

Dramaturgian koulutusohjelma ja teatteritaiteen kandidaatin tutkinto

Draaman ja dramaturgian opinnot

Opintojen keskiössä on draama ja dramaturgia. Koulutusohjelmassa draama ja dramaturgia näyttäytyvät monialaisina ja muuttuvina. Havainnoinnin, esitysten, erilaisten käsikirjoitusten ja näytelmien kautta dramaturginen ajattelu on dialogisessa suhteessa teatteriin, muihin taiteisiin ja ympäröivään maailmaan. Syvällisen näytelmäkirjallisuuden ja teatterin perinteen tuntemuksen ja elävän, kriittisen maailmasuhteen kautta dramaturginen ja draamallinen lähestymistapa antavat välineitä luoda draamallisia taideteoksia, jotka tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatterillisiä, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita ja ajattelua. Kirjoittaminen on koulutusohjelman läpikäyvä ja sen monialaisuutta yhdistävä ilmaisumuoto.

Dramaturgian koulutusohjelma ei valmista suoraan yhteen ammattiin, vaan opiskelijan oma suuntautuminen ja opintojen aikana tekemät valinnat määrittävät painopisteen. Koulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monilla kirjoittamisen eri aloilla, näytelmäkirjailijana, dramaturgina, käsikirjoittajana, erimuotoisten näytelmätekstien lukijana ja kehittäjänä, nykyteatterin tekijänä, esitysdramaturgina, tutkijana, tai luoda näitä yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa. Muuttuva ja elävä dramaturgin toimenkuva hyötyy kyvystä havaita ja mallintaa todellisuutta ja tehdä analyysistä ja ihmettelystä työvälineitään. Dramaturgiopiskelija oppii sietämään työssään keskeneräisyyden, epävarmuuden ja epämääräisyyden tunteita ja kenties käyttämään niitä hyväkseen. Kyky nähdä teorian ja käytännön yhteyksiä syvenee ja muodostuu osaksi omaa taiteellista työskentelyä. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä sekä rohkeutta kohdata luovasti ja kriittisesti teatterin, taiteen ja yhteiskunnan haastavia kysymyksiä

Dramaturgian koulutusohjelman tavoitteena on, että valmistuvalla opiskelijalla on monipuoliset kielelliset ja kirjalliset, draamalliset ja dramaturgiset sekä teatterilliset valmiudet. Lisäksi hänellä on näkökulma itsenäiseen taiteelliseen ja ammatilliseen työskentelyyn. Opinnot dramaturgian koulutusohjelmassa rakentuvat teatterityöhön perehdyttävistä opinnoista, teoriaopetuksesta, oman kirjoittamisen sekä draaman ja dramaturgian sovellusten, esittävien taiteiden ja audiovisuaalisten taiteiden opinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää itsensä taiteilijana suhteessa laajempiin ihmisyyttä koskeviin diskursseihin.

Dramaturgian koulutusohjelmassa on käytössä oman opettajan järjestelmä, jossa opiskelija saa vastuupettajakseen yhden koulutusohjelman opettajista. Oma opettaja laatii opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), huolehtii opiskelijan perehdyttämisestä opintopäiväkirjakäytäntöön, seuraa opintojen etenemistä ja antaa palautetta opinnoista sekä käy taiteellista ja pedagogista keskustelua opiskelijan kanssa.

Dramaturgian opintopolku

Ensimmäinen opiskeluvuosi

Dramaturgian opinnot alkavat yhdessä ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa kaksi kuukautta kestäväällä näyttämötyöpajatyöskentelyllä, jossa opiskelijat tutustuvat teatterityön lähtökohtiin vuoroin ohjauksen, näyttelijäntyön ja dramaturgian näkökulmista. Opiskelija oppii hahmottamaan teatterin yhteisöllisen luonteen ja saa välttämättömät perustiedot ja -taidot näyttämötyöskentelyn lähtökohdista ja harjoitusmenetelmistä. Käytännön harjoituksissa opiskelija perehtyy tilan hahmotukseen, improvisaatiotekniikkaan, liikkeeseen ja ääneen ja saa perusvalmiudet tutkia edelleen omassa työssään kehollisen ja tilallisen esittämisen kysymyksiä. Yhteistapaamisissa ja koulutusohjelmaraajat ylittävässä opiskelussa opiskelija tutustuu taiteilija-ammattien yhteisiin kysymyksiin ja orientoituu oman koulutusohjelmansa ja Teatterikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien tavoitteisiin.

Dramaturgian perusteet-opintopakso nostaa esiin keskeisiä dramaturgisia kysymyksiä historiallisista dramaturgioista nykypäivään. Teemaa jatkaa Aristotelisen dramaturgian kurssi, joka esittelee aristotelisen draamakäsityksen sovelluksia eri aikakausina antiikista nykydraamaan. Teatterihistoriassa opiskelija tutustuu länsimaisen teatterin perinteisiin, teorioihin ja käytäntöihin ja alkaa muodostaa niihin henkilökohtaista näkökulmaa.

Draaman perusteet-opintojaksolla opiskelija tutustuu dramaturgiin peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, harjoittelee niillä operoimista käytännön kirjoitusharjoitusten, keskustelujen ja luentojen kautta. Hän oppii tunnistamaan omaa ilmaisullista erityislaatuaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Erilaisten tyyliharjoitusten kautta opiskelija alkaa hahmottaa omia kielellisiä ja tyyllisiä lähtökohtiaan.

Tutustuminen draamaan ja dramaturgiaan jatkuu teorian, esityskatseluiden ja analyysin sekä oman tekstin tuottamisen kautta. Opiskelija kirjoittaa draamallisia tilanteita, joiden pohjalta saman vuosikurssin ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijat työpajojen ja harjoitusten pohjalta yhdessä rakentavat pienimuotoisen esityksen, Teatterityö 1: Etydin. Tässä ensimmäisessä taiteellisessa työssä keskeistä on omien ideoitten kirkas artikulointi ja näyttämöllistäminen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Dramaturgian koulutusohjelman kaikkien vuosikurssien opiskelijoille yhteisessä draamatyöpajassa tutkitaan vaihtuvia draaman ja dramaturgian alueen erityiskysymyksiä.

Toinen opiskeluvuosi

Toisena opiskeluvuonna opiskelija alkaa ymmärtää syvemmin ja laajemmin omia taiteellisia pyrkimyksiään suhteessa taiteen traditioon ja yhteiskuntaan.

Teatterilliseen teatterin seminaari ja työpaja syventävät opiskelijan esittävyden ja esittämisen kysymyksiin liittyvää ajattelua, perehdyttämällä erityisesti brechtiläiseen teatterinäkemykseen ja sen nykytulkintoihin. Muiden taiteenalojen ja teatterin tuntemus laajenee ja syvenee.

Dramaturgian aineopinnoissa perehdytään syvemmin draaman ja dramaturgian vaihtuviin erityisteemoihin. Harjoitteissa perehdytään tekstin analysointiin, korostetaan tekstin tarkkaa jäsentämistä ja kehitetään omaa kirjallista ilmaisua.

Dramaturgian teemoina ovat toisena vuonna draaman sovellukset (Teatterityö 2), esim. sovitus, dramatisointi ja monologi. Opiskelija kirjoittaa valitsemansa lajityypin teoksen, jonka käytännön toteutus tapahtuu työpajoissa tai erilaisissa yhteistyöhankkeissa taidekorkeakoulujen opiskelijoiden tai ammattinäyttelijöiden kanssa.

