

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Opetusohjelma Lukuvuosi 2010–2011

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. Konferenssisitelmä [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: sl:15.9., 13.10., 10.11., 8.12.2010
kl: 26.1., 2.3., 30.3., ja 27.4.2011
Päivä ja aika: keskiviikkoisin klo 10.00–13.00, kerran kuukaudessa
Luokka: 403
Vastuupettaja: 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.

PRAKTIKUM

Taiteellisen tutkimuksen praktikum [JAA04]

Ajankohta: sl:15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. ja 24.11.2010
Päivä ja aika: keskiviikkoisin klo 14.00–17.00
Luokka: 403
Vastuupettaja: Annette Arlander ja Leena Rouhiainen
Laajuus: 2 op /lukukausi

Osaamistavoitteet:

Praktikumissa opiskelija harjoittelee tutkimuksen tekemistä käytännössä vertaisryhmän tukemana. Jatko-opiskelija:

- kehittää harjoitusten avulla tapoja käyttää omaa taiteellista työtään tutkimusmenetelmänä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimukseen liittyviä käytännön osia oman työnsä kannalta mielekkäällä tavalla
- kykenee analysoimaan ja arvioimaan kokemuksiaan ja jakamaan ne muiden osallistujien kanssa yhteistyötä edistävällä tavalla
- osaa hyödyntää harjoitustehtävistä, oheisteksteistä ja keskusteluista saamiaan kokemuksia oman tutkimuksensa edistämiseksi.

Sisältö ja tavoitteet:

Praktikumissa harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Taiteellista tutkimusta lähestytään käytännöllisesti harjoitustehtävien ja taiteellisten demonstraatioiden sekä kollaboraatiivisen toiminnan kautta. Tavoitteena on tarjota jatko-opiskelijoille kollegiaalinen ympäristö tutkimukseen liittyvän taiteellisen toiminnan jäsentämiseen. Yhteistyössä osallistujat pohtivat myös, miten taiteellinen toiminta on tutkimusta. Tavoitteena on syventää osallistujien näkemystä siitä, miten heidän hyödyntämänsä taiteelliset keinot ovat niin reflektion välineitä kuin sen kohde, ja miten taiteen tekeminen voi toimia tutkimusmenetelmänä.

Praktikum antaa perusteita käsitellä Colloquim on Artistin Research in Performing Arts 3. – 5.2.2011 – tapahtuman teemaa "Artistic Research in Action" ja osallistua sen laboratoriopohjaiseen työskentelyyn (kts. www.teak.fi/Tutkimus/carpa).

"The aim of a performative paradigm is not to find correspondences but rather to recognize and 'map' the ruptures and movements that are created by creative productions. Here the work of art is not just the artwork/performance or event, but *is also* the effect of the work in the material, affective and discursive domains. The problem for the creative arts researcher is recognizing and mapping the transformations that have occurred. Sometimes the transformations may seem to be so inchoate that it is impossible to recognize them, let alone map their effects. At other times the impact of the work of art may take time to 'show itself', or else the researcher may be too much *in* the process and hence finds it impossible to assess just what has been done." (Bolt 2008)

"In this third category of research – alongside quantitative (symbolic numbers) and qualitative (symbolic words) – the symbolic data works performatively. It not only expresses the research, but in that expression becomes the research itself. The context, as Austin makes clear, is crucial to this: In these examples ["I do"; "I name this ship the Queen Elizabeth"] it seems clear that to utter the sentence (in, of course, the appropriate circumstances) is not to *describe* my doing of what I should be said in so uttering to be doing or to state that I am doing it: it is to do it...the issuing of the utterance is the performing of an action". When research findings are presented as such utterances, they too perform an action and are most appropriately named Performative Research. It is not qualitative research: it is itself. (Haseman, 2006, 6)

Työmuodot: Kuusi tapaamiskertaa;

1. tapaaminen: järjestäytyminen, esittely
- 2.-5. Tapaamiset: työskentely, tehtävät ja keskustelut
6. tapaaminen: oman taiteellisen tutkimuksen (tai sen osan) esittely

Suoritustapa: Läsnäolo, harjoitustehtävät ja raportointi.

