

Teatteritaiteen laitos

Näyttelijäntöön koulutusohjelman tutkintovaatimukset 2007-2010

Näyttelijäntöön koulutusohjelman tavoitteena on luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi näyttelijäksi ja sitä kautta taiteilijaksi. Opinnot antavat valmiudet näyttelijäntöön erityisesti teatterissa ja mahdollisuuden kehittää itseään toimiakseen näyttelijänä myös muissa medioissa sekä valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

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-, dramaturgi-, valosuunnittelija ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa sekä Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston kanssa.

Kaksiportainen tutkinto

Valintakokeissa hyväksytyksi tulleelle myönnetään opinto-oikeus kolmivuotiseen kandidaatin tutkintoon ja sen suoritettuaan opinto-oikeus syventävään maisterin tutkintoon. Teatteritaiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja se suoritetaan kahden vuoden kokopäiväisellä opiskelulla. Suoraan maisterin tutkintoa opiskelemaan tulevilla opiskeluaika voi olla pidempi, mikäli heiltä vaaditaan täydentäviä opintoja. Ennen vuotta 2005 opintonsa aloittaneet voivat jatkaa opintojaan vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 31.7.2008 saakka tai siirtyä uuteen kaksivaiheiseen ja viisivuotiseen tutkintoon.

Opintojen arviointi

Opintojaksojen suoritukset arvioidaan hyväksytyiksi ja hylätyiksi.

Opintojen eteneminen

Opiskelijoiden on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistä maisterin tutkintoon. Opiskelija laatii opintojensa tueksi lukuvuoden alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka koulutusohjelman professori tai vuosikurssin vastaava opettaja 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 hyväksytyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia. Suoritusilanne tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätlukukauden päätteeksi ja syyslukukauden aluksi.

Kandidaatin tutkinto etenee vuosikursseittain ja kurssit edellyttävät kokopäiväistä läsnäoloa. Kurssit ovat pakollisia ja ne on suoritettava hyväksytysti, jotta saa osallistumisoikeuden seuraavalle opintojaksolle. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, jota varten hän kerää kirjallista materiaalia, kuva- ja äänimateriaalia produktioista ja muista opintojaksoista. Oppimispäiväkirja tähtää portfolioon, joka on kandidaatin tutkinnon oppinäyte. Oppimispäiväkirjaa käytetään apuna opintosuunnitelman kehittämisessä, oppimista arvioitaessa sekä oman kehitysvaiheen tunnistamisessa. Opiskelija kirjoittaa kypsyyskokeen oppinäytteensä aiheen pohjalta.

Maisteriopinnoissa opiskelija opiskelee itsenäisesti. Maisterin tutkinnon suorittamista varten opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman koulutusohjelman professorin kanssa. Maisterin tutkinnossa pakollisten opintojen osuus on 40/120 op: Oppinäytteen taiteellinen ja kirjallinen osio (yhteensä 30 op), Oppinäyteseminaari (2 op), Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen yhdessä professorin kanssa (2 op), Teatterihistorian kokonaisuus (4 op), ja Suomen murteet 2 (2 op). Vaihtoehtoisia opintoja opiskelija voi valita 60-80/120 op oman erikoistumisensa mukaisesti sekä muista vaihtoehtoisista opinnoista. Opiskelija voi ottaa vapaavalintaisia opintoja 0-20/120 op.

Maisterin tutkinnossa opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen opintojaksoille laitoksen ilmoittamana määräaikana. Opintojaksot järjestetään vain, mikäli jaksoille ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita. Kaikkia jaksosia ei järjestetä vuosittain. Tarkemmat tiedot järjestettävistä jaksoista ovat vuosisuunnitelmassa, joka toimitetaan opiskelijalle ennen lukuvuoden alkamista. Opiskelija voi suunnitella opintonsa siten, että lukuvuoden neljästä moduulista kahdella hän opiskelee omavalintaisesti ja jäljelle jäävät kaksi moduulia hän osallistuu oman erikoistumisensa mukaisesti opintoihin. Maisteriopinnot eivät etene koulumaisesti, vaan opinnot voi suorittaa kunkin opiskelijan tarpeen ja tarjonnan mukaisessa järjestyksessä.

Maisterin oppinäyte

Maisterin oppinäyte koostuu kahdesta osasta: taiteellisesta työstä ja siihen liittyvästä kirjallisesta osiosta. Oppinäytesuunnitelman hyväksyy professori. Opiskelija kirjoittaa kypsyyskokeen oppinäytteensä aiheen pohjalta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Teatterikorkeakoulun oppinäyteohjeesta.

Kandidaatin tutkinnon tavoitteet ja sisältö

Perusopinnot tähtäävät näyttelijän ammatinhallinnan perustan syntymiseen. Aineopinnot on neljä: 1. näyttelijäntyyli, 2. liikunnan ja tanssin, 3. puheen sekä 4. musiikin ja laulun opintokokonaisuudet. Lisäksi opintoihin kuuluu teatterin tradition yleisivistävät perusopinnot teatterihistorian muodossa sekä muut perusopinnot.

Näyttelijäntyylin opintokokonaisuuden tavoitteena on yhdistää eri opintokokonaisuuksissa omaksuttuja tietoja ja taitoja kokonaisvaltaisen roolityön tekemiseen. Opinnot pyrkivät antamaan valmiudet tekniikan, älyn ja tunteen hallittuun käyttöön harjoitus - ja esitystilanteissa. Opinnoissa valmistetaan sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmässä toimimiseen teatteriesityksen valmistamiseksi.

Näyttelijäntyylin koulutusohjelman opetus on luonteeltaan prosessiovetusta, jossa opiskelija eri osa-alueisiin keskittyvistä kursseista ja jatkuvista aineopinnoista saatavista kumuloituvista ylläkkeistä ja tietotaidosta kerää itselleen valmiudet kehittää itsestään osaava näyttelijä. Opetus perustuu koko taiteenalan perustavaan, elinikäisen oppimisen ajatukseen - taiteilija ei ole koskaan valmis, vaan voi syventää jo olemassa olevaa tietoutta ja kehittää teknistä osaamistaan eteenpäin, laajentaa ilmaisukaalaansa. Vaikka kandidatuksena on käytössä ryhmäopintosuunnitelma (ROPS), kukin opiskelija etenee sen sisällä omaan tahtiinsa, oman prosessinsa mukaisesti, jatkuvassa dialogissa lehtorien ja professorien kanssa. Opetus on luonteeltaan kontaktiovetusta.

1.vuosi

Ensimmäisenä opintovuotena tehdään ammattisanasto tutuksi, tutustutaan ryhmätyön lainalaisuuksiin. Opiskelija tutustuu omiin voimavaroihinsa ja heikkouksiinsa, joiden pohjalta hänen on hyvä työskennellä seuraavina opintovuosina. Opiskelija tutustuu havaintojen ja ideoiden fyysistämiseen näyttämöllisissä tilanteissa.

2.vuosi

Toisena opintovuotena opiskelija syventää ensimmäisenä vuotena omaksuttuja valmiuksia. Opiskelija laajentaa ilmaisukaalaansa. Opiskelija tutustuu laajempiin näyttämöllisiin kokonaisuuksiin.

3.vuosi

Kolmantena opintovuotena opiskelija soveltaa käytäntöön aikaisemmin saatuja valmiuksia, kykenee itsenäiseen työskentelyyn, omaa perustiedot oman ammatinkuvan vaatimuksista sekä valmiudet syventää ja laajentaa omaa ilmaisukaalaansa.

Liikunnan opetuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa oman ruumiinkuvansa hahmottamisessa ja sekä fyysisen ilmaisun edellytysten että fyysisen ilmaisukyvyn laajentamisessa ja syventämisessä. Erilaiset liikunnalliset lähestymistavat perusliikunnassa, akrobatiassa, miimissä, näyttämötaistelussa ja tanssissa rakentavat kokonaisuutta, jossa kukin laji ottaa vastuuta omasta erityisalueestaan: fyysisen kunnan parantamisesta, uskallukseen tai rytmiseen ja tilalliseen ilmaisuun aina näyttelijän kokonaisilmaisuun saakka.

Musiikin ja laulun opintokokonaisuus koostuu viikoittaisista laulun yksityistunneista, käytäntöön painottuvista musiikin jaksoista 1-3 sekä musiikin teorian ja säveltäjäopin kokonaisuudesta. Vapaaehtoisissa opinnoissa tarjotaan syventäviä musiikin teorian ja historian luentosarjoja. Musiikin erikoiskursseja järjestetään tarpeen mukaan. Työskentely on pitkäjänteistä.

