitteet

Työpajassa saadaan edellytyksiä oman draamallisen ilmaisun laajentamiseen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielen käytännöllisiin perusteisiin. Tarkastellaan erilaisia tapoja suhtautua kieleen ja käyttää sitä. Tutkitaan kielen eri rooleja, merkityksiä ja sen mahdollisuuksia mm. draaman ja runouden yhteydessä. Työpajan painopiste on käytännön työskentelyn haastamisessa: mitä konventioita esimerkiksi nykydraaman kieleen liittyy? Miksi puhekieli, miksi kirjakieli, miksi runomitta? Tuleeko draaman kielen olla luonnollista, tuleeko sen olla suuhun sopivaa? Mitä merkityksiä eri kielen tyyliä kantavat mukanaan ja miten niitä voisi käyttää tietoisesti hyödyksi?

Kirjailija-ohjaajayhteistyö 2 05-ODB15

1 op

Tavoitteet

Hedelmällisen kirjailija-ohjaajayhteistyön pelisääntöjen ja suuntaviivojen ymmärtäminen ja luominen.

Sisältö

Dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden yhteinen seminaari, jossa luetaan dramaturgi-opiskelijoiden näytelmä, keskustellaan niistä ja muodostetaan kirjailija-ohjaaja-työparit näytelmien tekemistä varten .

Musiikin muoto ja dramaturgia I 05-ODB19

3 op

Tavoitteet

Johdattaa opiskelija tunnilla käsiteltävien teosesimerkkien avulla kokonaisuuksien muodon, rakenteen, dramaturgian ja sisällön ymmärtämiseen ja sisäistämiseen.

Sisältö

Musiikkiteosten, elokuvan, tanssiteosten ja oopperan havainnointia ja analysointia. Kurssi suoritetaan seuraamalla luentoja ja tekemällä pienimuotoisia harjoitustöitä.

Rituaalisen teatterin seminaari 05-ODB20

4 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä yleisnäkemys rituaalisen teatterin historiasta ja muodoista.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan rituaalisen teatterin historiaan, suuntauksiin ja sovelluksiin niin eurooppalaisissa kuin ulkoeurooppalaisissa traditioissa.

Rituaalisen teatterin työpaja 05-ODB21

2 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokemus rituaalisen teatterin harjoittelemisesta ja sen soveltamisesta esityksen tekemisen eri osa-alueisiin. Hän osaa myös soveltaa rituaalisen teatterin ajattelua omaan työskentelyynsä.

Sisältö

Opintojaksolla kokeillaan rituaalista teatteria käytännössä ja sovelletaan sen metodeja omaan työskentelyyn. Tuotantoluokitus D

Taiteellinen seminaari 05-DXG04

1 op

Katso 1.vuosikurssi

OPINNÄYTE

Uuden tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevien on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen kuin he siirtyvät opiskelemaan maisterin tutkintoa. Kandidaatin opinnäyte on portfolio.

Kandidaatin opinnäyteseminaari 05-DXZ04

1 op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee portfolion käsitteen, ja sen oppimisteoreettisen viitekehyksen sekä portfolioiden käytännön eli muutamia keskeisiä portfolion käyttötapoja. Opiskelija on perehtynyt sekä klassisen, kirjallisen-kuvallisen että digitaalisen portfolion laatimiseen ja hänellä on valmiuksia käynnistää oman portfolionsa tekeminen.

Sisältö

Opintojakso sisältää johdatuksen portfolioon opiskelun ja työskentelyn välineenä.

Opinnäyte 05-DXZ10

6 op

Tavoitteet

Portfoliotyö kehittää opiskelijan kykyä käsitellä analyysoivasti omaan työskentelyyn tai teatteritaiteen aihepiiriin kuuluvia kysymyksiä kirjallisessa ja taiteellisessa muodossa.

Sisältö

Teatteritaiteen kandidaatin opinnäyte on portfolio. Opiskelija kokoaa portfolion ja esittelee sen. Portfoliomateriaalin kokoaminen aloitetaan heti opintojen alussa. Portfolio pohjautuu oppimispäiväkirjaan, jota pidetään koko opiskelun ajan. Sen tarkoituksena on esitellä kolmevuotista oppimisprosessia. Portfolion kokoamiseen valmentava johdantoseminaari pidetään ensimmäisenä opintovuotena ja portfolioa opinnäytteenä käsittelevä opinnäyteseminaari kolmantena lukuvuotena. Portfolioon kirjataan muistiinpanoja sekä produktio- että työpajatyöskentelystä eri opintojaksoista vastaavien opettajien ohjauksessa. Opiskelija rajaa, kokoaa ja täydentää omaa oppimishistoriaansa. Portfolio kootaan ja esitellään suullisesti kolmantena vuonna. Opinnäytteen esittelemisen on oltava selkeä suoritus. Portfolio voidaan julkaista digitaalisessa muodossa cd-romina tai nettiversiona. Professori arvioi portfolion. Portfolio voidaan joko hyväksyä tai hylätä.