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

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

Kirjallisuus:

Oheiset artikkelit ja teokset sekä tapaamisten yhteydessä jaettava materiaali
Riley, Shannon Rose and Hunter, Lynette (Eds.) (2009). Mapping Landscapes for Performance as Research: Scholarly Acts and Creative Cartographies. London: Palgrave McMillan.

Bolt, Barbara (2008). A Performative Paradigm for the Creative Arts? Working Papers in Art and Design 5. http://sitem.herts.ac.uk/artdes_research/papers/wpades/vol5/bbabs.html

Haseman, Brad (2006). A Manifesto for Performative Research. Media International Australia incorporating Culture and Policy, theme issue "Practice-led Research"(no. 118): pp. 98-106
http://eprints.qut.edu.au/3999/1/3999_1.pdf

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät

TEEMASEMINAARIT

Teemaseminaari: pragmatismi [JAA03 tai JAB01]

Ajankohta: 14.9., 16.9., 28.–30.9., 12.10. ja 14.10.2010
Päivä ja aika: tiistaisin ja torstaisin ed. päivinä sekä keskiviikkona 29.9. klo 10.00–12.15
Luokka: 403
Vastuupettaja: Pentti Määttänen
Laajuus: 4 op

Osaamistavoitteet:

Seminaarin suorittaminen auttaa:

- tarkastelemaan taiteellista tutkimusta pragmatismien näkökulmasta
- soveltamaan sanattomien merkitysten teoriaa taiteen analysointiin.

Sisältö:

Pragmatismi filosofisena suuntauksena, pragmatistinen käsitys kokemuksesta ja tiedon kohteesta, sanattomien merkitysten teoria erityisesti taiteen kannalta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, osoitetun kirjallisuuden lukeminen ja suullisten alustusten valmistaminen kirjallisuuden pohjalta.

Arvostelu: Hyväksytty/hylätty

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

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

Kirjallisuus (soveltuvin osin):

John Dewey, Taide kokemuksena, Niin & Näin, 2010.
Pentti Määttänen, Toiminta ja kokemus, Gaudeamus, 2009.
Pentti Määttänen, Pragmatistinen estetiikka, ilmestyy.

Oheislukemistoa:

Pentti Määttänen, Filosofia, johdatus peruskysymyksiin, Gaudeamus 1995.
John Dewey, Pyrkimys varmuuteen, Gaudeamus 1999.

Opintojakso soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksenmenetelmät tai kohtaan 2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet.

Teemaseminaari: Esitystutkimus ja kulttuurintutkimus [JAB02] **Peruuntunut**

Ajankohta: 26.10., 28.10., 9.11., 11.11., 23.11., 25.11. ja 7.12.2010
Päivä ja aika: tiistaisin ja torstaisin ed. päivinä klo 10–12.15
Luokka: 403
Vastuupettaja: Annette Arlander ja Hanna Järvinen
Laajuus: 5 op (3op seminaari ja kirjallisuus + 2op essee tai kirjatentti)

Osaamistavoitteet:

Seminaarin myötä opiskelija tuntee esitystutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen perusteita ja aloihin liittyvää keskustelua.

- osaa kytkeä oman tutkimuskohteensa aiempaan kulttuurisia esityksiä ja tekoja koskevaan tutkimukseen
- harjaantuu käyttämään esitystutkimuksen käsitteitä yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellessaan.
- tunnistaa kulttuurintutkimuksen ja kriittisen teorian tekstien siteerausketjuja
- löytää teoreettiset kysymyksenasettelut teksteistä jotka käsittelevät kulttuurin käytäntöjä esityksinä
- ymmärtää esitystutkimuksen laajana tutkimusalana, joka nivoutuu kulttuurintutkimuksen, kriittisen kulttuuriteorian, taiteentutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden kenttään.