Puheen opintokokonaisuus etenee perusteknisen lähtötason arvioinnin kautta kohti äänellisten ja puheellisten ilmaisumahdollisuuksien laajentamista, tuttuun toimintatapojen tunnistamisesta kohti muuntuvuutta. Äänenkäytön perusharjoitukset kulkevat säännöllisinä kahden ensimmäisen opintovuoden aikana ja vahvistavat puheteknistä osaamista ja opiskelijan käsitystä äänen moninaisista mahdollisuuksista. Perusharjoitteiden avulla opiskelija pystyy pitämään yllä omatoimista äänenhuoltoa ja tekemään ilmaisun kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja roolin asettamien vaatimusten ja erilaisten puhetilanteiden mukaisesti. Myöhemmin opintovuosina keskitytään näyttämöpuheen tarkkuuteen, ilmaisevuuteen ja valintojen tarkoituksenmukaisuuteen. Kolmannesta opintovuodesta lähtien äänenkäytön ja puheen opetus integroituu entistä kiinteämmin osaksi produktio toimintaa. Opiskelu on sekä ryhmä- että yksityisopetusta.

Maisterin tutkinnon tavoitteet ja sisältö

Maisteritutkinnon opinnot tähtäävät oman työtavan ja persoonan kasvun hakemiseen, käsityötaitojen soveltavaan käyttöön ja ilmaisun laajentamiseen muihin välineisiin. Maisterilla on valmiudet tutkivaan otteeseen työssään. Hän kykenee ottamaan vastaan ohjausta, aktiivisesti työstämään eteenpäin ja syventämään ohjaajalta tulleita impulsseja. Hänellä on kyky itsenäiseen luovaan näyttelijän ammatin harjoittamiseen.

Maisterin tutkintoon voi kuulua koti- ja ulkomainen työharjoittelu joko teatterissa tai audiovisuaalisessa tuotannossa tai opiskelijavaihto ulkomaille.

Opiskelija voi erikoistua kiinnostustaan vastaavaan alueeseen. Näyttelijäntöön maisterin tutkintoa suorittava opiskelija voi valita draaman opinnot tai musiikin erikoistumisopinnot. Opiskelija voi myös hakeutua Teatteritaiteen laitoksen nykyteatterin erikoistumisopintoihin.

Draaman opinnot

Maisterin tutkinnossa on mahdollista valita opintoja näyttelijäntöön koulutusohjelman vuosittain vaihtuvista syventävistä opinnoista. Opiskelijan ei tarvitse pyrkiä draaman opintoihin.

Musiikin erikoistumisopinnot

Musiikin erikoistumisopinnoissa paneudutaan syvällisesti musiikin ja teatterin suhteeseen. Tavoitteena on musiikkia korkeatasoisella tavalla näyttelijyyteen yhdistävä taiteilija. Taiteenlajin perinteen tuntemisen ja hallinnan lisäksi kannustetaan opiskelijaa etsimään uusia tapoja yhdistää musiikkia ja teatteria, luomaan uutta musiikkiteatteria.

Opiskelija pyrkii musiikin erikoistumisopintoihin erillisellä valintakokeella kandidaatin tutkinnon kolmannen lukuvuoden aikana. Valinnan suorittavat musiikin, laulun ja näyttelijäntöön opettajat. Musiikkiin erikoistuvat opiskelijat osallistuvat erikoistumisopintojen lisäksi myös näyttelijäntöön koulutusohjelman muihin opintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Musiikkiin erikoistuvien opintojaksot vahvistetaan vuosisuunnittelun yhteydessä. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Opiskelijan on suoritettava kaikki musiikkiin erikoistuville suunnatut kurssit sekä tehtävä opinnäytteensä musiikkiin erikoistuville suunnitellussa musiikkiteatteriproduktiossa tai korkeatasoisessa musiikkiteatteriproduktiossa ammattiteatterissa.

Nykyteatterin erikoistumisopinnot

Nykyteatterin erikoistumisopinnot on kokeiluvaiheessa oleva koulutusohjelmien ja teatteriammattien raja-aidat ylittävä opintokokonaisuus, jonka maisteriopiskelija voi valita riippumatta koulutusohjelmastaan. Kaikki opiskelu tapahtuu yhdessä eri koulutusohjelmista tulevien opiskelijoiden kesken, mutta oman ammatin instrumentin ja lähestymistavan kautta.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Opintoja on täysipäiväisesti työpajassa kahden lukuvuoden aikana kahden opetusmoduulin ajan, yhteensä noin 30 opintopistettä. Sen lisäksi opintoihin sisältyy 10 opintopisteen verran itsenäistä työskentelyä tai oman koulutusohjelman opetuksen ohessa suoritettavaa opiskelua. Nykyteatterin erikoistumisopinnot suorittavan opiskelijan taiteellisessa opinnäytteessä olisi suositeltavaa olla nykyteatterinäkökulma.

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

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 180 op

Näyttelijäntyö

Laitoksen johtoryhmä vahvistaa vuosittain opetusohjelman.

	1. vsk	2. vsk	3. vsk	yhteisopetus
PERUSOPINNOT	14	14	9	
Perehdyttäminen	1			TeaK, TaiK
Tietotekniikka ja tiedonhankinta	1	1	1	TeaK
Dramaturgian perusteet	1			Teta, Väs
Aristoteles	1			Teta.Väs
Teatterin tekemisen perusteet	1			Teta
Elokuva	2			Teta
Teatterihistoria ja näytelmätuntemus				Teta. Väs
• Teatterihistoria 1	2			
• Historiatyöpaja 1:Stanislavski	1			
• Teatterihistoria 2		2		
• Historiatyöpaja 2		1		
• Teatterihistoria 3			2	
• Historiatyöpaja 3			1	
• Suomalainen teatterihistoria			1	
Työelämään!			1	TeaK
Kieliopinnot (ruotsi, englanti)	3	5		TeaK
Vapaavalintaiset opinnot		4	2	
Henkilökohtainen opintosuunnittelu	1	1	1	
AINEOPINNOT	46	46	51	
Näyttelijäntyö	24	22	24	
Etydi	7			Teta
Improvisaatio	1	3		1 Teta 2 N
Näyttelijäntyön perusteet	5	1		
Näyttelijäntyön perusteet 3: Monologi			5	
Perusseminaari	4	4		1 Teta 2 N
Perusseminaari 3: Improvisaatio			5	
Teatterityö 1	7			
Brecht-näyttämötyöpaja		3		Teta
Fyysinen ilmaisu		2		
Sukupolven näyttämötyöpaja		1		Teta
Teatterityö 2 Klassikko		8		Teta,Väs,TaiK
Kameranäyttelemine			2	TaiK
Rituaalisen teatterin työpaja			2	Teta
Teatterityö 3:Kandidaatin roolityö			10	Teta,Väs, TaiK
Liikunta ja tanssi	7	9	7	
Liike ja ääni : liike	3			Teta
Perusliikunta	2			
Tanssi	2	4	5	
Akrobatia		3		
Miekkailu		2		
Näyttämötaistelu ja akrobatia			2	
Musiikki ja laulu	6	8	9	
Musiikki 1	4	4	6	
Laulu	2	2	3	
Musiikin teoria ja solfa		2		
Puhe	9	7	4	
Produktiotyö ja yksityistunnit	1	1	1	
Puheen perustekniikka	3	2		
Tekstityöpaja	2	2	2	
Ääni ja liike: ääni	3			Teta
Suomen murteet 1		2		
Äänen pesu			1	
Opinnäyte			7	
Kandidaatin opinnäyteseminaari			1	Teta
Kandidaatin opinnäyte: portfolio			6	
	60	60	60	180

Ensimmäinen opintovuosi

PERUSOPINNOT

Perehdyttäminen 05-XXD01

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot

Dramaturgian perusteet 05-TEA02

1 op

Tavoitteet

Perehdyttää opiskelija draaman peruskäsitteisiin.

Sisältö

Draaman peruskäsitteet.

Tietotekniikan perusteet 05-XXB01

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Aristoteles 05-TEA01

1 op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee draaman peruskäsitteet ja niiden yhteyden historiaan ja filosofiaan. Opiskelija alkaa luoda yhteyksiä käytännön teatterityön ja teorian välille.

