

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Opetusohjelma Kevätlukukausi 2011

TUTKEN OPETUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

Lukuvuonna 2010–2011 opetustoiminnan ytimen muodostaa nelikko:

[tutkijaseminaari](#) – [praktikum](#) – [teemaseminaarit](#) – [taiteellisen tutkijan perusvalmiudet](#).

Näitä täydentävät [alakohtaiset seminaarit](#), [pedagogiset opinnot](#) sekä [muut erityisjaksot](#), [alakohtaiset tutkimuspäivät](#), [joulu- ja kevättapaamiset](#) ja [CARPA](#).

Opetus on pääosin kohdennettu keskelle viikkoa tiiviiksi kerran–kaksi kuussa tapahtuviksi opetustapahtumiksi.

Opetussuunnitelman yleisenä tavoitteena on:

- lisätä vuorovaikutusta ohjaajien, tutkijoiden ja muiden taideyliopistojen kanssa
- edistää metodologista ja opillista pluralismia sekä ylläpitää kriittistä keskustelua.
- vahvistaa opiskelijoiden perusvalmiuksia
- kehittää raportoinnin kautta sekä keskinäistä että julkista kommunikaatiota

Opetustarjonta seuraa [tutkintovaatimuksissa](#) kuvattua jaottelua:

1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät 20–30 op [JAA00]

- 1.1. Tutkijaseminaari [JAA01]
- 1.2. Alakohtaiset seminaarit [JAA02]
- 1.3. Laadulliset ja käytäntöön pohjautuvat menetelmät, tiedonhankinta [JAA03]
- 1.4. Praktikumit [JAA04]
- 1.5. Dokumentointi- ja raportointitekniikat, kirjoittaminen [JAA05]
- 1.6. Konferenssiselitys [JAA06]

2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet 10–20 op [JAB00]

- 2.1. Tieteen ja taiteen filosofia [JAB01]
- 2.2. Esitystutkimuksen ja kulttuuritutkimuksen lähtökohdat [JAB02]

3. Esittävien taiteiden historia ja teoria 5-15 op [JAC00]

- 3.1. Tanssin historia ja teoria [JAC01]
- 3.2. Teatterin historia ja teoria [JAC02]
- 3.3. Performanssin historia ja teoria [JAC03]
- 3.4. Muiden esittävien taiteiden historia ja teoria [JAC04]

4. Esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet 5-15 op [JAD00]

- 4.1. Taiteen pedagogiikka ja taidepedagogiikka [JAD01]
- 4.2. Taide ja yhteiskunta [JAD02]
- 4.3. Taiteen yhteisölliset muodot [JAD03]

5. Taiteen tekniikat 5-15 op [JAE00]

- 5.1. Oman taiteenalan tekniikat [JAE01]
- 5.2. Tutkimusta tukevat tekniikat [JAE02]

6. Tutkimusaiheen erityisopinnot 5-15 op [JAF00]

Väitöstutkimus (180 op) [JAG00]

Lisensiaatin tutkimus (60 op) [JAH00]

Tutkintovaatimukset: <http://www.teak.fi/Tutkimus/Jatkotutkinnot/Tutkintovaatimukset>

TUTKIJASEMINAARI

Tutkijaseminaari [JAA01]

Ajankohta: kl: 26.1., 2.3., 30.3., ja 27.4.2011
Päivä ja aika: keskiviikkoisin klo 10.00–13.00, kerran kuukaudessa
Luokka: 403
Vastuuopettaja: Prof. Esa Kirkkopelto
Laajuus: 2 op /lukukausi (yht. 4op koko lukuvuosi)

Osaamistavoitteet:

Tutkijaseminaarissa opiskelija:

- tutustuu Tutken ja muiden taideyliopistojen opiskelija- ja tutkijayhteisöön
- oppii esiintymään ja kommunikoimaan ymmärrettävästi omaa tutkimustaan tutkimuksellisissa yhteisöissä
- saa työstään asiantuntevaa kollegiaalista palautetta.
- oppii ymmärtämään oman tutkimuksensa yhteyksiä muuhun oman alansa ja eri alojen tutkimukseen
- oppii tunnistamaan ja erittelemään taiteellisen tutkimuksen erityispiirteitä ja ongelmia sekä yleisellä tasolla että suhteessa omaan tutkimukseensa.

Sisältö:

Tutkijaseminaarissa käsitellään ensisijaisesti tutkimuskeskuksessa työskentelevien tohtoriopiskelijoiden, tutkijoiden ja tutkimusryhmien töitä. Kirjallisten esitysten lisäksi voi seminaarissa toteuttaa käytännön demonstraatioita sekä esittää audio-visuaalista materiaalia.

Seminaarin yleisenä tavoitteena opiskelijoiden ja tutkijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen, opiskelun ja tutkimuksen tason sekä tutkimusyksikön toiminnan kehittäminen dialogissa kaikkien yksikössä toimivien ihmisten kesken. **Lisäksi pyritään edistämään vastaisuudessa tutkijaopiskelijan henkilökohtaisen työnohjauksen ja Tutken välistä vuorovaikutusta.**

Työmuodot:

Tutkijaseminaaritapaamiset koostuvat kolmesta osasta:

- 1) alustusvuorossa olevan opiskelijan ja hänen työnohjaajansa / -ohjaajiensa dialogista
- 2) kollegiaalisesta palautteesta ja keskustelusta.
- 3) mahdollisesta lisäohjelmasta: vierailuluennosta tai jonkin muun opiskelijan tekemästä demonstraatiosta.

