

Teatteritaiteen laitos

Ohjauksen koulutusohjelman tutkintovaatimukset 2007-2010

Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun jatkuvaan kehittämiseen ja valmiudet jatko-opintoihin. Koulutus valmistaa taiteilijoita, jotka kykenevät hankkimaan itsenäisesti tietoa sekä analysoimaan, arvioimaan ja soveltamaan sitä luovasti työskentelyssään. Opinnot tarjoavat ohjaajan ammatin harjoittamiseen liittyviä taitoja ja työvälineitä, lisäävät erilaisten työtilanteiden, työympäristöjen ja tuotantomallien tuntemusta ja hallintaa sekä tutustuttavat opiskelijan teatterikentän toimintatapoihin ja oman ammattitaidon kannalta tärkeisiin muihin taiteisiin.

Koulutusohjelman opintojen tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä ja vetäjänä. Opintojen painopiste on omien aiheiden ja oman muotokielen hahmottamisessa sekä ryhmätyön luonteeseen liittyvässä erillisyyden ja yhteisyyden hallinnassa.

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 dramaturgi-, näyttelijä-, valosuunnittelija, äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa sekä Taideteollisen korkeakoulun lavastaja – ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Kaksiportainen tutkinto

Ohjauksen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus on kolmivuotinen ja sen laajuus on 180 op. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja se suoritetaan kahden vuoden kokopäiväisellä opiskelulla. Suomaan maisterin tutkintoa opiskelemaan tulevilla opiskeluaika voi olla pidempi, mikäli heiltä vaaditaan täydentäviä opintoja vertautumaan kandidaatin tutkintoon. Ennen vuotta 2005 opintonsa aloittaneet voivat jatkaa opintojaan vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 31.7.2008 saakka tai siirtyä uuteen järjestelmään.

Opintojen arviointi

Opintojaksojen suoritukset arvioidaan hyväksytyiksi ja hylätyiksi.

Opintojen eteneminen

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

Opiskelija voi sisällyttää opintosuunnitelmaansa opintoja myös muista koulutusohjelmista, mikäli työskentelyn näkökulmana on ohjaus. Korvaavista suorituksista tai muualla tehtävien suoritusten liittämistä tutkintoon on neuvoteltava professorin kanssa etukäteen. Suoritustilanne tarkistetaan vähintään kerran vuodessa elokuussa.

Ohjauksen koulutusohjelmassa on käytössä oman opettajan järjestelmä. Jokainen opiskelija saa vastuuopettajakseen yhden koulutusohjelman vakinaisista opettajista. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tarkennetaan opiskelijan ja omaopettajan lukuvuosittain käymissä keskusteluissa. Omaopettaja seuraa opintojen etenemistä, käy taiteellista ja pedagogista keskustelua sekä antaa yksityisopetusta enintään 20 tuntia opiskelijaa kohden opintojen aikana. Palautteesta vastaa pääsääntöisesti omaopettaja.

Kandidaatin tutkinnon opintojaksot ovat pääsääntöisesti pakollisia. Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa opetuksessa. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, jota varten hän kerää kirjallista materiaalia, kuva- ja äänimateriaalia produktioista ja muista opintojaksoista. Oppimispäiväkirja tähtää portfolioon, joka on kandidaatin tutkinnon oppinnäyte. Oppimispäiväkirjaa käytetään apuna opintosuunnitelman kehittämisessä, oppimista arvioitaessa sekä oman kehitysvaiheen tunnistamisessa.

Maisterin tutkinnossa pakollisten opintojen osuus on 50/120 op. Vaihtoehtoisia opintoja opiskelija voi valita ohjauksen opintojaksoista 50-70/120 op. 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 jaksoja ei järjestetä vuosittain. Tarkemmat tiedot järjestettävistä jaksoista ovat vuosisuunnitelmassa, joka toimitetaan opiskelijalle ennen lukuvuoden alkamista.

Kandidaatin tutkinnon tavoitteet ja sisältö

Kandidaatin tutkinto antaa perusvalmiudet ohjaajantyön hallintaan. Uuden kandidaatin tutkinnon opinnot toteutetaan integroidun rakenteen mukaisesti. Opinnot koostuvat pääaineesta ja sitä tukevista aineista sekä tieto-opinnoista. Tieto-opintoja ovat teatterihistoria, sivistävät aineet ja muiden taiteiden opinnot.

Teatterihistorian opinnot rakentuvat pääaineen teeman mukaisista kokonaisuuksista. Teatterin historia ja teoria auttavat opiskelijaa tarkastelemaan omaa taiteellista työtään itsenäisesti ja kriittisesti suhteessa nykyteatterin kontekstiin ja teatterin traditioon. Teatterihistoria ja näytelmien tuntemus yhdistettyinä työpajoihin korostavat henkilökohtaista, aktiivista osallistumista.