Sisältö

Opiskellaan länsimaisen draaman ja teatterin kulmakiviä Aristoteleen Runousopin mukaan. Runousopin keskeisimpiä käsitteitä (esim. toiminta, tunnistaminen, käänne, katharsis) tutkitaan sekä käytännöllisen teatterityön että filosofian kannalta.

Kieliopinnot (Ruotsi) 05-XXA03

3 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

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

Teatterihistoria 1 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

Pääteemana on realistinen teatteritraditio. Perehdytään realismiin ja psykorealismiin taustoihin ja kehittymiseen teatterissa 1870-luvulta lähtien, venäläiseen realismiin, Konstantin Stanislavskiin ja realistiseen näyttelijäntöyden metodiikkaan, realismiin Yhdysvalloissa ja "metodiin" näyttelijäntöydessä. Realismia lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Yhteisopetus Teta- ja Väs-laitoksen opiskelijoiden kesken.

Historiatyöpaja 1 : Stanislavski 05-TEH02

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kokeilee ja kehittää omaa realistista näyttämöajatteluaan Stanislavskin tai jonkun muun psykorealismisen 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.

Elokuva 05-TEA03

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.

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 oppinaytteen portfolion aineiston keräämiseen.

AINEOPINNOT

Näyttelijäntyö

Etydi 05-NXE08

7 op

Tavoitteet

Perustilanteiden fyysistäminen näyttämölle, oman näyttelijyyden hahmottaminen. Pienimuotoisen kokonaisuuden hahmottaminen. Opiskelija tutkii ja kokeilee käytännössä jo hankkimiaan valmiuksia pienimuotoisessa draamallisessa kokonaisuudessa ryhmätyötilanteessa, jossa ohjaajaopiskelija toimii työn johtajana.

Sisältö

Pienimuotoisen esityksen ja / tai demonstraatioiden valmistaminen yhdessä ohjaaja- ja dramaturgiopiskelijoiden kanssa ohjaavien opettajien johdolla. Jokaisella harjoitusviikolla tehty työ puretaan ohjaavan opettajan kanssa.

Tuotantoluokitus: D

Improvisaatio 1 05-NXE04

10p

Tavoitteet

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

Sisältö

Perehtyminen improvisaation perusasioihin, kuten tyrmäys ja hyväksyntä, statusilmaisun alkeet, ryhmätyö ja vaikuttaminen. Yhteisopetus näyttelijä-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Näyttelijäntyön perusteet 1 05-NXE26

5 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa kohtauksen sisältämät lainalaisuudet ja hänellä on valmiuksia lähteä työstämään ja harjoittelemaan kohtauksen kokonais kokonaisuuden sisältämiä mahdollisuuksia.

Sisältö

Harjoitellaan harjoittelemista. Tutkitaan muotona kohtausta, sen rakennetta, dynamiikkaa, rytmiiä. Tutkitaan kohtauksen avulla roolihenkilön rakentamista. Psykologinen draama. Harjoitteita mm. Stanislavskilta ja Brechtiltä. Keskiössä on tilanne, sana, vuorovaikutus sekä peruslähtötilanne: kuka, missä, miksi, taitteet, käänteet, keskeinen ristiriita. Tarkastellaan myös tekstin käsittelyä, tunteiden liikkuvuutta ja mielikuvitusta, henkilöiden välistä ristiriitaa / henkilön sisäistä ristiriitaa, alatekstiä ja tahdon suuntaa.

Tuotantoluokitus: D

Perusseminaari 1 05-NXE01

4 op

Tavoitteet

Yhteiskykyisen, luovan, heittäytyvän, persoonallisen näyttelijyyden synnyttäminen.

Sisältö

Perehdytään kokonaisvaltaisen näyttelijäntyön perusteisiin. Psykofyysiset tunne- ja impulssiharjoitukset, improvisaatioharjoitukset, kontakti- ja kuunteluharjoitukset, fyysiset harjoitteet. Tekstin tuottamisen ja tekstin käsittelemisen alkeet.

Teatterityö 1 05-NXE05

7 op

Tavoitteet

Omien rajojen laajentaminen roolin mittaan. Teatterin perustehtävään (näytelmä) tutustuminen oman ammattikuvan (näyttelemisen) kautta. Opiskelija hahmottaa näyttämöllä työskentelemisen perusasioita: kontakti, vuorovaikutus, energia, rytmi, volyymi, reaktio, karaktääri, kontrasti, fokus, tyyli, kuva ja yleisö.

Sisältö

Tutustua näytelmän ja roolin koko kaareen ja valmistaa se esitykseksi (demo). Tätä kautta hahmottaa näyttelijäntyön osa-alueita käytännön harjoitteiden myötä. Tutustua näyttämökielen perustanastoon.

Tuotantoluokitus: D

Liikunta ja tanssi

Liike ja ääni: Liike 05-NXH19

3 op(Liike ja ääni -opintopaketti on yhteensä 6 op)

Tavoitteet

Orienteivan jakson tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin perusseminaarissa, jonka kiinteä osa liike ja äänijakso on: esitellä ja tutustuttaa opiskelija ilmaisuaikojen käsitteisiin ja työtapoihin. Jakson perusteella opiskelijan tulisi nähdä ilmaisuaikojen yhteiset näyttelijäntyötä tukevat tavoitteet: ymmärrys ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena ja käsitys näyttelijäntyön fyysisestä pohjasta ilmaisun eri osa-alueilla. Samoja asioita haetaan eri oppiaineille ominaisin keinoin. Opiskelijan tulisi ymmärtää jakson fyysinen harjoittelu tavoitteellisen prosessin, jonka tuloksena esim. ruumiin kestävyys ja kunto-ominaisuudet kehittyvät, opitaan fyysisiä taitoja ja fyysisen ja äänellisen ilmaisun alkeita. Opiskelun tulisi johtaa ruumiinkuvan selkiytymiseen, antaa valmiuksia kehon monipuoliseen hahmottamiseen ja opitun hyödyntämiseen roolityössä.

Sisältö

Jakson fyysisenä pohjana olevat harjoitukset on sovellettu mm. yleisurheilu- tanssi- rytmikka- ja akrobatiaharjoituksista. Ne sisältävät mm.: kävely- ja juoksutekniikoita, hyppyjä, heittoja ja nostoja, rullauksia ja rytmiharjoituksia. Harjoittelu tapahtuu mahdollisimman paljon ulkona: kaduilla, poluilla, kentillä tai puistoissa. Vaihteleva ympäristö sekä erilaiset työmuodot yksin tekemisestä pari- ja ryhmätyöskentelyyn ovat osa jakson sisältöä. Tutkitaan maastonmuotojen, akustiikan, tarkkailtavana olemisen jne. vaikutusta fyysisen toimintaan, hengitykseen tai äänen käyttöön. Harjoittelun olennaisena osana on hengitys, ja ääni onomatopoeettisesta ääntelystä melodiseen lauluun. Aktiivinen rentous, taloudellinen lihastyö, ulos- ja eteenpäin suuntautuva energia ja vapaa äänen tuotto ovat keskeisiä oppimisalueita. Äänenkäytön harjoitukset etenevät perustreenauksesta liike- ja ääni-improvisaatioihin, joissa mielikuvat toimivat impulssina. Yhteisopetus näyttelijä-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Perusliikunta 05-NXH15

2op

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään omaa psykofyysistä toimintatapaansa ja kykenee systemaattisesti harjoitellen kehittämään fyysistä ilmaisuaan eri alueilla.

Sisältö

Perusliikuntajaksona työskentely jatkuu siitä, mihin liike-äänijaksolla päädyttiin. Painopiste siirtyy koordinaatiota ja rohkeutta kehittäviin harjoituksiin. Akrobaattisia taitoja harjoitellaan kunkin lähtötason mukaan. Harjoittelun tehoa vahvistetaan tutustumalla voimaharjoitteluun kuntosalissa akrobatiaa tukevana työmuotona. Kevätkaudella voimaharjoittelu korvataan rytmikan kehittämisellä. Lämmittelyn muodossa tutustutaan mm. vakiotansseihin (jenkka, polkka, masurkka, valssi, humppa, samba, jive-rock, tango).

Tanssi 1 05-NXH09

2 op

Tavoitteet

Opiskelijalla on kyky havaita ja konkretisoida tanssin peruskäsitteitä improvisaatioissa. Tavoitteena on laajentaa ja syventää fyysistä ilmaisua sekä kehittää kehollista tietoisuutta ja teknisiä taitoja.