Sisältö:

Seminaarissa luetaan esitystutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen teoriaan ja teorian historiaan liittyviä keskeisiä tekstejä. Ymmärtääkseen uutta on tunnettava vanhaa: Seminaaria varten luetaan uudempiä tekstejä, joiden taustoilla vaikuttaviin teorioihin tutustutaan yhdessä. Lähtökohtana toimivat siis (suhteellisen) tuoreet ja ajankohtaiset tekstit, jotka käyttävät vanhempien tutkijoiden ajatuksia ja käsitteitä kiinnostavilla tavoilla. Seminaarissa harjaannutaan tunnistamaan siteerausketjuja ja löytämään teoria teksteistä, jotka käsittelevät kulttuurin käytäntöjä esityksinä. Painotus on ”elävän elämän” esityksissä, erilaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden tarkastelussa esityksinä.

Seminaarin myötä tavoitteena on koota oma ”readeri” eli valikoima esitystutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen tekstejä, jotka ovat hyödyllisiä esittävien taiteiden alalla taiteellista tutkimusta tekeville, ja auttavat avaamaan näkökulmia kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Työmuodot:

Tekstien ja tekstiparien lukeminen ennakkoon ja niistä keskusteleminen; ohjattu lukeminen yhdessä ja tekstien avaaminen sekä kriittisten referaattien kirjoittaminen suomeksi ja niistä keskusteleminen.

Suoritustapa: seminaari ja kirjallisuus 3 op. Essee (tai kirjatentti) 2 op.

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

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

Ennakkotehtävä (ke 1.9. mennessä): Esittele lyhyesti tutkimus tai teoreetikko, johon haluaisit tutustua ryhmän kanssa. Ennakkoon luettavat tekstit ilmoitetaan 1.9.2010 jälkeen.

Kirjallisuus:

Varsinainen kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen, tässä joitakin ”Reader”-kokoelmia taustaksi:
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
During, Simon (ed.) The Cultural Studies Reader, 2nd edition Routledge 1999 (2006)
Madison, D Soyni and Judith Hamera (eds) The Sage handbook of performance studies, Sage 2006
Striff, Erin (ed) Performance Studies, Palgrave Macmillan 2003
Davis, Tracy C. (ed.) The Cambridge Companion to Performance Studies, Cambridge university press 2008.

Teemaseminaari soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet.

Teemaseminaari: Mimeettinen ruumis

Ajankohta: maalis- TAI huhtikuu 2011, intensiivijakso ti-to, yht. 12 tuntia.

Päivä ja aika: vahvistuu syksyn aikana

Luokka:

Vastuuopettaja: Esa Kirkkopelto ja Petri Tervo

Laajuus: 2 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

Teemaseminaari: Systemiteoria ja esittävät taiteet [JAA03 tai]

Toteutetaan vierailevien asiantuntijoiden sekä "omien" kommentaattoreiden voimin.

Aika: Kevätlukukausi 2011 [blokki 1 tai 4?]

Teemaseminaari soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet tai

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

Ajankohta: kevät 2011 [blokki 2?]

Päivä ja aika: vahvistuu syksyn aikana

Luokka:

Vastuuopettaja: Annette Arlander ja ???

Laajuus: 3-5 op?

Osaamistavoitteet:

Seminaarin avulla opiskelija

- osaa yhdistää ja soveltaa esitystutkimuksen, tekijälähtöisen tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen käsitteitä, kysymyksiä ja lähestymistapoja omassa tutkimuksessaan
- kykenee sijoittamaan oman lähestymistapansa käynnissä olevaan keskusteluun
- kytkee ja suhteuttaa oman tutkimuksensa esittävien taiteiden alalla jo tehtyyn taiteelliseen tai tekijälähtöiseen tutkimukseen.