Yhteisen näyttämön opintojen kolmanteen teatterityöhön johtavassa Kirjailija-ohjaaja- seminaarissa ja näyttämötyöpajassa käsitellään ohjauksen ja näytelmän suhdetta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Keskiössä ovat aihe, rakenne, esityksen ja kirjoitetun teoksen suhteen tutkiminen sekä kantaesityksiin liittyvät erityiskysymykset.

Seminaarin pohjalta dramaturgian opiskelija lähtee kehittelemään tekstimateriaalia ja kirjoittaa kevään loppuun mennessä ensimmäisen version näytelmästä, josta kolmannen vuosikurssin syksyllä kirjoittaa kandidaatin opintojensa näytelmän.

Draamatyöpajassa opiskelija harjaantuu kokeilemaan rohkeasti dramaturgisia ideoitaan käytännössä ja keskustelemaan niistä kollegiaalisesti.

Kolmas opintovuosi

Kolmantena opiskeluvuonna on keskeistä opiskelijan oman kirjailija/dramaturgi- identiteetin kasvattaminen ja syventäminen. Opiskelijaa ohjataan itsenäiseen, pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn. Vuosikurssin taiteellinen työ on Teatterityö 3: Kotimaisen näytelmän kantaesitys, kandidaatin näytelmän kirjoittaminen.

Opiskelija perehtyy ritualistiseen teatteriin ja sen eri suuntauksiin luentojen ja käytännön harjoitusten kautta. Dramaturgian opinnoissa ymmärrys dramaturgioista ja niiden perinteistä syvenee.

Draamatyöpajassa opiskelija pystyy oman työskentelynsä lisäksi vaikuttamaan ja kehittämään työpajan painotuksia ja työskentelymetodeja. Opiskelija tunnistaa ja osaa artikuloida selkeämmin omia pyrkimyksiään kirjoittajana.

Kolmannen opintovuoden päätteeksi opiskelija tekee opinnoistaan kirjallisen tiivistelmän, oppimisportofolion, jossa analysoi omaa opiskeluhistoriaansa. Oppimisportofolio ja sen esittely tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden pohtia omia kiinnostuksen kohteitaan ja suuntautumistaan niiden pohjalta maisteriopintoihin.

Dramaturgian koulutusohjelman kandidaattirakenne

Opintojaksot	1. vsk	2. vsk	3. vsk	yhteensä
Opiskelu- ja ammattitieto				6
Henkilökohtainen ohjaus	1	1	1	
Opiskeluun perehdyttäminen	2			
Työelämään perehdyttäminen			1	
Kieli- ja viestintäopinnot				11
Kieliopinnot (ruotsi, englanti)			8	
Tieto- ja viestintätekniset opinnot	1	1	1	
Historia- ja teoriaopinnot				20
Elokuvan historia	2			
Johdatus taiteen filosofiaan		2		
Musiikin teoria	1	2	2	
Taidehistoria		2		
Suomalainen teatterihistoria	2			
Teatterihistoria	2	3	2	
Esittävän taiteen tuntemus ja tutkiminen				15
Aristotelinen dramaturgia	2			
Dramaturgian perusteet	2			
Esiytutkimuksen perusteet	3			
Liikkuvan kuvan dramaturgian perusteet		2		
Ryhmädynamiikan perusteet	1			
Taiteellisen ryhmätyön perusteet	1			
Taitelijuus ja maailmankuva	1	1	1	
Tilan hahmottamisen perusteet	1			
Dramaturgian opinnot				38
Draaman perusteet 1	3			
Dramaturgian perusteet 2		2		
Kielityöpaja			4	
Draaman ja dramaturgian erityisjaksot		2	4	
Draamatyöpaja	4	4	6	
Näytelmäanalyysi	2	2	2	
Taiteellinen seminaari	1	1	1	
Näyttelijäntyyön opinnot				10
Improvisaatio	1			
Liike ja ääni	5			
Perusseminaari	4			
Ohjauksen opinnot				10
Ohjaajantyyön perusteet	2			
Ohjaustyöpaja	2			
Taiteellinen ennakosuunnittelu		6		
Teatteritraditiot ja niiden sovellukset				15
Teatterillisen teatterin sovellukset		6		
Rituaalisen teatterin sovellukset			6	
Näyttelijäntyyön tradition sovellukset 1-3	1	1	1	
Yhteinen näyttämö				44
Esityksen purku	1	1	1	
Teatterityö 1: Etydi	11			
Teatterityö 2: Draaman sovellukset		8		
Teatterityö 3: Kotimaisen näytelmän kantaesitys		10	12	
Vapaavalintaiset opinnot vähintään 7 op				5
Vapaavalintaiset opinnot	1	3	1	
Valmistuminen				6
Kandidaatin oppinäyte			6	
Kypsyysnäyte				
	60	60	60	180

YLEISOPINNOT 17 op

Opiskelu- ja ammattitieto 6 op

Henkilökohtainen ohjaus

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella omia opintojaan itsenäisesti ja rakentaa tutkinnostaan mielekkään kokonaisuuden. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesti tietoa myös muiden koulutusohjelmien ja yliopistojen opetustarjonnasta. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan. Oppimispäiväkirjaa pitämällä opiskelija kykenee rakentamaan aktiivisesti omaa käsitystään opiskeltavista asioista ja tehdystä työstä sekä osaa arvioida omaa oppimistaan. Hän omaa kokonaiskuvan opiskeltavista asioista ja ymmärtää opintojen merkityksen itselleen ja tulevaisuudelleen. Oman opettajan kanssa käymissään keskusteluissa opiskelija reflektoi oppimistaan, esittelee oppimispäiväkirjaansa sekä laatii henkilökohtaisen kandidaatintutkinnon opintosuunnitelman (HOPS), jota tarkistetaan vuosittain.

Opiskeluun perehdyttäminen

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa paikantaa yliopistolaitoksen, oman koulutusalan ja sen opetussuunnitelman. Opiskelijaa osaa kuvata teatteri- ja tanssitaiteen eri osa-alueita ja hahmottaa oman toimintansa yhteisöllisessä taiteellisessa prosessissa.

Työelämään perehdyttäminen

1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää tarvittavia perustietoja ja taitoja työelämään liittyvissä käytännöissä ja omien työelämävalmiuksiensa kehittämisessä.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 11 op

EAPS 1: English for Academic & Professional Skills: Reading, Writing & Spoken Communication

3 op

Osaamistavoitteet

The aim of the course is for students to activate and develop all-round skills in the academic and professional English of their field and to gain confidence to communicate in situations relevant to their studies and professional life. The intention is that students improve their ability to

- understand general and academic spoken language, extract information and identify viewpoints
- discuss academic topics, presenting ideas and opinions
- read and understand academic texts and extract information
- write clear and structured texts using the vocabulary of their field
- communicate more fluently, clearly, spontaneously and accurately
- take responsibility for their own learning, through active engagement and self-evaluation.

