

Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)

1. Taidepedagogiikan perusteet (20 op)

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet (4 op) 05-PXB14
Dialogisuus taidepedagogiikassa (4 op) 05-PXB12
Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa (4 op) 05-PXB13
Erytispedagogiikka (4 op) 05-PXB05
Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät (4 op) 05-PXB16

2. Tanssin ja teatterin oppiminen ja opettaminen (20 op)

Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen (4 op) 05-PXC01
Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari (6 op) 05-PXC02

Teatteriopettajat:

Lähestymistapoja teatterin opettamiseen ja ohjaamiseen (5 op) 05-PXC11
Teatteripedagogiikan laboratorio (5 op) 05-PXC15

Tanssinopettajat:

Lähestymistapoja tanssin opettamiseen ja koreografiseen prosessiin (5 op) 05-PXC17
Tanssipedagogiikan laboratorio (5 op) 05-PXC19

3. Opetusharjoittelu (20 op)

Perusharjoittelu (6 op) 05-PXD05
Syventävä harjoittelu (14 op) 05-PXD06

OMAN TAITEENALAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)

1. Somaattinen työskentely (5 op) 05-PXA01

2. Teatteritaide/tanssitaide (14 op)

Teatteriopettajat

Tieni taiteilijaksi ja opettajaksi (4 op) 05-PXE01
Teatterityö (10 op) 05-PXE02

Tanssinopettajat

Oman tanssijuuden syventäminen (7 op) 05-PXE20
Koreografiset opinnot (7 op) 05-PXE21

3. Teatteri ja tanssi yhdessä (6 op) 05-PXA02

4. Produktiivinen työskentely (10 op) 05-PXA03

5. Valinnaiset opinnot (5 op) 05-PXH00

6. Opinnäyte (20 op) 05-PXJ00

Opinnäyteseminaari (2 op) 05-PXJ01
Opinnäyte (18 op) 05-PXJ02
Kypsyysnäyte 05-PXJ03

Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat

Tanssin- ja teatteriopettajan kaksivuotiset maisteriohjelmat (120 op), pohjautuvat ko. taiteenalan kandidaatin tutkintoon tai vastaaviin tietoihin ja taitoihin.

Maisteriohjelmien tavoitteena on tukea opiskelijaa omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen, ammatti-identiteetin ja ammattitaidon kehittämisessä. Koulutus syventää ja laajentaa opiskelijan pedagogista ajattelua ja oman taiteenalan hallintaa sekä vahvistaa opiskelijan käsitystä taidekasvatuksesta ja taiteesta filosofisena, yhteiskunnallisena, eettisenä ja esteettisenä ilmiönä. Päämääränä on elävä suhde taiteilijuuden ja opettajuuden välillä sekä se, että opiskelijalla valmistuessaan on valmiuksia toimia alaansa uudistavana ja kehittäväenä taidepedagogina.

Koulutuksessa syvennyttään taiteen ja taideopetuksen traditioiden ja uskomusten kriittiseen ja avoimeen tarkasteluun. Tavoitteena on, että opiskelija tulee tietoiseksi omasta opetusfilosofiastaan, arvomaailmastaan ja taidekäsitteistään sekä kykenee avoimeen dialogiin suhteessa erilaisiin näkemyksiin. Koulutuksen aikana tarkastellaan taidekasvatuksen yhteiskunnallista merkitystä ja tehtäviä, taidekasvatuksen arvostusta ja asemaa, sekä rakennetaan valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Koulutuksessa korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taidepedagogiikan käytäntöön. Opiskelijoilta edellytetään omakohtaista pohdintaa suhteessa taiteilijuuteen ja opettajuuteen sekä suhteessa taiteen ja pedagogiikan käytäntöön ja teoriaan. Opiskelijoita kannustetaan syventämään erityisosaamistaan, mutta myös laajentamaan osaamistaan uusille alueille. Koulutuksessa pyritään avaamaan yhteyksiä eri taidemuotojen, erityisesti tanssin ja teatterin välille.

Arviointi

Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat teoreettiset opinnot arvioidaan asteikolla 0–5. Näitä ovat: kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, dialogisuus taidepedagogiikassa, ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, erityispedagogiikka, taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät sekä tutkimusseminaari. Muut jaksot arvioidaan merkinnällä hyväksytty - hylätty. Opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuden suorittamisesta annetaan arvosana 1–5.

Opettajan pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset 2008-2011

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)

1. Taidepedagogiikan perusteet (20 op) / grunderna i konstpedagogik / basics in art pedagogy

- Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet (4 op) / *Pedagogikens historiska och filosofiska grunder / Historical and philosophical bases of education*
- Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa (4 op) / *Uppfattningar om människan och lärandet inom konstpedagogik / Conceptions of human development and learning in art education*
- Dialogisuus taidepedagogiikassa (4 op) / *Dialogens funktion inom konstpedagogik / Dialogue in art pedagogy*
- Taidekasvatuksen erityispedagogiikka (4 op) / *Specialpedagogik inom konstpedagogik / Special pedagogy in art pedagogy*
- Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät (4 op) / *Forskningsmetoder inom konstpedagogik / Research methods in art pedagogy*

2. Tanssin ja teatterin oppiminen ja opettaminen (20 op) / att lära sig och undervisa i dans och teater / teaching and learning dance and theatre

- Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen (4 op) / *Introduktion till att lära sig och undervisa i dans och teater / Introduction to teaching and learning dance and theatre*
- Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari (6 op) / *Forskningsseminarium i dans- och teaterpedagogik / Research seminar in dance and theatre pedagogy*

Teatteriopettajat: / Teaterpedagoger: / Theatre teachers:

- Lähestymistapoja teatterin opettamiseen ja ohjaamiseen (5 op) / *Metoder att närma sig undervisning och handledning i teater / Approaches to teaching and supervising theatre*
- Teatteripedagogiikan laboratorio (5 op) / *Laboratorium för teaterpedagogik / Theatre pedagogy laboratory*

Tanssinopettajat: / Danspedagoger: / Dance teachers:

- Lähestymistapoja tanssin opettamiseen ja koreografiseen prosessiin (5 op) / *Metoder att närma sig undervisning i dans och koreografiska processer / Approaches to teaching dance and the choreographic process*
- Tanssipedagogiikan laboratorio (5 op) / *Laboratorium för danspedagogik / Dance pedagogy laboratory*

3. Opetusharjoittelu (20 op) / undervisningspraktik / teaching practice

- Perusharjoittelu (6 op) / *Grundpraktik / Basic practice*
- Syventävä harjoittelu (14 op) / *Fördjupad praktik / Advanced practice*

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) / PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE / EDUCATIONAL STUDIES FOR TEACHERS

Arviointi

Helsingin yliopisto antaa suomenkielisestä kokonaisuudesta arvosanan 1–5. Kokonaisuus (60 op) on kasvatustieteen aineopintojen tasoinen. Opiskelijalla on tämän jälkeen mahdollisuus jatkaa kasvatustieteen syventäviin opintoihin sekä jatko-opintoihin. Oulun yliopisto antaa englanninkielisten opettajan pedagogisten opintojen arvosanan.

Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat teoreettiset opinnot arvioidaan asteikolla 0–5. Näitä ovat: kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet, dialogisuus taidepedagogiikassa, ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, taidekasvatuksen erityispedagogiikka, taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät sekä tutkimusseminaari. Muut jaksot arvioidaan merkinnällä hyväksytty - hylätty.

1. Taidepedagogiikan perusteet 20 op / grunderna i konstpedagogik / basics in art pedagogy

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua. Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot avaavat erilaisia filosofisia, psykologisia ja yhteiskuntatieteellisiä käsityksiä liittyen oppimiseen, opettamiseen ja kasvatukseen.

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet 05-PXB14 4 op / Pedagogikens historiska och filosofiska grunder / Historical and philosophical bases of education

Tavoitteet

Antaa perustiedot kasvatuksen perusteluista eri aikoina ja niistä filosofisista käsityksistä, joilla kasvatuksesta on puhuttu. Keskeisten käsitteiden tekeminen tutuiksi, samoin kasvatuksesta käytävän tieteellisen (kasvatustieteellisen) tarkastelun hahmottaminen. Taiteen ja kasvatuksen suhteen perusteet.

Sisältö

Ihmiskäsitys ja ihmiskuva kasvatuksen perustana. Ajatus edistyksestä, taantumasta, yksilöstä ja yhteisöstä. Paideiakäsitys länsimaisen kasvatuksen ja koulutuksen alkuna. Ihmisiä ideaalit, kasvatuksen päämäärät ja kuva ihmisestä. Osaaaminen, tietäminen ja taitaminen. Kristusko, Val(a)istus ja Modernisaatio: koulun synty. Vastuun ja etiikan erilaiset tulkinnat modernissa kasvatuksessa. Kolonialismi ja kulttuuriset erot. Vaihtoehdot pedagogiikassa & ihmisen ympäristö. Jakso toteutetaan yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Arvostelu

Numeerinen asteikko 0–5.

Oppimateriaalit

Suoranta, Juha. 2005. Radikaali kasvatusta. Helsinki. Gaudeamus

Värri, Veli-Matti. 1997. Hyvä kasvatusta - kasvatusta hyvään. Tampere University Press

Varto, Juha. 2002. Isien synnit. Tampere University Press

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Kurssi voidaan suorittaa myös kirjallisesti suorittamalla Taideteollisen korkeakoulun yleisissä tenttipäivinä yllämainittujen teosten lisäksi: Aries, Philippe. 1965. Centuries of Childhood
Vintage Books

Dialogisuus taidepedagogiikassa 05-PXB12 4 op / Dialogens funktion inom konstpedagogik / Dialogue in art pedagogy

Tavoitteet

Tavoitteena on se, että opiskelija tuntee dialogisuuden ilmiönä ja käsitteenä, sekä kykenee pohtimaan dialogisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä taidepedagogiikan arjessa. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija tunnistaa ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä yksilön ja ryhmän tasolla ja kykenee soveltamaan tietoa oman kokemuksensa ja toimintansa jäsentämiseen. Opiskelija osaa suhtautua kysyvästi, pohtivasti ja kriittisesti, vuorovaikutuksen, ryhmän ja työyhteisön ilmiöihin omassa työssään taidealan opettajana.

Sisältö

Ihmisten välinen kohtaaminen. Ryhmän ilmiöt – prosessit ja ongelmatilanteet. Opettaja ryhmän ohjaajana. Dialogisuus – näkökulmia taidepedagogiikkaan.

Arvostelu

Numeerinen asteikko 0–5.

Oppimateriaalit

Hankamäki, J. 2003. Dialoginen filosofia. Helsinki. Yliopistopaino

Pennington, D. 2005. Pienryhmän sosiaalipsykologia. Helsinki. Gaudeamus
sekä kurssilla jaettavat artikkelit

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa 05-PXB13 4 op / Uppfattningar om människan och lärandet inom konstpedagogik / Conceptions of human development and learning in art education

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee tärkeimmät ihmisen olemukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät filosofiset ja psykologiset käsitykset ja teoriat, kykenee keskustelemaan erilaisista käsityksistä sekä sanallistamaan omaa taidepedagogista ajatteluaan näiden käsitysten pohjalta.

Sisältö

Jaksolla tutustutaan eräisiin kasvatusta ja kehityspsykologisiin teorioihin, erilaisiin ihmis- ja oppimiskäsityksiin sekä oppimistyyleihin, sekä pohditaan oppimista yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Jaksolla käsitellään myös taiteen merkitystä ihmisen kasvulle ja kehitykselle sekä taiteen oppimiseen ja opettamiseen liittyvää problematiikkaa. Jakso toteutetaan yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Arvostelu

Numeerinen asteikko 0-5

Oppimateriaalit

Kronqvist, E. & Pulkkinen, M. 2007. Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen. Helsinki: WSOY

Puhakainen, J. 2000. Persoonan puolustaja Lauri Rauhala ihmistutkimuksen pioneerina. Helsinki: Like

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita

Helsinki: Kirjayhtymä sekä verkko-oppimateriaali

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Kurssi voidaan suorittaa myös kirjatenttinä suorittamalla Teatterikorkeakoulun yleisinä tenttipäivinä seuraavat teokset:

Kronqvist, E. & Pulkkinen, M. 2007. Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen. Helsinki: WSOY

Rauhala, L. 1983. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus

Siljander, P. 2002. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä

Taidekasvatuksen erityispedagogiikka 05-PXB05 4 op / Specialpedagogik inom konstpedagogik / Special pedagogy in art education

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy yleisimpiin kehityspsykologian suuntauksiin ja kehityksessä ilmeneviin häiriöihin ja poikkeamiin. Opiskelija saa tietoa yhteiskunnallisista erityispalveluista ja oppii omassa työssään soveltamaan erityispedagogista tietoa. Opin-
tojakson tavoitteena on myös antaa opiskelijalle välineet erilaisuuden hyväksymiseen, kohtaamiseen ja ymmärtämiseen sekä oman taideaineen soveltamiseen erityispedagogisesta näkökulmasta.