Sisältö

Nykytanssitekniikan perusteet. Keskitetään liike laatuihin, liikkeen virtaavuuteen, selkeään painon käyttöön ja musikaalisuuteen. Tanssi-improvisaatio, jossa tutkitaan tanssin peruskäsitteitä (aika, tila, dynamiikka, liikelaatu), kehollista ja tilallista tietoisuutta ja fyysistä kontaktia keinona antaa ja vastaanottaa viestejä.

Musiikki ja laulu

Laulu 1 05-NXG03

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on oman persoonallisen äänen löytäminen näyttelijäntyön musiikillisen ilmaisun välineeksi.

Sisältö

Äänen harjoittaminen erilaisten hengitys-, resonanssi-, vokaaliharjoitteiden kautta ja rekistereiden ja tukilihasten yhteyden löytäminen.

Musiikki 1 05-NXG01

4 op

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikin peruselementit, etsii persoonallista suhdetta musiikkiin. Opiskelija alkaa hahmottaa eri ilmaisumuotojen (teatteri, liike, musiikki) erityispiirteitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Musiikki-improvisaation perusteet. Improvisatorisen ja analyttisen ilmaisun suhde. Opiskelija tutustuu pääpiirteissään musiikkia ja teatteria yhdistävän taiteen eri tyylilajeihin.

Tuotantoluokitus: D

Puhe

Liike ja ääni : Ääni 05-NXF20 (Liike ja ääni -opintopakso on yhteensä 6 op)

3 op

Tavoitteet

Orientalisen jaksoson tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin peruselementeissä, jonka kiinteä osa liike ja äänijakso on: esitellä ja tutustuttaa opiskelija ilmaisuaikojen käsitteisiin ja työtapoihin. Jaksoson perusteella opiskelijan tulisi nähdä ilmaisuaikojen yhteiset näyttelijäntyötä tukevat tavoitteet: ymmärrys ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena ja käsitys näyttelijäntyön fyysisestä pohjasta ilmaisun eri osa-alueilla. Samoja asioita haetaan eri oppiaineille ominaisin keinoin. Opiskelijan tulisi ymmärtää jaksoson fyysinen harjoittelu tavoitteellisenä prosessina, jonka tuloksena esim. ruumiin kestävyys ja kunto-ominaisuudet kehittyvät, opitaan fyysisiä taitoja ja fyysisen ja äänellisen ilmaisun alkeita. Opiskelun tulisi johtaa ruumiinkuvan selkiytymiseen, antaa valmiuksia kehon monipuoliseen hahmottamiseen ja opitun hyödyntämiseen roolityössä.

Sisältö

Jaksoson fyysisenä pohjana olevat harjoitukset on sovellettu mm. yleisurheilu- tanssi- rytmikka- ja akrobatiaharjoituksista. Ne sisältävät mm.: kävely- ja juoksu-tekniikoita, hyppyjä, heittoa ja nostoja, rullauksia ja rytmiharjoituksia. Harjoittelu tapahtuu mahdollisimman paljon ulkona: kaduilla, poluilla, kentillä tai puistoissa. Vaihteleva ympäristö sekä erilaiset työmuodot yksin tekemisestä pari- ja ryhmätyöskentelyyn ovat osa jaksoson sisältöä. Tutkitaan maastonmuotojen, akustiikan, tarkkailtavana olemisen jne. vaikutusta fyysisen toimintaan, hengitykseen tai äänen käyttöön. Harjoittelun olennaisena osana on hengitys, ja ääni onomatopoeettisesta ääntelystä melodiseen lauluun. Aktiivinen rentous, taloudellinen lihastyö, ulos- ja eteenpäin suuntautuva energia ja vapaa äänentuotto ovat keskeisiä oppimisalueita. Äänenkäytön harjoitukset etenevät perustreenauksesta liike- ja ääni-improvisaatioihin, joissa mielikuvat toimivat impulssina. Yhteisopetus näyttelijä-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Produktiotyö ja yksityistunnit 1 05-NXF16

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tarkoituksenmukaiseen äänen ja puheen tuottoon.

Sisältö

Produktiotyöskentelyn seuranta, palautteen anto ja mahdolliset yksityistunnit

Puheen perustekniikka 1 05-NXF07

3 op

Tavoitteet

Harjaannuttaa opiskelijan äänen ja puheen perustaitoja. Jaksoson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu käsitys omasta äänestä ja puheen peruseräistä.

Sisältö

Äänenkäytön harjoituksissa keskitytään rentouden, hengityksen, resonanssin ja artikulaation perusteisiin sekä puheen perustekniikassa puhekielen ja tapojen variaatioiden tunnistamiseen. Jakso sisältää johdatuksen Alexander-tekniikkaan ja studiotyöskentelyn alkeet. Työskentelyssä edetään kohti näyttämöllistä tilannetta.

Tekstityöpaja 1 05-NXF08

2 op

Tavoitteet

Tutustuttaa opiskelija kotimaiseen lyriikkaan ja syventää suomen kielen tajua ja tulkinnan perusteita. Tekstityöpajassa opiskelija tutustuu poeettiseen kieleen kansanperinteestä nykypäivään.

Sisältö

Tekstityöpajassa keskitytään poeettiseen kieleen kansanperinteestä nykypäivään.

Toinen opintovuosi

PERUSOPINNOT

Tietotekniikka presentaatioissa 05-XXB02

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Kieliopinnot : Englanti, tekstin ymmärtäminen 05-XXA01

3 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

Kieliopinnot : Englanti, suullinen taito 05-XXA02

2 op

Katso 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 eepiseen 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.

Historiatyöpaja 2 05-TEH12

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kokeilee ja kehittää omaa teatteriajatteluaan 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.

Vapaavalintaiset opinnot 05-NXV00

4 op

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

Henkilökohtainen opintosuunnittelu 05-TEA52

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot

AINEOPINNOT

Näyttelijäntyö

Brecht-näyttämötyöpaja 1 05-NXE16

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

Fyysinen ilmaisu 05-NXE10

2 op

Tavoitteet

Esitellä ja tutustuttaa opiskelija fyysisen teatterin perinteisiin työtapoihin.

Sisältö

Fyysisen ilmaisun opintojakso sisältää vaihtoehtoisesti joko miimiä, pantomiimiä, commedia dell'artea tai sanatonta teatteria.

Improvisaatio 2 05-NXE23

3 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee samanaikaisesti olemaan kontaktissa vastaanäyttelijän kanssa, luomaan uskottavan roolihenkilön ja kehittämään tarinaa. Hän pystyy heittäytymään rohkeammin ja omaa enemmän keinoja näyttelijäntyöhön.

Sisältö

Jaksossa improvisoidaan kohtauksia ja pidempiä kokonaisuuksia. Perehdytään roolihahmojen luomiseen eri keinoin.

Syvennetään ilmaisua ja reaktiivisuutta, sekä ryhmätyötaitoja. Perehdytään improvisoidun kokonaisuuden dramaturgiaan.

Näyttelijäntöön perusteet 2 05-NXE27

1 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa edelleen kohtauksen sisältämät lainalaisuudet ja hänellä on valmiuksia lähteä työstämään ja harjoittelemaan kohtauksen kokonaisuuksien sisältämiä mahdollisuuksia.

Sisältö

Harjoitellaan harjoittelemista. Tutkitaan kohtauksen rakennetta, dynamiikkaa ja rytmiä yhteistyössä esimerkiksi laulun ja musiikin opintojen rinnalla.

Perusseminaari 2 05-NXE18

4 op

Tavoitteet

Yhteistyökykyisen, luovan, heittäytyvän, persoonallisen näyttelijyyden synnyttäminen.

Sisältö

Syvennetään kokonaisvaltaisen näyttelijäntöön perusteita sisältäen psykofyysiset tunne- ja impulssiharjoitukset, kontakti- ja kuunteluharjoitukset, fyysiset harjoitteet sekä tekstin tuottamisen ja tekstin käsittelemisen alkeet.

Sukupolven näyttämötyöpaja 05-NXE17

1 op

Tavoitteet

Aiheen käsitteen monisyinen ymmärtäminen; henkilökohtaisuus ja jaettavuus. Työryhmäajattelun suuntaviivojen luominen. Opiskelija osaa tehdä havainnot tekstistä näyttämöllä ja käyttää havainnot hyödyksi taiteellisessa työssään..