1. opintovuosi

Ensimmäisenä vuonna pääaineen johtoajatuksena on psykorealistinen teatteri. Tähän yhdistettynä sivistävänä aineena on psykologia, jossa perehdytään kognitiiviseen psykologiaan, luovuuteen ja persoonallisuuspsykologiaan. Rinnakkaistaiteena ensimmäisellä vuosikurssilla opiskellaan elokuvaa. Opiskelijan ensimmäinen ohjaus on etydi, pienimuotoinen esitys yhdessä dramaturgi- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa.

2. opintovuosi

Toisena vuonna pääaineen teemana on teatterillinen teatteri. Sivistävänä aineena on sosiologia sisältäen opintoja taiteen ja yhteiskunnan välisistä suhteista ja taiteen asemasta ja merkityksestä muuttuvassa yhteiskunnassa. Rinnakkaistaiteena toisen vuoden opinnoissa on kuvataide. Opiskelijan toinen ohjaus on klassikko, näytös tai vastaava rajattu kokonaisuus yhdessä näyttelijä-, valo- ja äänisuunnittelu-, lavastus- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

3. opintovuosi

Kolmantena vuonna pääaineen teema on ritualistinen teatteri, joka kattaa niin antiikin kuin ritualistisen teatterin tärkeimmät kokeilijat 1900-luvulla. Sivistävänä aineena on filosofia. Rinnakkaistaiteena kolmantena opiskeluvuonna on musiikki. Opiskelijan kolmas ohjaus on kandidaatin näytelmä; uusi kotimainen näytelmä yhdessä näytelmän kirjoittaneen dramaturgi-opiskelijan ja näyttelijä-, valo- ja äänisuunnittelu-, lavastus- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Maisterin tutkinnon tavoitteet ja sisältö

Maisterin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija kykenee kriittisen ajatteluun, tunnistaa rakenteet, kykenee luomaan uusia malleja, syventää omaa taiteellista kieltään sekä erikoistuu jollekin alueelle.

Opiskelija voi sisällyttää opintosuunnitelmaansa vaihtoehtoisia ohjauksen opintojaksoja, joilla hän erikoistuu kiinnostustaan vastaavaan alueeseen. Opiskelujakso ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa voidaan liittää osaksi tutkintoa.

Teatteritaiteen laitoksen erikoistumisopinnojen kokonaisuudet ovat musiikin erikoistumisopinnot näyttelijäntöön koulutusohjelmassa ja nykyteatterin erikoistumisopinnot. Mikäli opiskelija haluaa hakeutua näihin opintoihin, tulee hänen neuvotella opinnoistaan professorin kanssa.

Musiikin erikoistumisopinnot

Musiikin erikoistumisopinnoissa paneudutaan syvällisesti musiikin ja teatterin suhteeseen.

Taiteenlajin perinteen tuntemisen ja hallinnan lisäksi kannustetaan opiskelijaa etsimään uusia tapoja yhdistää musiikkia ja teatteria, luomaan uutta musiikkiteatteria.

Ohjauksen opiskelijat voivat osallistua soveltuville näyttelijäntöön koulutusohjelman musiikkiteatterin erikoistumisjaksoille; lisätietoja saa näyttelijäntöön koulutusohjelman vuosisuunnittelusta. Musiikkiopintoihin voi sisältyä esimerkiksi musiikkiteatteriesityksen ohjaus.

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 opetusblokin ajan, yhteensä 30 op. Sen lisäksi siihen sisältyy 10 op 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 ottamisesta neuvotellaan oman koulutusohjelman professorin ja nykyteatterin erikoistumisopinnoista vastaavan opettajan kanssa.

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 120 op

Ohjaus

Laitoksen johtoryhmä vahvistaa vuosittain opetusohjelman.