EAPS 2: English for Academic & Professional Skills: Presentation Skills

2 op

Osaamistavoitteet

The aim of the course is to provide a forum for the discussion of academic & professional topics structured around the giving of presentations by participants. The intention is that students improve their ability to

- discuss a wide variety of academic & professional topics
- communicate more fluently, clearly, and spontaneously
- give professional presentations
- learn a variety of discussion and presentation skills.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi

3 op

Osaamistavoitteet

Efter kursen har studenterna sådana muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som de behöver i studierna och i yrkeslivet inom det egna fackområdet. Kunskaperna är på den nivå som krävs av offentligt anställda enligt lagen 424/2003 och förordningen 481/2003.

TVT o – tietotekniikan o-kurssi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee käyttöluvut ja käyttäjätunnukset Teatterikorkeakoulun ATK-järjestelmiin
- osaa kirjautua koneelle ja käyttää sähköpostia, WebOodia sekä Intraa
- tuntee käyttäjätunnuksiin ja varmuuskopiointiin liittyvät tietoturva-asiat
- tietää perusasiat kirjaston käytöstä ja osaa hankkia kirjastokortin.

TVT 1 – tietotekniikan perusteet

1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- omaa opinnoissa välttämättömät perustaidot tietotekniikasta ja tiedonhankinnasta
- tuntee tietokoneen toimintaperiaatteet
- osaa tietokoneen peruskäytön: hän tietää perusasiat tietoturvan tekniikasta sekä roskapostiin ja viruksiin liittyvät tietoturvakysymykset. Hän tuntee myös erilaiset tallennusvälineet.
- tuntee tärkeimmät toimisto-ohjelmistot (Word, Excel, PowerPoint) ja hallitsee niiden peruskäytön.
- Tiedonhaun osalta opiskelija
- hallitsee kirjaston aineistotietokannan peruskäytön
- osaa lukea hakutuloksia ja paikallistaa etsimänsä aineiston
- osaa varata aineistoja ja uusia lainansa.

TVT 2 – tietotekniikka presentaatioissa

1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- omaa perustaidot yleisimpien kuva-, ääni- ja videotiedostojen ja ohjelmien käytöstä
- osaa hyödyntää verkkoa opinnoissa (oppimateriaalit) ja oman ammattitaidon markkinoinnissa
- tuntee tekijänoikeudet verkkoympäristössä ja esityksiä laadittaessa
- osaa äänen ja liikkuvan kuvan käsittelyn perusteet
- tuntee äänen ja kuvan muokkaukseen liittyvät tekijänoikeudelliset säännöt
- osaa hyödyntää sosiaalista mediaa.

TVT 3 – tiedon hankinta, arviointi ja käyttö

1 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää eri tiedonlähteitä monipuolisesti ja tehokkaasti sekä ammatissaan että yliopistotasoisissa oppinnäytteissään
- osaa määritellä tiedontarpeensa ja suunnitella tiedonhaun
- tuntee erilaisia tiedonhakupöytä ja tiedonhankinnan kanavia
- osaa käyttää avointa verkkoa tiedonlähteenä
- osaa arvioida hakutuloksia lähdekritiikin avulla
- tuntee tutkielman tekoon liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset ja viittauskäytännöt.

TEATTERITAITEEN PERUSOPINNOT 35 op

Historia- ja teoriaopinnot 20 op

Elokuvan historia

2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa elokuvataiteen ominaislaadun ja saa käsityksen kerrontakeinoista, kuvallisesta ilmaisusta ja näyttelijätaiteesta.

Johdatus taiteen filosofiaan

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää taiteen ja taidefilosofian peruskysymyksiä taiteen luonteesta ja merkityksestä, taideteoksen esittävydestä, ilmaisusta ja muodosta.

Musiikin teoria

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

- tuntee notaation ja säveltapailun perusteet ja osaa hyödyntää niitä.
- ymmärtää nuottikuvan soivana musiikkina
- osaa erotella musiikkiteoksen muotoajattelua
- tunnistaa teoksen dramaturgisia rakenteita
- ymmärtää musiikin monia eri merkityksiä ja mahdollisuuksia yhteistaideteoksissa.

Taidehistoria

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa taiteen eri tyylikausia, keskeisiä teoksia ja taiteilijoita.

Suomalaisen teatterin historia

2 op

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän

- tunnistamaan suomalaisen teatterin historiallisia erityispiirteitä suhteessa muun Euroopan teatteriin
- nimeämään suomalaisen teatterihistorian keskeisiä vaikuttajia ja heidän saavutuksiaan
- tunnistamaan erilaisia teatterikäsityksiä ja ideologioita suomalaisen teatterin historiassa
- erittelemään suomalaisen näytelmäkirjallisuuden keskeisiä teoksia

Teatterihistoria 1

2 op

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän

- tunnistamaan realismin erilaisia muotoja ja ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa
- nimeämään realistisen teatteritradition keskeiset kehittäjät ja uudistajat
- erittelemään yhteiskunnallisen ja psykologisen teatterikäsityksen lähtökohtia
- erittelemään realistisen näytelmäkirjallisuuden merkittävimpiä teoksia
- arvioimaan nykyrealismin ilmenemismuotoja suhteessa realismin traditioon

Teatterihistoria 2

3 op

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän

- tunnistamaan teatterillisen teatterin erilaisia muotoja ja ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa eri aikoina
- nimeämään teatterillisen teatterin keskeiset kehittäjät ja uudistajat

- erittelemään teatterillisen teatterikäsitteen lähtökohtia
- erittelemään avoimen draamamuodon merkittävimpiä edustajia
- arvioimaan teatterillisen teatterin nykyisiä ilmenemismuotoja suhteessa perinteeseen

Teatterihistoria 3

2 op

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän

- tunnistamaan erilaisia tapahtumaa ja yhteisön ulottuvuutta korostavia/rituaalinomaisia teatterimuotoja
- ja niiden ilmaisukeinoja draamassa ja teatterissa eri aikoina
- nimeämään näiden teatteritraditioiden keskeiset kehittäjät ja uudistajat
- erittelemään esitystapahtumaa ja rituaalia korostavan teatterikäsitteen lähtökohtia
- erittelemään rituaalinomaisia keinoja hyödyntävän draaman merkittävimpiä teoksia
- arvioimaan tämän päivän teatterin ilmiötä suhteessa rituaalinomaisen teatterin traditioon

Esittävän taiteen tuntemus ja tutkiminen 15 op

Aristotelinen dramaturgia

2 op

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän

- määrittelemään aristoteelisen dramaturgian peruskäsitteet
- erittelemään antiikin kreikkalaisen tragedian luonnetta ja maailmankuvaa
- arvioimaan kriittisesti Aristoteleen tragediakäsityksen asemaa kerronnallisesti universaalina mallina

Dramaturgian perusteet

2 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija tuntee draaman ja dramaturgian keskeiset peruskäsitteet
- tunnistaa eri aikakausien dramaturgisia malleja ja ihanteita ja niiden sovelluksia
- pystyy työskentelemään yhteisten peruskäsitteiden pohjalta eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Esitystutkimuksen perusteet

3 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija tuntee esitystutkimuksen (performance studies) keskeisiä käsitteitä ja kysymyksenasetteluita: mitä ovat esitystutkimus, esitys, rituaali, leikki tai peli, performatiivisuus, esittäminen, esitysprosessi sekä globaalit esitykset.
- ymmärtää miten hän voi esitystutkimuksen avulla luovasti tarkastella erilaisia elämänilmiöitä ja esitykseen liittyviä kysymyksiä.