Opiskelija sopii seminaarin päivämäärästä ja käytännön järjestelystä seminaarin vetäjän ja työnohjaajiensa kanssa. Käsiteltävät tekstit toimitetaan sähköpostitse viimeistään seminaariviikkoa edeltävänä perjantaina

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin ja oma alustus.

Arvostelu: Hyväksytty kokonaissuoritus sisältää oman alustuksen.

Kohderyhmä: TeaKin jatko-opiskelijat ja opetushenkilöstö.

Seminaari kuuluu tutkintovaatimusten osaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät.

TEEMASEMINAARIT

Teemaseminaari: Systemiteoria ja esittävät taiteet [JAA03]

Toteutetaan vierailevien asiantuntijoiden sekä ”omien” kommentaattoreiden voimin.

Ajankohta: intensiivijakso 1.2.- 3.2.2011
Päivä ja aika: ti 1.2. klo 10–12 ja 13–15, ke 2.2. klo 14–16, to 3.2. klo 10–12 ja 13–15 sekä purkutilaisuus to 3.3. klo 16–18
Luokka: 403
Vastuuopettaja: Janne Tapper + vierailijat: Erkki Sevänen ja Jussi Hirvi
Laajuus: 1-3 op

Osaamistavoitteet:

Luentosarjassa jatko-opiskelija oppii:

- systeemiteorian perusteet ja *autopoiesis*- sekä *itseorganisoituvat systeemit* -paradigmat.
- tarkastelemaan taiteen muotoa, olemusta, mekanismeja ja funktiota systeemiteoreettisesta näkökulmasta
- ymmärtämään systeemiteoriaa kulttuurisena metaforana ja havainnoimaan sen kontekstuaalisia vaikutuksia.

Sisältö:

Teemaseminaarin tavoite on tutustuttaa opiskelijat systeemiteorian tieteelliseen maailmankuvaan ja ymmärtämään, mitä on merkinnyt 1900-luvulla tapahtunut siirtymä newtonilaisesta vakaasta maailmankuvasta epävakaiseen, dynaamisempaan systeemiteorian maailmankuvaan, kulttuurisesti ja erityisesti esittävien taiteiden näkökulmasta. Miten nykyaikaiset esittävät taiteet ilmentävät systeemiteorian maailmankuvaa, sen tärkeimpiä paradigmoja, *autopoiesista* ja *itseorganisoituvia dissipatiivisia systeemejä* aiheen ja eritoten mekanismien tasolla? Miten ilmenevät esittävässä taiteissa ja niiden yleisösuhteessa seuraavat systeemiteorian piirteet: 1) Epätasapainon kokemus luovuuden ja uudistumisen lähteenä? 2) Siirtymä taiteen "ulkoisesta" esitys- ja yleisösuhteesta kokemukselliseen osallistuvaan tarkasteluun? 3) Kommunikaatio itseensä viittaamalla? 4) Taide-esityksen organisaatio *iteraation* ja *koodin* käsitteiden kautta? 5) Siirtymä teoksellisuudesta *praxikseen*? Aihetta lähestytään sekä luonnontieteellisten ja taiteen teorioiden kautta; taiteellisen aineiston mm. Jouko Turkan teatteri ja Erika Fischer-Lichten (2008) käsittelemä aineisto.

Kurssilla luennoitun systeemiteoria -viitekehityksen pohjalta jatko-opiskelijat laativat esityssuunnitelman oman taidealueensa (teatteri/tanssi/joku muu) esityksestä, joka perustuu systeemiteorian estetiikkaan/mekanismeihin/paradigmoihin. Esityssuunnitelman purkutilaisuudessa (3.3.2011) jatko-opiskelijat esittävät muille osallistujille esityssuunnitelmansa valitsemallaan tavalla. Minimivaatimus kestosta: 15 min. Opettaja antaa palautetta esityssuunnitelmasta. Purkutilaisuuteen sisältyy lisäksi kurssin palautekeskustelu.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen, essee ja esityssuunnitelman laatiminen ja purkutilaisuus

Kirjallisuus:

Stähle, Pirjo (2004) "Itseuudistumisen dynamiikka – systeemiajattelu kehitysprosessien ymmärtämisen perustana"

Fischer-Lichte, Erika (2008) *The Transformative Power of Performance*

+ muu kurssikirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin, riittävän hyvissä ajoin ennen teemaseminaaria. (mm.

Prigogine, Ilya, Stengers, Isabelle. 1984. *Order Out of Chaos. Man's New Dialogue With Nature.* Luhmann, Niklas. 2000. *Art as a social system.* Stanford University Press; Stanford, California. Tom Stoppard: *Arcadia*, N. Katherine Hayles (1984) *The Cosmic Web, Scientific Field Models and Literary Strategies in the Twentieth Century.*)

Teemaseminaari soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet

Teemaseminaari: Esitystutkimus, taiteellinen tutkimus ja esitys tutkimuksena [JAB02]

Ajankohta: intensiivijakso 1.3.- 3.3.2011

Päivä ja aika: ti 1.3. klo 10–12 ja 13–15, ke 2.3. klo 14–18 sekä to 3.3. klo 10–12 ja 13–15 (alustavasti)

Luokka: 403

Vastuupettaja: Annette Arlander ja vierailijat: Helena Saarikoski, Taina Riikonen, Inka Juslin, Hanna Järvinen, Lotta Svinhufvud (muut vielä vahvistamatta)

Laajuus: 1 op

Osaamistavoitteet:

Teemaseminaarin avulla opiskelija

- ymmärtää esitystutkimuksen eri lähestymistapoja sekä kulttuurin esitystutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen eroja ja yhteyksiä

- osaa suhteuttaa esitystutkimuksen käsitteitä ja kysymyksiä omaan tutkimukseensa ja sijoittaa oman lähestymistapansa käynnissä olevaan keskusteluun

Sisältö:

Seminaarin tavoitteena on tutustua esitystutkimuksen (performance studies) eri näkökulmiin, suomalaisiin esitystutkimuksen sovelluksiin sekä kulttuurintutkimuksen että esittävien taiteiden alalla tehtyyn esitystutkimukseen. Tarkoituksena on pohtia yhteyksiä ja eroja taiteellisen tutkimuksen, tekijälähtöisen tutkimuksen, ja kulttuurin esitystutkimuksen välillä, ja tutustua erilaisiin lähestymistapoihin.