	1. vsk	2. vsk	3. vsk	YHTEISOPETUS
PERUSOPINNOT	19	17	18	
Perehdyttäminen	1	0	0	TeaK, TaiK
Tietotekniikka ja tiedonhankinta	1	1	1	TeaK
Teatterihistoria 1	2			Teta, Väs
Historiatyöpaja 1:Stanislavski	1			Teta
Teatterihistoria 2		2		Teta, Väs
Historiatyöpaja 2		1		Teta, Väs
Teatterihistoria 3			2	Teta, Väs
Historiatyöpaja 3			1	Teta, Väs
Suomalainen teatterihistoria			1	Teta, Väs
Työelämään!	0	0	1	TeaK
Kieliopinnot (ruotsi ja englanti)	3	5		TeaK
Vapaaehtoiset opinnot	0	1	5	
Aristoteles	1			Teta
Dramaturgian perusteet	1			Teta,Väs
Esitysten purku	1	1	1	
Elokuva	2	0	0	Teta
Kuvataide	0	2	0	Teta
Musiikki	0	0	2	D
Psykologia	2	0	0	D
Sosiologia	0	2	0	D
Liikunta	2	1	1	N, D
Filosofia	0	0	2	D
Teatterin tekemisen perusteet	1			Teta
Henkilökohtainen opintosuunnittelu	1	1	1	
AINEOPINNOT	43	44	43	
1.vuosi				
Etydi	7			Teta
Etydin ohjaussuunnittelu	2			
Improvisaatio	1			Teta
Liike ja ääni	6			N
Ohjaajan taide	1			
Ohjaajantyön perusteet	4			
Ohjaustyöpaja	4			D
Perusseminaari	4			Teta
Näytelmä- ja esitysanalyysi	6			D
Sana, mielikuva, kuva	1			D,Väs,TaiK
Tilan hahmottamisen perusteet	2			D,TaiK
Tilanteen perusteet	3			D
2.vuosi				
Assisteeraus		8		
Brecht-seminaari		6		D
Brecht-näyttämötyöpaja		3		Teta
Esitysanalyysi		3		D,Väs
Kirjainija-ohjaaja-yhteistyö 1		2		D
Sukupolven näyttämötyöpaja		1		Teta
Klassikko		8		N, TaiK
Klassikon ennakkosuunnittelu		2		TaiK
Ohjaajan taide		1		
Ohjaustyöpaja		3		
Taiteellinen ennakkosuunnittelu		6		D, Väs, TaiK,
3.vuosi				
Assisteeraus			3	
Dramaturgian teoria			4	D
Kandidaatin ohjaus: uuden kotimaisen näytelmän kantaesitys			10	Teta, Väs, TaiK
Kirjainija-ohjaaja-yhteistyö 2			1	Teta
Musiikin muoto ja dramaturgia			3	
Ohjaajan taide			1	
Ohjaussuunnittelu			2	
Ohjaustyöpaja			2	
Rituaalisen teatterin seminaari			4	D

Rituaalisen teatterin näyttämötyöpaja	2	Teta
Valo ja ääni vastaanäyttelijänä	3	Väs, Näty
OPINNÄYTE		
Kandidaatin opinnäyteseminaari	1	
Kandidaatin tutkinnon opinnäyte	6	

Yhteisopetus

TeaK = Kandidaatin koulutusohjelmat

Teta = Näyttelijäntyö N, ohjaus O ja dramaturgia D

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

Näty= Tampereen yliopiston näyttelijäntöön laitos

Ensimmäinen opintovuosi

Teema: Psykorealistenten teatteri

PERUSOPINNOT

Tietotekniikan perusteet 05-XXB01

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Kieliopinnot (ruotsi) 05-XXA03

3 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

Aristoteles 05-TEA01

1 op

Tavoitteet

Opiskelija tuntee draaman peruskäsitteet ja niiden yhteyden historiaan ja filosofiaan.

Sisältö

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

Yhteisopetus dramaturgi-, ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kesken.

Esitysten purku 05-ODA01

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Teatterihistoria I 05-TEH01

2 op

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu pohtimaan teatteria realistisen teatteritradition tarjoamista näkökulmista. Opiskelija hahmottaa, mitä realismilla on eri aikoina teatterissa tarkoitettu, keitä ovat olleet realistisen tradition synnyttäjät, kehittäjät ja uudistajat.

Opiskelija kykenee näkemään, minkälaisina piirteinä realismi on esityksissä näkynyt, miten se nykyteatterissa todentuu ja mitkä ovat realismin haasteet. Opiskelija tuntee keskeisten realististen näytelmäkirjailijoiden merkittävimpiä teoksia.

Sisältö

Pääteemana on realistinen teatteritraditio. Perehdytään realismiin ja psykorealismiin taustoihin ja kehittymiseen teatterissa 1870-luvulta lähtien, venäläiseen realismiin, Konstantin Stanislavskiin ja realistiseen näyttelijäntöön metodiikkaan, realismiin Yhdysvalloissa ja "metodiin" näyttelijäntöössä. Realismia lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta.

Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Historiatyöpaja 1 : Stanislavski 05-TEH02

1 op

Tavoitteet

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

Liikunta 05-ODA10

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Erlaisia liikunnan lajeja

Psykologia 05-ODA07

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Elokuva 05-ODA04

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Teatterin tekemisen perusteet 05-TEA04

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Henkilökohtainen opintosuunnittelu ja seuranta 05-TEA50

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

AINEOPINNOT

Perusseminaari 05-ODB07

4 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Perusseminaari on aloitusseminaari, jolla opiskelija perehtyy luovuuden yleisiin ehtoihin ja ryhmätyöskentelyyn. Yhteisopetus ohjaaja-, dramaturgi- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa.

Tilanteen perusteet 05-ODB10

3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Ohjaajan taide 05-OXD05

1 op

Tavoitteet

Vahvistaa ohjaajaidentiteettiä ja hahmottaa ohjaajantaiteen monipuolisuutta ja mahdollisuuksia. Toimia alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kohtaamispaikkana.