Sisältö

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

Teatterityö 2: Klassikko 05-NXE06

8 op

Tavoitteet

Jakson tavoitteena on syventää ja laajentaa ensimmäisen vuoden opinnoissa saatuja valmiuksia.

Opiskelija kykenee työskentelemään kaikkien työryhmässä olevien kanssa vuorovaikutuksessa. Opiskelijalla valmiuksia käyttää hyväkseen muiden teatterin ammattinimikkeiden mukanaan tuomia osa-alueita (mm. puvustus, valo, ääni, lavastus) roolin rakentamisessa.

Sisältö

Rajatun kokonaisuuden harjoitusprosessi ja esityksen valmistaminen valitusta näytelmästä yhteistyössä kaikkien teatterin taiteelliseen työryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa työtilanteessa, jossa ohjaajaopiskelija toimii työn johtajana.

Jokaisella harjoitusviikolla puretaan tehty työ ohjaavan opettajan kanssa. Yhteisopetus ohjaaja-, lavastaja-, pukusuunnittelija, ja valo- ja äänisuunnittelija-opiskelijoiden kanssa.

Tuotantoluokitus: C

Liikunta ja tanssi

Akrobatia 2 05-NXH17

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan omaa kehoa paremmin ja etsimään sen mahdollisuuksia fyysisessä ilmaisussa. Hän oppii tunnistamaan mahdolliset pelkotilansa, hyväksyy ne ja on valmis työstämään niitä. tavoitteena on oppia suorittamaan akrobaattisia liikkeitä rennosti ilman turhaa jännittämistä.

Sisältö

Hiotaan ensimmäisenä vuonna opittua tekniikkaa (kuperkeikat, käsillä seisonnat, kärrynpyörät) ja edetään kohti vaativampia liikkeitä (puolivoltit eteen ja taakse, voltit eteen ja taakse). Tunneilla tutustutaan eri lajien (telinevoimistelu, nykytanssi, capoeira, sirkus) akrobaattisiin ominaisuuksiin. Fyysistä kuntoa kehitetään ja ylläpidetään säännöllisillä voimaharjoitteilla ja viikoittaisilla kuntopiireillä.

Miekkailu 05-NXH12

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää miekkailutaito osana Euroopan historiaa ja sen liittymäkohdat näytelmäkirjallisuuteen esimerkiksi lukemattomina kaksintaisteluina. Miekkailun tärkein ulottuvuus on yhteys näyttelijäntyön fyysisiin ja psyykkisiin perustekijöihin. Miekkailuasento, taloudellinen voimankäyttö vartalon eri osissa, aseiden hallinta ja kontakti vastustajaan sisältävät samat perusvaatimukset kuin puhe, laulu ja näyttelijäntyö. Miekkailun sisältämät vaaratekijät vaativat opiskelijoita omaksumaan kurinalaisen, ryhmän huomioonottavan työskentelytavan. Miekkailu laajentaa ja syventää liike-äänijaksolla ja perusliikunnassa syntyneitä käsityksiä näyttelijästä kokonaisvaltaisena, psykofyysisenä olentona. Edellä mainittujen osatavoitteiden kautta kokonaisTavoitteet on harjoitettu keho, joka on valmis tottelemaan pienintäkin impulssia, jonka näyttelijän psyyke tuottaa.

Sisältö

Miekkailujaksolla opiskellaan historiallisiin tekniikoihin ja kilpamiekkailuun pohjautuvaa näyttämömiekkailua. Perussisältöä ovat: miekkailun perusasento (jalkalihasten harjoittaminen dynaamiseen liikkeeseen), taloudellinen voimankäyttö vartalon eri osissa (raajojen eristettyjen liikkeiden hallinta), aseiden hallinta (käden ja sormien hienomotoriikka) ja kontakti vastaanäyttelijään (kyky nähdä ja aistia toinen sekä reagoida jaloilla dynaamisesti toisen antamaan impulssiin).

Tanssi 2 05-NXH10

4 op

Tavoitteet

Tavoitteena on omaperäisen liikemateriaalin kehittäminen, koreografisten elementtien ymmärtäminen, syventää improvisaatiotyöskentelyä ja jatkaa teknisten taitojen kehittämistä.

Sisältö

Duettotyöskentelyä, ryhmäimprovisaatio, Labanin liiketeoriat, argentiinalainen tango ja joogan perusteet.

Laulu ja musiikki

Laulu 2 05-NXGo4

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on äänenkäytössä ja ilmaisussa esiintyvien ongelmien hahmottaminen ja keinojen etsiminen niiden ratkaisemiseksi. Tyyllillisesti mahdollisimman laajan ohjelmiston harjoittelu.

Sisältö

Vaikeusasteeltaan vaativimpien laulujen avulla syvennetään opiskelijan laulutekniikkaa ja -ilmaisua, laajennetaan äänialuetta ja haetaan yhteyttä näyttelijäntyöhön. Säestystunneilla harjoitellaan laulujen esittämistä demonstraatiota varten

Musiikki 2 05-NXG02

4 op

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja kykenee luovasti käsittelemään musiikin eri osatekijöitä. Opiskelija kykenee toimimaan yhtäältä ensemblen osana, toisaalta nyt-hetkeen reagoivana solistina. Opiskelija kykenee välittämään tarinan / tunnelman / tunteen elävälle yleisölle. Ohjelmisto laajenee.

Sisältö

Näyttelijä ja musiikki, musiikki-ilmaisu näyttämöllä, musiikkia elävästi eläville.

Tuotantoluokitus: D

Musiikin teoria ja solfa 05-NXG10

2 op

Tavoitteet

Soivan musiikin ja nuottikuvan suhde, kirjoitetun musiikin avautuminen soivaksi näyttelijän käytännön työssä.

Sisältö

Notaation ja säveltapailun perusteet tasoryhmissä.

Puhe

Produktiotyö ja yksityistunnit 2 05-NXF17

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen puheen ja äänen tuottoon kunkin produktion tavoitteiden mukaan.

Sisältö

Puheopettaja toimii puhe-coachina harjoitusprosessissa, antaa palautetta ja tarvittaessa yksityisopetusta.

Puheen perustekniikka 2 05-NXF10

2 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee muuntumaan seuraavista näkökulmista: rentous, ääni, artikulaatio, ulottuvuus ja kehonkieli.

Sisältö

Äänen ja puheen perustekniikka jatkaa ensimmäisellä vuosikurssilla alkanutta prosessia. Jaksoon sisältyy studiotyöskentelyä.

Suomen murteet 1 05-NXF11

2 op

Tavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu käsitys suomen murteista ja imitoinnin kautta hän kykenee todentamaan valitsemaansa murretta.

Sisältö

Suomen murteiden jaksolla lähdetään liikkeelle historiallisesta rakenteesta ja edetään puhekielen kehittymisen kautta oman kielen rikastuttamiseen. Imitoinnin avulla harjoitetaan auditiivista diskriminaatiota, puheteknistä valmiutta ja näyttelijäntyön autenttisen henkilön todentamista.

Tekstityöpaja 2 05-NXF13

2 op

Tavoitteet

Harjaannuttaa tekstin sisällön ymmärtämiseen ja sen tulkintaan. Jakson aikana opiskelija kokeilee eri tyylisten tekstien puhuntaa studio-olosuhteissa.

Sisältö

Työstettävät tekstit valikoituvat kurssin tarpeiden mukaan. Studio-jaksolla opiskelija työskentelee yksityistunnin studiossa, jonka jälkeen ryhmässä kuuntelu, arviointi ja palaute. Tämän pohjalta opiskelija osallistuu toiseen yksityistuntiin.

Tekstimateriaali sisältää sekä ennalta valmistelua että prima vista -tehtäviä.

Kolmas opintovuosi

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 aasilaisen teatterin perusteisiin.

Historiatyöpaja 3 05TEH22

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kokeilee ja kehittää omaa ritualistista näyttämöajatteluaan. Kokemuksellinen tutustuminen ritualistisen teatterin perusteisiin.

Sisältö

Ritualistisen teatterin metodien kokeileminen näyttämötyöpajaolosuhteissa. Yhteisöopetus 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.

Työelämään! 05-XXD03

1 op

Ks. kaikille koulutusohjelmille yhteiset opinnot.