Kypsyyskoe 05-DXZ05

Opiskelijan on suoritettava kypsyyskoe ennen todistuksen anomista.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto 120 op

Dramaturgia

Laitoksen johtoryhmä vahvistaa vuosittain opetusohjelman.

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PAKOLLISET OPINTOJAKSOT	60	Yhteisopetus
Esitystaide ja -teoria	4	E
Henkilökohtainen opintosuunnittelu	2	
Maisteritapaamiset	2	
Taiteen filosofia	2	OD
Teatterihistoria: ulkoeurooppalainen	2	TETA
Teatterihistoria: erityisjaksot	4	TETA
Opinnäyte	30	
Opinnäyteseminaari	2	O, E
Dramaturgintyö ja dramaturgia yhteensä:	12	
Dramaturgian teoria 2 pakollinen	4	
Dramaturgian esseet	4	
Näyttämötyöpaja	4-10	
Sovittaminen	4-10	
Suomentaminen	4-10	
Produktiodramaturgia	4-10	
VAIHTOEHTOISET ERIKOISTUMISOPINNOT	40	
1.Draama	40	
Draaman kirjoittamisen mestariluokka	20	
Näytelmäntuntemus ja näytelmäkirjallisuuden historia	10	
Draaman teoria	5	
Kielityöpaja 2	5	
2.Liikkuvan kuvan draama ja dramaturgia	40	
3.Nykyteatteri	40	
Nykyteatterin metodit	20	
Nykyteatterin historia ja teoria: Johdatus nykyteatteriin	2	
Nykyteatterin historia ja teoria: Nykyteatterin historia ja tulevaisuus	6	
Nykyteatterin historia ja teoria: Nykyteatteriessee	2	
Nykyteatterin osa-alueet	10	
MUUT VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT	0-20	
Työharjoittelu	8-12	
Esitys ja teknologia	8	TeaK, TaiK
Henkilön tarinat	3	O, TaiK
Koreografian perusteet	3	O, Tanssi
Kuunnelma	12	Teta, Väs, Yle
Lasten- ja nuortenteatteri	12	Teta
Musiikin muoto ja dramaturgia 2	3	O
Näytelmä	8-12	
Ohjaaja ja koreografi	8	O, Tanssi
Suuri näyttämö	12	TeaK, TaiK, Näty
Teatterimusiikki	3	Väs
Teatterityö: ohjaus	10-30	
Vapaavalintaiset opinnot	0-20	

Yhteisopetus :

TeaK = Kandidaatin koulutusohjelmat

Teta = Näyttelijäntyö N, ohjaus O ja dramaturgia D

TaiK= Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto; näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehdot.

Näty= Tampereen yliopiston näyttelijäntöön laitos

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PAKOLLISET OPINTOJAKSOT 60 op

Esitystaiteen ja teorian opintojaksot

4 op

Tavoitteet

Opiskelija syventyy teoreettisiin ja tiedollisiin erityiskysymyksiin, jotka vahvistavat nykyaiteen, esitystaiteen ja lähitaiteiden tradition tuntemusta, kulttuurin- ja taiteentutkimuksen lähestymistapoja sekä kehittävät analyyttisiä että kriittistä ajattelua.

Sisältö

Opiskelija valitsee opintoaikanaan vähintään neljän opintopisteen laajuisen kokonaisuuden esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelman tarjonnasta. Esitystaiteen ja -teorian opintoja voidaan sisällyttää myös vapaavalintaisiin opintoihin. Katso tarkemmat tiedot esitystaiteen ja -teorian opetussuunnitelmasta ja lukukausien kurssitarjonnasta.

Henkilökohtainen opintosuunnittelu 05-TEM01

2 op

Tavoitteet

Muodostaa opiskelijalle mielekäs ja hänelle soveltuva opintokokonaisuus, huolehtia siitä että opinnot etenevät ja että määrääjassa valmistuminen on mahdollista.

Sisältö

Opiskelija ja omaopettaja/professori suunnittelevat yhdessä opiskelijan tulevan lukuvuoden opinnot. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kyseisen vuosikurssin opetussuunnitelma ja lukujärjestys tuotantoaikatauluineen.

Maisteritapaamiset

2 op

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu rakentavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa sekä kollegiaalisessa, taiteellisessa keskustelussa.

Sisältö

Dramaturgian maisteriopiskelijoiden omia tapaamisia, joissa keskustellaan opiskelijoiden keskeneräisistä ja valmiista taiteellisista töistä tai muista aiheista.