Sisältö:

Seminaarin tavoitteena on tutustua tuoreeseen esittävien taiteiden alalla tehtyyn taiteelliseen, tekijälähtöiseen tai käytäntöön pohjautuvaan tutkimukseen. Ensinnä tarkoitus on oppia tuntemaan eri lähestymistapoja, käsitteitä ja niihin liittyviä painotuksia. Mitä painotuseroja käsitteisiin kuten esitys tutkimuksena (performance as research) ja esitystutkimus (performance studies) tai taiteellinen tutkimus (artistic research) ja taiteeseen pohjautuva tutkimus (artbased research) liittyy. Miten oma lähestymistapa tutkimukseen suhteutuu niihin. Toiseksi 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, ennakotehtävien esittely ja jatkotehtävistä sopiminen
- 2) työskentelytapaamiset
- 3) päätösseminaari ja alustukset

Suoritustapa: läsnäolo, tehtävät ja raportti

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

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

Ennakkotehtävä: Esittele omaa tutkimustasi sivuava (tutkimuskohteen, asiayhteyden tai menetelmien kautta siihen liittyvä) taiteellinen tai tekijälähtöinen tutkimus.

Kirjallisuus:

Tässä joitakin tuoreita yleiskatsauksia esimerkiksi.

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

Opintojakso soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 2. Taiteellisen tutkimuksen teoreettiset perusteet.

TAITEELLISEN TUTKIJAN PERUSVALMIUDET

Taiteellisen tutkijan ABCD [JAA03]

Ajankohta: 6.–9.9.2010

Päivä ja aika: maanantaista torstaihin ed. päivinä klo 14.00–18.00

Luokka: auditorio 2

Vastuupettaja: Soili Hämäläinen + vierailijat

Laajuus: 1 op

Osaamistavoitteet:

Jakson lopussa opiskelija:

- tuntee Tutken toimintamuotoja ja ymmärtää jatko-opiskelijan mahdollisuudet ja velvollisuudet
- tuntee ja osaa käyttää Teakin tarjoamia tukipalveluja
- on perehtynyt erilaisiin tiedonhankintamahdollisuuksiin ja osaa hyödyntää niitä työssään
- osaa käyttää lähdeviitteitä Tutken ehdottaman järjestelmän mukaisesti
- hallitsee dokumentaation perustaitoja
- on perehtynyt Tutken ja muiden taideyliopistojen opetustarjontaan ja osaa tehdä valintoja sen pohjalta
- ymmärtää taiteellisen tutkimuksen lähtökohtia, tavoitteita, muotoja ja sisältöjä.

Sisältö:

Jaksolla tutustutaan Tutken toimintamuotoihin. Tutustutaan myös TeaKin tukipalveluihin käytännössä ja keskustellen. Kirjastossa perehdytään tiedonhankintamahdollisuuksiin. Tutustutaan ja harjoitellaan lähdeviitteiden käyttöä Tutken ehdottaman järjestelmän pohjalta. Perehdytään Tutken ja muiden taideyliopistojen opetustarjontaan ja keskustellaan niistä omien lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta. Keskustellaan taiteellisen tutkimuksen lähtökohdista ja luonteesta.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Kohderyhmä: TeaKin jatko-opiskelijat. PAKOLLINEN Tutken uusille jatko-opiskelijoille.

Opintojakso kuuluu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät

Taiteellisen tutkijan EFGH [JAA03]

Ajankohta: 17.–20.1.2011
Päivä ja aika: maanantaista torstaihin ed. päivinä klo 12.00–16.00
Luokka: 403
Vastuuopettaja: Soili Hämäläinen + 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.

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

Minäkö tutkija: Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen [JAA03 tai JAD01]

Ajankohta: 13.9.–22.11.2010 (paitsi 18.10.)
Päivä ja aika: maanantaisin klo 14.15–16.45
Luokka:
Vastuuopettaja: Eeva Anttila
Laajuus: 4 op

Kurssi järjestetään yhteisesti Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen kanssa.

Osaamistavoite:

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 reflektomaan 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

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

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

Kirjallisuus:

Aaltola J. & Valli R. 2001 (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II - Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: Gummerus
Anttila, P. 2005. Ilmaisuu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi.
Heikkinen, H.L.T., Rovio, E. & Syrjälä, L. (toim.). 2006. Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kansanvalistusseura
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.