Sisältö

Kehityspsykologian perusteita, fyysisen ja psyykkisen kehityksen vaikeudet, keskeisimmät vamma-ryhmät ja oireyhtymät, erityisopetus Suomessa, erilaiset opetusmenetelmät ja niiden käytäntöön soveltaminen, erityispedagogisen tiedon käytäntöön soveltaminen, eri taideterapiamuotojen perusteet.

Jakso toteutetaan yhteistyössä Sibelius-Akatemian ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa.

Arvostelu

Numeerinen asteikko 0-5.

Oppimateriaali

Jahnukainen, M. (toim.). 2001. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Lastensuojelun keskusliitto. Helsinki/Juva:

WS Bookwell Oy

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Kurssi voidaan suorittaa myös kirjatenttinä suorittamalla Sibelius-Akatemian yleisinä tenttipäivinä seuraavat teokset:

Hautamäki, J. & al. 2001. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY

Jahnukainen, M. (toim.). 2001. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Lastensuojelun keskusliitto. Helsinki/Juva:

WS Bookwell Oy

Ikonen, O. 2000. Oppimisvalmiudet ja opetus. Jyväskylä. PS-kustannus

Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät 05-PXB16 4 op / Forskningsmetoder inom konstpedagogik / Research methods in art pedagogy

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee kasvatustieteellisen ja taidepedagogisen tutkimuksen peruskäsitteet ja tutustuu yleisimpiin tutkimusotteisiin sekä taiteellisen tutkimuksen perusteisiin, sekä osaa laatia tutkimussuunnitelman. Jakson tavoitteena on myös se, että opiskelija oppii käsitteellistämään ja reflektoidaan kokemuksia, ymmärtämään kokemuksen ja kielen yhteyttä sekä liittämään kokemuksellista, käsitteellistä ja teoreettista tietoa toisiinsa.

Sisältö

Jakson lähtökohtana on ajatus opettajasta oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Jakson sisältöinä ovat tutkimustyöhön liittyvät peruskäsitteet, tiedon intressit, tutkimuskysymysten muotoilu, tutkimussuunnitelman laatiminen, tutkimusotteet, aineiston tuottaminen ja analyysi. Aiheita käsitellään taiteellisen ja taidepedagogisen tutkimuksen näkökulmista. Jaksoon kuuluu "Minäkö tutkija" -luentosarja (yhteistyössä E-ohjelman ja jatkotutkintokoulutuksen kanssa), vuosittain vaihtuvat tutkimukseen liittyvät tapahtumat sekä luentosarjaan liittyvät ryhmätyöt ja harjoitustunnit.

Arvostelu

Numeerinen asteikko 0-5

Oppimateriaalit

Aaltola J. & Valli R. 2001 (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II - Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: Gummerus

Anttila, P. 2005. Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi

Heikkinen, H.L.T. 2001. Toimintatutkimus, tarinat ja opettajaksi tuleminen taito. Jyväskylän yliopisto

Heikkinen, H. L. T. ja Syrjälä, L. (toim.). 2002. Minussa elää monta tarinaa: Kirjoituksia opettajuudesta. Kansanvalistusseura

Perttula, J. & Latomaa, T. (toim.). 2005. Kokemuksen tutkimus: merkitys, tulkinta, ymmärtäminen. Helsinki. Dialogia sekä artikkeleita.

2. Tanssin ja teatterin oppiminen ja opettaminen (20 op) / att lära sig och undervisa i dans och teater / teaching and learning dance and theatre

Opintokokonaisuuden tavoitteena on se, että opiskelija syventää kokemuksellista ja käsitteellistä ymmärrystään tanssin/teatterin oppimisprosesseista ja oppii soveltamaan tätä ymmärrystä opetustyönsä lähtökohtana. Opiskelija saa tietoa ja kokemusta tanssin/teatterin opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteista. Opiskelija omaksuu reflektiivisen työskentelyn ja tutkivan otteen oman työnsä kehittämisen välineeksi ja jäsentää tanssin/teatterin pedagogisten käytäntöjen moninaisuutta suhteessa tanssin/teatterin taiteellisiin käytäntöihin. Opiskelija jäsentää näkemystään tanssin/teatterinopetuksen suhteesta koreografin/ohjaajantyöhön, sekä harrastajien ja ammattilaisten keskuudessa tapahtuvan työskentelyn erilaisuuksista ja yhtenevyyksistä.

Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen 05-PXC01 4 op / Introduktion till att lära sig och undervisa i dans och teater / Introduction to teaching and learning dance and theatre

Tavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat opiskelu ympäristöönsä ja ryhmäänsä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan opetusta ja oppimista sekä teorian että käytännön kannalta ja saa valmiuksia opetuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Sisältö

Johdantokurssiin sisältyy opintoihin orientoiva jakso sekä opetuksen teoreettista perustaa tutkiva jakso. Orientoivalla jaksolla pohditaan taideopetuksen erityispiirteitä ja luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Teoreettista perustaa pohdittaessa perehdytään opetussuunnitelman laatimisen, arvioinnin sekä opetustapahtuman ohjaamisen perusteisiin.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty).

Oppimateriaalit

Doll, W. E. 1993. A Post-Modern Perspective on Curriculum. New York: Teachers College Press

Herrigel, Eugen. 1992. Zen ja jousella ampumisen taito. Esoretica. Helsinki

Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2000. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY

Vuorikoski, M. & Törmä, S. & Viskari, S. 2003. Opettajan vaiettu valta. Tampere: Vastapaino

Ajankohtaiset artikkelit ja opetusmonisteet

Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari 05-PXC02 6 op / Forskningsseminarium i dans- och teaterpedagogik / Research seminar in dance and theatre pedagogy

Tavoitteet

Jakson tavoitteena on se, että opiskelija oppii, miten tutkimussuunnitelman laatimisesta ja esittelystä voi edetä tutkimuksen toteuttamiseen ja itsenäiseen tutkimustyöhön. Opiskelija harjaantuu esittelemään työtään kirjallisesti ja suullisesti.