Taiteen filosofia 05-TEM02

2 op

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeiset taidefilosofiset kysymykset mm. taiteen käsitteestä, taiteen ja todellisuuden välisistä suhteista sekä taiteesta ja kokemisesta, tuntee tärkeimmät taidefilosofiset ajattelutavat ja kykenee soveltamaan niitä tekemiensä teosten reflektointiin.

Sisältö

Opintojakso sisältää nykyaikaisen taidefilosofian perusteet.

Teatterihistoria: Ulkoeurooppalainen teatteri 05-TEM11

2 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy Euroopan ulkopuolisen teatterin traditioon.

Sisältö

Aasialainen tai afrikkalainen teatteri.

Teatterihistoria: erityisjaksot 05-TEM12

4 op

Tavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään teatterin traditiosta, luo omaa taiteellista työtään rikastuttavia yhteyksiä teatterin historian kautta esiin nouseviin teatterintekemisen peruskysymyksiin. Opiskelija hahmottaa omia taiteellisia kiinnostuksenkohteitaan tai taiteellista identiteettiään myös teatterin historian kautta.

Sisältö

Opetus tukee "lattiatyöskentelyä", syventää ja laajentaa omaa teatterikäsitystä ja ammattikuvaa.

Opintokokonaisuus täydentää aikaisempia teatterihistorian jaksoja. Teatterin historiaa voidaan lähestyä eri lähtökohdista: käsitteiden, lajityyppien, ohjaajantyön, näyttelijäntyön, yksittäisen teatterintekijän/teatterintekijöiden. Esimerkiksi teatterin ideologia, etiikka, estetiikka, filosofia voivat olla tarkastelun kohteina. Oma työtä ja teatterikäsitystä pohditaan suhteessa teatterin traditioon ja/tai johonkin osa-alueeseen Opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin teatteria koskevaan erityiskysymykseen historiaa hyödyntäen.

Dramaturgia ja dramaturgintyö

Dramaturgian ja dramaturgintyön opintoja on suoritettava yhteensä 12 op pakollisina opintoina. Dramaturgian teoria 2- opintojakso on pakollinen. Opiskelija valitsee yhdestä kahteen vaihtoehtoa muista jaksoista. Opinnot suoritetaan osallistumalla opintojaksolle tai itsenäisellä työllä, josta sovitaan etukäteen professorin kanssa. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.

Dramaturgian essee 05-TEM32

4 op

Tavoitteet

Opiskelijan kykenee pohdiskelemaan dramaturgiseen ajatteluun, soveltamaan dramaturgista käsitteistöä ja näkemään teorian ja käytännön yhteyksiä sekä tarkastelemaan dramaturgisten ratkaisujen ja mallien sisällöllistä merkitystä.

Sisältö

Kirjallisuuden tai muun materiaalin pohjalta tehtävä essee, jossa opiskelija käsittelee jotakin dramaturgian alaan kuuluvaa aihetta.

Dramaturgian teoria 2 05-TEM31

4 op

Tavoitteet:

Opiskelija on saavuttanut erityisjaksoilla käsitellyissä aiheissa perusteita laajemman ja syvällisemmän tietojen ja taitojen hallinnan.

Sisältö:

Dramaturgian erityisjaksoilla perehdytään johonkin dramaturgian tai teatteriteorian erityisaiheeseen tai -teemaan. Aiheet vaihtuvat vuosittain ja jaksoittain.

Näyttämötyöpaja 2 05-TEM33

6 –10 op

Sisältö

Työpaja kirjailijoille, näyttelijöille ja ohjaajille.

Tavoitteet

Tarkan muodon ja tarkan ilmaisun etsiminen uusille näyttämöllisille ajatuksille

Produktiodramaturgia 05-TEM36

4-10 op

Tavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on valmiudet toimia yksittäisessä produktiossa tai teatterissa dramaturgina innovatiivisesti ja taiteellisesti täysipainoisesti, sekä kykyä kehittää edelleen dramaturgin roolia ja toimenkuvaa teatterissa.

Sisältö

Dramaturgisen ajattelun harjoittelu ja tutustuminen dramaturgin työn eri puoliin ja mahdollisuuksiin yksittäisessä produktiossa ja teatterissa.

Tuotantoluokitus D

Sovittaminen 05-TEM34

4 -10 op

Tavoitteet

Opiskelija pystyy käsittelemään vaativaa tai laajaa tekstimateriaalia ja löytämään tekstille näyttämöllisesti kiinnostavia muotoja.

Sisältö

Proosatekstin sovittaminen näyttämölle tai draamatekstin vaatava uudelleensovittaminen. Sovittamisen prosessin hallinta ideasta näyttämölle asti.