Vapaavalintaiset opinnot 05-NXV00

2 op

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

Henkilökohtainen opintosuunnittelu 05-TEA52

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot

AINEOPINNOT

Näyttelijäntyö

Kameranäytteleminen 05-NXE36

2 op

Tavoitteet

Opiskelija saa perustietämyksen näyttämöllisen ilmaisun ja kameranäyttelemisen välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista.

Sisältö

Opiskelija tutkii ilmaisuskaalan soveltamista välineen, kameran vaatimuksiin yhteisopetuksessa TaiK:n elokuvataiteen laitoksen ohjaajaopiskelijoiden kanssa. Ryhmä- ja pienryhmätyöskentelyä, kohtausten harjoittelu ja kuvaaminen, tuotetun materiaalin analysointi. Ohjaajan ja näyttelijän välisen yhteistyön tutkiminen.

Näyttelijäntyyön perusteet 3: Monologi 05-NXE28

5 op

Tavoitteet

Kurinalaisen, itsenäisen työskentelytavan vahvistaminen ja tekstinkäsittelytekniikan opiskelu.

Opiskelija kykenee hahmottamaan tekstin keskeisen sisällön ja fyysistämään sen näyttämölliseksi tilanteeksi. Näyttelijä kantaa esitystilanteessa rakentamansa kokonaisuuden vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

Sisältö

Kukin opiskelija tuottaa noin kymmenenminuuttisen kokonaisuuden kotimaisesta kirjallisuudesta. Opiskelija valitsee monologitekstin itse. Opiskelija tutkii sellaisen näyttämöllisen kokonaisuuden rakentamista ja esittämistä, jossa tilanteen kantaa yksin. Käsiteltäviä aiheita tekstinkäsittely, roolihenkilön rakentaminen, jännitteen säilyttäminen, käänteet, tunnekuljetus, juonen kuljetus, henkilön sisäinen ja ulkoinen ristiriita sekä henkilön ja tilanteiden fyysistäminen.

Tuotantoluokitus: D

Perusseminaari 3: Improvisaatio 3 05-NXE19

5 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee toimimaan vastuullisena ryhmän jäsenenä ja hallitsee laaja-alaisesti improvisaation ja tarinankerronnan perusteet, pystyy muuntautumaan roolityöskentelyssään ja yhdistämään oppimiaan asioita kokonaisuudeksi.

Sisältö:

Jakso tähtää improvisoidun esityksen tuottamiseen. Esitys on kokoillan improvisoitu näytelmä tai produktio, jossa improvisoinnilla on merkittävä osuus.

Tuotantoluokitus: C

Rituaalistisen teatterin työpaja 05-NXE20

2 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys rituaalistisesta teatteritraditiosta sekä kyky ilmentää ja havaita rituaalistista näyttelijäntyytä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan rituaalistisen teatterin historiaan ja suuntauksiin ja sovelletaan opittua näyttelijäntyyöhön.

Tuotantoluokitus: D

Teatterityö 3: Kandidaatin roolityö 05-NXE07

10 op

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa käytäntöön kolmen ensimmäisen opintovuoden aikana saatuja valmiuksia. Hän kykenee itsenäiseen ratkaisun tekoon, harjoittelemaan ja esittämään roolin tai useita rooleja näytelmän kokoisessa kokonaisuudessa, sekä vuorovaikutteiseen yhteistyöhön ohjaajaopiskelijan ja vastaanäyttelijöiden sekä yleisön kanssa.

Sisältö

Kandidaatin roolityö. Itsenäinen työ ammattimaisessa tilanteessa, jossa työn johtajana toimii ohjaajaopiskelija. Jakson painopiste on omaehtoisessa roolin työstämisessä ja sen viemisessä eteenpäin esitysten myötä. Yhteistyö näyttelijä-, dramaturgi-, ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Tuotantoluokitus: B

Liikunta ja tanssi

Akrobatia ja näyttämötaistelu 05-NXH13

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään teatraalisen teatterin periaatteita fyysisen ilmaisun kautta. Opiskellaan muuntamaan ja soveltamaan käytettyjä akrobatia ja näyttämötaistelutekniikoita haluttuun suuntaan miimisestä tyyllittelystä, naturalistiseen väkivaltakohtaukseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään tyyllitellyn liikuntakohtauksen suunnittelun ja harjoittelun eri vaiheet sekä kontaktin, liikkeen lukemisen, avustamisen ja turvallisen työskentelyn merkityksen.

Sisältö

Jakson sisältö suunnitellaan yhdessä kurssille osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Voidaan edetä akrobatian kertauksesta pariakrobatiaan, kaatumis-, putoamis-, kantamis- ja heittotekniikoihin sekä erilaisiin aseettomiin ja aseellisiin

näyttämötaistelutekniikoihin. Sisältö muodostuu sen periaatteen varaan, että kerrataan aiemmin opittuja taitoja eri alueilta ja sovellutusten kautta muokataan liikettä uusiksi tekniikoiksi.

Tuotantoluokitus: D

Tanssi 3 05-NXH11

5 op

Tavoitteet

Opiskelija pystyy luomaan omaperäistä liikemateriaalia sekä yksin että parin kanssa, käyttämään improvisaatiota keinona tutkia teoksen teemoja ja aiheita, pystyy itsenäiseen sekä ensemble-työskentelyyn ja harjoittamaan ja hiomaan liikemateriaali esitykseen. Tavoitteena on opiskelijan liikkeellisen ilmaisun vahvistaminen.

Sisältö

Tanssiteatteriproduktio

Tuotantoluokitus: B

Musiikki ja laulu

Laulu 3 05-NXG05

3 op

Tavoitteet

Opiskelija alkaa tunnistaa ominaislaatunsa laulajana ja ottaa enemmän vastuuta omasta kehityksestään. Hän valmistaa laulututkinnon, joka sisältää viisi erityylistä laulua ja arvottavan etydin (Vaccai).

Sisältö

Opiskelijalle valitaan hänen persoonaansa, mieltymyksiinsä ja taitoihinsa sopivaa ohjelmistoa. Työskentelyä säestäjän kanssa. Laulututkinto.

Musiikki 3 05-NXG07

6 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa sekä musiikillisen että näyttämöllisen ilmaisun ja tekniset vaatimukset yhtäältä solistina toisaalta osana ensemble'a. Opiskelija kykenee yhdistämään saumattomasti eri ilmaisumuotoja (musiikki, tanssi, näyttelijäntyö) sekä kykenee toimimaan luovasti ja ilmaisukykyisesti ankaran muodon kontekstissa.

Sisältö

Opiskelija syventää taitojaan ja tietojään musiikki-ilmaisussa sekä teatterin eri osa-alueiden ja musiikin suhteessa. Yksi toteuttamistapa on musiikin ja tanssin opetuksen yhteistyötuotanto (kts. Tanssi 3). Yhteistyö musiikkikorkeakoulujen kanssa.

Tuotantoluokitus: B

Puhe

Produktiotyöskentely ja yksityistunnit 05-NXF18

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen puheen ja äänen tuottoon myös itsenäisesti.

Sisältö

Puheopettaja seuraa produktioharjoituksia ja auttaa opiskelijaa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen äänen ja puheen tuottoon. Yksityistunneilla keskitytään opiskelijan äänentuoton ja puheen tarkentamiseen joko ääniharjoituksin tai tekstin tulkinnan avulla. Näillä tunneilla opiskelija voi myös työstää itse valitsemaansa tekstejä. Jakso sisältää myös studiotyöskentelyä.

Tekstityöpaja 3 05-NXF15

2 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee ottamaan haltuun aiempaa laajemman tekstikokonaisuuden.

Studiotyöskentelyssä opiskelija kykenee muuntamaan valmistelemaansa tekstin mikrofonipuheen vaatimusten mukaisiksi.

Sisältö

Työstettävät tekstit valikoituvat kurssin tarpeiden mukaan. Opiskelija toteuttaa valitun runo tai monologitekstin studioolosuhteissa.

Äänen pesupaikka 05-NXF06

1 op

Tavoitteet

Henkilökohtaisen työtavan oppiminen. Opiskelija vahvistaa perusteknistä osaamistaan ja luo oman henkilökohtaisen harjoitusohjelman.

Sisältö

Opiskeluajan perustaitojen kertaus sekä henkilökohtaisen ohjelman tarkentaminen.

Opinnäyte

Kandidaatin opinnäyteseminaari 05-NXZ04

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Opintojakso sisältää johdatuksen portfolioon opiskelun ja työskentelyn välineenä.