Opintojakso soveltuu tutkintovaatimusten kohtaan 1. Taiteellisen tutkimuksen menetelmät tai 4. Esittävien taiteiden yhteiskunnalliset ja pedagogiset ulottuvuudet.

Lukemaan ja kirjoittamaan [JAA03]

Lukemaan

Ajankohta: 18.1., 1.2., 15.2. ja 1.3.2010
Päivä ja aika: tiistaisin ed. päivinä klo 16.00–18.00
Luokka:
Vastuupettaja: Leena Rouhiainen 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:
Vastuupettaja: Leena Rouhiainen 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: sl: 28.9., 12.10., 23.11., 7.12.
kl:

Päivä ja aika:
Luokka: 403 (paitsi 23.11. luokka 527)
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 näyttelijäntyön kysymyksiin kehittyä
- keskusteluvälmiudet ja kirjallinen ilmaisu oman alan tutkimuskysymyksissä vahvistuvat.

Sisältö:

Seminaarissa tutkitaan teatterin käytäntöjä ja tutkimusaiheita näyttelijäntyön näkökulmasta. Osallistujien alustusten ja erikseen sovittavan kirjallisuuden avulla pureudutaan näyttelijäntyön ja sen opettamisen käytännöistä nouseviin kysymyksiin: sanattoman tiedon ja kokemustiedon jakamisen haasteeseen, käsityövälineiden 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: sl: 23.9., 28.10., 18.11., 9.12.
kl: 20.1., 17.2., 17.3., 14.4. ja 19.5.
Päivä ja aika: sl torstaisin 10-12, kl torstaisin 15-16
Luokka: 401
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) viitekehukseen 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:

Osallistujat 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: sl: 28.9., 26.10., 23.11. ja 7.12.2010

kl: 1.2., 1.3., 29.3. ja 26.4.2011

Päivä ja aika: tiistaisin ed. päivinä sl klo 13.00–15.00 ja kl klo 16.00–18.00

Luokka: 409

Vastuupettaja: 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: sl: 16.9., 28.10. ja 7.12.2010

kl: sovitaan myöhemmin

Päivä ja aika: torstaisin sekä tiistaina (7.12.) ed. päivinä klo 13.30–15.45

Luokka: 401

Vastuupettaja: 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 ratkaisusta. 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: sl: 28.9., 26.10., sekä 16.11.2010
kl: 18.1., 8.2., ja 8.3.2011

Päivä ja aika: tiistaisin klo 16.00–18.00

Luokka: auditorio 2

Vastuuopettaja: 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 vaihtoehtoisin 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 kehittymistä.

Kurssin välityöskentely sijoittuu tapaamisten väliin. Ennen kutakin kertaa osallistujat perehtyvät luennoitsijoiden (vastuuopettajat 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 esseiden (n. 5 sivua). Esseeseen voi sisältyä 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

Ohjaajan tehtävät [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., 3.2.2011
Päivä ja aika: torstaisin klo 17–20
Luokka: 526
Vastuupettaja: Esa Kirkkopelto ja Minna Harjuniemi
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 käsityöammatille 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?
- -siirtykö 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.

Movers & Witnesses

Time: Nov 1st – Nov 15th 2010, Mondays and Thursdays from 2 p.m. to 5 p.m.
(exception: Nov 4th from 3 p.m. to 6 p.m.)
Place: Room 702 (exceptions: Nov 1st room 525 and Nov 4th room 523)
Teacher: Dr. Eila Goldhahn

Interdisciplinary Seminar with Dr. Eila Goldhahn

Based on the MoverWitness Exchange (MWE) this course provides participants with learning experiences that explore the performative dynamics that influence and shape work in a variety of arts disciplines and in particular in dance movement pedagogy and choreography.

Participants in this seminar will learn to strengthen and develop their observational and listening skills as well as a particular phenomenological, languaged recall of movement and meta experiences. Using a performative stance and drawing on somatic and improvisational practices this seminar will provide a frame in which the experiential dynamics that ensue between audiences and works of art in process and in performance can be explored in a methodical manner whilst supporting the individual artist.