Suomentaminen 05-TEM35

4-10 op

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius analysoida vieraskielisiä tekstejä sekä suomentaa näytelmiä teattereiden käyttöön.

Sisältö

Lyhyt johdatus kääntämisen historiaan, käännösteoriaan ja näytelmäkääntämisen erityispiirteisiin. Kurssin alussa annettujen näytelmien kielellinen ja sisällöllinen analysointi, yksittäisten kohtausten kääntäminen ja käännösten tarkastelu yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Halutessaan opiskelijoilla on mahdollisuus syventyä kokonaisen näytelmän suomentamiseen, jolloin kurssin ohjaaja toimii käännöstyön tutorina ja tarkastajana.

Opinnäyte

Opinnäyteseminaari 05-DMZ01

2 op

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on saada käsitys aiempien opinnäytteiden sisältämästä tiedosta ja kokemuksesta ja tutustua vaihtoehtoisin malleihin, joiden pohjalta työstää omaa opinnäytettään.

Sisältö

Opiskelija esittelee jonkun oman koulutusohjelmansa opinnäytetyön ja kommentoi sitä, sekä osallistuu keskusteluihin mahdollisista opinnäytteeseen tai kirjoittamiseen liittyvistä ongelmista.

Opinnäyte 05-DMZ10

30 op

Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäyte voi olla 1) taiteellinen työ ja joko siihen tai muuhun aiheeseen liittyvä kirjallinen osio tai 2) tutkielma tai portfolio. Taiteellinen työ on ohjaus, jossa opiskelijan tulee osoittaa taiteellista kypsyyttä ja kykyä valmistaa itsenäisesti persoonallista näyttämökieltä ilmentävä esitys. Opinnäytteen kirjallisessa osiossa opiskelijan tulee osoittaa ohjaajantyön peruskäsitteistön tuntemusta sekä valmiutta oman alan kysymysten viestintään. Yksinomaan tutkielmasta koostuvan opinnäytteen tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja valmiutta teatteritutkimuksen kysymysten viestintään. Opinnäytesuunnitelman hyväksyy koulutusohjelman professori. Ennen opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Lisätietoja Teatterikorkeakoulun opinnäyteohje.

VAIHTOEHTOSET ERIKOISTUMISOPINNOT

1. Draaman erikoistumisopinnot 40 op

Draaman suuntautumisvaihtoehto syventää opiskelijan suhdetta omaan kirjoittamiseensa, draaman perinteeseen ja nykydraamaan.

Draaman kirjoittamisen mestariluokka 05-DMD01

20 op

Tavoitteet

Opiskelijan käsitys draaman kirjoittamisesta taiteena ja ammattina syvenee. Opiskelijan suhde omaan kirjoittamiseensa tulee tietoisemmaksi.

Sisältö

Kokeneen näytelmäkirjailijan johtama seminaari, joka koostuu omasta kirjoittamisesta ja yhteisistä keskusteluista.

Draaman teoria 05-DMD03

5 op

Tavoitteet

Oman kirjoittamisen ja draaman teorian ja filosofian välisen suhteen pohdinta. Draaman kirjoittamisen tämän hetken haasteiden hahmottaminen, suhteessa teatteriin ja yhteiskuntaan laajemmin.

Sisältö

Tutustuminen johonkin tai joihinkin keskeisiin moderneihin draamateorioihin.

Kielityöpaja 2 05-DMD04

5 op

Tavoitteet

Työpajassa oppii kielen filosofian perusteet, syventää kielentietämystään, tuntee kielen mahdollisuuksia ja osaa luoda niistä itselleen keinoja työskennellä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kieleen filosofisena kysymyksenä. Tutustutaan kielifilosofian perusteisiin ja syvennytään yhteen kielen ja sen käytön osa-alueeseen luentojen ja työharjoitusten kautta. Syvennyttävä aihe voi vaihdella vuosittain, jolloin kyseeseen voi tulla mm. runous, laululyyriikka, dialogi, kommunikaatio, dada ja surrealismi.

Näytelmätuntemus ja näytelmäkirjallisuuden historia 05-DMD02

10 op

Tavoitteet

Jonkun tai joidenkin draamakirjailijoiden tuotannon syvälinen tuntemus, ymmärtäen mm. sisällön ja muodon suhteen ja niiden kehityksen kirjailijan tuotannossa. Oman kirjoittamisen hahmottaminen suhteessa draaman jatkumoon.

Sisältö

Tutustuminen yhden tai kahden näytelmäkirjailijan koko tuotantoon .

2. Liikkuvan kuvan draama ja dramaturgia 05-dmeo0

40 op

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa syvällisen tiedon ja taidon ja siten hyvät valmiudet työskentelyyn vähintään yhdessä liikkuvan kuvan lajissa.