Työmuodot: vierailevat luennoitsijat esittelevät omaa tutkimustaan, keskustelut kirjallisuuden pohjalta.

Suoritustapa: läsnäolo ja raportti

Kohderyhmä: TeaKin ja taideyliopistojen jatko-opiskelijat.

Kirjallisuus (täydennetään vierailijoiden mukaan):

Performance studies:

Auslander Philip (ed.) Performance – critical concepts in literary and cultural studies 1-4, Routledge 2003

Bial Henry (ed.) The Performance studies Reader, 2nd edition Routledge 2007

Davis, Tracy C. (ed.) The Cambridge Companion to Performance Studies, Cambridge University press 2008.

Madison, D Soyni and Judith Hamera (eds) The Sage handbook of Performance Studies, Sage 2006

Performance as research / practice based research in performance:

Ludivine Allegue, Simon Jones, Baz Kershaw, Angela Piccini (ed.) Practice-as-Research in performance and screen , Palgrave 2009

Estelle Barrett and Barbara Bolt, Practice as Research – Approaches to creative Arts Enquiry, I.B. Tauris 2010

John Freeman, Blood, Sweat and Theory – research through practice in performance, Libri Publishing 2010

Shannon Rose Riley & Lynette Hunter (ed.): Mapping Landscapes for Performance as Research – Scholarly Acts and Creative Cartographies, Palgrave 2009

Hazel Smith and Roger T. Dean (ed.) Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts, Edinburgh University Press 2009

Opintojakso soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet.

Teemaseminaari: Mimeettinen ruumis

Ajankohta: intensiivijakso 29.–31.3.2011

Päivä ja aika: ti 29.3. klo 10–12 ja 13–15, ke 30.3. klo 14–18 sekä to 31.3.2011 klo 10–12 ja 13–15

Luokka: auditorio 2

Vastuunopettaja: Esa Kirkkopelto ja Petri Tervo

Laajuus: 1 op sisältää lukemista sekä esseen

Osaamistavoitteet:

Teemaseminaarissa opiskelija:

- oppii tunnistamaan mimesikseen ja mimeettisiin suhteisiin liittyviä monitahoisia ongelmia
- oivaltaa kuinka kysymys mimesiksestä koskee esittävien taiteiden taiteellista tutkimusta sekä omaa tutkimusta sen piirissä
- saa perustiedot mimesiksen teoriasta antiikista nykypäivään
- saa peruskäsityksen siitä kuinka esittävät taiteet, niiden pedagogia ja käytäntö, ovat kohdanneet ja käsitelleet mimesiksen ongelmaa
- kykenee erittelemään mimeettisiä suhteita ajankohtaisella tavalla, suhteessa tämän päivän yhteiskunnan esittäville taiteille ja taiteelliselle tutkimukselle asettamiin haasteisiin.

Sisältö:

Kysymys mimesiksestä, mimeettisistä suhteista ja voimista, läpäisee koko esittävien taiteiden teorian historian antiikista alkaen. Mimesiksen kautta tulee esiin varsinkin esittävien taiteiden ja yhteiskunnan välinen kompleksinen suhde. Teemaseminaarissa pohditaan sitä miten mimesiksen ongelma asettuu taiteellisessa tutkimuksessa ja miten se tulisi ottaa huomioon. Seminaarissa käsiteltävä kirjallisuus osoitetaan myöhemmin.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin, taideyliopistojen ja HY:n jatko-opiskelijat, MA-opiskelijat ja muut sopimuksen mukaan.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Kurssi toteutuu jos vähintään 4 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Kirjallisuus:

Diamond, Elin, *Unmasking Mimesis. Essays of Feminism and Theater*, London, Routledge, 1997.

Mikä mimesis? toim. Ari Hirvonen & Susanna Lindeberg, Helsinki, Tutkijaliitto 2009.

Potolsky, Matthew, *Mimesis*, New York, Routledge, 2006.

Taussig, Michael, *Mimesis and Alterity: a Particular History of the Senses*, New York, Routledge, 1993.

Tervo, Petri, *"Kirurgisen operaation teatteri: Teatterillinen kuva ja ihmismuodon esittävyys avantgardistisen väkivallan näkökulmasta"*, Helsinki, Yliopistopaino, 2006.

Teemaseminaari soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet tai 4. Esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet

Research Seminar: Social Choreography [PD01i]

Date: intensive course 26^t–29th April 2011

Day and time: Tue 26th April at 10am–3 pm, Wed 27th April at 2–6 pm, Thu 28th April at 10 am–3 pm and Fri 29th April at 10 am–4pm

Classroom: 615

Teachers: Michael Klien & Stephen Valk

Credits: 1-2 op

Objective:

Content:

Working methods

Target group: Students at Department of Dance and Department of Dance and Theatre Pedagogy and post-graduate students at Tutke. The course is co-organized by these three Departments/Centres.