Liikkuvan kuvan dramaturgian perusteet

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan pystyvän:

- tuntemaan elokuvan estetiikkaa ja kehitystä myös valtavirtaelokuvan ulkopuolelta
- ymmärtämään, miten genret (kuten esim. tragedia) ja muodot (esim. essee) voivat ilmetä audiovisuaalisessa kerronnassa
- sanallistamaan kuvallisen kerronnan muotoa ja dramaturgiaa

Ryhmädynamiikan perusteet

1 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ryhmänohjaajuuden auktoriteettiasemaan liittyviä asioita ja eri tyylejä. Opiskelija tulee tietoiseksi omasta tavastaan olla vuorovaikutuksessa ja kontaktissa sekä omista vahvuuksistaan ja kehityspisteistään ryhmänohjaajana. .

Taiteellisen ryhmätyön perusteet

1 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee työryhmälähtöiseen työskentelyyn

Taiteilijuus ja maailmankuva

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää teatteritaiteen toimintaa ja toimijoita sekä luovan työn lainalaisuuksia. Hän tunnistaa taiteilijana työskentelemisen erityispiirteitä. Hän kykenee osallistumaan keskusteluun taiteesta ja taiteilijana toimimisen sisällöistä.

Tilan hahmottamisen perusteet

1 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen skenografisen tila-ajattelun perusteista, hän ymmärtää paikan ja tilan toiminnalliset mahdollisuudet ja osaa käsitellä tilan perusrakennetekijöitä suhteessa subjektiiviseen kokemukseen.

AINEOPINNOT

Dramaturgian opinnot 38 op

Draaman perusteet 1

3 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija saa käsityksen draaman kirjoittamisen ja draaman teorian perusteista ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
- Hän hahmottaa draamallisen tilanteen, kohtausten ja dialoginkirjoittamisen lähtökohtia.

Dramaturgian perusteet 2

2 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija syventää ymmärrystään draaman ominaislaadusta
- hahmottaa draamallisten teosten rakenteita ja oppii tarkastelemaan dramaturgisten ratkaisujen ja mallien sisällöllistä merkitystä
- kykenee analysoimaan niitä erilaisten teatterin, elokuvan ja kirjallisuustieteen teorioiden avulla.
- pystyy hyödyntämään laajemmin ja tietoisemmin draamallisen kerronnan keinoja ja dramaturgisia malleja omassa työssään.
- oppii soveltamaan oppimaansa erilaisissa harjoitustöissä

Kielityöpaja

4 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija saa edellytyksiä oman draamallisen ilmaisun laajentamiseen.
- Hän oppii tarkastelemaan erilaisia tapoja suhtautua kieleen ja sen käyttöön.
- Hän tunnistaa kielen eri rooleja, merkityksiä ja mahdollisuuksia mm. draaman ja runouden yhteydessä.

Draaman ja dramaturgian erityisjaksot

6 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija on saavuttanut erityisjaksoilla käsitellyissä aiheissa perusteita laajemman ja syvällisemmän tietojen ja taitojen hallinnan.
- Opiskelija on perehtynyt tarkasti määriteltyyn, haastavaan draaman tai dramaturgian erityiskysymykseen.
- Hän oppii tekemään epätyypillisiä kysymyksenasetteluja ja haastamaan omaa ymmärrystään dramaturgiasta ja draamasta. Käsitys omasta suhteesta traditioon ja vastuusta sen uudistamisesta vahvistuu.

Draamatyöpaja

14 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija harjaantuu kehittämään ja kokeilemaan käytännössä kirjallisia ja teatterillisiä ideoitaan kollegiaalisessa ryhmässä, jossa on dramaturgiopiskelijoita eri vuosikursseilta. Hän perehtyy erilaisiin työtapoihin, esim. yhteiskirjoittamisen metodeihin.
- Opiskelija oppii uusia tapoja työstää ja jäsentää omaa materiaaliaan, hänen valmiutensa tuottaa tekstiä vaihtelevista lähtökohdista sekä ottaa vastaan ja antaa palautetta kasvaa.
- Opiskelija hahmottaa tarkemmin omaa kirjoittajanlaatuaan, työtapojaan ja ihanteitaan ja pystyy artikuloimaan niitä työtilanteessa.
- Opiskelija kykenee arvioimaan eri vaiheissa olevia tekstejä ja taiteellisia töitä ja keskustelemaan niistä sisällön ja muodon tasolla ja niitä kehittämällä.

Näytelmäanalyysi

6 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija tutustuu monipuolisesti draamakirjallisuuteen, muodostaa käsityksen käsiteltyjen aikakausien, kirjailijoiden ja kielen ominaispiirteistä
- tunnistaa erilaisia näytelmäkirjallisuuden suuntauksia
- ymmärtää, että draaman analyysimalleja on monenlaisia
- pystyy tutkimaan sisällön ja muodon suhdetta
- harjaantuu lukemaan näytelmiä tarkasti ja perustelemaan havaintojaan ja näkemyksiään sekä kirjallisesti että suullisesti
- kykenee soveltamaan dramaturgista käsitteistöä omassa ajattelussaan ja lukemaan erilaisia näytelmiä niitä soveltaen
- sanallistamaan ja perustelemaan omia havaintojaan.

Taiteellinen seminaari

3 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija tutustuu esittävien taiteiden tämänhetkiseen keskusteluun ja tekijöihin ja oppii näkemään itsensä suhteessa alan kysymyksenasetteluihin ja käytäntöihin.
- opiskelija harjaantuu taiteellisessa ja ammatillisessa keskustelussa: hän kykenee havainnoimaan nykytaiteen, teatterin ja draaman ilmiöitä ja käytäntöjä ja refleктоimaan niitä suhteessa omiin näkemyksiinsä.
- hän oppii keskustelemaan näkemyksistään sekä avaamaan omaa taiteellista ajatteluaan.

Näyttelijäntyön opinnot 10 op

Improvisaatio

1 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija hahmottaa yksinkertaiseen improvisoituun tilanteeseen liittyvät elementit.
- hän tunnistaa tyrmäyksen ja hyväksynnän vaikutuksen luovassa prosessissa ja tunnistaa ideoita, ja osaa jatkaa niitä.
- hän kykenee improvisoimaan toisen näyttelijän kanssa tilanteen, jossa voi tunnistaa keitä, mitä ja missä he ovat.

- opiskelija osaa tuottaa improvisoitua puhetta ja liikettä annetuissa olosuhteissa.

Liike ja ääni

5 op

Osaamistavoitteet

Jakson päätteeksi opiskelijan odotetaan pystyvän

- tunnistamaan jaksolla tapahtunut fyysinen harjoittelu useita rinnakkaisia prosesseja sisältäväksi
- kehittämään kestävyys ja kunto-ominaisuuksia tavoitteellisen harjoittelun avulla
- toteuttamaan fyysisiä perustaitoja vaativia ja fyysisen ja äänellisen ilmaisun alkeita yhdistäviä toimintakokonaisuuksia
- suuntaamaan energiaa ulos- ja eteenpäin sekä tuottamaan vapaata ääntä
- tavoittelemaan aktiivista rentoutta, lihastyön kannalta tarkoituksenmukaista psykofysiologista työskentelytapaa sekä liikkeellisen että äänellisen ilmaisun perustaksi
- vertailemaan koetun ja mitatun kunnon käsitteitä ja niiden kattamaa ruumiillisen tiedon aluetta jakson harjoitusten perusteella
- tunnistamaan ilmaisuaineiden käsitteitä ja hallitsemaan perustyötapoja.
- nimeämään ilmaisuaineille yhteisiä tavoitteita jakson aikana tehdyn fyysisen työskentelyn kautta
- hahmottamaan alustavasti oman ruumiinkuvansa perusrakennetta.