Sisältö

Opintojen painopistealueet ovat televisio, elokuva ja hypermedia. Televisio-opinnot jakautuvat tv-sarjojen kirjoittamiseen – päivittäissarjat, kausisarjat, sitcom jne. sekä yksittäisten teosten kuten tv-näytelmien tai tv-elokuvien kirjoittamiseen. Elokuva-opinnot käsittävät pitkän näytelmäelokuvan, lyhytelokuvan ja dokumenttielokuvan opintoja. Hypermedia-opinnot sisältävät interaktiivisen elokuvan, videotaiteen, elektronisen ja verkkotaiteen opintoja.

Mahdollisia tapoja toteuttaa opinnot ovat erilaiset projektityöt, työharjoittelu, osallistuminen koulutusohjelman, laitoksen tai muiden koulutusohjelmien tarjoamiin erikostumisopintoihin. Koulutusohjelman mahdollisuus tarjota omia räätälöityjä opintojaksoja erikoistumisalueella riippuu rahoituksesta ja yhteistyöverkostosta. On suositeltavaa, että opiskelijat itse hankkivat mahdolliset projektityöt ja työharjoittelupaikat neuvoteltuaan asiasta professorin kanssa.

3. Nykyteatterin erikoistumisopinnot

40 op

Nykyteatterin erikoistumisopinnot on koulutusohjelmien ja teatteriammattien raja-aidat ylittävä opintokokonaisuus, jonka voi ottaa missä vaan Teakin koulutusohjelmassa opiskeleva maisteriopiskelija. Kaikki opiskelu tapahtuu yhdessä eri koulutusohjelmista tulevien opiskelijoiden kesken, mutta oman ammatin – instrumentin, lähestymistavan – kautta.

Nykyteatterin erikoistumisopinnot on käytännöllinen ja tekemislähtöinen, ”lattiatyöskentelyyn” perustuva opintokokonaisuus, jossa pääpaino on yhdessä tehtävässä teatterityössä ja erilaisten metodien haltuunotossa ja soveltamisessa omaan taiteelliseen työhön. Tärkeää on myös ajattelun ja toiminnan jatkuva vuorovaikutus, teorian ja tekemisen elävä suhde.

Opintokokonaisuus ymmärtää teatterin prosessina, jatkuvassa muutoksessa oleva taiteena. Jokainen teatteriesitys määrittelee aina uudelleen mitä teatteri on. Nykyteatteri ei tämän filosofian mukaan ole tietty teatterin lajityyppi, vaan utelias, kriittinen ja kokeellinen suhtautuminen, vaatimus tai kysymys. Nykyteatterin erikoistumisopinnoissa tutkitaan niitä muutoksia, joita viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana on teatterissa ja teatteriammateissa tapahtunut, pyritään kehittämään eteenpäin ja uusiin suuntiin sitä, mikä näissä muutoksissa on tänään ja huomenna kiinnostavaa ja vielä todentumatonta potentiaalia.

Nykyteatterin erikoistumisopinnot on yksi kokonaisuus, joka on tarkoitus ottaa kokonaan. Opintokokonaisuuden sisällä on valinnaisuutta siinä mihin keskittyy ja miten suorittaa kunkin opintojakson. Opintokokonaisuuden ottamisesta neuvotellaan oman koulutusohjelman professorin ja nykyteatterin erikostumisopinnoista vastaavan opettajan kanssa.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Opintoja on täysipäiväisesti työpajassa kahden blokin ajan kahdelle maisterivuodelle jakautuen, 14-20 op työpajaa kohden, ja lisäksi edellytetään itsenäistä työskentelyä tai oman koulutusohjelman opetuksen ohessa suoritettavaa opiskelua. Nykyteatterin erikoistumisopinnot suorittavan opiskelijan taiteellisessa opinnäytteessä olisi suositeltavaa olla nykyteatteriaspekti.

Opinnot sisältävät opintokokonaisuudet Nykyteatterin metodit, Nykyteatterin historia ja teoria ja Nykyteatterin osa-alueet.

Nykyteatterin metodit 05-TEN30

20 op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee vähintään kaksi erilaista nykyteatterin metodologiaa, lähestymistapaa harjoitteluun ja esityksen rakentamiseen ja osaa soveltaa erilaisia metodeja omassa taiteellisessa työssään, tehdä tietoisia valintoja metodeista joita haluaa käyttää tai kehittää kulloinkin. Opiskelija ymmärtää esityksen syntymisen prosessiluonteen - suunnittelun, harjoittelun, hiomisen - sarjana valintoja ja erilaisia työvaiheita. Hän ymmärtää metodien merkityksen lopputuloksen kannalta, ja metodin suhteen kontekstiin jossa se on syntynyt, erilaisten metodien esteettiset ja eettiset perusteet ja seuraukset. Opiskelija kykenee työskentelemään yhdessä muiden kanssa ja tuomaan yhteiseen prosessiin oman taiteellisen panoksensa. Hänellä on käsitys teatterin ryhmätyöluonteesta ja erilaisista mahdollisuuksista jäsentää, strukturoida, rytmittää taiteellisen ryhmän toimintaa. Opiskelija luo itsensä kannalta hedelmällisiä yhteyksiä teorian ja käytännön välille.