Tavoitteena on myös taito lukea, tarkastella ja kommentoida toisten opiskelijoiden tutkimussuunnitelmia ja valmiita tutkielmia kriittisesti, analyyttisesti ja rakentavasti sekä taito osallistua tieteelliseen/pedagogiseen keskusteluun.

Sisältö

Opiskelija laatii tutkimussuunnitelmaansa perustuvan kirjallisen työn joko teoreettisena tutkielmana tai pienimuotoisena tutkimuksena, johon liittyy empiiristä aineistoa. Empiirinen aineisto kerätään pääsääntöisesti perusharjoittelun yhteydessä. Opiskelija toimii toisen opiskelijan opponenttina sekä osallistuu seminaari-istuntoihin, joissa käsitellään vuorollaan kunkin opiskelijan tutkimussuunnitelmaa ja valmista kirjallista työtä. Suomenkielisestä jaksosta vastaa Helsingin yliopisto ja se toteutetaan Helsingin yliopiston ja Teatterikorkeakoulun yhteistyönä. Englanninkielisestä jaksosta vastaa Oulun yliopisto ja se toteutetaan Oulun yliopiston ja Teatterikorkeakoulun yhteistyönä.

Arvostelu

Numeerinen asteikko 0-5

Oppimateriaalit

Anttila, P. 2005. Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi

Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi

Tella, S. & Lavonen J. 1994. Tutkielma - oppimisen oiva osoitus. Opas tutkielman tekoon ja raportointiin. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Studia Paedagogica 4. Saatavilla verkosta <http://www.helsinki.fi/~tella/stpaed4.pdf>
Tella, S. 1994. Luettavuuden ja luotettavuuden lähteillä: Opas lähteiden merkintään. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Studia Paedagogica 5. <http://www.helsinki.fi/~tella/stpaed5.pdf>
sekä artikkeleita.

Teatteriohjaajat: / Teaterpedagoger: / Theatre teachers:

Lähestymistapoja teatterin opettamiseen ja ohjaamiseen 05-PXC11 5 op / Metoder att närma sig undervisning och landledning i teater / Approaches to teaching and supervising theatre

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisissa opetustilanteissa tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja teatteriopettamiseen ja taiteelliseen työhön. Opiskelija osaa reflektoida teatterin tekemisen taiteellisia ja pedagogisia käytäntöjä kriittisesti sekä luoda yhteyksiä taiteellis-pedagogisten käytäntöjen ja teorioiden välille.

Sisältö

Jaksolla tarkastellaan erilaisia lähestymistapoja teatterin opettamiseen ja ohjaamiseen. Jaksoon voi sisältyä esim. teatteri-improvisaation, devising-työskentelyn sekä teatterin yhteisöllisten menetelmien opintoja. Erilaisiin lähestymistapoihin tutustutaan sekä käytännössä että kirjallisuuden ja keskustelujen kautta. Niitä tarkastellaan myös suhteessa erilaisiin ihmis-, taide- ja oppimiskäsityksiin ja erilaisiin taiteellisiin ja pedagogisiin konteksteihin.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty)

Oppimateriaali

Johnstone, K. 1996. Impro. Yliopistopaino. Helsinki

Oddey, A. 1994. Devising theatre: a practical and theoretical handbook. Routledge: London

Lamden, G. 2000. Devising: a handbook for drama and theatre students. London: Hodder & Stoughton

Rusanen, S. 2002. Koin traagisia tragedioita. Teatterikorkeakoulu. Acta Scenica 11

Teatteripedagogiikan laboratorio 05-PXC15 5 op / Laboratorium för teaterpedagogik / Theatre pedagogy laboratory

Tavoitteet

Opiskelija omaa valmiudet kehittää omia teatteripedagogisia taitojaan ja kykyä kriittiseen reflektointiin suhteessa teatteripedagogiikan käytäntöihin. Opiskelija omaa valmiudet opetussuunnitelmien laatimiseen suhteessa eri oppimiskäsityksiin. Opiskelija omaksuu jatkuvan oppimisen periaatteen ja kykenee uudistamaan opetustaan ja vastaanottamaan palautetta.

Sisältö

Työskentelyn lähtökohtana ovat opiskelijan omat aikaisemmat teatteritaiteeseen liittyvät merkittävät oppimiskokemukset. Ensimmäisessä vaiheessa jokainen opiskelija jakaa valitsemansa oppimiskokemuksen opettamalla siihen pohjautuen toisia opiskelijoita. Myöhemmässä vaiheessa opiskelijat kokeilevat erilaisia uusia tapoja opettaa teatteria soveltaen eri opintojaksoilla saamiensa uusia ajatuksia ja ideoita omaan työskentelyynsä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat opetusta toisilleen. Opetuskokeilut toimivat yhteisten keskustelujen pohjana. Omaa opetusta tarkastellaan kriittisesti suhteessa erilaisiin teatterin tekemisen perinteisiin, ja peilataan filosofisen ja oppimispsykologisen tiedon merkitystä teatteriopetuksen käytännöille. Jaksolle voi osallistua myös muiden taidekorkeakoulujen opiskelijoita, jolloin opetuksessa korostuu taiteiden välisen oppimisen näkökulma.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty).

Oppimateriaali

Brook, P. 1972. Tyhjä tila: nykyteatterista ja sen mahdollisuuksista. WSOY. Porvoo

Mamet, D. 1999. Tosi ja epätosi: arkijärkeä ja harhaoppia näyttelijälle. Terra cognita. Helsinki

Tanssinopettajat: / Danspedagoger: / Dance teachers:

Lähestymistapoja tanssin opettamiseen ja koreografiseen prosessiin 05-PXC17 5 op / Metoder att närma sig undervisning i dans och koreografiska processer / Approaches to dance teaching and the choreographic process

Tavoitteet

Jakson tavoitteena on se, että opiskelija oppii jäsentämään tanssin opetuksen ja koreografisten prosessien lähtökohtia ja reflektomaan tanssin pedagogisia ja taiteellisia käytäntöjä kriittisesti, sekä se, että opiskelija saa valmiuksia löytää yhtymäkohtia taiteellispedagogisten käytäntöjen ja teorioiden välille.