Perusseminaari 1

4 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija uskaltaa heittäytyä harjoittelemaan yksin ja muiden kanssa.
- hän osaa tutkia tunneilmaisun syntymistä erilaisissa luovissa tiloissa.
- opiskelija osaa kontaktin säilyttämistapoja ja ajatuksen ja tunteen fyysistämistä.
- opiskelija osaa hahmottaa ohjaajan, näyttelijän ja dramaturgin työn yhteneväisyyksiä.

Ohjauksen opinnot 10 op

Ohjaajantyön perusteet

2 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija hahmottaa ohjaajantyön peruslinalaisuudet ja perehtyy ohjaajantyön merkitykseen teatterityössä
- ymmärtää ohjaajan taiteilijaidentiteetin sekä ohjaajan työnjohdolliset tehtävät
- hallitsee ohjauksen suunnittelun ja ohjausprosessin suunnittelun perusteet
- oppii tuntemaan ohjauksen suunnitteluun liittyviä erilaisia malleja ja ideoita
- hallitsee näyttelijän ohjaamisen perusasiat
- hahmottaa esityksen kokonaisuuden osatekijät

Ohjaustyöpaja

20p

Osaamistavoitteet

- opiskelija kykenee ohjaamaan oman tulkintansa mukaisen kohtauksen kirjoitetusta näytelmästä
- syventää käsitystään näyttelijän ohjaamisesta
- ymmärtää yksittäisen kohtauksen ja kokonaisuuden suhteen käytännössä
- harjautuu tunnistamaan omaa ohjaajanlaatuaan
- oppii arvioimaan muiden opiskelijoiden ohjaamien luonnoskohtausten sisältöjä ja painopisteitä

Taiteellinen ennakkosuunnittelu

6 op

Osaamistavoitteet

- opiskelija kykenee vuorovaikutukseen yhteisten ratkaisujen löytämiseksi
- hahmottaa taiteellisen suunnittelun osa-alueiden työnkuvia

- osaa kysyä taiteellisen suunnitteluryhmän työnjaon periaatteita ja omaa rooliaan siinä
- osaa hahmottaa näytelmätekstin esityssuunnitelmaksi lavastaja-, ohjaaja-, pukusuunnittelija-, valo- ja ääniopiskelijoiden kanssa
- osaa nähdä esityksen eri suunnittelun alueiden kokonaisuudeksi, jossa teoksen dramaturgia toimii kantavana tekijänä

Teatteritraditiot ja niiden sovellukset 15 op

Näyttelijäntyylinen tradition sovellukset 1-3

3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa teatteritradition keskeisiä menetelmiä ja harjoitteita näyttämötyöskentelyssä
- osaa hahmottaa oman näyttämöajattelunsa suhdetta traditioon.

Teatterillisen teatterin sovellukset

6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää teatterillisen teatterin perustavia eroja suhteessa realismin traditioon
- soveltaa kurssin keskeisiä käsitteitä ja työkaluja omassa teatterityössään
- näkee syvemmin taiteen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen

Rituaalisen teatterin sovellukset

6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee rituaalisen teatterin historiaa ja nykymuotoja sekä
- osaa soveltaa niistä oppimaansa ajattelua omaan työskentelyynsä.

Yhteinen näyttämö 42 op

Esitysten purku

3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee

- katsomaan esityksiä analysoiden
- keskustelemaan esityksen sisällöstä, muodosta ja merkityksistä
- reflektoidaan omaa työtään kollektiivisesti
- antamaan ja vastaanottamaan palautetta

Teatterityö 1: Etydi

9 op

Tuotantoluokitus D

Teatterityö 1 sisältää dramaturgien tekstityöpajan, valmistelevan näyttämötyöpajan yhdessä, näyttelijäntyylinen ja ohjauksen opiskelijoiden kanssa, etydin kirjoittamisen, sekä harjoitusprosessiin osallistumisen ja prosessin arvioinnin.

Osaamistavoitteet

- Dramaturgian opiskelija oppii tunnistamaan omaa ilmaisullista erityislaatuaan
- ja kiinnostuksen kohteitaan. Erilaisten kirjoitusharjoitusten kautta opiskelija alkaa hahmottaa omia kielellisiä ja tyylillisiä lähtökohtiaan.
- Opiskelija oppii tunnistamaan oman ja muiden opiskelijoiden tekstin näyttämöllisiä ominaisuuksia harjoitustilanteessa yhteistyössä näyttelijä- ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa.
- Opiskelija oppii toimimaan osana taiteellista työryhmää

- Opiskelija kykenee rajaamaan teeman, jota haluaa käsitellä ja tuottamaan draamallisia tilanteita sen pohjalta.
- Hän hahmottaa pienimuotoisen esityksen kokonaisuuden.

Teatterityö 2: Draaman sovellukset

8 op

Dramaturgian opintojen teema on toisena opiskeluvuonna draaman sovellukset.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija perehtyy dramaturgisten lajityyppien analysointiin ja tekstin tarkkaan jäsentämiseen sekä kehittää omaa kirjallista ilmaisuaan.
- Opiskelija oppii käyttämään erilaisia tekstejä, rakenteita ja lajityyppejä oman työnsä lähtökohtana ja materiaalina.
- Opiskelija osaa toteuttaa valitsemansa lajityypin teoksen ja osaa ratkaista siihen liittyviä erityiskysymyksiä.

Teatterityö 3 : Kotimaisen näytelmän kantaesitys

22 op

Tuotantoluokitus B

Teatterityö 3 sisältää kirjailija-ohjaajayhteistyön, valmistelevan näyttämötyöpajan dramaturgian, näyttelijäntyön ja ohjauksen opiskelijoiden yhteistyössä ja kotimaisen näytelmän kirjoittamisen, ohjaamisen tai roolityön.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee käsittelemään ohjauksen ja näytelmän suhdetta ja siihen liittyviä kysymyksiä ja erilaisia työtapoja. Hän hahmottaa ja kykenee analysoimaan aihetta rakennetta ja esityksen ja kirjoitetun teoksen suhteen ja tutkimaan sitä.. Hän oppii ymmärtämään kantaesityksen ohjaamiseen ja kirjoittamiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Näyttämötyöpajassa opiskelija oppii havainnoimaan laajempia dramaturgisia kokonaisuuksia harjoitustilanteessa. Hän harjaantuu tekemään tekemiensä havaintojen pohjalta dramaturgisia ratkaisuja ja vastaanottamaan työryhmän impulsseja ja ideoita taiteellista itsenäisyyttään ja kokonaisnäkemystään menettämättä. Hän kykenee käyttämään havaintojaan ja saamiaan ideoita valikoiden hyväkseen näytelmänsä kirjoittamiseen

Opiskelija kykenee pitkäjänteiseen, itsenäiseen työskentelyyn. Hän osaa soveltaa teoriaopinnoissa ja harjoitustöissä hankittuja valmiuksia omassa taiteellisessa työssään. Hän kehittää omaa näyttämöllistä ja kielellistä ajatteluaan ja ilmaisuaan. Opiskelija pystyy refleктоimaan omaa draamakäsitystään suhteessa perinteeseen ja näytelmän uusiin ihanteisiin. Opiskelija oppii hahmottamaan teoksen kantaesitykseen liittyviä erityiskysymyksiä niin dramaturgisesta, teatterillisesta kuin tuotannollisesta näkökulmasta Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja käyttämään sen hyödykseen ja kehittämään omia työtapojaan.