Sisältö

Opintojen keskiössä ovat metodit, toisin sanoen menetelmät, harjoittelun tavat ja perinteet, harjoittelun harjoittelu. Teatteri uudistuu, jos uudistuu, näyttämöltä lähtien. Valitut keinot ja työtavat eivät ole pelkkää tekniikkaa, vaan kantavat mukanaan sisältöjä ja luovat esityksen maailmaa. Nykyteatterin metodit sisältävät teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä opintojaksoja, joissa tutustutaan perinpohjaisesti yhteen tai useampaan nykyteatterin metodiin ja sovelletaan niitä omassa taiteellisessa työssä. Metodit ja työpajojen aiheet vaihtelevat vuosittain. Opiskelija osallistuu yhteen tai kahteen laajaan teoriaa ja käytäntöä yhdistävään työpajaan,; suoritus koostuu osallistumisesta ja taiteellisten ja teoreettisten harjoitustehtävien tekemisestä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Osa nykyteatterin metodit –opinnoista voidaan

korvata a) osallistumalla koulutusohjelmien omaan opetukseen tai b) taiteellisten jatko-opiskelijoiden seminaareihin osallistumalla c) yhteisissä opinnoissa olevilla kursseilla tai d) omalla taiteellisella työllä koulussa tai sen ulkopuolella. Korvaavista suorituksista sovitaan etukäteen nykyteatterin erikoistumisopinnoista vastaavan opettajan kanssa.
Tuotantoluokitus D

Nykyteatterin historia ja teoria: Johdatus nykyteatteriin 05-TEN31

2 op

Tavoitteet

Hahmottaa omat tämänhetkiset taiteelliset kiinnostuksenkohteensa ja oma lähestymistapansa nykyteatteriopintoihin. Luoda yhteistä kieltä muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan sitä mitä käsitteillä teatteri ja nykyteatteri tarkoitetaan; pyritään näkemään ja sanomaan ääneen omat käsitykset ja oletukset siitä mitä teatteri on. Kukin opiskelija suunnittelee omien nykyteatteriopintojensa kulkua ja painopistettä ja pyrkii muotoilemaan oman kysymyksensä, taiteellisen tutkimusaiheensa, opintojakson aikana.

Nykyteatterin historia ja teoria: Nykyteatterin historia ja tulevaisuus 05-TEN32

6 op

Tavoitteet

Tuntea nykyteatterin keskeisin traditio Suomessa ja kansainvälisesti. Tuntea teatterikäsityksen muuttumisen ja laajenemisen taustalla olevat tekijät. Nähdä muutoksen merkitystä teatterin eri osa-alueiden kannalta (näyttelijäntyö, visuaalisuus, teksti jne).

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan keskeisimpiin nykyteatterin suuntauksiin viime vuosikymmeninä ja tällä hetkellä. Lähestymistapana on pohtia muutoksia teatterin ydinalueilla, esimerkiksi seuraavien elementtien tai käsitteiden suhteen: näyttelijä, toiminta, teksti, yleisö, tila, henkilö. Tutustutaan erilaisiin esityskäsityksiin ja muutoksiin siinä miten esityksen käsite ja olemus ymmärretään. Tutustutaan tarpeellisiin osin rinnakkaistaiteiden, yhteiskunnan ja teoreettisen ajattelun vaikutuksiin nykyteatterin kannalta. Näkökulma on tulevaisuuspainotteinen; mihin aiemmat teokset ja ajatukset velvoittavat? missä nykyteatterin traditio on mennyt vikaan, mitä se on unohtanut tai kieltänyt? mitä teatteri voisi olla huomenna?

Nykyteatterin historia ja teoria: Nykyteatteriessee 05-TEN33

2 op

Tavoitteet

Luoda ja artikuloida omaa suhdettaan nykyteatterin kenttään. Pystyä sanallistamaan omaa teatterikäsitystään ja työtapaansa ja omaa näkemystään teatteritaitelijan roolista ja tehtävästä.

Omien työtapojen kehittäminen ja avaaminen. Oman teatterin osa-alueen kielen kehittäminen.