Sisältö

Opintojaksolla katsotaan eri ohjaajien esityksiä, analysoidaan ne ja tavataan tekijöitä, joiden kanssa keskustellaan ohjaajan taiteesta, identiteetistä, suhteesta maailmaan, roolista työryhmässä sekä merkityksestä yhteiskunnassa.

Ohjaajantyön perusteet 05-ODB05

4 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa ohjaajantyön peruslainalaisuudet ja perehtyy ohjaajantyön merkitykseen teatterityössä. Hän ymmärtää ohjaajan taiteilijaidentiteetin. Hän hallitsee perusteet ohjausprosessin suunnittelussa ja tuntee harjoitusvaiheen hallinnan lähtökohdat. Opiskelija tunnistaa esityksen merkityksen omista lähtökohdista käsin sekä hahmottaa esityksen kokonaisuuden.

Sisältö

Ohjaajantyön merkityksen pohjustaminen ja ohjaajan taiteilijaidentiteetin pohtiminen. Ohjaajantyön toimenkuvan läpikäyminen sanallisesti esityksen prosessin näkökulmasta. Ohjaajan suunnittelun painopisteet. Prosessinhallinnan lähtökohdat. Esityksen kokonaisuuden osatekijät.

Etydin ohjaussuunnittelu 05-OXD07

2 op

Tavoitteet

Ohjaussuunnitelma, joka antaa opiskelijalle perustan lähteä ohjaamaan etydiä.

Sisältö

Ohjaajantyön perusteissa läpikäytyjen ohjauksen valmistelutyön ideoita ja malleja sovelletaan etyidin suunnitteluun. Yhdessä opettajan kanssa käydään läpi pienimuotoisen esityksen suunnittelutyön kysymyksiä. Opiskelija työstää muuten itsenäisesti ohjaussuunnitelmaa.

Etydi 05-ODB01

7 op

Tavoitteet

Perustilanteiden fyysistäminen näyttämölle. Oman ohjaajuuden hahmottaminen ja työnjohtajana toimiminen.

Pienimuotoisen esityksen kokonaisuuden hahmottaminen.

Sisältö

Pienimuotoisen esityksen valmistaminen yhdessä dramaturgi- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa ohjaavien opettajien johdolla.

Tuotantoluokitus D

Ohjaustyöpaja 05-ODB06

4 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee ilmaisemaan ja välittämään omia ohjausideoitaan.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään ohjaajan käsityötaitojen kehittämiseen. Näitä taitoja ovat näytelmätekstien analysointi, oman näkökulman ja tulkinnan löytäminen käsiteltävään tekstiin sekä tekstistä toiminnaksi: kohtaukseen sisältyvän ajatuksen konkretisoiminen ja fyysistäminen näyttämölle kuin myös näyttelijän ohjaaminen, oman näkökyvyn sekä taidon kehittäminen ilmaista abstrakteja asioita puhumalla.

Näytelmäanalyysi 05-ODBo4

6op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Tilan hahmottamisen perusteet 05-ODBo9

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Improvisaatio 05-ODBo2

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Sana, mielikuva, kuva 05-ODBo8

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Liike ja ääni 05-ODBo3

6 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Toinen opintovuosi

Teema: teatterillinen teatteri

PERUSOPINNOT

Kieliopinnot: Englanti, tekstin ymmärtäminen 05-XXA01

3 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

Kieliopinnot: Englanti, suullinen taito 05-XXA02

2 op

Katso kaikille yhteiset opinnot.

Esitysten purku 05-ODA02

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot

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. Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

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.

Tietotekniikka presentaatioissa 05-XXB02

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Sosiologia 05-ODA08

2 op

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa taiteen asemaa ja merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Sisältö

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

Kuvataide 05-ODA05

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Tutustuminen taidehistorian eri tyyliuuntiin ja erityisesti nykyaikaiseen. Yhteisopetus dramaturgiopiskelijoiden kanssa.

Liikunta 05-ODA11

1 op

Ks. ensimmäisen vuoden perusopinnot.

Vapaavalintaiset opinnot 05-OXVoo

3 op

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

Henkilökohtainen opintosuunnittelu ja seuranta 05-TEA51

1 op

Ks. ensimmäisen vuosikurssin aineopinnot

AINEOPINNOT

Ohjaajantöön kokonaisuus II: teatteri ja yhteiskunta

Brecht-seminaari 05-ODB11

6 op

Tavoitteet

Brechtin ajatusten kokeileminen käytännössä ja omien sovellusten kehittäminen.

Sisältö

Teatterillisen teatterin traditioon, erityisesti Brehtiin tutustuminen. Brechtin käyttöarvon testaus nykypäivän teatterin ja oman työn kannalta. Yhteisopetus dramaturgi-opiskelijoiden kanssa.