Vapaavalintaiset opinnot 6 op

Opiskelija voi liittää kandidaatin opintoihinsa vähintään 7 op verran vapaavalintaisia opintoja. Opiskelija koostaa vapaavalintaiset opintonsa Teatteritaiteen laitoksen, muiden Teatterikorkeakoulun yksiköiden, kotimaisten korkeakoulujen opinnoista tai Teatterikorkeakoulun yhteisistä opinnoista. Vapaavalintaisiin opintoihin liitettävistä opintojaksoista sovitaan hops-keskustelussa oman opettajan kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy omalle taiteilijanlaadulleen läheisiin aiheisiin ja syventää näin tietojaan ja taitojaan.

Esimerkkivaihtoehtoja vapaavalintaisiksi opinnoiksi ovat:

Koreografian perusteet

2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee lukemaan nykypäivän koreografiasta sen historiallisia juonteita, ymmärtämään erilaisia koreografian maailmasuhteen rakentumisen tapoja sekä löytämään näkymiä koreografian ja ohjaajan-dramaturgintyon mahdollisuuksien välille.

Fyysinen ilmaisu

2 op

Osaamistavoitteet

Voimavarat opinnoissa jaksamiseen lisääntyvät. Opiskelija tutustuu erilaisiin kehollisiin menetelmiin, jotka tukevat hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan, ja edistävät hänen kehotietoisuuttaan, itsetuntemustaan sekä ilmaisukykyään. Opiskelija tuntee erilaisia kehon ja mielen yhteyttä tukevia käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä omassa taiteellisessa työssään.

Musiikki ja laulu

4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija löytää oman äänensä ja uskaltaa ilmaista musiikin ja laulun keinoin. Hän ymmärtää musiikin rakenne-elementtejä. Opiskelija perehtyy ihmisäänen, tuotettujen äänten ja musiikin käyttötapoihin. Opiskelija tunnistaa musikaalisuuttaan ja uskaltaa työskennellä luovasti musiikin ja äänenkäytön kanssa sekä soveltaa osaamistaan omassa taiteellisessa työssään.

Valmistuminen 6 op

Opinnäytettä ja kypsyyskoetta koskeva ohjeistus on koottu Teatterikorkeakoulun opinnäyteohjeeseen.

Opinnäyte

6 op

Kandidaatin tutkinnon opinnäyte koostuu oppimisportfoliosta ja sen esittelystä. Opiskelija pohtii ja erittelee oppimisprosessiaan kolmivuotisessa teatteritaiteen kandidaatin opinnoissa ja sijoittaa sitä teatteritaiteen ajankohtaisiin viitekehyksiin. Oppimisportfolio koostuu opiskelijan pitämän oppimispäiväkirjan pohjalta. Se on taiteellisesti painottunut oman kehityksen vapaamuotoinen reflektointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa reflektoida henkilökohtaista osaamistaan ja taiteellista työtään.
- tunnistaa omia oppimisasenteitaan ja oppimistaan erilaisissa prosesseissa
- oppii refleктоivan käytännön kautta
- osaa tarkastella ja arvioida omaa kehitystään teatteritaiteen toimijana
- osaa työskennellä itsenäisesti ja tavoitteellisesti, halliten hyvin työnsä ajankäyttöä
- osaa käsitellä analyysoivasti omaan työskentelyyn tai teatteritaiteen aihepiiriin kuuluvia kysymyksiä kirjallisessa muodossa ja kykenee esittelemään omaa työskentelyään kollegiaalisessa yhteisössä.

Kypsyyskoe

0 op

Ennen kandidaatin tutkinnon opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten.

Dramaturgian koulutusohjelma ja teatteritaiteen maisterin tutkinto

Maisterin tutkinnon tavoitteet ja sisältö

Dramaturgian koulutusohjelman tavoite on, että maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija kykenee laaja-alaiseen ja itsenäiseen dramaturgiseen ajatteluun ja taiteelliseen työhön. Opinnot tarjoavat taitoa, tietoa ja kokemusta, jonka avulla opiskelija saa syvällisen käsityksen draamasta ja dramaturgiasta, niiden historiasta ja nykypäivästä. Koulutus antaa valmiuksia luoda draamallisia teoksia, jotka tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatterillisiä, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita. Opinnot antavat opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun ja tutkimuksellisen asenteen kehittämiseen, sekä luovat valmiudet jatko-opintoja varten.

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa mukaan toimia teatterin, muiden esittävien taiteiden ja liikkuvan kuvan alueella, esimerkiksi näytelmäkirjailijana, dramaturgina, esitysdramaturgina, näytelmä- ja muiden tekstien lukijana ja kehittäjänä, käsikirjoittajana, suomentajana tai tutkijana tai luoda näitä yhdistelemällä oman monialaisen ammattikuvansa. Häneltä edellytetään laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteeseen tehtävänasetteluun ja oman työn analyttiseen reflektointiin. Hän kykenee hahmottamaan oman alansa ja työnsä osana laajempia taiteellisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Hän on sekä alansa hallitseva ammattilainen että sitä eteenpäin kehittävä taiteilija ja/tai tutkija, joka luo uusia sisältöjä ja metodeja, joilla uudistaa ja haastaa koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää.

Maisteriopinnot syventävät kandidaattiopinnoissa hankittuja valmiuksia.

Opiskelijan kykyä analysoida työtään ja löytää itselleen ominaisia työskentelymetodeja vahvistetaan sekä henkilökohtaisen ohjauksen että opiskelijoiden yhteisten keskustelujen ja palautteen avulla.

Maisteriopinnoissa palataan draaman ja dramaturgian ydinkysymyksiin tutkivalla asenteella, hyödyntäen opiskelijan jo saavuttamaa kokemusta, tietoja ja taitoja.

Opiskelija saa syvällisen käsityksen dramaturgiasta ja draamasta, niiden historiasta ja nykypäivästä sekä kykenee itsenäiseen taiteenalan mahdollisuuksien ja käytäntöjen hahmottamiseen ja niiden luovaan tulkintaan.

Teoria-aineet ja tutkimuksellinen lähestymistapa kuuluvat olennaisena osana maisteriopinnoihin. Painopiste on draaman ja dramaturgian, muiden esittävien taiteiden sekä kirjallisuuden traditioiden ja taiteellisten käytäntöjen ymmärtämisessä. Teoriaopinnot sisältävät luentoja, käytännön työpajoja ja itsenäisten kirjallisten tutkielmien kirjoittamista.