Minimi participants: The course takes place when at least 4 students have enrolled to the course.

Literature:

Opintojakso soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 4. Esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet.

Research Seminar: Philosophy in Performing Arts [JAB01]

Citizen, Spectator, Performer: Thinking new modes of being in Performance & Philosophy

Date: 8th–9th April 2011

Day and time: Fri 8th - Sat 9th April 2011 at 10am-4pm

Teacher: Esa Kirkkopelto and

Invited Speakers: Prof. Artemy Magun, The European University, St. Petersburg,

Prof. Nikolaus Müller-Scholl, Universität Hamburg

Prof. Freddie Rokem, Tel-Aviv University

Credits: according to agreement

Target group: TeaK post-graduate students and post-graduate students at Art Universities

A research meeting organized by the P*S*i Performance and Philosophy Working Group in cooperation with the Theatre Academy Helsinki and the Finnish Doctoral Programme for Music, Theatre and Dance.

Objective:

This research meeting seeks to address a core question: How might the performing arts transform the role of the citizen in contemporary society?

Content:

Today, as global neo-liberalism and its critics suggest, every wo/man is a performer in his or her own life; every wo/man is an actor in both the private and public sphere. In other words, the performing body itself remains a battleground of debate. As obvious or familiar as such an argument may seem, this meeting begins from the premise that the dynamics and actual forms of this debate nevertheless tend to escape us.

Throughout their modern history, the performing arts have displayed and tested the various ways in which the human body can resist appropriation by social norms, ideologies and oppressive political powers. However, it has arguably been much less clear what kinds of corporeality and concrete modes of being together have been positively defined, affirmed or called for. The contemporary quest for a new kind of citizenship, and a renewed idea of social and political responsibility, has struggled with a simultaneous allergy towards given models, utopian ideals and teleological goals, not to mention its resistance to education (paideia, Bildung) through and by means of art. Yet, since the programmes of early Romanticism, the necessity of some type of "aesthetic education" has been a more or less constant, underlying aspect of artistic revolutions - particularly, in the performing arts where the basic element of artistic operation is the acting and speaking human body. Every crucial change in this field, every new way of integrating a human body into a work of art as its constitutive element, has implied a more or less articulated idea of citizenship. Each new performance of corporeality suggests a way in which wo/man should take charge of his or her membership in a given society.

To whom is contemporary performance addressed, if it is no longer to a supposedly universal subject or majority, in the form of spectators or audience? If it is no longer to a common denominator, a bourgeois subject or a global worker with his or her supposed needs and rights? What new kinds of actor, performer or citizen might performance & philosophy affirm?

We hereby invite 300 word proposals for 15 minute interventions from artists/researchers who would like to participate in this meeting, in which contributors will attempt to analyse this transformative potential of the performing arts by assessing examples of both modern and contemporary performance. The idea is that although contributors will deliver short, pre-prepared interventions addressing the themes of the meeting, the focus will be on discussion and debate.

Please note: You do not need to be an existing member of the PSi Performance and Philosophy working group to apply. However, you will need to fund your own travel and accommodation in Helsinki.

Please send proposals to Laura Cull (laura.cull@northumbria.ac.uk) and Esa Kirkkopelto (esa.kirkkopelto@teak.fi) by Monday 7th February 2011.

Opintojakso soveltuu sisällön ja työtapojen pohjalta tutkintovaatimusten kohtiin 1-5.

TAITEELLISEN TUTKIJAN PERUSVALMIUDET

Taiteellisen tutkijan EFGH [JAA03]

Ajankohta: 17.–20.1.2011 sekä ti 10.5.2011
Päivä ja aika: maanantaista torstaihin ed. päivinä klo 12.00–16.00 sekä ti 10.5.2011 klo 10.00–16.00
Luokka: 17.–20.1.2010: 403
10.5.2011: 701
Vastuupettaja: Soili Hämäläinen, Annette Arlander + vierailijat
Laajuus: 1 op

Osaamistavoitteet:

Jakson lopussa opiskelija:

- on syventänyt syksyllä hankkimiaan tutkijan taitoja
- osaa kirjoittaa abstraktin omasta tutkimussuunnitelmastaan tai artikkelistaan

- on tutustunut erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin ja osaa kirjoittaa apurahahakemuksen
- on perehtynyt erilaisiin portfoliomuotoihin ja hankkinut valmiuksia soveltaa niitä oman portfolionsa luomiseen
- on tutustunut alan konferenssitarjontaan ja ymmärtää konferenssiin osallistumisen käytäntöjä.

Sisältö:

Käydään läpi syksyn jaksolla opittuja taitoja. Harjoitellaan abstraktin kirjoittamista. Perehdytään erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin ja harjoitellaan apurahahakemuksen tekoa. Tutustutaan erilaisiin portfoliomuotoihin ja harjoitellaan niiden sovelluksia oman tutkimuksen lähtökohdista. Kurssi pitää sisällään osajakson: Taiteellinen ja tekijälähtöinen tutkimus - taustat ja kytkökset (kts. tarkempi kuvaus alla).

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin ja muiden taideyliopistojen jatko-opiskelijat. PAKOLLINEN Tutken uusille jatko-opiskelijoille.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät

Sekä tämän osajaksona:

Taiteellinen ja tekijälähtöinen tutkimus - taustat ja kytkökset

Ajankohta: 19.1.2011

Päivä ja aika: keskiviikko klo 12.00–16.00 sekä ti 10.5.2011 klo 10.00–16.00

Luokka: 19.1.2011: 403

10.5.2011: 701

Vastuupettaja: Annette Arlander

Osaamistavoite:

Seminaarin/praktikumien avulla opiskelija

- kytkee ja suhteuttaa oman tutkimuksensa esittävien taiteiden alalla jo tehtyyn taiteelliseen tai tekijälähtöiseen tutkimukseen.