Brecht-näyttämötyöpaja 1 05-ODB12

3op

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

Ohjaajan taide 05-OXE04

10p

Katso ensimmäisen opintovuoden aineopinnot

Taiteellinen ennakkosuunnittelu 05-ODB17

6 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Työryhmissä työstetään valittu näytelmä valmiiksi taiteelliseksi ennakkosuunnitelmaksi. Työryhmät hahmottavat valitusta näytelmästä yhdessä löytämänsä sisällöllisen tulkinnan pohjalta esityksen kokonaisuuden ja ratkaisevat niin dramaturgiaan, lavastukseen, puvustukseen, valoon, ääneen ja niiden kuljetukseen esityksessä liittyvät asiat. Työryhmätyöskentelyssä edetään kohti ryhmäkohtaista demoa.

Klassikon ennakkosuunnittelu 05-OXE06

2 op

Tavoitteet

Klassikon ennakkosuunnitelman laatiminen. Opiskelija kykenee muodostamaan oman näkemyksen valitsemastaan klassikonäytelmästä perusteluineen. Hän toimii yhteistyössä muun työryhmän kanssa niin sen jäsenenä kuin vetäjänäkin.

Sisältö

Opiskelija tekee valitusta klassikonäytelmästä näytöksen tai vastaavan rajatun kokonaisuuden. Hän laatii siitä tarkan ohjaussuunnitelman, jossa käydään läpi kokonaisnäkemys, sen perustelut ja ne keinot, jolla näkemyksen mukainen esitys saadaan aikaiseksi. Opiskelija tekee suunnittelutyötä yhdessä lavastaja-, pukusuunnittelija-, valo- ja äänisuunnittelija-opiskelijoiden kanssa ja käy suunnitelman läpi ohjaavan opettajan kanssa.

Klassikko 05-OXE07

8 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee rakentamaan kaikkien työryhmässä olevien kanssa yhteisen näkemyksen, jossa esityksen kokonaisuuteen liittyvät ratkaisut tukevat tulkintaa.

Sisältö

Klassikko-opintojaksolla tutustutaan klassikonäytelmiin ja perehdytään niiden muotoon, rakenteisiin ja sisältöön. Klassikkojaksolla ohjataan näytös tai vastaava rajattu kokonaisuus valitusta näytelmästä ja mukana ovat lavastus-, pukusuunnittelija-, valo- ja äänisuunnittelija-opiskelijat sekä näyttelijät. Jakso sisältää itsenäistä työtä suunnittelijoiden ja näyttelijöiden kanssa, mutta jokaisella harjoitusviikolla puretaan tehty työ ohjaavan opettajan kanssa palautteineen ja korjausehdotuksineen.

Tuotantoluokitus C

Ohjaustyöpaja 05-OXE05

3 op

Katso ensimmäisen opintovuoden aineopinnot

Kirjailija-ohjaaja-yhteistyö 1 05-ODB14

2 op

Tavoitteet

Aiheen käsitteen monisyinen ymmärtäminen; henkilökohtaisuus ja jaettavuus. Työpariajattelun suuntaviivojen luominen.

Sisältö

Ohjaaja- ja dramaturgi-opiskelijoiden seminaari jossa pohditaan aihetta ja aiheita, erityisesti aiheen käsitettä näytelmässä kirjailijan ja ohjaajan kannalta sekä muodostetaan pohja kandinäytelmän kirjoittamiselle ja kirjailija-ohjaajayhteistyölle.

Sukupolven näyttämötyöpaja 05-ODB16

1 op

Tavoitteet

Aiheen käsitteen monisyinen ymmärtäminen; henkilökohtaisuus ja jaettavuus. Työryhmäajattelun suuntaviivojen luominen. Opiskelija osaa tehdä havaintoja 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.

Tuotantoluokitus D

Esitysanalyysi 05-ODB13

3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Assisteeraus 05-OXE08

8 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu valitsemansa teatterin ja ammattiohjaajan työmetodeihin ja taiteeseen toimimalla ohjaajan assistenttina. Assisteeraukseen kuuluu ajatus syventävään suunnitteluprosessiin ja esityksen harjoitusprosessiin osallistumisesta ilman vastuuta työn sisällöllisestä ja taiteellisesta tasosta.

Sisältö

Opiskelija tutustuu ammattiohjaajan työhön ja teatteriesityksen valmistumisprosessiin, osallistuen sen taiteelliseen suunnittelujaksoon ja harjoitusprosessiin ohjaajan assistenttina.

Kolmas opintovuosi

Teema: Ritualistinen teatteri

PERUSOPINNOT

Tiedonhankinta, arviointi ja käyttö 05XXB03

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Esitysten purku 05-ODA03

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot

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, teorialakkeihin ja mytologiaan. Perehdytään Antonin Artaud'n sekä Jerzy Grotowskin ajatteluun sekä myöhempiin ritualistisen teatterin tekijöihin töihin ja aasialaisen teatterin perusteisiin. Yhteisopetus ohjaaja-, näyttelijä ja valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Historiatyöpaja 3 05TEH22

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Teatterihistoria 4: Suomalainen teatteri 05-TEH50

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Filosofia 05-ODA09

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Tiedonhankinta, arviointi ja käyttö 05XXB03

1 op

Ks. kaikille yhteiset opinnot.