Sisältö

Jaksolla syvennyttään erilaisiin pedagogisiin ja koreografisiin työtapoihin käytännössä, keskustellen ja kirjallisuuden pohjalta. Keskusteluissa analysoidaan työtapoja ja pohditaan niiden suhdetta erilaisiin ihmis-, taide- ja oppimiskäsityksiin. Pohdi-

taan myös tanssin opetuksen ja koreografisten työtapojen kehittämistä sekä pedagogisten ja taiteellisten työtapojen yhteyttä toisiinsa. Kukin opiskelija voi syventyä oman tanssimuotonsa pedagogisiin ja koreografisiin erityiskysymyksiin.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty)

Oppimateriaalit

Carter, A. 1998. The Routledge Dance Studies Reader. Routledge

Monni, K. 2004. Olemisen poeettinen liike. Teatterikorkeakoulu. Acta Scenica 15 sekä artikkeleita.

Tanssipedagogiikan laboratorio 05-PXC19 5 op / Laboratorium för danspedagogik / Dance pedagogy laboratory

Tavoitteet

Jakson tavoitteena on se, että opiskelija kykenee kriittiseen reflektointiin suhteessa tanssipedagogiikan käytäntöihin, ja että hän kykenee hahmottamaan tanssinopetuksen rakentumista laaja-alaisesti. Opiskelija omaksuu kokeilevan ja tutkivan asenteen omaan opetustyöhönsä ja osaa kyseenalaista aiemmin kokemansa ja käyttämänsä pedagogiset menetelmät. Tavoitteena on myös se, että opiskelija löytää yhtymäkohtia muilla opintojaksoilla saatujen vaikutteiden ja käytännön opetuksen välillä ja se, että opiskelija kykenee uudistamaan omaa opetustaan, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja sanallistamaan kokemuksiaan.

Sisällöt

Jaksolla kokeillaan erilaisia ja uusia tapoja opettaa tanssia soveltaen eri opintojaksojen sisältöjä käytäntöön. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat opetusta toisilleen, ja antavat toisilleen kokemuksellista ja reflektioivaa palautetta. Keskusteluissa pohditaan kriittisesti tanssinopetuksen traditioita ja esteettisiä vaatimuksia, ja peilataan filosofisen ja oppimispsykologisen tiedon merkitystä tanssipedagogiikan käytännölle.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty).

Oppimateriaalit

Calais-Germain, B. 1993. Anatomy of movement. Seattle: Eastland

Fitt, S. 1996. Dance kinesiology. New York: Schirmer

Franklin, E. 1996. Dynamic alignment through imagery. Champaign (IL): Human Kinetics

Shapiro, S. 1998: Dance, power and difference. Champaign (IL): Human Kinetics

Hawkins, A. 1991: Moving from within. Cappella Books. Chicago, IL

Hämäläinen, S. 1999: Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista. Teatterikorkeakoulu. Acta Scenica 4 sekä artikkeleita

3. Opetusharjoittelu (20 op) / undervisningspraktik / teaching practice

Opetusharjoittelun tavoitteena on pedagogisten tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön. Opiskelija harjaantuu pedagogisten prosessien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa, ja saa kokemusta erilaisissa työyhteisöissä ja pedagogisissa konteksteissa toimimisesta. Toimiessaan työ- ja opiskeluyhteisön jäsenenä opiskelija kehittyy itsenäiseksi, vastuulliseksi ja yhteistyökykyiseksi, omaa alaansa kehittäväksi taideopettajaksi, ja muodostaa vahvan pohjan ammattiidentiteettinsä ja -taitonsa jatkuvalla kehittämiselle.

Opetusharjoittelu perustuu opiskelijan taustaan ja ammatillisiin tavoitteisiin. Harjoittelu koostuu opetuksen seuraamisesta, tuntien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista työparin kanssa ja/tai itsenäisesti sekä palautekeskusteluista ohjaavan opettajan kanssa, sekä ryhmänohjauksesta. Opiskelija taltioi työskentelynsä vaiheita reflektiivisen, tutkivan työskentelyn työtapoja hyödyntäen (työpäiväkirja/portfolio). Tavoitteena on, että opiskelija oppii arvioimaan omaa työtään, asettamaan itselleen tavoitteita ja pohtimaan erilaisia toimintavaihtoehtoja joustavasti. Tavoitteena on myös se, että opiskelija näkee koulutuksensa kokonaisuutena sekä muodostaa yhteyksiä teoreettisten ja soveltavien opintojen välille.

Perusharjoittelu 05-PXD05 6 op / Grundpraktik / Basic practice

Tavoitteet

Perusharjoittelun tavoitteena on se, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tanssin- tai teatterin opetusta johdonmukaisesti ja se, että opiskelijan oma taidepedagoginen näkemys vahvistuu. Opiskelija kykenee opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ottamaan huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja kokemukset sekä oppilaitoksen opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin. Opiskelija osaa rakentaa opetuksensa kokonaisuuksiksi ja asettaa opetukselleen pitkäjänteiset tavoitteet, sekä osaa arvioida opetuksensa toteutumista, antaa oppilailleen palautetta sekä ottaa vastaan palautetta omasta opetuksestaan.

Sisältö

Perusharjoittelu käynnistyy tanssi- ja teatteripedagogien työskentelyä seuraamalla ja havainnoimalla. Seuraavassa vaiheessa opiskelijat toimivat opettajapareina ja havainnoivat toisiaan, antaen toisilleen tukea ja palautetta. Ryhmänohjauksessa keskustellaan erilaisista lähestymistavoista opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoittelujakso jatkuu kunkin opiskelijan itsenäisellä opetusjaksolla, jossa keskitytään tanssin tai teatterin perustaitoihin ja ilmaisullisiin valmiuksiin sekä em-

piirisen aineiston tuottamiseen/keräämiseen. Harjoittelussa korostuu tutkiva ote, oman työn arviointi ja oman persoonallisen opetustyylin kehittäminen.

Edeltävät opinnot

Ennen perusharjoittelua on suoritettava Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen, kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet ja dialogisuus taidepedagogiikassa -opintojaksot.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty)

Oppimateriaalit

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003. Opetushallitus. Vammala: Vammalan kirjapaino:

www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/ops/lops_uusi.pdf

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. Vammala: Vammalan kirjapaino:

www.oph.fi/info/ops/pops_web.pdf

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 (tanssi ja teatteritaide). Opetushallitus. Luonnos 31.1.2005

Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002. Opetushallitus

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002. Opetushallitus

Syventävä harjoittelu 05-PXD06 14 op / Fördjupad praktik / Advanced practice

Tavoitteet

Tavoitteena on se, että opiskelija omaksuu taiteellis-pedagogisen johtamisen perusteet ja kykenee työskentelemään itsenäisesti haastavissa olosuhteissa kulloistenkin taiteellisten ja pedagogisten päämäärien mukaisesti. Syventävä harjoittelu voi olla osa opinnäytetyötä.