Sisältö:

Seminaarin/praktikumien tavoitteena on tutustua tuoreeseen esittävien taiteiden alalla tehtyyn taiteelliseen, tekijälähtöiseen tai käytäntöön pohjautuvaan tutkimukseen. - Tarkoitus on löytää esimerkkejä aiemmasta taiteellisesta ja tekijälähtöisestä tutkimuksesta, jotka voi mieltää taustaksi omalle tutkimukselle tai joihin oman työnsä voi rinnastaa joko tutkimuskohteen, kysymysten, menetelmien tai lähestymistavan perusteella.

Työmuodot:

- 1) järjestäytyminen, ennakkotehtävien esittely ja jatkotehtävästä sopiminen (ilmoitetaan päivä)
- 2) työskentelytapaamiset (jos on tarpeen)
- 3) päätöseseminaari ja alustukset / kirjallisuuskatsausten esittelyt (10.5.2011)

Ennakkotehtävä: Esitle omaa tutkimustasi sivuava (tutkimuskohteen, asiayhteyden tai menetelmien kautta siihen liittyvä) taiteellinen tai tekijälähtöinen tutkimus. (miten tämä?)

Tehtävä: laadi kirjallisuuskatsaus tutkimusaiheeseesi liittyvästä tai sitä jotenkin sivuavasta aiemmasta taiteellisesta tai tekijälähtöisestä tutkimuksesta. Etsi käsiisi tutkimuksia tai väitöskirjoja, jotka voit mieltää taustaksi omalle tutkimuksellesi tai joihin voit rinnastaa oman työsi joko tutkimuskohteen, kysymysten, menetelmien tai lähestymistavan perusteella.

Suoritustapa:

Ennakkotehtävä (yhden tutkimuksen esittely), tehtävä (kirjallisuuskatsaus) ja esittelyseminaari (katsauksen esittely ja muiden katsausten kommentointi)

Tässä joitakin tuoreita yleiskatsauksia joista aloittaa:

Ludivine Allegue, Simon Jones, Baz Kershaw, Angela Piccini (ed.) Practice-as-Research in performance and screen, Palgrave 2009

Michael Biggs, Henrik Karlsson (ed) The Routledge Companion to Research in the Arts (October 2010)

Estelle Barrett and Barbara Bolt, Practice as Research – Approaches to creative Arts Enquiry, I.B. Tauris 2010

James Elkins (ed.) Artists with PhDs – On the new Doctoral Degree in Studio Art, New Academia Publishing 2009

John Freeman, Blood, Sweat and Theory – research through practice in performance, Libri Publishing 2010
Shannon Rose Riley & Lynette Hunter (ed.): Mapping Landscapes for Performance as Research – Scholarly Acts and Creative Cartographies, Palgrave 2009

Hazel Smith and Roger T. Dean (ed.) Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts, Edinburgh University Press 2009

Huom! Brittiläisistä practice-based väitöskirjoista voisi ehkä löytää tiivistelmät verkosta? Niitähän ei julkaista kirjoina...

Lukemaan ja kirjoittamaan [JAA03c]

Lukemaan

Ajankohta: 18.1., 1.2., 15.2. ja 1.3.2010
Päivä ja aika: tiistaisin ed. päivinä klo 16.00–18.00
Luokka: 403
Vastuupettaja: Hanna Järvinen ja Esa Kirkkopelto
Laajuus: 1 op

Kirjoittamaan

Ajankohta: 25.1., 8.2., 8.3. ja 15.3.2011
Päivä ja aika: tiistaisin ed. päivinä klo 10.00–13.00
Luokka: 403
Vastuupettaja: Hanna Järvinen ja Esa Kirkkopelto
Laajuus: 1 op

Osaamistavoitteet:

Kurssin avulla jatko-opiskelija:

- tutustuu esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen kannalta olennaisiin teksteihin, kykenee erottamaan ja tunnistamaan niiden erilaisia diskursiivisia tasoja sekä suhteuttamaan tekstejä omaan tutkimukseen: mitä ovat primäärilähteet, mitä sekundäärilähteet, mikä kuuluu leipätekstiin, mikä alaviitteisiin?
- harjaantuu lukemaan tutkimustekstiä analyttisesti ja kriittisesti
- perehtyy erilaisten metodologisten lukutapojen eroihin ja saa keinoja niiden soveltamiseksi
- omaksuu tavan yhdistää omassa opiskelussaan lukemista ja kirjoittamista siten että ne tukevat ja edistävät toinen toisiaan
- soveltamaan perinteisen akateemisen kirjoittamisen käytäntöjä taiteellisen tutkimuksen konteksteihin.

Sisältö:

Kurssi koostuu viikoittaisista tapaamisista, joissa vuoroviikoin luetaan jotakin alan kannalta keskeistä tekstiä, vuoroviikoin harjoitellaan omaa kirjoittamista. Lukuvuorot ovat kaksituntisia, kirjoitusvuorot kolmituntisia.

Kurssi soveltuu kaikille jotka haluavat parantaa opiskelutekniikkaansa ja taiteellisen tutkijan taitojaan.