Sisältö

Oman työn ja teatterikäsityksen itsenäinen pohtiminen suhteessa nykyteatterin kenttään, omien kiinnostuksen kohteiden ja työtapojen käsitteellistäminen ja sanallistaminen sekä ammatillisen, jaettavan kielen kehittäminen.

Nykyteatterin osa-alueet 05-TEN34

10 op

Tavoitteet

Oman teatterikäsityksen ja omien valmiuksien laajentaminen. Teatteriin kuuluvien tai sen ulkopuolella olevien taiteiden teatterillisen potentiaalin ymmärtäminen. Oman ammattikuvan syventyminen tai laajentuminen

Sisältö

Opiskelija syventyy lisää omaan ammattialaansa nykyteatterin kannalta tai laajentaa omaa taitelijuuuttaan ja suhdettaan teatteriin tutustumalla muihin osa-alueisiin. Vaihtoehtoisia kohteita esimerkiksi: visuaalinen teatteri, esitys ja teknologia, ääni ja esitys, uudet dramaturgiat, liiketeatteri, tila, video. Osallistuminen yhteen tai kahteen opintojaksoon, myös yhteisissä opinnoissa annetut tai koulutusohjelmiin kuuluva opetus käy; suorituksista sovitaan etukäteen nykyteatterin erikoistumisopinnoista vastaavan opettajan kanssa.

MUUT VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT

Esitys ja teknologia 05-TEV01

8 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy nykyaikaisen vaativan esitysteknologian suomiin toteuttaviin ja sisällöllisiin mahdollisuuksiin.

Sisältö

Kurssi keskittyy uuden teknologian asettamiin haasteisiin teatteritaiteen esityskonventioissa ja tutkii innovatiivisella otteella uuden teknologian käyttöä sekä sisällöllisenä että tuotannollisena välineenä ohjauksen, lavastuksen sekä valo- ja äänisuunnittelun näkökulmasta. Yhteisopetus Väs ja TaiK.

Henkilön tarinat 05-TEV02

3 op

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia, roolin visuaaliseen rakentamiseen, henkilön analyysiin ja pukusuunnitteluun työstämällä näytelmätekstiä roolihenkilökeskeisesti.

Sisältö

Työskentely perustuu draamallisiin harjoitteisiin sekä näytelmän tekstiin. Näytelmätekstin avulla tutkitaan; henkilöanalyysin perusteita, roolihenkilön ulkoista ja sisäistä olemusta sekä tutkitaan myös roolihenkilöä yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Yhteisopetus pukusuunnittelija-opiskelijoiden kanssa.

Koreografi ja ohjaaja 05-TEV08

8 op

Tavoitteet

Ohjaajien ja koreografien välisen yhteistyön syventäminen näyttämötyöpajassa. Opiskelijat tutustuvat toistensa työhön ja pyrkivät tanssin ja teatterin keinojen mielikuvitukselliseen yhdistämiseen luodakseen uusia kerrontakeinoja. Yhteisopetus tanssin koreografi-opiskelijoiden kanssa.

Sisältö

Kurssilla tutkitaan teatterin ja tanssiteatterin yhteisiä ja erilaisia näyttämötilanteen, kerronnan ja ilmaisun elementtejä, joissa yhdistyy teksti, liike, kehotaide, ääni ja ääni-improvisaatio, kuva sekä toiminta synnyttämässä näyttämöllistä tanssiteatteria.

Koreografian perusteet 05-TEV03

3 op

Tavoitteet

Tutkitaan erilaisia koreografisia metodeja selvittämällä niiden lähtökohdat ja ymmärtämällä tavoitteiden erilaisuus.

Sisältö

Tutkitaan liikkeen syntyä suhteessa musiikkiin, tilaan, visioon, dramaturgiaan jne.

Kuunnelma 05-TEV04

12 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu kuunnelman muotokieleen ja ilmaisuun sekä sen suunnittelun ja toteutuksen erityispiirteisiin

Sisältö

Kurssilla tutustutaan radioon ja kuunnelmaan ilmaisuvälineenä, opetetaan tekemään ” korvilla”. Kurssilla perehdytään kuunnelman kirjoittamiseen, ohjaamiseen, näyttelemiseen kuunnelmassa, äänisuunnitteluun ja musiikin käyttöön. Kurssilla analysoidaan erilaisia kuunnelmia ja tutustutaan esitysformaatteihin. Lisäksi kurssilla tutustutaan kaikkiin kuunnelman toteuttamisvaiheisiin, eri työtehtäviin ja niiden merkitykseen tekemisessä; lukuharjoitukset, roolimiehitys, työsuunnitelman laatiminen, äänitykset, työskentely studiossa, kuuntelu ja karkeat valinnat, raakaleikkaus sekä miksaus ja koostaminen. Kurssin aikana tehdään äänityskokeiluja, tutkitaan äänimaailman, tilallisen ja äänellisen ilmaisun merkitystä sekä teknisten laitteiden suomia mahdollisuuksia kuunnelman tekemisessä. Kurssin päätteeksi kirjoitetaan kuunnelmakäsikirjoitus ja /tai toteutetaan kuunnelmaohjaus.