Sisältö

Syventävä harjoittelu on pääsääntöisesti tanssi- tai teatteriopetuksen kontekstissa toteutettu taidekasvatusprojekti, jossa tavoitteena on esityksen valmistaminen tai projektiluonteinen taiteellinen toiminta. Toteutuspaikkana voi olla esim. peruskoulu, lukio, taiteen perusopetusta antava oppilaitos tai harrastajateatteri. Kohderyhmänä voivat olla lapset, nuoret tai aikuiset. Opiskelija vastaa projektin ideoinnista yhdessä työryhmän kanssa, suunnittelee projektin kaikki vaiheet ja on projektin vastuullinen vetäjä sen kaikissa vaiheissa. Teatterikorkeakoulun produktioluokituksessa syventävän harjoittelun produktiot sijoittuvat luokkaan D (demot).

Edeltävät opinnot

Ennen syventävää harjoittelua on suoritettava ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari ja tanssipedagogiikan / teatteripedagogiikan laboratorio -opintojaksot.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty)

Oppimateriaalit

Levo, M. 2001. Merimatka. Taiteilijaopettaja monikulttuurisen koulun arjessa. Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Sava, I. 2001. Taikomo projektin päättyessä: Monikulttuurisuudesta matkalla minuuteen. Helsingin kaupungin opetusvirasto. A6:2001

Puurula, A. (toim.) 1998. Taito- ja taideaineiden opetuksen integrointi: kokemuksia, käytäntöjä, teoriaa. Helsingin Yliopisto, Studia Paedagogica, 17

OMAN TAITEENALAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP): TUTKINTOVAATIMUKSET 2007-2009

1. Somaattinen työskentely 05-PXA01

5 op

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on se, että opiskelija tuntee erilaisten somaattisten, keho-mieli-integraatiota tukevien käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa taiteellisessa ja pedagogisessa työssään. Opiskelija tutustuu erilaisiin kehollisiin menetelmiin, jotka tukevat hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan, ja edistävät hänen kehotietoisuuttaan, itsetuntemustaan sekä ilmaisukykyään, ja joita hän voi soveltaa opetustyössään. Opiskelija tuntee somatiikan historiallisen, käsitteellisen ja filosofisen taustan sekä kykenee tunnistamaan ja ilmaisemaan kehotietoisuuden tuottamia kokemuksia ja merkityksiä kielellisesti. Opiskelija kykenee yhdistämään kokemuksellista tietoaan somatiikkaa koskevaan kirjallisuuteen.

Sisältö

Jakso käynnistyy johdantokursilla, jonka sisältönä on somaattisen työskentelyn yleiset ja yhteiset perusteet. Johdantokurssin jälkeen opiskelijat syventyvät erilaisiin somaattisen työskentelyn lähestymistapoihin, joita ovat esimerkiksi jooga, Pilates-, Alexander-, Feldenkreis-, Bartenieff- ja Body-Mind Centering -tekniikat sekä äänenkäytön opinnot. Osa opinnoista on kaikille laitoksen opiskelijoille yhteisiä, osan opiskelijat voivat valita vapaasti. Laitoksen kuorotoiminta kuuluu valinnaisiin äänenkäytön opintoihin.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty).

Oppimateriaalit

Cohen, B. B. 1997. Sensing, Feeling, and Action: The Experiential Anatomy of Body-Mind Centering. Northampton, MA: Contact Editions

Hackney, P. 2000. Making connections: Total body integration through Barthelemy fundamentals. Amsterdam: Gordon and Breach

Klemola, T. 2005. Taidon filosofia – Filosofian taito. Tampere: Tampere University Press

Rouhiainen, L. 2006. Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta sekä artikkeleita

2. Teatteritaide / tanssitaide

14 op

Oman taiteenalan syventävien opintojen tarkoituksena on syventää ja laajentaa opiskelijan oman taiteenalan hallintaa. Tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisen taiteellisen näkemyksen rakentumista, syventää osaamista omalla erityisalueella sekä avata osaamista uusille alueille. Opinnot rakentuvat henkilökohtaisen opetussuunnitelman pohjalta siten, että opiskelijalla on mahdollisuus painottaa omaa erityisosaamisensa aluetta: teatteriopinnoissa näyttelijäntyötä, ohjaajan työtä tai dramaturgiaa, tanssiopinnoissa tanssijantyötä tai koreografiaa. Taiteenalan syventävissä opinnoissa tuetaan myös mahdollisuutta syventyä tiettyyn teatteri- tai tanssitaiteen muotoon (esim. naamioiteatteri, nykytanssi, baletti). Opintojen kautta lähestytään myös taidepedagogisia kysymyksiä ja tutkitaan yhteyttä opettajuuden ja taiteilijuuden välillä. Opinnot kytketään pedagogisiin opintoihin mm. ainedidaktisten opintojen kautta.

Teatteritaide 14 op

Tieni taiteilijaksi ja opettajaksi 05-PXE01

4 op

Tavoitteet

Oman elämäntarinan työstämisen tarkoituksena on päästä kosketuksiin itsessä olevaan hiljaiseen tietoon omista voimavaroista, tulla tietoiseksi niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet omiin valintoihin ja ratkaisuihin. Työskentelyn tavoitteena on itsetuntemuksen syventäminen ja tietoisuuden kasvu omasta taiteilijuudesta ja opettajuudesta.

Sisältö

Jakson aikana opiskelija käy läpi erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla oman elämänsä vaiheittain ja muokkaa kokemuksiaan taiteen ja pedagogiikan käyttöön. Jaksoon saattaa liittyä tekstityöpaja, jossa omasta elämäntarinasta työstetään erityyppisiä näyttämöllisiä tekstejä. Opintojakso voi päättyä yleisölle avoimeen opetustilanteeseen.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty).

Oppimateriaalit

Lehtinen, Torsti. 1989. Sanojen avaruus: luovan kirjoittamisen opas. Kirjapaja. Helsinki

Cameron, Julia. 2004. Tyhjän paperin nautinto: tie luovaan kirjoittamiseen. Like. Helsinki

Teatterityö 05-PXE02

10 op

Tavoitteet

Opintojakson keskeinen tavoite on perehtyä tarkemmin näyttämön ja kohtauksen käsitteisiin käytännön työskentelyssä. Tarkoituksena on lisäksi oppia tunnistamaan eri ohjausnäkökulmia ja teatterin muotoja sekä oppia erittelemään kokonaistaideteoksen osatekijöitä. Samalla tavoitteena on havainnoida, millaista maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä esitys heijastaa.