Erityisesti sitä suositellaan opintojen alussa oleville opiskelijoille.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin ja taideyliopistojen jatko-opiskelijat.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Kurssi toteutuu jos vähintään 4 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät

ALAKOHTAISET SEMINAARIT

Tutkivien näyttelijöiden alakohtainen seminaari [JAA02a]

Ajankohta: kl: 11.1., 8.2., 15.3. ja 5.4.2011
Päivä ja aika: tiistaisin klo 13.00–16.00
Luokka: 403

Vastuupettaja: Helka-Maria Kinnunen
Laajuus: 1 op/lukukausi

Osaamistavoite:

Jakson aikana osallistujien

- suhde näyttelijän/tekijän kokemustietoon ja taiteenalan käytännöllisiin kysymyksiin ja niitä tutkivaan otteeseen syvenee
- valmius teoreettisten lähtökohtien liittämiseen kokemustietoa koskevaan reflektioon kehittyä
- kyky uusien näkökulmien luomiseen suhteessa omaan ja yhteisiin näyttelijäntöön kysymyksiin kehittyä
- keskustelunvalmiudet ja kirjallinen ilmaisu oman alan tutkimuskysymyksissä vahvistuvat.

Sisältö:

Seminaarissa tutkitaan teatterin käytäntöjä ja tutkimusaiheita näyttelijäntöön näkökulmasta. Osallistujien alustusten ja erikseen sovittavan kirjallisuuden avulla pureudutaan näyttelijäntöön ja sen opettamisen käytännöistä nouseviin kysymyksiin: sanattoman tiedon ja kokemustiedon jakamisen haasteeseen, käsitähämäryksien purkamiseen ja muiden ennen tutkimattomien alueiden tunnusteluihin.

Työtapoina alustukset, vertaiskeskustelut ja toiminnalliset ryhmätyöt.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin jatko-opiskelijat.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Seminaari toteutuu jos vähintään 3 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät

Esitystutkimuksen ja esitystaiteen alakohtainen seminaari [JAA02b]

(Performance studies and Live Art)

Ajankohta: kl: 20.1., 17.2., 17.3., 14.4. ja 19.5.
Päivä ja aika: torstaisin 10.00–12.00
Luokka: 401 PAITSI 19.5. luokassa 402
Vastuupettaja: Annette Arlander
Laajuus: 1 op/lukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii toimimaan vertaisryhmän jäsenenä ja esittelemään keskeneräistä tutkimustaan ja taiteellista työtään

- liittämään tutkimuksensa esitystaiteen ja esitystutkimuksen traditioon
- antamaan ja ottamaan vastaan kannustavaa ja kriittistä palautetta
- ymmärtämään erilaisia lähestymistapoja ja työprosessin vaiheita
- luomaan omalla panoksellaan inspiroivaa tutkimusympäristöä.

Sisältö:

Seminaarin tarkoituksena on tarjota vertaisryhmä esitystaiteen ja esitysteorian kysymyksistä kiinnostuneille. Tavoitteena on pohtia miten oma tutkimus on liitettävissä esitystutkimuksen (performance studies) viitekehykseen ja/tai esitystaiteen (live art, performance art) traditioon. Esitystaiteen ja –teorian jatko-opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet esittelevät työtään, esityksiään, tekstejään ja niihin liittyvää kirjallisuutta keskustelun pohjaksi.

Työmuodot:

Osallistajat lukevat alustajan edellisellä viikolla toimittaman tai yhteisesti sovittun tekstin seminaaria varten.

Suoritustapa: Läsnäolo ja oman tekstin esittely

Kohderyhmä: TeaKin jatko-opiskelijat. Seminaari on avoin myös opinnäytettään työstäville esitystaiteen ja –teorian maisteriopiskelijoille.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Seminaari toteutuu jos vähintään 3 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Kirjallisuus:

Sovitaan erikseen

Valo- ja äänisuunnittelun alakohtainen seminaari [JAA02c]

täydennetään

Tanssin alakohtainen seminaari [JAA02d]

Ajankohta: kl: 25.1., 8.3., klo 13.30–15.30 sekä 29.3. ja 26.4.2011 klo 16–18
Päivä ja aika: tiistaisin kaksi ensimmäistä kertaa klo 13.30–15.30 ja kaksi viimeistä kertaa klo 16.00–18.00
Luokka: kl: 402
Vastuuopettaja: Anne Makkonen
Laajuus: 1 op/lukukausi

Avoin tutkimuskollegiaalinen ryhmä, jonka toiminnan muodot nousevat siihen sitoutuneiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista käsin.

Osaamistavoitteet:

- oppia avoimesti ja pelottomasti jakamaan kaikkia tutkimukseen liittyviä kysymyksiä
- tarkastella, keskustella ja kommentoida rakentavasti ja kriittisesti omaa ja muiden tutkimustyötä
- tunnistaa erilaisia tutkimustyön sisältöihin ja tutkimusprosesseihin liittyviä vaihteita ja ongelmakohtia
- harjoitella erilaisia tanssin taiteelliseen tutkimuksen esittely- ja esittämistapoja.

Sisältö:

Seminaarissa avustetaan ja edistetään osallistujien tutkimusta liikkuen, tanssien, kokeillen, keskustellen, katsoen, lukien ja kirjoittaen. Seminaarin toimintaa koordinoi Anne Makkonen.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin jatko-opiskelijat.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Seminaari toteutuu jos vähintään 3 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät

Taidepedagogiikan alakohtainen seminaari [JAA02e]

Ajankohta: kl: 3.2., 3.3., 31.3. sekä huhti-toukokuun seminaari (sovitaan erikseen)
Päivä ja aika: torstaisin ed. päivinä klo 15.00–17.00
Luokka: 401
Vastuuopettaja: Soili Hämäläinen
Laajuus: 1 op/lukukausi

Osaamistavoitteet:

- harjaantunut esittelemään omaa tutkimustaan ja artikuloimaan pedagogiseen työhön liittyviä aiheitaan
- pystyy antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa ja kriittistä palautetta
- osaa toimia kollegiaalisen vertaisryhmän vastuullisena ja luovana jäsenenä
- ymmärtää taidepedagogisen tutkimuksen lähestymistapoja ja kehittyä tutkijana pedagogisen tutkimuksen kontekstissa.