The MoverWitness Exchange enables participants to move freely and imaginatively and to observe movement of others with perspective but without judgement. Students take turns and learn to develop both their own somatic and creative potential in movement as well as support and view others in an empathetic manner. Feed-back is given using a simple strategic method that fosters precision and attention to detail whilst leaving room for individual comprehension and imagination.

- The seminar provides an answer to participants' „longing to be seen and to be heard“.
- Integrated somatic, emotional and intellectual learning takes place, fostering important, inner' resources.
- The seminar helps to integrate and combine different forms of knowledges and knowing for arts practices.
- Learning is methodic and methodological.
- The seminar will offer training as well as, take away tools' and can be drawn on again in the future for individual and collective practice and theoretical tasks.

Camera Witnessing

Time: Nov 18th – Dec 2nd, Mondays and Thursdays from 2 p.m. to 5 p.m.
Place: Room 702 (exceptions: Nov 29th room 527 and Dec 2nd room 523)
Teacher: Dr. Eila Goldhahn

Interdisciplinary Seminar on the Filmic Documentation of Art and Performance in Research with Dr. Eila Goldhahn

Documentation plays an important role in arts based research, but often the results of filmic presentation of art works and performance fail to communicate the artist researcher's intentions and excitement. Instead they seem flat or appear to miss the point that the artist researcher wishes to communicate. Equally the acts of observation and video documentation are often experienced as surveillance like and provoke issues of self consciousness versus control in participants.

This seminar explores both theoretical and practical issues of Camera Witnessing. The idea of an Imperfect Witness acknowledges the subjective perspective that lies at the core of communicating through video documentation. Films made by the seminar leader will be used to demonstrate these ideas and in practical exercises participants will have the opportunity to try out alternative ways to making video registrations. Goldhahn's notion of Camera Witnessing will be practically explored and practiced, and students will also have the opportunity to apply this approach to their own projects.

Hence participants of this seminar will ask and learn:

- How can one improve the filmic registrations of art and performance?

- What is it that may animate the camera's surveilling, eye'?
- How can an active witness of performance and other art works apply her/his skill to the work with the camera?
- How can the relationships between camera, observer and artwork/performance be understood methodologically and
- How can this understanding in turn can help resolve broader issues of mediated communications of art and performance?

ALAKOHTAISET TUTKIMUSPÄIVÄT

Tanssitaiteen tutkimuspäivä

Ajankohta: syyslukukausi 2010
Vastuhenkilö: Leena Rouhianen

Suoritukset sopimuksen mukaan.

Kohderyhmä: TeaKin ja muiden taideyliopistojen jatko- ja MA-opiskelijat.

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

Näyttelijän taiteen tutkimuspäivä

Järjestää ja kutsuu koolle **Näyttelijäntaide ja nykyaika –tutkimusryhmä**

Aika: kevätlukukausi 2011
Vastuhenkilö: Esa Kirkkopelto

Suoritukset sopimuksen mukaan.

Kohderyhmä: TeaKin ja muiden taideyliopistojen jatko- ja MA-opiskelijat.

Näyttelijäntaide ja nykyaika –tutkimus, joka on vuodesta 2008 lähtien keskittynyt psykofyysisen näyttelijän pedagogiikan perinteen kritiikkiin ja uudistamiseen, päättyy vuoden 2010 lopussa. Tutkimuspäivän tarkoituksena on tuoda tutkimuksen toteuttamistapa ja tulokset julki Tutkessa ja TeaKissa. Tutkimuspäivä koostuu tutkimusryhmän raporteista, käytännön demonstraatioista sekä keskustelusta.

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

TUTKEN JOULU- JA KEVÄTTAPAAMISET

Tutken arviointipäivä (ent. yleiskokous)

Syyslukukaudella: keskiviikkona 8.12.2010, klo 14.00- päättyen Pikkujouluviettoon

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

Kohderyhmä: Tutken jatko-opiskelijat ja henkilöstö.