Sisältö

Jaksolla tutkitaan näyttelijän ja roolin suhdetta sekä ajattelemisen, toiminnan ja puheen suhdetta näyttämöllä, ohjaajan ja näyttelijän kokemuksesta. Syvennetään teatterityön tuntemusta lähestymällä näytelmän perusyksikköä, kohtausta, eri suunnista. Materiaalina ovat kohtaukset koti- ja ulkomaisesta nykydraamasta ja klassikoista. Opintojaksolla työstetään kohtauksia omassa opiskelijaryhmässä sekä seurataan ohjaajien työskentelyä eri teattereissa. Jaksoon sisältyy kolmen teatteriesityksen katsominen sekä kirjallinen työ, jossa opiskelija analysoi esitykset.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty).

Oppimateriaalit

Bogart, Anne. 2004. Ohjaaja valmistautuu: seitsemän kirjoitusta taiteesta ja teatterista. Like. Helsinki

Cohen, Robert. 1986. Näyttelemisen mahti. Tampereen yliopisto. Tampere

Mamet, David. 1999. Tosi ja epätosi: arkijärkeä ja harhaoppia näyttelijälle. Terra cognita. Helsinki

Weston, Judith. 1999. Näyttelijän ohjaaminen. Nemo: TaiK julkaisut. Helsinki

Tanssitaide 14 op

Tanssitaiteen syventävät opinnot koostuvat oman tanssijuuden syventämisestä (sisältää mm. nykytanssin, improvisaation ja baletin opintoja) ja koreografisista opinnoista (koostuu koreografiatyöpajoista, liike- ja teosanalyysin opinnoista).

Oppimateriaali kaikille jaksolle:

Carter, A. 1998. The Routledge Dance Studies Reader. London: Routledge.

Preston-Dunlop, V. & Sanchez-Colberg, A. 2002. Dance and the Performative. London: Verve.

Preston-Dunlop, V. 1998. Looking at Dances. Choreological Perspective on Choreography. Igham: Verve.
Dance Analysis: theory and practice, ed. Janet Adshead. 1988. London: Dance Books.
Adshead-Lansdale, J. (toim.) 1999. Dancing Texts: Intertextuality in Interpretation. London: Dance Books.
Foster, S.L. 1986. Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance. Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press.

1. Oman tanssijuuden syventäminen 05-PXE20

7 op

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tanssijantyön perusteiden syveneminen ja taiteellisen artikulaation avaaminen: mm. liikkeen virtaavuuden ja hengittävyuden sekä dynaamisen linjauksen kehittäminen, liikeratojen ja -laajuuden avaaminen, liikelaatujen monipuolistaminen, painonkäytön hallinta sekä läsnäolon ja kokonaisvaltaisen havainnoinnin kehittäminen. Opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen, jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen tanssitaiteilijana.

Sisältö

Jaksoon kuuluu mm. nykytanssin ja klassisen baletin opintoja, myös workshoppyylistä opetusta, jossa perinteisen tanssintunnin sijaan vietetään saman asian äärellä useampi tunti päivässä tiiviin aikajakson sisällä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu erilaisiin improvisaatiotekniikoihin, kuten esimerkiksi autenttiseen liikkeeseen ja kontakti-improvisaatioon tutustuminen. Baletin opetuksessa painotetaan tradition tuntemuksen ja liikekielen oppimisen ohella tulkinnallisia elementtejä ja tradition ymmärtämistä jatkuvasti kehittyvänä ja muuntuvana sekä tanssin tekijän panosta traditioon vaikuttavana tekijänä (agenttina). Balettiopintoihin sisältyy koreologian opintoja, joissa tutustutaan koreologisen diskurssin peruskäsitteisiin ja pohditaan ruumiillisuuden merkitystä esittävässä taiteessa sekä pohditaan tanssin tulkintaa ja sisällön kommunikoinnista.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty)

Oppimateriaalit

ks. yllä.

2. Koreografiset opinnot 05-PXE21

7 op

Tavoitteet

Koreografiaopintojen yhteydessä tarkastellaan erilaisia koreografisia ja esteettisiä lähestymistapoja. Opiskelija syventää taitoaan havainnoida ja artikuloita liikettä sekä jäsentää omaa koreografista työskentelyään. Hän tuntee koreografisten diskurssien peruskäsitteet, hallitsee erilaisia liikkeen tuottamisen tapoja ja osaa rakentaa kokonaisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee erilaisia liikkeen tuottamisen lähtökohtia ja ymmärtää ruumiillisuuden merkityksen esittävässä taiteessa. Opiskelija osaa analysoida tanssiteosten elementtejä ja rakennetta sekä hahmottaa erilaisista taidenäkemyksistä syntyvää estetiikkaa.

Sisältö

Opinnot koostuvat erilaisista toisiinsa nivoutuvista sisältöalueista, kuten teos- ja liikeanalyysi, kompositio- ja koreografiatyöpaja. Koreografiatyöpajoissa tutustutaan koreografisten diskurssien peruskäsitteisiin, tutkitaan erilaisia liikkeentuottamisen metodeja sekä koreografisten suhteiden kautta tapahtuvaa teemojen kuljetusta. Edellisen lisäksi perehdytään improvisaatiolähtöisiin ja esiintyjälähtöisiin työtapoihin sekä hetkessä ilmenevään koreografiaan (instant choreography). Teosanalyysin sisältöihin kuuluvat sen teoreettiset ja menetelmälliset perusteet, tanssiteosten/elävien esitysten katsominen, niihin perustuvat kirjalliset teosanalyysit, sekä ryhmäkeskustelut nähdystä ja analysoiduista teoksista. Koreografiset opinnot johtavat demonstraatioesitykseen tai -esityksiin ensimmäisen opintovuoden aikana.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty)

Oppimateriaalit

ks. yllä.