Opinnäyte 05-NXZ10

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 kolmannen lukuvuoden alussa. 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. Näyttelijäntyön professorit arvioivat portfolion. Portfolio voidaan joko hyväksyä tai hylätä.

Kypsyysnäyte 05-NXZ05

Opiskelijan on suoritettava kypsyyskoe ennen tutkintotodistuksen hakemista.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto 120 op

Näyttelijäntyö

Laitoksen johtoryhmä vahvistaa vuosittain opetusohjelman.

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT	40	yhteisopetus
Henkilökohtainen opintosuunnittelu	2	
Maisterin opinnäyteseminaari	2	
Opinnäyte	30	
Teatterihistoria : ulkoeurooppalainen	2	Teta
Teatterihistoria: erityisjakso	2	Teta
Suomen murteet 2	2	
VAIHTOEHTOISET ERIKOISTUMISOPINNOT		
1. Draama	22	
• Näyttelijäntöön mestarikurssi	12	
• Pinnallinen näyttelijäntyö	6	
• Musiikki 4	2	
• Laulu 4	2	
2. Musiikkiteatteri	22	
• Estradilaulu	2	
• Jazz- ja afro-amerikkalainen musiikki	2	
• Tyylilajiseminaari	2	
• Ensemblelaulut	2	
• Laulutunnit	4	
• Tanssi	2	
• Musiikin teknologia	2	
• Uusi musiikkiteatteri	6	
3. Nykyteatteri	40	Teta
• Nykyteatterin metodit	20	
• Nykyteatterin historia ja teoria:	2	
• Johdatus nykyteatteriin		
• Nykyteatterin historia ja teoria:	6	
• Nykyteatterin historia ja tulevaisuus		
• Nykyteatterin historia ja teoria:	2	
Nykyteatteriessee		
• Nykyteatterin osa-alueet	10	
MUUT VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT		
• Teatterityö 4	10 30	Teta, muu
• Elokuva	8	TaiK
• Kuunnelma	8	Teta, Yle,Väs
• Dubbaus*	4	
• Näyttelijäntöön erikoisjaksot	4	
• Akrobatia	2	
• Produktiotyö ja yksityistunnit*	1	
• Puheen erityisjaksot *	4	
• Puheen pesu*	1	
VAPAAVALINTAISET OPINNOT	0-20	
Yhteensä	120	

* opiskelija valitsee puheen vaihtoehtoisista opinnoista vähintään 4 op

PAKOLLISET OPINNOT

Syventävien opintojen pakolliset opintojaksot (40 op)

Henkilökohtainen opintosuunnittelu 05-TEM01

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Opiskelija ja professori suunnittelevat yhdessä maisterin tutkinnon opinnot. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon opetuksen ja tuotantojen toteutusaikataulut.

Maisterin opinnäyteseminaari 05-NMZ01

2 op

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on saada käsitys aiempien opinnäytteiden sisältämästä tiedosta ja kokemuksesta ja tutustua vaihtoehtoisiin 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.

Teatterihistoria: Ulkoeurooppalainen teatteri 05-TEM11

2 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy Euroopan ulkopuolisen teatterin traditioon.

Sisältö

Aasialainen tai afrikkalainen teatteri.

Teatterihistoria: erityisjakso 05-TEM12

2 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. Omaa työtä ja teatterikäsitystä pohditaan suhteessa teatterin traditioon ja/tai johonkin osa-alueeseen. Opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin teatteria koskevaan erityiskysymykseen historiaa hyödyntäen.

Opinnäyte 05-NMZ10

30 op

Tavoitteet

Opiskelija astuu esiin itsenäisenä näyttelijänä, luovana taiteilijana. Opiskelija osaa artikuloida itseään kirjallisesti hyvällä suomenkielellä, hallitsee ammatillisen sanaston. Työhön voi liittää myös kuvallista ja äänellistä materiaalia (valokuva, video, dvd, äänite.)

Sisältö

Näyttelijäntyön koulutusohjelman maisterin tutkinnon opinnäyte sisältää taiteellisen työn ja kirjallisen osion. Opinnäytteen taiteellisessa työssä opiskelijan tulee osoittaa taiteellista kypsyttä ja kykyä valmistaa itsenäisesti vaativa roolisuoritus joko opetusteatteriin, ammattiteatteriin, televisioon tai radioon. Perustelluissa tapauksissa opinnäyte voi olla myös muu teatterialan taiteellinen työ: opinnäytteen kirjallisen osion tulee osoittaa näyttelijäntyön peruskäsitteiden tuntemusta, perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin ja valmiutta oman taiteenalan kysymysten viestintään. Opinnäytteestä keskustellaan professorin kanssa ja laaditaan kirjallinen opinnäytesuunnitelma, jonka professori hyväksyy. Ennen opinnäytteen hyväksymistä on suoritettava kypsyysnäyte. Katso lisätietoja opinnäyteohjeesta.

Tuotantoluokitus: A Teta-yhteistyössä

Suomen murteet 2 05-NMF14

2 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee soveltamaan valitsemansa murteen erityispiirteet yleiskieliseen tekstiin.

Sisältö

Periodilla keskitytään soveltamiseen, käännetään yleiskielisiä tekstejä opiskelijan valitsemaalle murteelle ja edetään murteen puhumisessa näyttelijäntyölliseen hallintaan.

VAIHTOEHTOISET ERIKOISTUMISOPINNOT

1. Draama (22 op)

Laulu 4 05-NML02

2 op

Tavoitteet

Syventää ammattitaitoa ja -tietoa laulamisen alueella.

Sisältö

Yksityistunneilla syvennetään äänen ja musiikin tuntemusta erityylisten laulujen kautta.

Estradilaulukurssilla syvennyttään laulamiseen näyttelijäntyön kautta.

Musiikki 4 05-NML01

2 op

Tavoitteet

Opiskelija tutkii musiikkiteatteri-ilmaisua oman taiteilijapersoonansa kautta. Opiskelija syventää tietoaan ja taitojaan näyttelijänä, joka kykenee ilmaisemaan itseään musiikillisesti

Sisältö

Musiikin ja draaman yhdistäminen. Musiikkiteatteriesitys

Tuotantoluokitus: D

Näyttelijäntyön mestarikurssi 05-NMJ10

12 op

Tavoitteet

Henkilökohtaisen näyttelijäntyön vakava, syvällisempi oivaltaminen, kurinalaisuus, selkeys.

Sisältö

Jonkin tai joidenkin teatterin ilmaisun osa-alueen intensiivinen tutkiminen. Painopiste vaihtelee vuosittain. Esimerkiksi uusi kotimainen draama, isot klassikot tai lajityypit. komedia-farssi, uusi kotimainen draama tms. näyttelijäntyön taitojen ja kokonaisvaltaisen osaamisen syventäminen ammattinäyttelijän tai -ohjaajan johdolla. Pienryhmäopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, keskustelut, reflektointi, oman ja toisten työn analysointi, mahdollinen demonstraatio.

Tuotantoluokitus: D

Pinnallinen näyttelijäntyö 05-NMJ05

6 op

Tavoitteet

Näyttelijä voi lähestyä rooliaan puhtaasti ulkoisen kautta ei oikeaa tunnetta Tavoitteetllen ja päätyä näinkin tunteen kuvaamiseen (illuusio tunteesta). Näyttelijän tekniikan (kehon) hallinnan laajentaminen. Ulkoisesta sisäiseen suuntautuvan lähestymistavan syventäminen.

Sisältö

Liioittelua, reagoiteja, ylilyöntejä, komiikkaa, epälogiikkaa, sarjakuvamaista ilmaisua fyysisin harjoittein tutkiva jakso.

Rennon, hulluttelevan, mielikuvitusta vapauttavan työtavan omaksuminen.

Tuotantoluokitus: D

2. Musiikkiteatteri (24 op)

Ensemblelaulut 05-NMM03

20p

Tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisenä laulavana jäsenenä ensemblessä. Opiskelija osaa sulauttaa äänensä kokonaisuuteen. Opiskelija pystyy laulamaan omaa stemmaa.

Sisältö

Yhtyelaulua eri kokoonpanoissa ja tyyleissä

Estradilaulu 05-NMM01

20p

Tavoitteet

Opiskelija uskalttaa etsiä omia tulkintoja ja pystyy ilmaisemaan ne.