Musiikki 05-ODA06

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Ääni esityksen elementtinä; esiintyjä instrumenttina. Yhteisopetus dramaturgiopiskelijoiden kanssa.

Työelämään! 05-XXD03

1 op

Ks. kaikille koulutusohjelmille yhteiset opinnot.

Liikunta 05-ODA12

1 op

kts. ensimmäinen opintovuosi aineopinnot

Vapaavalintaiset opinnot 05-OXVoo

3 op

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

Henkilökohtainen opintosuunnittelu 05-TEA52

1 op

Katso ensimmäisen vuoden perusopinnot.

AINEOPINNOT

Assisteeraus 05-OXE08

3 op

Jatkoa , katso toisen vuoden aineopinnot

Rituaalistisen teatterin seminaari 05-ODB20

4 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hyvä yleisnäkemys rituaalistisen teatterin historiasta ja muodoista.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan rituaalistisen teatterin historiaan, suuntauksiin ja sovelluksiin niin eurooppalaisissa kuin ulkoeurooppalaisissa traditioissa. Yhteisopetus dramaturgian opiskelijoiden kanssa.

Rituaalistisen teatterin näyttämötyöpaja 05-ODB21

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Opintojaksolla kokeillaan rituaalistista teatteria käytännössä ja sovelletaan sen metodeja omaan työskentelyyn.

Tuotantoluokitus D

Kirjailija-ohjaaja-yhteistyö 2 05-ODB15

1 op

Tavoitteet

Hedelmällisen kirjailija-ohjaajayhteistyön pelisääntöjen ja suuntaviivojen ymmärtäminen ja luominen.

Sisältö

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

Dramaturgian teoria 1 05-ODB18

4 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Ohjaussuunnittelu 05-OXF01

2 op

Tavoitteet

Opiskelija kykenee muodostamaan näytelmästä oman henkilökohtaisen aiheen ja muodostamaan siitä työryhmässä olevien kanssa yhteisen näkemyksen, jonka kautta esityksen toiminnallinen kokonaisuus ja tulkinta muodostuu.

Sisältö

Opiskelija tekee ohjaussuunnitelman ohjaukseensa, joka on uusi kotimainen näytelmä. Opiskelija tekee suunnittelutyötä yhteistyössä näytelmän kirjoittaneen dramaturgiopiskelijan ja suunnittelijaryhmän kanssa. Ohjaussuunnitelma käydään läpi ohjaavan opettajan kanssa.

Kandidaatin ohjaus: uuden kotimaisen näytelmän kantaesitys 05-OXF02

10 op

Tavoitteet

Oman persoonallisen näyttämökielen ilmentäminen, laajan kokonaisuuden hallinta ja oman aiheen ja muotokielen syventäminen yhdessä taiteellisen suunnitteluryhmän sekä näytelmän kirjoittaneen dramaturgi-opiskelijan kanssa.

Sisältö

Ohjaus.

Tuotantoluokitus B

Ohjaajan taide 05-OXF03

1 op

Katso ensimmäisen opintovuoden aineopinnot

Ohjaustyöpaja 05-OXF07

2 op

Katso ensimmäisen opintovuoden aineopinnot

Musiikin muoto ja dramaturgia I 05-ODB19

3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Valo ja ääni vastaanäyttelijänä 05-OXF09

3 op

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää ja luoda valo- ja äänisuunnittelijan, ohjaajan ja näyttelijän kommunikointia harjoitustilanteessa. Opiskelija opettelee näkemään ja erittelemään erilaisten muutosten (esiintyjä, valo, ääni) vaikutuksia kohtauksessa tai sen osissa. Lisäksi opiskelija kehittää ryhmätöytäitojaan sekä ymmärrystä eri osa-alueiden työskentelyyn.

Sisältö

Kurssilla valosuunnittelija-, äänisuunnittelija-, ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijat perehtyvät harjoitustilanteessa valon ja äänen sekä esiintyjän vuorovaikutukseen kohtausharjoittein.

Yhteisopetus Väs-koulutusohjelman ja Tampereen yliopiston näyttelijäntuotannon laitoksen kanssa.

Tuotantoluokitus D

OPINNÄYTE

Uuden tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevien on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen kuin he siirtyvät opiskelemaan maisterin tutkintoa. Kandidaatin opinnäyte on portfolio. Mikäli vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevat haluavat suorittaa kandidaatin tutkinnon, heidän tulee sopia opinnäytteestä professorin kanssa.

Kandidaatin opinnäyteseminaari 05-OXZ04

1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Opintojakso sisältää johdatuksen portfolioon opiskelun ja työskentelyn välineenä.

Opinnäyte 05-OXZ10

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. Portfolio-materiaalin 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 portfoliota 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. Professori arvioi portfolion. Portfolio voidaan joko hyväksyä tai hylätä.