Sisältö:

Seminaari tarjoaa tanssi- ja teatteripedagogiikasta kiinnostuneille jatko-opiskelijoille foorumin keskustella omaan tutkimustyöhön liittyvistä kokemuksista, kysymyksistä, mahdollisuuksista ja ratkaisuista. Työskentely perustuu keskusteluihin osallistujien lähettämien kirjoitusten tai erilaisten materiaalien pohjalta. Myös taiteelliset työt tai harjoitteet voivat toimia keskustelujen pohjana. Paitsi keskustelufoorumina seminaari tarjoaa mahdollisuuden jakaa ja luoda jatko-opiskeluun liittyviä hyviä käytäntöjä.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin jatko-opiskelijat.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Seminaari toteutuu jos vähintään 3 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät

PEDAGOGISET OPINNOT

Näkökulmia taiteen pedagogiikkaan [JAD01]

Ajankohta: kl: 18.1., 8.2., ja 8.3.2011

Päivä ja aika: tiistaisin klo 16.00–18.00

Luokka: auditorio 2

Vastuupettaja: Professori Eeva Anttila ja tutkijatohtori Teija Löytönen. Opettajina heidän lisäksi on useita vierailijoita, jotka edustavat kurssin aihealueiden asiantuntijuutta.

Laajuus: 3 op

Sisältö:

Kurssilla tarkastellaan taiteen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä traditioita sekä avataan erilaisia käsityksiä länsimaisesta, modernistista pedagogiikasta. Kriittisen tarkastelun kautta puretaan taiteen pedagogiikkaan liittyviä oletuksia ja uskomuksia, jotka nojaavat mm. hierarkkiseen, kategorisoivaan ajatteluun, deterministiseen käsitykseen lahjakkuudesta, kehityksestä ja oppimisesta, sekä perinteisiin käsityksiin asiantuntijuudesta ja vallasta. Kurssilla tutustutaan vaihtoehtoisii ajattelumalleihin ja näkökulmiin, joita tarjoavat mm. kriittinen pedagogiikka, kulttuurinen ajattelumalli, postmoderni (taide)pedagogiikka ja kollektiivinen asiantuntijuus. Näissä näkökulmissa valottuvat erilaiset teemat, kuten monikulttuurisuus, kolonialismi ja kulttuuri-imperialismi (länsimaisten taidemuotojen ja estetiikan valta-asema taideopetuksessa), sukupuolittietoisuus, marginaalisuus, horisontaalinen vuorovaikutus sekä kollegiaalisuus ja kollaboraatio taiteellisessa prosessissa. Kurssin tarkoituksena on viedä eteenpäin keskustelua taiteen pedagogiikasta jatko-opiskelijoiden keskuudessa sekä tukea kunkin osallistujan omakohtaisen ja perustellun taidepedagogisen näkemyksen kehittämistä.

Kurssin välityöskentely sijoittuu tapaamisten väliin. Ennen kutakin kertaa osallistujat perehtyvät luennoitsijoiden (vastuupettajat sekä vierailijoita, ks. alla) antamaan materiaaliin, josta kukin poimii sellaisia aiheita, joita haluaa alustuksen aikana keskustellen käsitellä.

Alustuksen jälkeen osallistujat jäsentävät omia kokemuksiaan taidealan opettajina ja taiteilijoina alustuksessa käsiteltyjen teemojen ja oheismateriaalin pohjalta. Kokemusten reflektio on mahdollista tehdä yksilöllisesti tai pareittain, joko kirjoittamalla tai muulla tavoin esittäen (kuva, video, runo, esitys jne.).

Kokoava essee/esitys

Kurssin päätteeksi kukin osallistuja laatii luentoja, oheismateriaalia ja omia kokemuksia kokoavan esseen (n. 5 sivua). Esseeseen voi sisällyttää kuvia tai muuta materiaalia. Tavoitteena on koota esseistä ns. Working papers –julkaisu.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin ja muiden taideyliopistojen jatko-opiskelijat.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Kurssi toteutuu jos vähintään 4 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 4. Esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet.

MUUT ERITYISJAKSOT

Ohjaaja nykyteatterissa [10-NYM02]

Opintojakso koostuu 6 tapaamisesta, joissa omassa taiteellisessa toiminnassaan ohjaajuutta pohtineet ja muuttamaan pyrkinneet tekijät demonstroivat työskentelymenetelmiään sekä kertovat niiden taustoista ja päämääristä.

Ajankohta: 18.11., 25.11., 2.12.2010 sekä 20.1., 27.1. ja 3.2.2011
Päivä ja aika: torstaisin klo 17–20
Luokka: 526 PAITSI 27.1. luokassa 527
Vastuuopettaja: Minna Harjuniemi ja Katariina Numminen
Laajuus: 2 op. sis. läsnäolo & oppimispäiväkirja

Kurssi järjestetään yhteisten opintojen keskuksen (Opek) kanssa yhteistyönä, osana nykyteatterin opintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet:

- osanottaja osaa arvioida kriittisesti ohjaajan roolia ja tehtäviä suhteessa esittävien taiteiden harjoittamisen vallitseviin käytäntöihin, yhteiskunnallisiin haasteisiin ja uusiin muotoihin
- osanottaja kykenee arvioimaan omaa ohjaamistaan ja/tai ohjatuksi tulemistaan ja tekemään asian suhteen perusteltuja aloitteita.