Maisteriopinnot tarjoavat yhteistyössä muiden koulutusohjelmien ja yksiköiden kanssa mahdollisuuden ammattitaidon laajentamiseen erikoistumalla erilaisille esittävän taiteen, nykyteatterin, tanssin ja koreografian, musiikin ja liikkuvan kuvan aloille. Opintojaksoja ja työpajoja järjestetään esimerkiksi suuren näyttämön, lastenteatterin, kuunnelman, musiikkiteatterin ja draaman suomentamisen erityisaloista.

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kullekin opiskelijalle HOPSin mukaisesti räätälöityinä ja ohjattuina projekteina, jotka voivat olla opiskelijan itsenäisesti tai ryhmässä kehittämisiä tai osa jotain laajempaa kokonaisuutta. Projektit voivat olla esittäviä teoksia, kirjallisia tutkielmia ja erilaisia kokeilevia ja tutkimuksellisia hankkeita.

Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan työharjoitteluun, opiskelijavaihtoon ulkomaille ja osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Professori hyväksyy etukäteen opinto- ja työelämäprojektien suunnitelmat.

Maisterin tutkinnon syventävät opinnot

Koulutukseen sisältyy moninaisia yhteisiä opintoja, työpajoja, taiteellisia tuotantoja ja tutkimusprojekteja muiden koulutusohjelmien, yhteisen opetuksen keskuksen ja esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen, eri korkeakoulujen, yliopistojen sekä teattereiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteiset teoria- ja tutkimusopinnot syventävät kandidaatin tutkinnon Teatteritaiteen yhteisiä perusopintoja

esittävän taiteen tuntemuksen ja tutkimisen sekä historia- ja teoriaopintojen alueilla. Teoria-aineet ja tutkimuksellinen lähestymistapa kuuluvat olennaisena osana maisterin opintoihin.

Dramaturgian syventävät opinnot koostuvat Draaman ja dramaturgian sovelluksista, Nykyteatterin metodeista, Draaman erityisalueista, Taiteellisista seminaareista ja Tutkimusopintojen opintojaksoista.

Yhteinen näyttämö ja siihen liittyvät opinnot sisältävät Teatterikorkeakoulun eri koulutusohjelmien yhteiset teatterituotannot prosesseineen sekä yhteiset vapaavalintaiset opinnot.

Työelämäopinnot ja projektit opintokokonaisuuteen kuuluvat projektit ja taiteellinen työ tai työharjoittelu teatterikentällä sekä erilaiset opintoprojektit, kuten vaihto-opiskelu ulkomailla.

Valmistumisen opintokokonaisuus koostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, opinnäyteseminaarista ja taiteellisesta opinnäytteestä ja sen kirjallisesta osiosta.

DRAMATURGIAN MAISTERIN OPINNOT

Opintojaksot		
Yhteiset teoria- ja tutkimusopinnot vähintään 10 op		10
vähintään 4 op	Teatterihistorian erityisalat	4
vähintään 4 op	Esittävän taiteen teoriaopinnot	4
Dramaturgian syventävät opinnot vähintään 30 op		30
	Draaman kirjoittamisen mestarikurssi	20
	Draamatyöpaja	
	Nykyteatterin metodit	
	Draaman ja dramaturgian sovellukset	
	Taiteellinen seminaari	2
	Tutkimusopinnot	
Yhteisen näyttämön opinnot		
	Teatterityöt yhteisissä tuotannoissa	
	Vapaavalintaiset opinnot	
Työelämäopinnot ja projektit		
	Opintoprojektit	
	Työelämäprojektit	
		46
Valmistuminen		34
	Henkilökohtainen ohjaus	2
	Opinnäyteseminaari	2
	Opinnäyte	30
	Kypsyysnäyte	0
YHTEENSÄ		120

yhteensä max
46 op

Yhteiset teoria- ja tutkimusopinnot vähintään 10 op

Teatterihistorian erityisalat

4 -10 op

Erytisalat ovat ulkoeurooppalaiset teatteritraditiot, nykyteatterin historia ja eri ammattialojen historiat.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija syventää tietämystään teatterin traditioista ja kykenee luomaan omaa taiteellista työtään rikastuttavia yhteyksiä teatterin historian kautta

Esittävän taiteen teoriaopinnot

4-10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää esittävän taiteen historiallisia, maailmakuullisia, filosofisia ja teoreettisia perusteita.
- Opiskelija tuntee nykypäivän esitystaiteen keskeisiä työskentelymetodeja ja kysymyksenasetteluja ja osaa soveltaa ja tarvittaessa kyseenalaistaa niitä omassa työssään.

Draaman ja dramaturgian syventävät opinnot vähintään 30 op

Draamatyöpaja ja draaman kirjoittamisen mestarikurssi sekä erilaiset projektit antavat opiskelijalle välineitä luoda draamallisia teoksia, jotka tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatterillisiä, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita ja ajattelua.

Draaman kirjoittamisen mestarikurssi

20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii

- laajentamaan ilmaisullisia keinojaan
- haastamaan omaa draamakäsitystään
- pohtimaan näytelmän uusia ihanteita
- etsimään ja artikuloimaan uusia mahdollisia dramaturgioita
- soveltamaan havaintojaan käytännössä
- opiskelijan käsitys alan perinteestä ja vastuusta sen uudistamisesta vahvistuu.

Draamatyöpaja

Draamatyöpaja-opintojakso läpäisee sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinnot. Draamatyöpajassa opiskelija harjaantuu kokeilemaan rohkeasti dramaturgiaa ideoitaan käytännössä ja keskustelemaan niistä kollegiaalisesti.

Osaamistavoitteet

- opiskelija syventää ja kehittää omia vahvuusalueitaan, henkilökohtaista ilmaisuaan ja taiteellista suuntautumistaan
- kehittää omaa työskentelytapaansa itselleen luonteenomaisella tavalla, oppii taiteellisia ja teknisiä erityisvalmiuksia ja perehtyy uusiin työtapoihin yhteistyössä eri opiskeluvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa
- oppii uusia tapoja työstää ja jäsentää omaa materiaaliaan
- hänen valmiutensa tuottaa tekstiä vaihtelevista lähtökohdista sekä ottaa vastaan ja antaa palautetta kasvaa
- hahmottaa tarkemmin omaa kirjoittajanlaatuaan, työtapojaan ja ihanteitaan ja pystyy artikuloimaan niitä työtilanteessa
- kykenee arvioimaan eri vaiheissa olevia tekstejä ja taiteellisia töitä ja keskustelemaan niistä sisällön ja muodon tasolla ja niitä kehittäen.

Nykyteatterin metodit

Nykyteatterin opinnot tapahtuvat yhdessä eri koulutusohjelmista tulevien opiskelijoiden kesken. Opintoissa tutkitaan teatterissa ja teatteri-ammateissa tapahtuneita muutoksia ja pyritään kehittämään eteenpäin ja uusiin suuntiin sitä, mikä näissä muutoksissa on tänään ja huomenna kiinnostavaa ja todentumatonta potentiaalia. Nykyteatterin metodit sisältävät teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa erilaisia nykyteatterin metodeja, lähestymistapoja harjoitteluun ja esityksen rakentamiseen ja osaa soveltaa näitä menetelmiä omassa taiteellisessa työssään.
- Opiskelija omaa uteliaan, kriittisen ja tutkimuksellisen suhteen työskentelymetodeihin ja syventää omaa ajatteluaan suhteessa näyttämöön.