Kypsyyskoe 05-OXZ05

Opiskelijan on suoritettava kypsyyskoe ennen todistuksen hakemista.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto 120 op

Ohjaus

Laitoksen johtoryhmä vahvistaa vuosittain opetusohjelman.

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT	50	yhteisopetus
Henkilökohtainen opintosuunnittelu	2	
Dramaturgian teoria	4	D
Esitystaide ja -teoria	4	E
Teatterihistoria: Ulkoeurooppalainen	2	Teta
Teatterihistoria: Erityisjaksot	4	Teta
Taiteen filosofia	2	D
Opinnäyte		
Opinnäyteseminaari	2	D ja E
Opinnäyte	30	
VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT	70-50	
Ohjauksen mestariluokka	12	
Teatterityö: ohjaus	10-30	
Kuunnelma	12	Teta, Väs, Yle
Henkilön tarinat	3	TaiK, D
Koreografian perusteet	3	Tanssi
Musiikin muoto ja dramaturgia 2	3	D
Ohjaaja ja koreografi	8	Tanssi
Esitys ja teknologia	8	Väs, D, TaiK
Lasten- ja nuortenteatteri	12	D
Suuri näyttämö	12	TeaK, TaiK, Näty
Teatterimusiikki	3	Väs
Musiikin erikoistumisopinnot	22	N
Nykyteatterin erikoistumisopinnot 40		Teta
Nykyteatterin metodit	20	
Nykyteatterin historia ja teoria: Johdatus nykyteatteriin	2	
Nykyteatterin historia ja teoria: Nykyteatterin historia ja tulevaisuus	6	
Nykyteatterin historia ja teoria: Nykyteatteriessee	2	
Nykyteatterin osa-alueet	10	
VAPAAVALINTAISET OPINNOT	0-20	

Yhteisopetus

TeaK = Kandidaatin koulutusohjelmat

Teta = Näyttelijäntyö N, ohjaus O ja dramaturgia D

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

Näty = Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitos

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT 50 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.

Dramaturgian teoria 2 05-TEM31

4 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Esitystaiteen ja teorian opintojaksot

4 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Teatterihistoria: Ulkoeurooppalainen teatteri 05-TEM11

2 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy Euroopan ulkopuolisen teatterin traditioon.

Sisältö

Aasialainen tai afrikkalainen teatteri.

Teatterihistoria: erityisteemat 05-TEM12

4 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

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

Taiteen filosofia 05-TEM02

2 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Opintojakso sisältää nykyaikaisen taidefilosofian perusteet.

Opinnäyteseminaari 05-OMZ01

2 op

Tavoitteet

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

Yhteisopetus dramaturgian ja esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelmien kanssa.

Opinnäyte 05-OMZ10

30 op

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

Opinnäytesuunnitelman hyväksyy koulutusohjelman professori. Ennen opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Katso Teatterikorkeakoulun opinnäyteohje.

VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT

Vaihtoehtoiset opintojaksot vahvistetaan vuosisuunnittelun yhteydessä. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Opiskelija ilmoittautuu vaihtoehtoisiin opintoihin hyvissä ajoin koulutusohjelman aikataulun mukaisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Opintojakso voidaan peruuttaa mikäli ilmoittautuneita on liian vähän.

Ohjauksen mestariluokka 05-OMO01

12 op

Tavoitteet

Opiskelija tutkii ja kehittää omaa teatterikieltään, kykenee syventämään oman aiheen sekä oman muotokielen ilmenemistä ohjauksessa. Opiskelija kykenee ohjaajan ja näyttelijän välisen kommunikaation rikastamiseen henkilöohjaamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla kiteytetään valitusta tekstistä jokaisen opiskelijan oma henkilökohtainen aihe. Oman ohjaustyön kautta tutkitaan, miten ja millä keinoin kunkin aihe ilmenee. Opiskelijat seuraavat muiden ohjaajaopiskelijoiden samasta tekstistä tekemiä ohjauksia ja heidän aiheensa konkretisoitumista näyttämöllä. Opiskelijat työskentelevät samojen näyttelijöiden kanssa omilla ohjauksissaan.

Tuotantoluokitus D

Teatterityö: ohjaus 05-TEV10

10-30 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Tuotantoluokitus: Yhteistyökumppaneista riippuva D-A

Koreografian perusteet 05-TEV03

3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Kuunnelma 05-TEV04

12 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Kurssilla tutustutaan radioon ja kuunnelmaan ilmaisuvälineenä, opetetaan tekemään ”korvilla”. Opiskelijat perehtyvät kuunnelman kirjoittamiseen, ohjaamiseen, näyttelemiseen kuunnelmassa, äänisuunnitteluun ja musiikin käyttöön. He analysoivat erilaisia kuunnelmia ja tutustuvat esitysformaatteihin. Lisäksi tutustutaan kaikkiin kuunnelman toteuttamisvaiheisiin, eri työtehtäviin ja niiden merkitykseen tekemisessä. Näitä ovat lukuharjoitukset, roolimiehitys, työsuunnitelman laatiminen, äänitykset, työskentely studiossa, kuuntelu ja karkeat valinnat, raakaleikkaus sekä miksaus ja koostaminen. Kurssin aikana tehdään äänityskokeiluja, tutkitaan äänimaailman, tilallisen ja äänellisen ilmaisun merkitystä sekä teknisten laitteiden suomia mahdollisuuksia kuunnelman tekemisessä. Kurssin päätteeksi toteutetaan kuunnelmaohjaus. Yhteisopetus dramaturgi-, valo- ja äänisuunnittelija- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa.