3. Teatteri ja tanssi yhdessä 05-PXA02

6 op

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kokonaisvaltaisen, fyysisen ilmaisun ja näyttämöllisen läsnäolon kehittäminen sekä tanssin että teatterin keinoin. Opiskelija tuntee liikeanalyysin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä fyysisessä ilmaisussaan. Opiskelija ymmärtää rytmin, ajoituksen, energian ja fokuksen merkityksen kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Opiskelija oppii hahmottamaan esiintymistä ja esitystapahtumaa kokonaisvaltaisesti, tanssin ja teatterin yhtymäkohtia tutkien.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu erikoiskursseista, joiden sisältö pohjustaa produktiivista työskentelyä keskittyen ko. produktion näkökulmaan ja työtapaan. Johdantona jaksolle on liikeanalyysin perusteiden kurssi. Muita mahdollisia kursseja ovat miimi, naamioteatteri, butoh, varjoteatteri ja objektiteatteri. Näyttämöanalyysin pohdinta alan ammattilaisten johdattamana on keskeinen osa teatteri ja tanssi yhdessä -jaksoa.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksyty-hylätty).

Oppimateriaalit

Oida, Yoshi. 2004. Näkymätön näyttelijä. Like. Jyväskylä

Lecoq, Jacques. 2002. The moving body: teaching creative theatre. London. Methuen

Moore, C-L. Beyond Words: Movement Observation and Analysis. New York: Gordon and Breach

4. Produktiotyöskentely 05-PXA03

10 op

Tavoitteet

Laitoksen maisteriohjelmien yhteisen produktiotyöskentelyn tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan produktion moninaisissa konteksteissa luovana ammattilaisena, jossa yhdistyvät tekninen kypsyyt ja taiteellinen tietoisuus. Tavoitteena on, että hän kykenee osoittamaan produktiossa kriittistä ja luovaa sitoutuneisuutta kestävä esityksen tekemiseksi ja että hän löytää henkilökohtaisia keinoja esittää luovia ratkaisuja produktion osa-alueissa.

Sisältö

Työskentelyssä korostuu "devising" ja ensemble-työskentely, tanssin ja teatterin yhtymäkohdat sekä kokonaistaideteoksen näkökulma. Ryhmä pyrkii asettamaan esityksen ehdot ammattilaisohjaajan/-koreografin ohjauksessa. Osallistujien roolit määräytyvät esityksen ehtojen mukaan. Opiskelija saattaa syventää erityisosaamistaan ja/tai löytää työskentelylleen uusia lähtökohtia. Teatterikorkeakoulun produktioluokituksessa tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen yhteisproduktio sijoittuu luokkaan B.

Edellytykset

Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari on suoritettava ennen produktiotyöskentelyä.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty)

5. Valinnaiset opinnot 05-PXH00

5 op

Tavoitteet

Opiskelijan omien taiteellisten kiinnostuksen kohteiden syventäminen.

Sisältö

Valinnaiset taiteenalan syventävät opinnot koostuvat erilaisista Teatterikorkeakoulun muiden laitosten tai muiden korkeakoulujen järjestämistä kursseista, kesäopinnoista ja yksilöllisesti suunnitelluista opinnoista. Valinnaisten opintojen liittämistä tutkintoon neuvotellaan aina laitoksen lehtorien kanssa opintojen aikana käytävissä ns. hopsu-keskusteluissa (henkilökohtainen opintosuunnitelma). Teatterikorkeakoulun järjestämät yhteiset valinnaiset opinnot löytyvät intranetistä.

Arvostelu

Suoritusmerkintä tai numeerinen asteikko.

6. Opinnäyte 05-PXJ00

20 op

Opinnäyteseminaari 05-PXJ01

2 op

Tavoitteet

Tukea opiskelijaa opinnäytteen laatimisessa.

Sisältö

Seminaarissa keskustellaan opinnäytteen tekemisen eri mahdollisuuksista, opinnäytesuunnitelman laatimisesta ja opinnäytteen laadinnassa kohdatuista ongelmista, sekä esitellään opinnäytesuunnitelmia ja valmistumassa olevia opinnäytetöitä. Jaksoon kuuluu myös laitoksen vuosittain järjestämä yksipäiväinen seminaari, jossa esitellään laitoksella valmistumassa olevia sekä perusopetuksen että jatkokoulutuksen opinnäytetöitä. Lisäksi jaksoon kuuluu henkilökohtaista opinnäytteen ohjausta ja vertais kommentointia.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty).

Oppimateriaalit

Anttila, P. 2005. Ilmaisun, teoksen tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi.

Anderson, Claes. 2004. Luova mieli: Kirjoittamisen vimma ja vastus. Jyväskylä: Gummerus.

Lehtinen, Torsti. 1989. Sanojen avaruus: luovan kirjoittamisen opas. Kirjapaja. Helsinki.

Opinnäyte 05-PXJ02

18 op

Tavoitteet

Tanssinopettajan ja teatteri-ilmaisun opettajan koulutusohjelmaan liittyvän opinnäytteen tarkoitus on kuvata opiskelijan taidepedagogista näkemystä ja hänen kasvuun taiteilija-opettajaksi.

Sisältö

Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen opinnäyte voi olla taidepedagoginen tai taiteellis-pedagoginen. Taidepedagoginen opinnäyte voi olla kokonaan teoreettinen, jolloin se perustuu kirjallisuuteen, tai siinä voi olla empiirinen (käytännön) osa. Empiirinen osa voi olla esimerkiksi haastattelu, pedagoginen kokeilu, opetussuunnitelma tai muu käytännössä toteutettu projekti. Taiteellis-pedagoginen opinnäyte koostuu esim. syventävän opetusharjoittelun produktiosta tai muusta opintojen yhteydessä tehdystä produktiosta (ks. produktiotyöskentely), ja siihen liittyvästä kirjallisesta osiosta. Erityisen painavin perustein opiskelijalla on mahdollisuus tehdä opinnäytteensä erillisenä taiteellisenä produktiona esimerkiksi ammattiin opiskelevien kanssa, jolloin produktio sijoittuu Teatterikorkeakoulun produktioluokituksessa luokkaan A. Tällöin produktiossa tulee olla mukana vähintään kaksi opinnäytteen tekijää. Opinnäytteen tulee osoittaa opiskelijan kykyä työkennellä itsenäisesti, taiteellisen ja pedagogisen peruskäsitteistön tuntemusta, perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin ja valmiutta oman taiteenalan kysymysten viestintään.

Arvostelu

Suoritusmerkintä (hyväksytty-hylätty)

Kypsyysnäyte 05-PXJ03

Ennen opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteessä on opiskelijan osoitettava hallitsevansa täydellisesti äidinkieltään (suomi/ruotsi) sekä perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten. Kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi. Katso tarkempi kuvaus ja ohjeet: <http://www.teak.fi/Saadon/Opinto/Opinnayteohje.htm>.