Sisältö:

Luentosarjassa lähestytään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

- mitä taitoja ohjaaja nykyään tarvitsee? Onko olemassa mitään muuta kuin teoskohtaisia – tai tekijäkohtaisia taitoja? Onko käsityöammattilille vaihtoehtoja?
- mihin ohjaaminen kohdistuu – ketä tai mitä ohjaaja ohjailee, ohjastaa tai ohjeistaa?
- millä tavalla ohjaajan ja teoksen tai muun työryhmän suhde ilmentää ihmisen maailmasuhdetta tai yhteiskunnallisia suhteita?
- onko olemassa uusia tapoja ohjata? Mitä ohjaaminen nykyteatterissa merkitsee?
- siirtyykö se miten tehdään automaattisesti lavalle?
- kuka ohjaaja on?

Opintojakso jatkaa ESITTÄVÄ RUUMIS JA KEHONTEKNIIKAT –kurssia. Se järjestetään yhdessä Tutken, nykyteatterin koulutusohjelman ja O-laitoksen kanssa. Se on avoin teatterin, tanssin ja esitystaiteen maisteriopiskelijoille. Jakson yleisenä tavoitteena on:

- synnyttää ja kehittää esittävien taiteiden tutkimuskulttuuria, toiminta- ja puhetapoja.
- pyrkiä siihen että *tutkiva asenne* ymmärrettäisiin osana oman taiteen lajin kehitystä ja oppimista.
- synnyttää uudenlaista vuorovaikutusta TeaKin ja esittävien taiteiden ajankohtaisen kentän kanssa.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin jatko- ja perusopiskelijat sekä TeaKin henkilöstö.

Minimi-ilmoittautumismäärä: Kurssi toteutuu jos vähintään 4 opiskelijaa on ilmoittautunut kurssille.

Opintojakso soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 4. Esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet, tai kohtaan 5. Taiteen tekniikat.

TUTKEN JOULU- JA KEVÄTTAPAAMISET

Tutken arviointipäivä (ent. yleiskokous)

Kevätlukukaudella: Tutkepäivien yhteydessä 11.–12.5.2011 päättyen keväiseen maljankohotukseen.

Luokka: 409 ja 701

Kohderyhmä: Tutken jatko-opiskelijat ja henkilöstö.

Tutkepäivät [työryhmä nimeää tapahtuman joka vuosi teeman mukaan]

Kevätlukukaudella: 11.–12.5.2011

Luokka: 409 ja 701

Kohderyhmä: Avoin TeaKin opiskelijoille ja henkilöstölle.

CARPA

Colloquium on Artistic Research in Performing Arts

Time: 13.–15.1.2011

Theme: Artistic Research In Action

The Performing Arts Research Center at Theatre Academy Helsinki invites artistic researchers at doctoral and post doctoral levels to take part in the second biannual colloquium on artistic research in performing arts, which focuses on

CARPA 2 will take the shape of a collective laboratory where the participants are invited to share their research as it takes place and unfolds. The colloquium will be moving on the borderline between artistic research and action research. According to our working hypothesis an artistic researcher transforms his/her artistic medium into a medium of research. Medium is here understood as both the means and the object of reflection. Artistic research can claim validity only through taking place, in action.

Presentation can take the form of:

- installation
- experiment
- workshop
- performance
- rehearsal
- exercise
- discussion
- test
-

Call for presentations

We kindly encourage you to submit a proposal for presentation. Proposals should include a purpose statement, research topic or research questions, a description of the arrangement of the presentation and practical needs (space, equipment and so on).

Please send proposals via email to carpa@teak.fi no later than **1st September 2010**.

Applicants will be informed of their acceptance by **15th September 2010** and asked to confirm their participation by **15th November 2010**.

The purpose of **CARPA** is to contribute to the development of artistic research practices in the field of the performing arts and to foster their social, pedagogical and ecological connections.

Seminar fee: 60€

Suoritukset sopimuksen mukaan.

Teatterikorkeakoulun muu kaikille opiskelijoille avoinna oleva opetustarjonta

Taidepedagogiikka

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa [JAD01] 4 op

Uppfattningar om människan och lärandet inom konstpedagogik/Conceptions of human development and learning in art education

Ajankohta: 12.1.–23.3.2011 (ei 23.2.).

Päivä ja aika: keskiviikko-iltaisin, klo 14.00–16.30 [tai klo 16.30–19.00 → varmentuu]

Luokka:

Vastuuopettaja: Eeva Anttila

Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen kurssi, avoin Tutken jatko-opiskelijoille.

Osaamistavoite:

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 kasvatus- ja kehityspsykologisiin teorioihin, erilaisiin ihmis- ja oppimiskäsityksiin sekä oppimistyyliin, 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

Kirjallisuus:

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 kirjatentinä 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.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 4. Esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet.

Muiden taideyliopistojen/instituutioiden opetustarjonta

AALTO-YLIOPISTON TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU:

[Jatko-opiskelijan opiskelijan opinto-opas/Opetusohjelma 2010-2011](#)

KUVATAIDEAKATEMIA:

Tietoa seminaareista lähetetään s-postitse Tuke-infon välityksellä

SIBELIUSAKATEMIA:

[Jatko-opinnot/Opetustarjonta](#)