Musiikin muoto ja dramaturgia 2 05-TEV06

3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Henkilön tarinat 05-TEV02

3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Koreografi ja ohjaaja 05-TEV08

8 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Iso näyttämö 05-TEV09

12 op

Tavoitteet

Suuren näyttämön vaatimuksiin, hallintaan ja mahdollisuuksiin perehtyminen.

Sisältö

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

Lasten- ja nuortenteatteri 05-TEV05

12 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Esitys ja teknologia 05-TEV01

8 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy nykyaikaisen vaativan esitysteknologian suomiin toteuttaviin ja sisällöllisiin mahdollisuuksiin.

Sisältö

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

Teatterimusiikki 05-TEV07

3 op

Tavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan musiikin käytöstä esittävisissä taiteissa.

Sisältö

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

Musiikin erikoistumisopinnot

22 op

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

Musiikkiin erikoistuvat opiskelijat valitaan kolmantena opintovuonna. Valinnan suorittavat musiikin, laulun ja näyttelijäntyön opettajat. Ohjauksen opiskelija neuvottelee asiasta oman professorin kanssa. Musiikkiin erikoistuvien opintojaksot vahvistetaan vuosisuunnittelun yhteydessä. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin ennen lukuvuoden alkamista.

Nykyteatterin erikoistumisopinnot

40 op

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

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

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

Nykyteatterin erikoistumisopinnot on yksi kokonaisuus, joka on tarkoitus ottaa kokonaan. Opintokokonaisuuden sisällä on valinnaisuutta siinä mihin keskittyy ja miten suorittaa kunkin opintojakson. Opintokokonaisuuden ottamisesta neuvotellaan oman koulutusohjelman professorin ja nykyteatterin 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 opinnäytteessä olisi suositeltavaa olla nykyteatteriaspekti.

Opinnot sisältävät 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. Hän ymmärtää metodien merkityksen lopputuloksen kannalta, ja metodin suhteen kontekstiin jossa se on syntynyt, erilaisten metodien esteettiset ja eettiset perusteet ja seuraukset. Opiskelija kykenee työskentelemään yhdessä muiden kanssa ja tuomaan yhteiseen prosessiin oman taiteellisen panoksensa. Hänellä on käsitys teatterin ryhmätyöluonteesta ja erilaisista mahdollisuuksista jäsentää, strukturoida, rytmittää taiteellisen ryhmän toimintaa. Opiskelija luo itsensä kannalta hedelmällisiä yhteyksiä teorian ja käytännön välille.

Sisältö

Opintojen keskiössä ovat metodit, toisin sanoen menetelmät, harjoittelun tavat ja perinteet, harjoittelun harjoittelu. Teatteri uudistuu, jos uudistuu, näyttämöltä lähtien. Valitut keinot ja työtavat eivät ole pelkkää tekniikkaa, vaan kantavat mukanaan sisältöjä ja luovat esityksen maailmaa. Nykyteatterin metodit sisältävät teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä opintojaksoja, joissa tutustutaan perinpohjaisesti yhteen tai useampaan nykyteatterin metodiin ja sovelletaan niitä omassa taiteellisessa työssä. Metodit ja työpajojen aiheet vaihtelevat vuosittain. Opiskelija osallistuu yhteen tai kahteen laajaan teoriaa ja käytäntöä yhdistävään työpajaan,; suoritus koostuu osallistumisesta ja taiteellisten ja teoreettisten harjoitustehtävien tekemisestä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Osa nykyteatterin metodit –opinnoista voidaan korvata a)osallistumalla koulutusohjelmien omaan opetukseen tai b)taiteellisten jatko-opiskelijoiden seminaareihin osallistumalla c)yhteisissä opinnoissa olevilla kursseilla tai d) omalla taiteellisella työllä koulussa tai sen ulkopuolella. Korvaavista suorituksista sovitaan etukäteen nykyteatterin erikoistumisopinnoista vastaavan opettajan kanssa.

Tuotantoluokitus D

Nykyteatterin historia ja teoria: Johdatus nykyteatteriin 05-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

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

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan 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 työtapaansa ja omaa näkemystään teatteritaitelijan roolista ja tehtävästä.

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

Sisältö

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

Nykyteatterin osa-alueet 05-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.

Vapaavalintaiset opinnot 05-OMV00

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.