Lasten ja nuorten teatteri 05-TEV05

12 op

Tavoitteet

Työstää omasta lapsuudesta kumpuavaa aihemaailmaa. Tutustua lapsille suunnattuun näytelmäkirjallisuuteen ja teatteritaiteeseen. Löytää aito kommunikaatio eri elämänvaiheissa olevien ja ikäisten ihmisten kesken.

Sisältö

Tutustutaan lastenkulttuuriperinteeseen katsomalla esityksiä ja lukemalla näytelmäkirjallisuutta. Työskennellään omien lapsuusmuistojen kanssa, ja etsitään heijastuspintaa olemassa olevan lastenteatterin ja oman kokemusmaailman välillä. Työstetään esiin nousseita aiheita yhdessä lasten kanssa. Tuotetaan pienimuotoinen demonstraatio.

Musiikin muoto ja dramaturgia 2 05-tev06

3 op

Tavoitteet

Syventää teatterintekijän musiikillista sivistystä ja osoittaa teatterin - ja myös muiden taiteenalojen esimerkkien avulla, että musiikki ei ole vain tunnelmaa luova tai dramaturgiaa tukeva elementti teatterissa ja muussa taiteessa, vaan että se voi olla myös dramaturgiaa luova tekijä teoksessa.

Sisältö

Kurssin aikana harjoitetaan ja syvennetään musiikin muoto ja dramaturgia 1 -kurssin aikana opittuja taitoja ja erilaisia työskentelymuotoja. Kurssin aikana pohditaan, etsitään ja löydetään musiikin erilaisia mahdollisuuksia olla osana mm. teatteriteoksen, elokuvan ja tanssiteoksen kokonaisuudessa. Kurssin aikana oppilaat tekevät omia harjoitustöitä luentojen seuraamisen lisäksi. Yhteisopetus dramaturgi-opiskelijoiden kanssa.

Näytelmä 05-DML03

8-12 op

Tavoitteet

Opiskelija kirjoittaa itsenäisen, taiteellista kypsyyttä osoittavan näytelmän. Opiskelija osaa työskennellä valitsemansa aiheen pohjalta sitä monipuolisesti tarkastellen ja kohta kohdalta syventäen. Opiskelija kykenee saattamaan työnsä loppuun ja tarkastelemaan sitä analyttisesti ja suhteuttamaan sen draaman perinteeseen ja käsitteistöön.

Sisältö

Itsenäisesti kirjoitettu näytelmä, mahdollisuus ohjaavaan opetukseen.

Suuri näyttämö 05-TEV09

12 op

Tavoitteet

Suuren näyttämön vaatimuksiin, hallintaan ja mahdollisuuksiin perehtyminen.

Sisältö

Näyttämötyöpaja, jossa paneudutaan suuren näyttämön ominaispiirteisiin kokeiluille alttiissa ilmapiirissä. Yhteisopetus TeaK, TaiK ja Näty.

Teatterimusiikki 05-TEV07

3 op

Tavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan musiikin käytöstä esittävisissä taiteissa.

Sisältö

Kurssilla analysoidaan musiikin vaikutusta ja merkitystä sekä musiikin herättämiä mielikuvia katsojassa sekä tutustutaan musiikkidramaturgiaan teatteri- ja elokuvamusiikin säveltäjien näkökulmasta.

Teatterityö: ohjaus 05-TEV10

10-30 op

Tavoitteet

Opiskelija harjoittelee itsenäisen, taiteellista kypsyyttä osoittavan oman ohjaustyön tekemistä ammattimaisessa työryhmässä.

Sisältö

Opiskelija tekee ohjauksen joko teatterikorkeakoulun sisällä opetusteatteriin, tai ammattiteatteriin. Taiteellisesta työstä sovitaan etukäteen koulutusohjelman professorin kanssa. Opiskelija käy läpi taiteellisen ennakkosuunnittelun tuloksena syntyneen ohjaussuunnitelmansa ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja osallistuu harjoitusprosessin seurantaan.

Työharjoittelu 05-DML19

8-12 op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teatterin työympäristönä.

Sisältö

Toiminen teatterissa dramaturgiharjoittelijana, ohjaajan assistenttina tai muussa roolissa.

Vapaavalintaiset opinnot 05-DXV00

0-20 op

Opiskelija voi valita opintojaksoja vapaavalintaisten opintojen kokonaisuuteen muiden Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien tai yhteisten opintojen tarjonnasta. Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.