Sisältö

Laulun/musiikin sisällön tutkiminen ja sen karaktääriin tukeminen ilmaisun keinoin
Tuotantoluokitus D

Jazz- ja afro-amerikkalainen musiikki 05-NMM09

2op

Tavoitteet

Opiskelija osaa fraseerata tyylinmukaisesti ja osaa/uskaltaa käyttää ääntään monipuolisesti. Opiskelija pystyy improvisoimaan sointurakenteessa.

Sisältö

Afro-amerikkalaisen musiikin tyylikeinoin ja eri lajeihin tutustuminen sekä solistina että osana yhtyettä.

Tuotantoluokitus D

Laulutunnit 05-NMM04

4 op

Tavoitteet

Syventää ammattitaitoa ja -tietoa laulamisen alueella, luoda valmius tyylinmukaiseen laulliseen ilmaisuun.

Sisältö

Yksityistunneilla syvennetään äänen ja musiikin tuntemusta. Opiskelija tutustuu erilaisiin ääni-moodeihin ja kykenee eri tyyllilajien vaatimaan äänenmuodostukseen. Rytmiiikan vaikutus lauluun.

Musiikin teknologia 05-NMM06

2 op

Tavoitteet

Opiskelija pystyy käyttämään äänentoistoa ja musiikkia apuvälineinään taiteellisessa työssään.

Sisältö

Tutustutaan äänentoistolaitteisiin. Tutustutaan äänen tallennus- ja muokkauskeinoihin

Tanssi/musiikkiteatteri ja nykytanssi 05-NMM05

2 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee omaksumaan liikesarjoja ja yhdistämään ne muuhun näyttämöilmaisuun.

Sisältö

Musiikkiteatterin konventioon liittyvien tanssityylien hallinta. Nykytanssin vaikutus musiikkiteatterissa.

Tyylilajiseminaari 05-NMM02

2op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oleellista musiikkiteatteriohjelmistoa tiedollisesti ja "taidollisesti". Opiskelija saa valmiuden valmistautua itsenäisesti koe-esiintymisiin.

Sisältö

Eri musiikkiteatterityyleihin ja teoksiin tutustuminen laulamalla ja esitelmien avulla. Koelaulukäytäntöön perehtyminen

Tuotantoluokitus D

Uusi musiikkiteatteri 05-NMM08

6 op

Tavoitteet

Pitkäkestoisen kurssin aikana syntyy uutta suomalaista musiikkiteatteria ensin etydeitä ja näistä siemenistä lopulta koko illan teos. Opiskelija pystyy tuottamaan ja tarjoamaan vaihtoehtoisia tulkintoja. Opiskelija saa valmiudet nykymusiikin ilmaisukeinoihin.

Sisältö

Yhteistyöjakso esim. o-, d- ja sävellyso opiskelijoiden kanssa. Tutkitaan ja etsitään uusia tapoja tehdä ja luoda musiikkiteatteria. Lähtökohtina improvisaatio, uudet sävellykset, uudet tekstit ja niiden yhdistelmät. Musiikkiteatteri-perinteen uudelleenarviointia. Toteutuksia etydeistä kokoillan teokseen.

Tuotantoluokitus D

3. Nykyteatteri (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 erikoistumisopinnoista 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 opinnyhteisössä olisi suositeltavaa olla nykyteatteriaspekti.

Sisältää opintokokonaisuudet Nykyteatterin metodit, Nykyteatterin historia ja teoria ja Nykyteatterin osa-alueet.

Nykyteatterin metodit 05-TEN01

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.

Opiskelija 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. Opiskelijalla 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-TEN02

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-TEN03

6 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin 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-TEN04

2 op

Tavoitteet

Luoda ja artikuloida omaa suhdettaan nykyteatterin kenttään. Pystyä sanallistamaan omaa teatterikäsitystään ja työtapojaan 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-TEN05

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 taiteilijuuttaan 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

Vaihtoehtoiset opintojaksot vahvistetaan vuosisuunnittelun yhteydessä. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Opiskelija ilmoittautuu vaihtoehtoisiiin opintoihin hyvissä ajoin.

Akrobatia 05-NMH17

2 op

Tavoitteet

Tavoitteena on, että näyttelijä voi halutessaan tehdä akrobaattisia liikkeitä replikoinnin lomassa.

Sisältö

Akrobatian tekniikan kertausta ja hiomista sekä opittujen liikkeiden harjoittelua mm. ilman mattoja.

Elokuva 05-NMJ04

8 op

Tavoitteet

Oman näyttelijänilmaisun mitoittaminen kuvaan (kokokuva-puolikuva-lähikuva). Tutustuminen omaan työvälineeseen (keho-kasvot) kameran välityksellä.

Sisältö

Kohtausharjoitteita kameran kanssa. Monologi kameralle. Monikameratuotanto tv - studiossa. Kameran toiminta (kuvaaminen). Musiikkivideon suunnitteleminen ja toteutus pienryhmässä valittuun musiikkiin. Lyhytelokuvan suunnittelu ja toteutus alusta loppuun pienryhmässä. Leikkauksen merkitys. Elokuvien katselu ja kommentointi. Opetus tapahtuu yhteistyössä TaiK:n elokuvataiteen osaston ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Kuunnelma 05-NMJ09

8 -12 op

Tavoitteet

Näyttelijäntyyntöön ilmaisun keskittäminen ääneen. Pyritään ottamaan haltuun radio välineenä. Harjoitellaan monologeja, dialogeja ja kuuntelua. Oman näyttelijäntyyntöön mitoittaminen äänelliseen muotoon, tutustuminen omaan työvälineeseen(keho - ääni) mikrofonin välityksellä.

Sisältö

Opintojaksolla tehdään lyhyitä ja pidempiä kuunnelmia. Yhteisopetus ohjaaja- , dramaturgi- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Tuotantoluokitus (studio)

Näyttelijäntyyntöön erityisjaksot 05-NMJ13

2 op

Tavoitteet

Tutustuminen joihinkin näyttelijäntyyntöön erityisalueisiin.

Sisältö

Vaihtoehtoja fyysisen teatterin ja sanattoman teatterin opintojaksot.

Produktiotyö ja yksityistunnit 05-NMF16

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen puheen ja äänen tuottoon myös itsenäisesti.

Sisältö

Puheopettaja seuraa produktioharjoituksia ja auttaa opiskelijaa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen äänen ja puheen tuottoon. Yksityistunneilla keskitytään opiskelijan äänentuoton ja puheen tarkentamiseen joko ääniharjoituksin tai tekstin tulkinnan avulla. Näillä tunneilla opiskelija voi myös työstää itse valitsemaansa tekstejä. Jakso sisältää myös studiotyöskentelyä.

Puheen erityisjaksot 05-NMF22

4 op

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa osaamistaan puheen ja äänen tuoton alueella näyttelijäntyyntössä.

Sisältö

Vaihtoehtoja Pienimuotoisen esityksen kokoaminen runomateriaalista, Runo, laulu ja tulkinta
Puheellisesti haastavan draamatekstin työstäminen, esim. Dario Fo ja Vierailevan opettajan työpaja.

Puheen pesu 05-NMF06

1 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tekemään itsenäisiä valintoja.

Sisältö

Kerrataan ja tarkennetaan opiskeluajan puheenopetuksen sisällöt.

Teatterityö 4 05-NMJ01

10-30 op

Tavoitteet

Työskentelyssä pyritään löytämään oma kieli ja käsiala sekä ilmentämään itsenäistä taiteellista ajattelua ja ilmaisua. Opiskelija kykenee tekemään itsenäisiä taiteellisia ratkaisuja, toimii ryhmässä ammatti-identiteettinsä mukaisessa tehtävässä, kykenee fyysistämään tekstin tai työtavan vaatiman haasteen näyttämöllisessä tilanteessa, kykenee ottamaan haltuunsa tuotannon vaatiman tyyliä. Esitystilanteessa kykenee syventämään ja laajentamaan roolia sekä olemaan vuorovaikutuksessa vastaanäyttelijöiden sekä yleisön kanssa.

Sisältö

Itsenäinen roolityö näytelmässä. Teatterityön jakso suoritetaan produktiotyöskentelynä valinnan mukaan joko Teatterikorkeakoulussa tai ammattiteatterissa. Produktiosta sovitaan koulutusohjelman professorin kanssa.

Tuotantoluokitus Teta-yhteistyökumppanista riippuva

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 05-NMV00

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.