Tutkepäivät [työryhmä nimeää tapahtuman joka vuosi teeman mukaan]

Kevätlukukaudella: 11.–12.5.2011

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

Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen [JAD01]

Introduktion till att lära sig och undervisa i dans och teater/Introduction to teaching and learning dance and theatre

Ajankohta: Jakso toteutuu tiiviskurssina syyskuun aikana.

Päivä ja aika:

Luokka:

Vastuuopettaja: Soili Hämäläinen

Laajuus: 3 op

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

Osaamistavoitteet:

Jakson lopussa

- opiskelija osaa analysoida tanssin/teatterin opetusta ja oppimista teorian ja käytännön näkökulmista
- opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita
- opiskelija osaa kriittisesti ja luovasti kehittää omaa opetustaan
- opiskelija osaa toimia vuorovaikutteisesti oman opiskelijaryhmänsä kanssa
- opiskelija osaa ottaa ja antaa kokemuksellista ja reflektiivistä palautetta.

Sisältö:

Opiskelijat keskustelevaltuettujen artikkelien pohjalta opetukseen ja oppimiseen liittyvistä peruskysymyksistä. He tutkivat erilaisia opetustapoja suunnittelemalla ja opettamalla ryhmän muita jäseniä sekä keskustelemalla kokemuksistaan oppijoina. Näitä kokemuksia ryhmä reflektoi opetuksen ja oppimisen teoreettisiin kysymyksiin.

Jakso toteutuu tiiviskurssina syyskuun aikana yhdessä pedan maisteriopiskelijoiden kanssa. Lue ennen jakson alkua seuraavat tekstit:

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

Artikkelit:

Karjalainen, Asko. 1996. Piilo-opetussuunnitelman etiikka. Teoksessa: Pitkänen, P. (toim.). *Kasvatuksen etiikka*.

Kurki, Leena. 2005. Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisöllisyyden rakentajana. Teoksessa: Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) *Kenen kasvatus?*

Varto, Juha. 2002. Kasvattaako taide? Teoksessa: Varto, J. *Isien synnit*.

Vuorikoski, Marjo. 2003. Valta ja sukupuoli opettajaksi opiskelevien koulumuistoissa. Teoksessa: Vuorikoski, M., Törmä, S. & Viskari, S. (toim.). *Opettajan vaiettu valta*.

Pohdi seuraavia kysymyksiä lukemasi pohjalta ja kirjoita essee (2-4 sivua / kysymys).

- 1) Mitä ajatelmia Zen ja jousella ampumisen taito sinulle tanssin / teatterin opettajana herättää?
- 2) Pohdi taideopettajuutta suhteessa lukemiisi artikkeleihin

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen jakson työskentelyyn ja perehtyminen kirjallisuuteen

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

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:
Vastuopettaja: 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 kasvatusta- 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 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.

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

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet [JAB01 JAD01]

Ajankohta: 8.9.–17.11. (ei 20.10.)2010
Päivä ja aika: keskiviikkoiltaisin klo 17.15–19.00
Luokka:
Vastuopettaja: Eeva Anttila/Tarja Kankkunen Aalto-yliopisto/TaiK
Laajuus: 4 op

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

Kurssi järjestetään Teatterikorkeakoululla sarjana vierailuluentoja (mahd. alustajia Juha Suoranta, Marjatta Bardy, V-M Värri, Helena Sederholm, Soile Niiniskorpi jne.) ja sitä koordinoi Tarja Kankkunen.

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

Muiden taideyliopistojen/instituutioiden opetustarjonta

AALTO-YLIOPISTON TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU

KUVATAIDEAKATEMIA

SIBELIUSAKATEMIA

KIASMA

Tapahtuman taide

Luentosarja Järjestetty juttu -kokoelmanäyttelyn teemoista. Yhteistyössä Kiasma, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu. Torstaina 21.10., 4.11., 11.11., 18.11. ja 25.11.2010 klo 17.15–18.45. Kiasman Seminaari-tila, 1. krs. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

<http://www.kiasma.fi/index.php?id=2480&L=NaN&FL=1>