Draaman ja dramaturgian sovellukset

Opintojaksoilla perehdytään draaman ja dramaturgian erityisalueisiin. Vuosittain vaihtuvia opintoja ovat esim. esityksen ja teknologian, suuren näyttämön, elokuvan, kuunnelman, ohjaajan ja koreografin, lasten- ja nuortenteatterin, musiikkiteatterin, runodraaman, oopperan sekä esitysdramaturgian opintojaksot joko erillisissä dramaturgian koulutusohjelman työpajoissa tai yhdessä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija kykenee perehtymään tarkasti määriteltyyn, haastavaan draaman tai dramaturgian erityiskysymykseen ja lajityyppiin
- harjaantuu tekemään epätyypillisiä kysymyksenasetteluja ja haastamaan omaa ymmärrystään dramaturgiasta ja draamasta
- hankkii erityistietoja- ja taitoja joltain teatterin osa-alueelta
- osaa kirjoittaa ja valitsemansa lajityypin teoksen esim. sovituksen, dramatisoinnin, libreton, kuunnelman, tanssidraaman tai monologin
- oppii käyttämään erilaisia tekstejä, rakenteita ja lajityyppejä oman työnsä lähtökohtana ja materiaalina.

Taiteellinen seminaari

2 op

Dramaturgian koulutusohjelman taiteellisten seminaarien opintojakso läpäisee sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinnot

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tutustuu esittävien taiteiden tämänhetkiseen keskusteluun ja tekijöihin ja muodostaa näkökulman alan kysymyksenasetteluihin ja käytäntöihin.
- Opiskelija harjaantuu taiteellisessa ja ammatillisessa keskustelussa: hän kykenee havainnoimaan nykyaikaisen teatterin ja draaman ilmiöitä ja käytäntöjä ja reflektamaan niitä suhteessa omiin näkemyksiinsä.
- Hän oppii keskustelemaan näkemyksistään sekä avaamaan omaa taiteellista ajatteluaan.

Tutkimusopinnot

Dramaturgian tutkimusopintoihin kuuluvat eri teemoihin liittyvät tutkimukselliset luennot, seminaarit ja vaihtuvat ja moninaiset työpajat Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen jatko-opiskelijoiden kanssa. Opiskelija voi myös kirjoittaa itsenäisesti tutkielman tai esseen professorin kanssa sopimastaan aiheesta.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tutustuu dramaturgian ja draaman ja esittäviin taiteisiin liittyvään taiteelliseen tutkimukseen, erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja kykenee omassa työskentelyssään hyödyntämään tutkimuksen ja teatterityön yhdistämistä.
- vahvistaa oman työnsä käsitteellistä ja teoreettista pohdintaa.

Yhteinen näyttämö ja siihen liittyvät opinnot 0-46 op

Teatterityöt yhteisissä tuotannoissa

Yhteisen näyttämön teatterituotannot työprosessineen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia luovasti taiteellisessa ryhmätyöprosessissa yhteistyössä muiden tekijöiden kanssa ja kehittää omia toimintamallejaan sekä syventää ymmärrystään muiden esityksen tekijöiden työstä. Opiskelija kykenee ratkaisemaan työhönsä liittyviä taiteellisia ongelmia itsenäisesti ja näkemyksellisesti. Opiskelija laajentaa ja kehittää ammattitaitoaan kokeilemalla ja etsimällä uudenlaisia työtapoja ja ilmaisukeinoja. Opiskelija erikoistuu teatterin eri osa-alueisiin (esim. musiikkiteatteri). Opiskelija kykenee artikuloimaan työnsä taiteellisia tavoitteita, lähestymistapaansa, työskentelymetodejansa ja lopputulosta.

Vapaavalintaiset opinnot

Opiskelija koostaa vapaavalintaiset opintonsa Teatteritaiteen laitoksen, muiden Teatterikorkeakoulun yksiköiden, kotimaisten korkeakoulujen opinnoista tai Teatterikorkeakoulun yhteisistä opinnoista. Vapaavalintaisiin opintoihin liitettävistä opintojaksoista sovitaan hops-keskustelussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy omalle taiteilijanlaadulleen läheisiin aiheisiin ja syventää näin tietojaan ja taitojaan.

Työelämäopinnot ja projektit 0-46 op

Opintoprojektit

Osaamistavoitteet

- Opiskelija syventää taiteilijakoulutuksen tietoaan, taitojaan ja laajentaa ymmärrystään yhteiskunnasta, kulttuureista ja taiteesta.

Työelämäprojektit

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tutustuu teatterikentän toimijoihin opiskeluaikanaan, verkostoituu ja luo yhteistyömahdollisuuksia.
- Opiskelija kykenee itsenäiseen ja taiteellista kypsyyttä osoittavaan työhön.

Valmistuminen 34 op

Henkilökohtainen ohjaus

2 op

Opiskelija laatii henkilökohtaisen maisterin tutkinnon opintosuunnitelman (HOPS).

Osaamistavoitteet

- Opiskelija muodostaa käsityksen omasta opintopolustaan, kehitystarpeistaan ja suuntautumisestaan teatteritaiteen kentälle.
- osaa suunnitella omia opintojaan itsenäisesti ja rakentaa tutkinnostaan mielekkään kokonaisuuden.
- osaa etsiä itsenäisesti tietoa myös muiden koulutusohjelmien ja yliopistojen opetustarjonnasta.
- Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan.

Opinnäyteseminaari

2 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija saa käsityksen aiempien opinnäytteiden sisältämästä tiedosta ja kokemuksesta ja omaa kirjallisen opinnäytteen suorittamiseen tarvittavat perustiedot ja taidot sekä tuntee joitakin laadullisia tutkimusmetodeja.

Opinnäyte

30 op

Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäyte voi olla 1) taiteellinen työ ja joko siihen tai muuhun aiheeseen liittyvä kirjallinen osio tai 2) tutkielma. Taiteellinen työ on draaman ja /tai dramaturgian alaan kuuluva teos, joka, voidaan toteuttaa joko Teatterikorkeakoulussa tai ammattiteatterissa. Tarkempi ohjeistus TeaK opinnäyteohje ja koulutusohjelman opetusohjelma.

Osaamistavoitteet

1) Taiteellisessa opinnäytteessä

- Opiskelija luo itsenäisesti draaman ja tai dramaturgian alaan kuuluvan teoksen, esimerkiksi näytelmän tai esityskäsikirjoituksen, joka osoittaa taiteellista kypsyyttä ja draaman ja/tai dramaturgisten keinojen syvällistä hallintaa.

Kirjallisessa osiossa

- Opiskelija hallitsee dramaturgian peruskäsitteistön sekä osoittaa taiteenalansa tuntemusta sekä perehtyneisyyttä opinnäytteensä aihepiiriin
- omaa valmiuden oman taiteenalan kysymysten viestintään ja itsenäiseen taiteenalan koskevien kysymysten käsitteelliseen pohdintaan.

2) Tutkielmassa

- opiskelija osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin
- omaa valmiuden teatteritutkimuksen kysymysten artikulointiin

Kypsyysnäyte

0 op

Ennen opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteessä on opiskelijan osoitettava hallitsevansa täydellisesti äidinkieltään (suomi/ruotsi) sekä perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten. Kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi.