

Tutkintovaatimukset 2007 - 2010

**Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma,
kandidaattiopinnot**

Koulutustavoitteet

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana, antaa valmiudet valon ja äänen käyttöön ilmaisuvälineenä sekä valo- ja ääni-ilmaisun taiteelliseen suunnitteluun ja perehdyttää valo- ja äänisuunnittelussa sovellettavien taiteiden ja tieteiden perusteisiin.

Koulutusohjelman opetuksessa pyritään korostamaan taiteellisen ennakkosuunnittelun merkitystä; opiskelijan syventymistä valmistettavan teatteri- tai tanssiteoksen maailmoihin mahdollisimman laajasti. Esittävien taiteiden kenttä on laaja ja esittävä taide on harvoin yksilösuoritus. Tavoitteena on kouluttaa taiteellisesti kunnianhimoisia valo- ja äänisuunnittelijoita, jotka kykenevät toimimaan taiteellisen työryhmän jäsenenä.

Teatteritaiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma on kaksiportainen. Koulutusohjelmassa suoritettava alempi korkeakoulututkinto on teatteritaiteen kandidaatin tutkinto ja ylempi on teatteritaiteen maisterin tutkinto. Lähtökohtana on, että koulutusohjelmaan hyväksytyllä on oikeus ja tavoite suorittaa maisterin tutkinto. Kandidaatin tutkinto on kuitenkin oltava suoritettuna ennen maisteriopintojen aloittamista.

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman kandidaattiopinnot antavat perusvalmiudet esittävän taiteen valo- tai äänisuunnitteluun. Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen, se on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinto koostuu 36 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja 144 opintopisteen laajuisista aineopinnoista. Kandidaatin opinnäyte on portfolio, joka on 6 opintopisteen laajuinen. Opinnäyteportfolion tarkastaa koulutusohjelman professori.

Koulutusohjelman maisteriopinnoissa keskeistä on oman taiteellisen näkemyksen löytäminen. Maisteriopinnot antavat valmiudet oman taiteilijuuden analysointiin, valo- tai äänisuunnitteluun kansainvälisissä tuotannoissa sekä jatko-opintoihin. Teatteritaiteen maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, se on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkinto koostuu 120 opintopisteen laajuisista syventävistä opinnoista, joista opinnäyte on 30 opintopistettä. Syventävistä opinnoista pakolliset opinnot ovat 70 opintopistettä, vaihtoehtoiset opintojaksot 20 opintopistettä ja itsenäisesti suoritettavat opinnot 30 opintopistettä.

Valo- ja äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisenä opintovuonna valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun. Toisena opintovuonna opiskelijat suuntautuvat valosuunnittelun tai äänisuunnittelun opintoihin.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelija laatii ensimmäisenä opintovuonna henkilökohtaisen kandidaattiopintoja koskevan opintosuunnitelman. Kolmannen opintovuoden lopulla

opiskelija laatii vastaavan suunnitelman koskien maisteriopintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tarkoittaa suunnitelmaa siitä, mitä opintojaksoja ja taiteellisia töitä opiskelija sisällyttää tutkintoonsa ja missä aikataulussa hän opintonsa suorittaa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy laitoksen johtajan nimeämä opettaja ja se tarkistetaan vuosittain opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tapaamisessa. Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia.

Opintojen sisältö

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelija tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, tarinan kertomisen perusteisiin, tilan ja ajan hahmottamiseen, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä käyttöön esittävässä taiteissa. Perusolettamus on, että opintonsa aloittavalla teatteritaiteen ylioppilaalla ei välttämättä ole ammatillista kokemusta tai koulutusta.

Toisena opintovuonna keskeistä on teatteriesityksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia valo- ja äänisuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle.

Kolmannen vuoden pääsisältönä ovat kandidaatin tutkinnon opinnäyte, portfolio ja produktio, jossa toteutetaan kokonainen teos yhteistyössä muiden Teatterikorkeakoulun laitosten kanssa.

Maisteriopinnoissa neljäntenä ja viidentenä opintovuonna opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattioinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisterin tutkinnon syventävät opinnot sisältävät 20 opintopisteen verran vaihtoehtoisia opintojaksoja ja 30 opintopisteen verran muita itsenäisesti suoritettavia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti. Maisteriopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma taiteellinen identiteettinsä.

Opintojen rakenne

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetus järjestetään pääosin periodeina. Muusta opetus- ja työskentelyrytmistä poikkeavat eri vuosikurssien yhteiset, läpi lukuvuoden järjestettävät seminaarit ovat keskeinen osa opintoja, samoin kuin koulutusohjelman valo- ja äänisuunnittelun professorien henkilökohtainen ohjaus. Torstaipäivät on varattu seminaareja, teoriaopintoja, laitostapaamisia ja Teatterikorkeakoulun laitosten yhteistä opetusta varten.

Opintojen keskeinen väline on oppimispäiväkirja, jota opiskelija pitää kaikista opintojaksoista, produktioista ja muusta opintoihin liittyvästä työskentelystä. Suoritusmerkinnän saa vasta, kun oppimispäiväkirja on tarkastettu.

Kandidaattioinnoissa, kolmena ensimmäisenä opintovuonna opiskellaan valmiin aikataulun mukaisesti. Maisteriopintojen neljännen ja viidennen opintovuoden opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja aikataulun mukaan. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin.

Opintoihin kuuluu paljon yhteisiä jaksoja Teatterikorkeakoulun koreografi-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden sekä Taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen opiskelijoiden kanssa.

Opetettava taiteenala on voimakkaasti kansainvälinen; sen ei-kielellinen ilmaisu mahdollistaa kulttuurirajat ylittävän taiteen opettamisen ja tutkimuksen. Osa valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetuksesta on vieraskielistä.

Monia valo- tai äänisuunnittelijan osaamisalueita, kuten valon ja äänen suunnittelumetodien ja perustyövälineiden hallintaa, draamallista ajattelua, ryhmätyötaitoja, kykyä hahmottaa esityksen eri osatekijöitä ja kokonaisuutta, innovatiivisuutta tai kykyä luoda, on mahdollista opiskella vain omakohtaisesti harjoitellen tai kokeillen. Useiden opintojaksojen suoritustapa onkin osallistuminen opetukseen. Tämän lisäksi ohjatun, itsenäisen työskentelyn merkitys kasvaa opetuksessa aloitusvuoden jälkeen.

Opintojen arvostelu

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opinnot arvostellaan numeerisella arvosanalla 1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 erittäin hyvä, 5 erinomainen tai arvosanalla hyväksytty / hylätty.

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto, 180 op

Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehto	opintovuosi			op yht.
	I	II	III	
PERUSOPINNOT	12	11	13	36
Opiskelu- ja ammatitieto				
Perehdyttäminen	1			1
Ammattituntemus		1		1
Työelämään			1	1
Seminaari	2	2	2	6
Teoriaopinnot				
Teatterihistoria I, II ja III	2	2	2	6
Musiikkihistoria I	2			2
Taidehistoria I ja II	2		2	4
Filosofia		2		2
Sähköoppi	2			2
Kieli- ja viestintäopinnot				
Toinen kotimainen kieli		3		3
Englanti			5	5
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot	1	1	1	3
AINEOPINNOT	48	49	47	144
Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus	3	3	3	9
Dramaturgia I ja II	3	2		5
Esitysanalyysi I ja II	2	3		5
Tilaetydi	5			5
Sana-mielikuva-kuva	1			1
Tuotantosuunnittelu		2		2
Produktio			12	12
Opinnäyteportfolio			6	6
Valosuunnittelu				
Johdatus valoon	2			2
Valosuunnittelun tekniset perusteet I ja II	3	3		6
Värihahmotus ja värijärjestelmät	2			2
Tekstistä ideakuvaksi	2			2
Ideakuvasta tilaksi	3			3
Valosuunnittelijan ennakkotyöskentely I ja II	2		3	5
Presentaatio	1			1
Lavastus valosuunnittelussa		3		3
Klassinen valo		3		3
Taiteellinen ennakkosuunnittelu		6		6
Klassikon ennakkosuunnittelu		2		2
Klassikko		8		8
Digitaalinen luonnostelu		5		5
Liikkuva valo I ja II		3	3	6
Fanfaari			3	3
Valosuunnittelun ja scenografian historia			3	3
Valo ja ääni vastaanäyttelijänä			3	3
Graafiset ohjelmointiympäristöt			3	3
Projisointi			3	3
Äänisuunnittelu				
Kuuntelu ja analyysi	2			2
Äänityö I	3			3
Äänitys ja editointi	2			2
Äänellinen ilmaisu	3			3
Äänen estetiikka I - Äänietydit	5			5
Vapaavalintaiset opinnot	4	6	5	15
YHTEENSÄ	60	60	60	180

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto, 180 op

Äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehto	opintovuosi			op yht.
	I	II	III	
PERUSOPINNOT	12	11	13	36
Opiskelu- ja ammatitieto				
Perehdyttäminen	1			1
Ammattituntemus		1		1
Työelämään			1	1
Seminaari	2	2	2	6
Teoriaopinnot				
Teatterihistoria I, II ja III	2	2	2	6
Musiikkihistoria I ja II	2		2	4
Taidehistoria I	2			2
Filosofia		2		2
Sähköoppi	2			2
Kieli- ja viestintäopinnot				
Toinen kotimainen kieli		3		3
Englanti			5	5
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot	1	1	1	3
AINEOPINNOT	48	49	47	144
Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus	3	3	3	9
Dramaturgia I ja II	3	2		5
Esitysanalyysi I ja II	2	3		5
Tilaetydi	5			5
Sana-mielikuva-kuva	1			1
Tuotantosuunnittelu		2		2
Produktio			12	12
Opinnäyteportfolio			6	6
Äänisuunnittelu				
Kuuntelu ja analyysi	2			2
Äänityö I ja II	3	5		8
Äänitys ja editointi	2			2
Äänellinen ilmaisu	3			3
Äänen estetiikka I, II ja III	5	3	6	14
Äänen perusteet		3		3
Äänistudiotyöskentely		3		3
Taiteellinen ennakkosuunnittelu		6		6
Klassikon ennakkosuunnittelu		2		2
Klassikko		8		8
Akustiset äänilähteet		3		3
Fanfaari			3	3
Musiikkidramaturgia ja teatterimusiikki			3	3
Valo ja ääni vastaanäyttelijänä			3	3
Graafiset ohjelmointiympäristöt			3	3
Musiikin äänitys			3	3
Valosuunnittelu				
Johdatus valoon	2			2
Valosuunnittelun tekniset perusteet I	3			3
Värihahmotus ja värijärjestelmät	2			2
Tekstistä ideakuvaksi	2			2
Ideakuvasta tilaksi	3			3
Valosuunnittelijan ennakkotyöskentely I	2			2
Presentaatio	1			1
Vapaavalintaiset opinnot	4	6	5	15
YHTEENSÄ	60	60	60	180

TEATTERITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN PERUSOPINNOT

PERUSOPINNOT	I	II	III	op yht.
Opiskelu- ja ammattitieto				
Perehdyttäminen	1			1
Ammattituntemus		1		1
Työelämään			1	1
Seminaari	2	2	2	6
Teoriaopinnot				
Teatterihistoria I, II ja III	2	2	2	6
Musiikkihistoria I	2			2
Taidehistoria I	2			2
Musiikkihistoria II (ääni) / Taidehistoria II (valo)			2	2
Filosofia		2		2
Sähköoppi	2			2
Kieli- ja viestintäopinnot				
Toinen kotimainen kieli		3		3
Englanti			5	5
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot	1	1	1	3

Opiskelu- ja ammattitieto

Perehdyttäminen 05-XXD01

1 op

katso Teatterikorkeakoulun yhteiset opinnot.

Ammattituntemus 05-VXA011

1 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin ammatillisiin teatteriryhmiin, laitos- ja tanssiteattereihin, niiden ohjelmistoihin, esityksiin ja työskentelyolosuhteisiin sekä alan taiteilijoihin.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan valo- ja äänisuunnittelijan työhön erilaisissa työskentelyolosuhteissa.

Työelämään 05-XXD03

1 op

katso Teatterikorkeakoulun yhteiset opinnot.

Seminaari 05-VXA001-003

2 op / opintovuosi

Tavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan omaa ja muiden taiteellista työtä. Hän oppii antamaan ja saamaan palautetta taiteellisesta työstä, harjoittelee taiteellisen työn esittelyä ja kehittää keskustelutaitojaan.

Sisältö

Laitoksen muusta opetus- ja työskentelyrytmistä poiketen läpi lukuvuoden järjestettävissä seminaareissa tarkastellaan valo- ja äänisuunnittelijan taiteilijaidentiteettiä ja sen kehittymistä. Eri vuosikurssien yhteisissä seminaareissa käydään taidekeskustelua ja kuullaan ajankohtaisia esitelmiä sekä kokemuksia valo- ja äänisuunnittelijan työstä laitoksen opiskelijoiden, opettajien ja taiteilijavieraiden pitäminä.

Teoriaopinnot

Teatterihistoria I 05-VXA007

2 op

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu pohtimaan teatteria realistisen teatteritradition tarjoamista näkökulmista. Opiskelija hahmottaa, mitä realismilla on eri aikoina teatterissa tarkoitettu, keitä ovat olleet realistisen tradition synnyttäjät, kehittäjät ja uudistajat. Opiskelija kykenee näkemään, minkälaisina piirteinä realismi on esityksissä näkynyt, miten se nykyteatterissa todentuu ja mitkä ovat realismin haasteet. Opiskelija tuntee keskeisten realististen näytelmäkirjailijoiden merkittävimpiä teoksia.

Sisältö

Pääteemana on realistinen teatteritraditio. Perehdytään realismin ja psykorealismien taustoihin ja kehittymiseen teatterissa 1870-luvulta lähtien, venäläiseen realismiin, Konstantin Stanislavskiin ja realistiseen näyttelijäntyön metodiikkaan, realismiin Yhdysvalloissa ja ”metodiin” näyttelijäntyössä. Realismia lähestytään ongelmakeskeisesti ja tämän päivän näkökulmasta. Yhteisopetus Teta- ja Väs-laitoksen opiskelijoiden kesken.

Teatterihistoria II 05-VXA012

2 op

Tavoitteet

Opiskelijalle syntyy käsitys teatterillisen teatterin erilaisista ilmentymistä ja lähtökohdista. Hänelle muodostuu omakohtainen suhde keskeisten teatterinuudistajien, erityisesti Antonin Artaud'n ja Bertolt Brechtin ajatteluun ja vaikutuksen sekä näyttelijää ja näyttelemistä sekä ohjaamista koskeviin kamppaileviin käytäntöihin. Opiskelijalla on valmiudet kokeellisen teatterin tärkeimpien muotojen, teatterillisen teatterin ja metateatterillisten ilmiöiden käsittelyyn. Opiskelija tuntee Shakespearen ja 1900-luvun modernin ja postmodernin draaman keskeisimpiä teoksia.

Sisältö

Pääteemana on 1900-luvun teatterillinen teatteri mutta teatterillisuutta ja antirealismia lähestytään myös commedia dell'artesta ja Shakespearen ajan teatterista käsin. Opiskelija perehtyy Bertolt Brechtin eppiseen teatteriin. Tutustutaan auteur-ohjaaja –ajatteluun ja se kehittymiseen teatterissa. Moderni fyysinen teatteri on keskiössä, mutta kurssilla käsitellään myös fyysisen teatterin vaikuttajan Vsevolod Meyerholdin biomekaniikkaa sekä ylipäättänsä näyttelijäntyötä koskevaan ruumiin ja mielen, ulkoisen ja sisäisen suhdetta koskevia erilaisia näkemyksiä. Pohditaan ajattelua nykyteatterin ja oman työn kannalta. Yhteisopetus Teta- ja Väs-laitoksen opiskelijoiden kesken.

Teatterihistoria III 05-VXA013

2 op

Tavoitteet

Opiskelijalle syntyy käsitys teatterin ritualistisesta ja myyttisistä perustasta sekä teatterin merkityksestä rituaalina ja yhteisönsä ilmauksena. Opiskelijaa tuntee erilaisia kokeellisen teatterin yrityksiä luoda ritualistista tai myyttistä pyhää teatteria. Opiskelija tutustuu aasialaisiin teatteritraditioihin. Tavoitteena on antaa avaimia tarkastella nykyteatteria ja hahmottaa omaa tekemistä ritualistisen aspektin kautta.

Sisältö

Perehdytään antiikin Kreikan ja Rooman teatteriin, keskeisimpiin näytelmiin, teorialakkeihin ja mytologiaan. Perehdytään Antonin Artaud'n sekä Jerzy Grotowskin ajatteluun sekä myöhempään ritualistisen teatterin tekijöihin töihin ja aasialaisen teatterin perusteisiin. Yhteisopetus Teta- ja Väslaitoksen opiskelijoiden kesken.

Musiikkihistoria I 05-VXA009

2 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu eurooppalaisen musiikin eri tyyli- ja aikakausien sävellysmetodeihin ja muotoajatteluun.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään 1900-luvun eri yhteistaideteosten ideoiden havainnointiin ja analyysiin mm. elokuviin, tanssiteoksiin ja pienoisoopperoihin, joissa on käytetty musiikkia dramaturgisesti erityisen kiinnostavalla tavalla.

Musiikkihistoria II 05-VXA014

2 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu nykymusiikin eri tyyli- ja aikakausien sävellysmetodeihin ja muotoajatteluun sekä soittimellisiin ratkaisuihin.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään lähinnä uusimpaan nykymusiikkiin myös populaarimusiikin alueelta. Kuunneltujen teosten ominaisuuksia analysoidaan ryhmässä keskustelemalla.

Taidehistoria I 05-VXA010

2 op

Tavoitteet

Opiskelija kehittää taiteen alueiden ja aikakausien tuntemustaan. Lisäksi hän oppii tunnistamaan, luonnehtimaan ja ajoittamaan tyylikaudet, keskeisimmät teokset ja taiteilijat.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään eurooppalaisen taiteen historiaan. Kurssi auttaa opiskelijaa hahmottamaan taiteen historiallista ja kulttuurista erityisyyttä.

Taidehistoria II 05-VXA015

2 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kuvataiteen traditioita ja tunnistamaan sen historialliset vaiheet sekä niihin liittyviä teoksia ja taiteilijoita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään maailman taiteen historiaan painottaen erityisesti nykytaidetta. Opitaan hallitsemaan nykytaiteen historia laajasti. Kehitetään opiskelijan teoreettista ja analyttistä ajattelua.

Filosofia 05-VXA005

2 op

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee filosofisten päätraditioiden – esimerkiksi platonisen ja aristoteelisen perinteen – perusteet ja eroavaisuudet. Opiskelija saa yleiskuvan filosofisesta ajattelusta ja siitä, miten kukin voi kehittää kykyään käsitteellisesti ja kokemuksellisesti jäsentää omaa elämismaailmaansa ja maailmankatsomustaan. Opiskelija perehtyy keskeisiin tieto- ja todellisuuskäsityksiin ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon tarkastelussa sekä niitä koskeviin olennaisiin länsimaisen filosofian historiallisiin käsityksiin. Opiskelija tutustuu filosofiseen nykykeskusteluun sekä nykyjulkisuuden ja median analyysiin.

Sisältö

Opintojakso sisältää länsimaisen filosofian perusteet antiikin filosofiasta nykypäivään. Opintojaksolla painotetaan keskustelujen merkitystä; tarkasteluja voidaan keskittää ja syventää osallistujien erityisten intressien mukaan.

Sähköoppi 05-VXA006

2 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii sähkötekniikan perusteet ja saa valmiudet selvittää itsenäisesti tavallisimmista vahvavirtaverkkoon liittyvistä valo- ja äänijärjestelmien vikatilanteista.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valo- ja äänisuunnittelijan työssä keskeisiin sähköisiin komponentteihin, mittaustekniikkaan ja sähköturvallisuusmääräyksiin.

Kieli- ja viestintäopinnot

Toinen kotimainen kieli 05-XXA03/05

3 op

katso Teatterikorkeakoulun yhteiset opinnot.

Englannin kieli 05-XXA01-02

5 op

katso Teatterikorkeakoulun yhteiset opinnot.

Tieto- ja viestintätekniiikan opinnot 05-XXB01-03

1 op / opintovuosi

katso Teatterikorkeakoulun yhteiset opinnot.

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN AINEOPINNOT

AINEOPINNOT	I	II	III	yht. op
Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus	3	3	3	9
Dramaturgia I ja II	3	2		5
Esitysanalyysi I ja II	2	3		5
Tilaetydi	5			5
Sana-mielikuva-kuva	1			1
Tuotantosuunnittelu		2		2
Produktio			12	12
Opinnäyteportfolio			6	6
Vapaavalintaiset opinnot				15

Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus 05-VXH051-053
3 op / opintovuosi

Tavoitteet

Opiskelija rakentaa aktiivisesti omaa käsitystään opiskeltavista asioista ja tehdystä työstä sekä oppii arvioimaan omaa oppimistaan. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tukee tietopohjan rakentumista ja kokonaiskuvan muodostumista. Opiskeltaviin asioihin muodostuu henkilökohtainen näkemys. Opiskelijalle syntyy kokonaiskuva opintojen aikana tapahtuneesta kehityksestä, sekä mielikuva tulevaisuuden tarpeista ja tekemisen suunnasta. Opiskelija voi päiväkirjansa pohjalta tehdä presentaatioita ja ylläpitää portfolioita.

Sisältö

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelija laatii henkilökohtaisen kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman (HOPS), jota tarkistetaan vuosittain.

Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa kaikista kursseista ja muusta työskentelystä koko opintojen ajalta. Jatkuvasti pidettävässä oppimispäiväkirjassa vastataan kysymyksiin: Mitä opin? Mitä jäi epäselväksi? Mitä pohdin ja mitä oppimani tieto merkitsee itselleni?

Opintojaksoista ja produktioista saa suoritusmerkinnät ja arvostelun vasta, kun oppimispäiväkirja kyseiseltä osuudelta on tarkastettu. Päiväkirjan tarkastaa suuntautumisvaihtoehdon professori, tai hänen nimeämänsä henkilö. Opettajat voivat seurata päiväkirjaa omien opintojaksojensa osalta.

Dramaturgia I 05-VXH001

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan aristoteelisen draamakäsitteistön mukaisia piirteitä eri teoksissa. Lisäksi hän oppii analysoimaan eri teoksia ja niiden eroavaisuuksia aristoteelisen draamakäsityksen pohjalta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy aristoteelisen draaman peruskäsitteisiin sekä muihin draaman peruskäsitteisiin.

Opintojakso alkaa Teatterikorkeakoulun ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoiden kanssa yhteisellä Dramaturgian perusteet -jaksolla.

katso Teatterikorkeakoulun yhteiset opinnot.

Dramaturgia II 05-VXH002
2 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisten draamakäsitteistöjen mukaisia piirteitä eri teoksissa. Lisäksi hän oppii analysoimaan teoksia ja niiden eroavaisuuksia erilaisten draamakäsitysten pohjalta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään esimerkiksi eppisten draamamuotojen peruskäsitteisiin ja niiden historiallisiin taustoihin sekä syntyhistoriaan.

Esitysanalyysi I 05-VXH004
2 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii katsomaan analyttisesti erilaisia esityksiä ja näyttämöteoksia. Hän oppii erittelemään näyttämöteosten sisältöä ja toteutusta erityisesti valon, äänen ja tilaratkaisujen näkökulmasta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö

Opintojaksolla katsotaan erilaisia esityksiä ja analysoidaan sekä kirjallisesti että suullisesti niiden osatekijöitä.

Esitysanalyysi II 05-VXH005
3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Tilaetydi 05-VXH009
5 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tilalähtöiseen teosajatteluun sekä oman tilakokemuksensa havainnointiin. Hän tutustuu erityisesti valon ja äänen mahdollisuuksiin tilailmaisussa.

Sisältö

Opetuksessa perehdytään tilan hahmottamiseen kuvallisen ja äänellisen ilmaisun kautta. Kurssin päätteeksi opiskelijat valmistavat pienryhmissä työpajatyöskentelynä omat harjoitustyönsä.

Sana - mielikuva - kuva 05-VXH008
1 op

Tavoitteet

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

Sisältö

Opintojaksolla valmistetaan erilaisista lähtökohdista (esimerkiksi kuvat, tekstimateriaalit, tila, ääni)

ryhmätyönä pienimuotoisia demonstraatioita ja keskustellaan niistä syntyvistä vaikutelmista tekijöille ja katsojille. Ryhmäkeskusteluissa analysoidaan esitysten syntyprosesseja ja pohditaan eri osatekijöiden merkityksiä kokonaisuuden syntymiseen. Yhteisopetus ohjaaja-, dramaturgi-, valo- ja äänisuunnittelija-, lavastus- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa.

Tuotantosuunnittelu 05-VXH010

2 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii valo- ja äänisuunnittelijan työssä välttämättömiä tuotannollisia perustaitoja. Hän perehtyy talousarvion, tarjouspyyntöjen, tarjousten ja sopimuksen kirjoittamiseen, tarjouksen laskentaan sekä tuotantoaikataulun laatimiseen.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan valo- ja äänisuunnittelijan työhön suoranaisesti ja välillisesti liittyviä tuotannollisia asioita. Lisäksi käydään läpi esittävää taidetta koskevaa tekijänoikeuslainsäädäntöä, työehtosopimuksen perusteita (työsopimukset) sekä apurahakäytäntöjä niin, että opiskelija oppii hankkimaan näistä itsenäisesti lisätietoa ja seuraamaan alan kehitystä.

Kolmannen opintovuoden produktio 05-VXH050

12 op

Tavoitteet

Opiskelija tekee itsenäisen taiteellisen työn valo- tai äänisuunnittelijana. Produktiotyössä hän tutustuu eri ammattiryhmien tehtäviin ja toimintaan sekä harjoittelee ryhmätyöskentelyä suunnittelu-, harjoitus- ja esitystilanteissa.

Sisältö

Kolmannen opintovuoden produktioksi hyväksytään laitoksen professorin kanssa etukäteen sovittu taiteellinen työ ja/tai sen suunnitelma. Laitos suosittelee, että produktio olisi valo- tai äänisuunnittelu Teatterikorkeakoulun tuotantoon. Produktiosta laaditaan raportti ja produktio esitellään seminaarissa. - B-tuotannot kevätlukukaudella moduulissa 4, neljä valosuunnittelun ja neljä äänisuunnittelun opiskelijaa.

Kandidaatin tutkinnon opinnäyteportfolio 05-VXÖ001

6 op

Tavoitteet

Opiskelija kokoaa taiteellisista opinnoistaan ja töistään portfolioon, joka esittelee monipuolisesti häntä valo- tai äänisuunnittelijana.

Sisältö

Portfolio on kandidaatin tutkinnon opinnäyte. Opiskelija voi valita haluamansa portfolioon muodon. Laitos suosittelee, että opiskelija valmistaa digitaalisen portfolioon. Portfolio esitellään seminaarissa.

Kypsyysnäyte 05-VXÖ002

Ennen kandidaatin tutkinnon opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten.

Katso tarkempi kuvaus ja ohjeet: <http://www2.teak.fi/Saadon/Opinto/Opinnayteohje.htm>

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN VAPAAVALINTAISET OPINNOT (05-VXV000)

Opiskelija voi liittää valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman kandidaattiopintoihin yhteensä 15 opintopisteen verran vapaavalintaisia opintoja. Opiskelija koostaa vapaavalintaiset opintonsa valo- ja äänisuunnittelun laitoksen, muiden Teatterikorkeakoulun laitosten tai kotimaisten oppilaitosten opintojaksoista tai Teatterikorkeakoulun yhteisistä opinnoista.

VALOSUUNNITTELU

Valosuunnittelu I, II ja III	I	II	III	op yht.
Johdatus valoon	2			2
Valosuunnittelun tekniset perusteet I ja II	3	3		6
Värihahmotus ja värijärjestelmät	2			2
Tekstistä ideakuvaksi	2			2
Ideakuvasta tilaksi	3			3
Valosuunnittelijan ennakkotyöskentely I ja II	2		3	5
Presentaatio	1			1
Lavastus valosuunnittelussa		3		3
Klassinen valo		3		3
Taiteellinen ennakkosuunnittelu		6		6
Klassikon ennakkosuunnittelu		2		2
Klassikko		8		8
Digitaalinen luonnostelu		5		5
Liikkuva valo I ja II		3	3	6
Fanfaari			3	3
Valosuunnittelun ja skenografian historia			3	3
Valo ja ääni vastaanäyttelijänä			3	3
Graafiset ohjelmointiympäristöt			3	3
Projisointi			3	3

VALOSUUNNITTELU I

Ensimmäisen vuoden valosuunnittelun opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy valon olemukseen, valosuunnittelijan erilaisiin työskentelytapoihin, valosuunnittelun perusteisiin sekä siinä käytettävään teknologiaan.

Myös äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehtoon sisältyy ensimmäisenä opintovuonna Valosuunnittelu I, 15 opintopisteen kokonaisuus.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Johdatus valoon 05-VXL001

2 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu valon käyttäytymiseen ja valon keinoihin pienoismallityöskentelyn ja "esineatterin" avulla. Opiskelija oppii tunnistamaan valon laatuja ja puhumaan valosta.

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan kahdentyypisiä tehtäviä. Pienoismallitehtävässä muokataan valon avulla annettua tilaa. Valostudiossa valaistetaan esinettä ja haetaan sen luonteeseen muutosta valon avulla.

Harjoituksia on useita ja kaikki harjoitukset puretaan opettajan ja ryhmän kanssa.

Valosuunnittelun tekniset perusteet I 05-VXL002

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti perinteistä teatterivalokalustoa ja perehtyy turvalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Ensimmäisellä viikolla perehdytään perinteisiin teatterin valonheitintyyppeihin ja niiden oikeaan käyttötapaan. Työturvallisuus -jaksolla käydään läpi työturvallisuuslainsäädäntöä ja näyttämöripustamisen perusteita. Opiskelija oppii kokoamaan omatoimisesti valojärjestelmän ja käyttämään sitä turvallisesti valolaboratoriossa. Toisella viikolla opiskelija oppii käyttämään ainakin yhtä tietokonevalopöytää sekä analogisia ja digitaalisia himmentimiä valopöytään kytkettyinä.

Värihahmotus ja värijärjestelmät 05-VXL004

2 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu keskeisiin värin teoreetikoihin kuten Goethe ja Albers, valon värioppiin, CIE-värikarttaan, värien näkemiseen, värilämpötilaan sekä värien vuorovaikutukseen.

Sisältö

Opiskelija perehtyy värien käyttöön sommittelussa ja värijärjestelmiin mm. Albersin elämyksellisen menetelmän avulla.

Tekstistä ideakuvaksi 05-VXL005

2 op

Tavoitteet

Opiskelija saa välineitä valosuunnittelutyön aloittamiseen ja oppii keskustelemaan suunnittelutyöstä.

Sisältö

Opintojakso on ensimmäinen osa kokonaisuudesta, jossa opiskelija tekee taiteellisen ennakkosuunnittelun annettuun tekstiin. Opiskelija purkaa ja analysoi näytelmätekstiä annetuilla välineillä. Opiskelija hakee ja tuottaa suunnittelun pohjaksi ideamateriaalia, keskustelee opettajan kanssa teoksen sisällöstä ja omista lähestymistavoistaan. Lopputuloksena on ideakuvia seuraavaa kokonaisuutta varten.

Ideakuvasta tilaksi 05-VXL006

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii perusteet näyttämötilan suunnittelun lainalaisuuksista huomioiden esityksen toiminnallisia ja valaistuksellisia mahdollisuuksia. Opiskelija oppii pienoismallin rakentamisen mittakaavaan.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee aikaisemmin käsitellyn tekstin ja ideamateriaalin pohjalta visuaalista kokonaisuunnittelua, luonnosten ja pienoismallien tekemistä. Lopputuloksena on pienoismalli.

Valosuunnittelijan ennakkotyöskentely I 05-VXL007

2 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii muuttamaan valoideat toteuttamiskelpoiseksi valaistussuunnitelmaksi.

Sisältö

Opintojaksolla valoideat puretaan valonheittimillä toteutettaviksi valojärjestelmiksi. Tarvittavien

heitinten lukumäärät ja kattavuudet ratkaistaan graafisesti. Lopputuloksena on heitinkartta ja muut suunnitteludokumentit.

Presentaatio 05-VXL008

1 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään pienoismallia valosuunnittelun apuvälineenä. Opiskelija opettelee esittämään ideansa yleisölle ja keskustelemaan siitä.

Sisältö

Opiskelija tekee valotilanteita aiemmin rakentamaansa pienoismalliin. Valotilanteet kuvataan digitaaliseen muotoon. Opiskelija valmistaa ideakuvista, luonnoksista ja pienoismallin valokuvista presentaation. Presentaatiossa kootaan Tekstistä ideakuvaksi -Opintojaksolla alkanut kokonaisuus.

VALOSUUNNITTELU II

Toisen vuoden valosuunnittelun opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy dramaturgisten rakenteiden hahmottamiseen ja ajattelun kehittämiseen ja sitä kautta tapahtuvaan draamallisen visuaalisen rakenteen ja näkemyksen luomiseen. Opiskelija aloittaa itsenäisen ammattimaisen työskentelyn. Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Valosuunnittelun tekniset perusteet II 05-VXM001

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy perinteisistä teatterivalonheittimistä poikkeavan valokaluston käyttöön, vuokratkaluston erikoisvaatimuksiin, efektilaitteisiin, erilaisiin savuihin ja valaistusjärjestelmän suunnitteluun.

Sisältö

Ensimmäisellä viikolla tutustutaan alan uutuuksiin, klassisiin teatteritrikkeihin, efektivaloihin ja savukoneisiin. Toisella viikolla vieraillaan edistyneistä tekniikkaa käyttävissä esitystiloissa ja vuokrafirmoissa. Opintojaksolla perehdytään myös järjestelmäsuunnitteluun, DMX ja ethernet -verkon suunnitteluun ja rakentamiseen.

Lavastus valosuunnittelussa 05-VXM002

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy lavastuksessa käytettävien tekniikoiden ja materiaalien valolle tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään tyypilliset teatterissa käytettävät projisointi-, puoliläpäisevät, kiiltävät, heijastavat ja heijastamattomat materiaalit sekä tutkitaan valon ja projisoidun kuvan käyttäytymistä niissä. Opintojaksolla kokeillaan erilaisia pintakäsittelytekniikoita, maalataan valolla muokattava fondi ja käydään läpi palokyllästystekniikat. Kurssi päättyy demoon, jossa yhdistyy erilaisten lavastemateriaalien ja valon käyttö.

Klassinen valo 05-VXM003

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy klassisen puheteatterin valosuunnittelun erityispiirteisiin, kuten huonelavastuksen, kurkistusluukunäyttämön ja pitkien katsomisetaisyksien aiheuttamiin vaatimuksiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään valosuunnittelun teorioihin. Työryhmissä kokeillaan teorioita käytännössä sekä analysoidaan klassikonäytelmiä valosuunnittelun kannalta.

Taiteellinen ennakkosuunnittelu 05-VXM005

6 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan esityksen osatekijöitä ja taiteellista kokonaisuutta sekä tutustuu kollektiiviseen suunnitteluprosessiin. Opiskelija oppii valosuunnittelijana kommunikoimaan työryhmässä teoksen sisällöistä ja niihin liittyvistä ratkaisuista eri alueiden edustajien kanssa.

Sisältö

Ohjaaja-, dramaturgi-, lavastaja-, pukusuunnittelija- sekä valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden yhteinen työpaja, jossa työryhmissä työstetään näytelmä valmiiksi taiteelliseksi ennakkosuunnitelmaksi. Valitun näytelmän pohjalta työryhmät hahmottavat yhdessä löytämänsä sisällöllisen tulkinnan pohjalta esityksen kokonaisuuden ja ratkaisevat niin dramaturgiaan, lavastukseen, puvustukseen, valoon, ääneen ja niiden kuljetukseen esityksessä liittyvät asiat. Työryhmätyöskentelyssä edetään kohti ryhmäkohtaista demoa.

Klassikon ennakkosuunnittelu 05-VXM004

2 op

Tavoitteet

Klassikon ennakkosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muun työryhmän kanssa.

Sisältö

Opiskelija tekee valosuunnitelman valittuun klassikonäytelmän näytökseen tai vastaavaan rajattuun kokonaisuuteen. Opiskelija tekee suunnittelutyötä yhdessä ohjaaja-, lavastaja-, pukusuunnittelija- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden kanssa ja käy suunnitelman läpi ohjaavan opettajan kanssa.

Klassikko 05-VXM007

8 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii toteuttamaan pienimuotoisen valosuunnitelman näyttämölle. Opiskelija kykenee rakentamaan kaikkien työryhmässä olevien kanssa yhteisen näkemyksen, jossa esityksen kokonaisuuteen liittyvät ratkaisut tukevat tulkintaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan klassikonäytelmiin ja perehdytään niiden muotoon, rakenteisiin ja sisältöön. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa valaistuksen klassikonäytelmän näytökseen tai vastaavaan rajattuun kokonaisuuteen ja esittelee teoksen seminaarissa.

Jakso sisältää itsenäistä työtä taiteellisen työryhmän jäsenenä äänisuunnittelijoiden, ohjaajien, lavastajien, pukusuunnittelijoiden ja näyttelijöiden kanssa, mutta jokaisella harjoitusviikolla puretaan tehty työ ohjaavan opettajan kanssa palautteineen ja korjausehdotuksineen.

- C-tuotannot kevätlukukaudella moduulissa 3, neljä valosuunnittelun opiskelijaa.

Digitaalinen luonnostelu 05-VXM011

5 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy digitaalisen 3D-mallintamisen perusteisiin, materiaalien ja valaistuksen muokkaamiseen valosuunnittelijan ennakkosuunnittelun ja luonnostelun välineenä.

Lisäksi opiskelija oppii 3D-terminologiaa ja käsitteistöä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin 3D-ohjelmiin ja 3D-ajatteluun. Lisäksi tutustutaan ainakin yhden jaksolla käytettävän suunnitteluohjelman käyttöliittymään, kappaleiden piirtämiseen ja muokkaamiseen, pintamateriaaleihin, valoihin, kameratyökaluun ja rendaukseen.

Liikkuva valo I 05-VXM010

3 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu liikkuvien valojen toimintaan ja ohjelmoinnin periaatteisiin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu liikkuvien valojen ominaisuuksiin, käsitteisiin, kaluston valintakriteereihin, ohjelmoinnin perusteisiin ja offline-editoreihin.

VALOSUUNNITTELU III

Kolmantena opintovuonna opiskelija syventää tietojaan taiteellisteknisillä valosuunnittelun osa-alueilla. Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Liikkuva valo II 05-VXN004

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy liikkuvan valon estetiikkaan ja ohjelmointiin.

Sisältö

Opintojaksolla analysoidaan liikkuvan valon käyttöä ja dramaturgiaa teatteri- ja tanssiesityksissä. Työpajassa ohjelmoidaan aikakoodiin sidottu kokonaisuus liikkuville valoille. Kurssin lopussa on demo.

Fanfaari 05-VXN008

3 op

Tavoitteet

Opiskelija opiskelee käytännönläheisesti artikulointia sekä vuorovaikuttamista omalla välineellään esiintymistilanteessa. Tarkoituksena on soveltaa työskentelyssä aiemmin opittuja taitoja sekä esiintymistilanteen ja sen yhteisen valmistamisen lainalaisuuksia.

Sisältö

Opintojaksolla valmistetaan yhteisesti työpajamuotoisen työskentelyn avulla pienimuotoinen auditiivis/visuaalinen esitys. Opiskelijat toimivat esiintyvän ryhmän jäseninä. Opintojakso päättyy yleisölle avoimeen esitykseen.

Valosuunnittelun ja skenografian historia 05-VXN010

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy länsimaisen ja suomalaisen valosuunnittelun ja skenografian historiaan ja kehitykseen.

Sisältö

Opiskelija tutustuu esittävän taiteen valaistuksen ja skenografian tärkeimpiin kehitysvaiheisiin ja vaikuttajiin sekä tutkitaan taidehistoriallisten, teknisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta teatterin visuaalisuuteen.

Valosuunnittelijan ennakkotyöskentely II 05-VXN009

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään tietokoneavusteista valosuunnitteluohjelmaa.

Sisältö

Opintojaksolla piirretään valokartta ja laaditaan muut suunnitteludokumentit käyttäen avuksi Cad-ohjelman valosovellusta tai erityistä valokartan piirto-ohjelmaa. Valonheitinten sijoittelua, valon kattavuutta ja heitinten lukumäärää tarkastellaan ohjelmassa. Opintojaksolla käydään läpi Cad-piirtämisen teatteriin liittyviä konventioita sekä tietojen siirtämistä sähköisessä muodossa eri ohjelmien välillä.

Valo ja ääni vastaanäyttelijänä 05-VXN011

3 op

Tavoitteet

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

Sisältö

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

Graafiset ohjelmointiympäristöt 05-VXN007

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii Max/Msp ja Jitter -ohjelmoinnin perusteet ja saa perusedellytykset ohjelmointiympäristön itsenäiseen opiskeluun.

Sisältö

Tutustutaan laiteohjaus- audio- ja videotyöskentelyyn tarkoitettuun graafiseen ohjelmointiympäristöön ja sillä työskentelyyn.

Projisointi 05-VXN003

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy optisen suurtehoprojisoinnin teoriaan ja käytäntöön sekä erilaisiin projisoinnissa käytettäviin tekniikoihin. Opiskelija tutustuu projisoinnin historiaan sekä perinteisiin dianmaalaustekniikoihin ja tietokoneavusteiseen diojen valmistamiseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään projisointiin lavastuksen lisänä tai korvaajana. Lisäksi tarkastellaan projisoinnin keskeisiä vaikutuksia valosuunnitteluun.

Viikko 1

Kurssilla perehdytään klassisen suurkuvaprojisoinnin historiaan, estetiikkaan, perustekniikoihin ja teknologiaan. Kuvan digitaalinen valmistaminen ja sen vääristymien korjaaminen opetellaan. Lisäksi tutustutaan perinteisiin maalaustekniikoihin lasilevyille luotavaan kuvanvalmistukseen.

Kurssi päättyy demoon.

Viikko 2

Kurssilla perehdytään digitaalisen projisoinnin keinoihin esityksessä. Kurssilla käydään läpi projisointipinnat, projektorit, signaalit ja signaalin kuljetus sekä toistolaitteet. Kurssilla toteutetaan projisointitehtävä annettuun tilaan käyttäen videokameroita, omia tallenteita, valmista videomateriaalia sekä video-ohjelmistoja.

Kurssi päättyy demoon.

ÄÄNISUUNNITTELU

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valo- että ääni-ilmaisuun. Opiskelija tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, tarinan kertomisen perusteisiin, tilan ja ajan hahmottamiseen, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä käyttöön esittävässä taiteissa. Perusolettamus on, että opintonsa aloittavalla teatteritaiteen ylioppilaalla ei välttämättä ole ammatillista kokemusta tai koulutusta.

Pidempikestoiset, omaehtoista työskentelyä vaativat Äänen estetiikka-jaksot alkavat jo ensimmäisenä vuonna Äänietydeillä ja laajenevat ja kohdentuvat tarkemmin, opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan seuraavina vuosina.

Toisena opintovuonna opiskelija keskittyy joko valo- tai äänisuunnitteluun. Opinnoissa keskeistä on teatteriesityksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia äänisuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle.

Kolmannen vuoden keskeisenä aiheena on äänellä esiintyminen ja esittäminen. Pääsisältönä ovat kandidin opintojen oppinnäyte, portfolio ja produktio, jossa toteutetaan kokonainen teos yhteistyössä muiden laitosten kanssa sekä Äänen estetiikka III, jonka aikana tutkitaan ja syvennetään ääni-ilmaisuuden eri alueita.

Kandidaattiopinnoissa kolmena ensimmäisenä opintovuonna opiskellaan valmiin aikataulun mukaisesti. Maisteriopintojen neljännen ja viidennen opintovuoden opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja aikataulun mukaan.

Neljäntenä ja viidentenä opintovuonna äänisuunnittelun opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattiopinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Äänen estetiikka IV keskittyy äänitaiteen tuntemuksen syventämiseen ja oman äänellisen ajattelun laajentamiseen. Äänen estetiikka V rakentuu opiskelijan itsensä määrittelemästä tutkimus- ja toteutusjaksosta.

Maisterin tutkinnon syventävät opinnot sisältävät 50 opintopisteen verran vaihtoehtoisia opintojaksoja ja muita itsenäisesti suoritettavia opintoja, myös assisteraus, harjoittelut ja taiteelliset työt valitaan yksilöllisesti. Maisteriopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa löytämään oma taiteellinen identiteettinsä.

Opintoihin kuuluu paljon yhteisiä jaksoja Teatterikorkeakoulun koreografi-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden sekä Taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen opiskelijoiden kanssa. Opetettava taiteenala on voimakkaasti kansainvälinen; sen ei-kielellinen ilmaisu mahdollistaa kulttuurirajat ylittävän taiteen opettamisen ja tutkimuksen. Osa valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetuksesta on vieraskielistä.

Monia äänisuunnittelijan osaamisalueita, kuten äänen suunnittelumetodien ja perustyövälineiden hallintaa, draamallista ajattelua, ryhmätyötaitoja, kykyä hahmottaa esityksen eri osatekijöitä ja kokonaisuutta, innovatiivisuutta tai kykyä luoda, on mahdollista opiskella vain omakohtaisesti harjoitellen tai kokeillen. Useiden opintojaksojen suoritustapa onkin osallistuminen opetukseen. Tämän lisäksi ohjatun, itsenäisen työskentelyn merkitys kasvaa opetuksessa aloitusvuoden jälkeen.

Opintojen keskeinen väline on oppimispäiväkirja, jota opiskelija pitää kaikista kursseista, produktioista ja muusta opintoihin liittyvästä työskentelystä. Suoritusmerkinnän saa vasta, kun oppimispäiväkirja on tarkastettu.

Äänisuunnittelu I, II ja III	I	II	III	op yht.
Kuuntelu ja analyysi	2			2
Äänityö I ja II	3	5		8
Äänitys ja editointi	2			2
Äänellinen ilmaisu	3			3
Äänen estetiikka I, II ja III	5	3	6	14
Äänen perusteet		3		3
Äänistudiotyöskentely		3		3
Taiteellinen ennakkosuunnittelu		6		6
Klassikon ennakkosuunnittelu		2		2
Klassikko		8		8
Akustiset äänilähteet		3		3
Fanfaari			3	3
Musiikkidramaturgia ja teatterimusiikki			3	3
Valo ja ääni vastaanäyttelijänä			3	3
Graafiset ohjelmointiympäristöt			3	3
Musiikin äänitys			3	3

ÄÄNISUUNNITTELU I

Ensimmäisen vuoden äänisuunnittelun opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa perustuntuman ääneen ilmiönä sekä kehittää auditiivista havainnointikykyään ja ajatteluaan. Opiskelija tutustuu äänisuunnittelijan työhön ja ääneen dramaturgisena välineenä sekä oppii perustiedot audiolaitteista ja yksinkertaisten järjestelmien hallinnasta ja käytöstä.

Myös valosuunnittelun suuntautumisvaihtoon sisältyy ensimmäisenä opintovuonna Äänisuunnittelu I, 15 opintopisteen kokonaisuus.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Kuuntelu ja analyysi 05-VXR001

2 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii havainnoimaan ääniympäristöä ja erittelemään kuulemaansa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu ympäröivän äänimaailman ja äänellisen ilmaisun eri osa-alueiden kuunteluun ja arviointiin sekä auditiivisesti että teknislaadullisesti. Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin lähestymistapoihin ja terminologioihin keskusteltaessa yksittäisistä äänitapahtumista ja kokonaisista teoksista.

Äänityö I 05-VXR003

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy sähköisen äänenkäsittelyn perusominaisuuksiin ja äänen siirtoon sähköisessä muodossa sekä oppii ymmärtämään alan sanastoa ja käsitteitä. Opiskelija tutustuu yleisimpiin sähköisiin äänenhallintalaitteisiin: äänilähteisiin, erilaisiin muokkausvälineisiin sekä äänentoistojärjestelmiin. Opiskelija oppii yksinkertaisen laitteiston toimintaperiaatteet sekä soveltamaan tietojaan käytännön tilanteissa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu erilaisten laitteiden toimintaan sekä teoriassa että käytännön harjoituksiin. Opintojakson lopuksi suoritetaan käytännön koe.

Äänitys ja editointi 05-VXR004

2 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu äänen erilaisiin tallennusmahdollisuuksiin niin kiinteällä kuin liikuteltavalla kalustolla, eri mikrofonitekniikoihin, tallennemuotoihin sekä äänittämiseen liittyvään ennakkotyöhön. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisen äänityöaseman toimintaa ja käyttöä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy yksinkertaisen äänityslaitteiston käyttöön. Työpareittain tehdään äänityksiä ja suoritetaan niihin liittyviä harjoitustöitä. Kurssin lopuksi toteutetaan ääniteos.

Äänellinen ilmaisu 05-VXR005

3 op

Tavoitteet

Opiskelija syventyy erilaisten jännitteiden ja tunnelmien luomiseen äänen ja musiikin avulla.

Sisältö

Opiskelijat työskentelevät ryhmänä studiossa synnyttäen ääntä ja musiikkia annettujen tehtävien ja kuvamateriaalin pohjalta.

Äänen estetiikka I - Äänietydit 05-VXR006

5 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu äänidramaturgisiin lähestymistapoihin suhteessa tekstiin ja äänellisen ilmaisun muotoihin.

Sisältö

Opiskelija valmistaa äänietydin. Lähtökohtana ei ole uusien äänitekniikoiden oppiminen, vaan teoksen toteutus. Lopullinen äänietydi toteutetaan teoksen vaatimassa muodossa esimerkiksi tallenne tai elävä esitys. Työskentely-ympäristö valitaan teoksen tarpeiden ja tekijöiden osaamisen perusteella.

ÄÄNISUUNNITTELU II

Toisen vuoden äänisuunnittelun opintojen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu laajojen äänikokonaisuuksien suunnitteluun ja hallintaan, taiteelliseen äänisuunnitteluun ja käytännön työskentelyyn. Opiskelija perehtyy dramaturgisten rakenteiden hahmottamiseen ja ajattelun kehittämiseen sekä äänellisen rakenteen ja näkemyksen luomiseen. Opiskelija aloittaa itsenäisen ammattimaisen työskentelyn.

Äänisuunnittelu II -opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Äänen perusteet 05-VXS015

3 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy äänen fyysisiin perusominaisuuksiin ja siihen liittyviin lainalaisuuksiin. Opiskelija tutustuu korvan ja kuuloaistin fysiologisiin ominaisuuksiin ja niiden vaurioihin sekä kuulemiseen ja havaitsemiseen vaikuttaviin psykologisiin seikkoihin. Opiskelija oppii ymmärtämään alalla käytettävää peruskäsitteistöä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kirjallisen materiaalin avulla ääneen akustisena ilmiönä. Lisäksi suoritetaan erilaisia ääneen liittyviä tehtäviä pienryhmissä.

Äänityö II 05-VXS001

5 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii hyödyntämään nykyaikaisia ohjelmistoja ja laitteita äänen tuottamisen ja muokkaamisen välineinä sekä muodostamaan niistä esitystilanteen vaatimia erilaisia ja monipuolisia kokonaisuuksia.

Sisältö

Opiskelija tutustuu nykyaikaisen äänen tuottamisen ja muokkaamisen peruskäsitteistöön ja oppii hahmottamaan eri tekniikoiden käyttömahdollisuuksia. Opintojaksolla tutustutaan myös MIDI-protokollaa hyödyntäviin järjestelmiin ja toteutetaan tätä sekä erilaisia ohjelmistoja käyttäen studiotyöskentelyyn ja esitystilanteeseen sopivia malleja.

Äänistudiotyöskentely 05-VXS002

3 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu äänistudioon ja erilaisiin työskentelytapoihin studio-olosuhteissa. Opiskelija perehtyy erilaisten studiomikrofonien, äänipöydän, yleisimpien prosessointilaitteiden ja tallentimien käyttöön sekä oppii käyttämään ammattitasoista digitaalista äänityöasemaa.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mikrofonien sijoittelua ja käyttöä äänitystilanteessa, huoneen akustiikan hyödyntämistä, moniraitaisen äänen tallentamista ja editoimista työasemassa sekä sen koostamista valmiiksi teokseksi. Kurssin lopuksi suoritetaan työasemien itsenäiseen käyttöön oikeuttava koe.

Taiteellinen ennakkosuunnittelu 05-VXS005

6 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan esityksen osatekijöitä ja taiteellista kokonaisuutta sekä tutustuu kollektiiviseen suunnitteluprosessiin. Opiskelija oppii äänisuunnittelijana kommunikoimaan työryhmässä teoksen sisällöistä ja niihin liittyvistä ratkaisuista eri alueiden edustajien kanssa.

Sisältö

Ohjaaja-, dramaturgi-, lavastaja-, pukusuunnittelija- sekä valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden yhteinen työpaja, jossa työryhmissä työstetään näytelmä valmiiksi taiteelliseksi ennakkosuunnitelmaksi. Valitun näytelmän pohjalta työryhmät hahmottavat yhdessä löytämänsä sisällöllisen tulkinnan pohjalta esityksen kokonaisuuden ja ratkaisevat niin dramaturgiaan, lavastukseen, puvustukseen, valoon, ääneen ja niiden kuljetukseen esityksessä liittyvät asiat. Työryhmätyöskentelyssä edetään kohti ryhmäkohtaista demoa.

Klassikon ennakkosuunnittelu 05-VXS004

2 op

Tavoitteet

Klassikon ennakkosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muun työryhmän kanssa.

Sisältö

Opiskelija tekee äänisuunnitelman valittuun klassikonäytelmän näytökseen tai vastaavaan rajattuun kokonaisuuteen. Opiskelija tekee suunnittelutyötä yhdessä ohjaaja-, lavastaja-, pukusuunnittelija- ja valosuunnittelijaopiskelijoiden kanssa ja käy suunnitelman läpi ohjaavan opettajan kanssa.

Klassikko 05-VXS007

8 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii toteuttamaan pienimuotoisen äänisuunnitelman näyttämölle. Opiskelija kykenee rakentamaan kaikkien työryhmässä olevien kanssa yhteisen näkemyksen, jossa esityksen kokonaisuuteen liittyvät ratkaisut tukevat tulkintaa.

Sisältö

Klassikko-opintojaksolla tutustutaan klassikonäytelmiin ja perehdytään niiden muotoon, rakenteisiin ja sisältöön. Opiskelija tekee ja toteuttaa äänisuunnitelman klassikonäytelmän näytökseen tai vastaavaan rajattuun kokonaisuuteen ja esittelee teoksen seminaarissa.

Jakso sisältää itsenäistä työtä taiteellisen työryhmän jäsenenä valosuunnittelijoiden, ohjaajien, lavastajien, pukusuunnittelijoiden ja näyttelijöiden kanssa, mutta jokaisella harjoitusviikolla puretaan tehty työ ohjaavan opettajan kanssa palautteineen ja korjausehdotuksineen.

- C-tuotannot kevätlukukaudella moduulissa 3, neljä äänisuunnittelun opiskelijaa.

Äänen estetiikka II - Äänisuunnittelun työtavoista 05-VXS016

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan taiteellisessa työryhmässä työskentelyä, äänisuunnittelutyötään ja työtapojaan, sekä tutkii niiden kehittämistä ja uusia mahdollisuuksia.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi keskustellen ja arvioiden klassikoiden toteutukset ja työskentelyprosessit. Opiskelija arvioi omansa ja toisten työt ja hahmottelee tehdyn työn pohjalta ryhmätyöskentelyä ja omaa toteutusta palvelevia metodeja.

Akustiset äänilähteet 05-VXS012

3 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu instrumenttiakustiikan perusteisiin ja akustisen äänenmuodostuksen periaatteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan ja valmistetaan esityskäyttöön sopivia, tarkoituksenmukaisia akustisia äänilähteitä.

ÄÄNISUUNNITTELU III

Kolmantena opintovuonna opiskelijan tietämys eri työskentelymetodeista ja välineistä sekä niiden käytöstä luovassa työskentelyssä laajenee. Omakohtaiseen työskentelyyn ja esittämisen välineisiin sekä esittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kolmannen vuoden keskeisenä aiheena on esiintyminen ja esittäminen.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

Fanfaari 05-VXT004

3 op

Tavoitteet

Opiskelija opiskelee käytännönläheisesti artikulointia sekä vuorovaikuttamista omalla välineellään esiintymistilanteessa. Tarkoituksena on soveltaa työskentelyssä aiemmin opittuja taitoja sekä esiintymistilanteen ja sen yhteisen valmistamisen lainalaisuuksia.

Sisältö

Opintojaksolla valmistetaan yhteisesti työpajamuotoisen työskentelyn avulla pienimuotoinen auditiivis/visuaalinen esitys. Opiskelijat toimivat esiintyvän ryhmän jäseninä. Opintojakso päättyy yleisölle avoimeen esitykseen.

Äänen estetiikka III - Äänellä esittäminen ja esiintyminen 05-VXT003

6 op

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy nykyiseen äänellä esittämiseen ja esiintymiseen sekä sen traditioon. Opiskelija tutkii erilaisia ilmaisumahdollisuuksia ja –välineitä sekä omaa esiintymistään ja esityskokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta.

Sisältö

Opiskelija tutkii sähköisillä laitteistoilla esiintymisen historiallista kehitystä, soittimistoa ja estetiikkaa sekä nykypäivän mahdollisuuksia. Opintojaksolla harjoitellaan omakohtaista esittämistä ja esiintymistä sekä suunnitellaan ja toteutetaan esityksiä.

Musiikkidramaturgia ja teatterimusiikki 05-VXT002

3 op

Tavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan musiikin käytöstä esittämissä taiteissa ja perehtyy musiikin käytön traditioihin esittävän draaman yhteydessä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan musiikkidramaturgiaan teatterisäveltäjien näkökulmasta. Opintojaksolla analysoidaan musiikin vaikutusta ja merkitystä sekä musiikin herättämiä mielikuvia katsojassa.

Valo ja ääni vastaanäyttelijänä 05-VXT008

3 op

Tavoitteet

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

ryhmätyötaitojaan sekä ymmärrystä eri osa-alueiden työskentelyyn.

Sisältö

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

Graafiset ohjelmointiympäristöt 05-VXT007

3 op

Tavoitteet

Opiskelija oppii Max/Msp ja Jitter -ohjelmoinnin perusteet ja saa perusedellytykset ohjelmointiympäristön itsenäiseen opiskeluun.

Sisältö

Tutustutaan laiteohjaus- audio- ja videotyöskentelyyn tarkoitettuun graafiseen ohjelmointiympäristöön ja sillä työskentelyyn.

Musiikin äänitys 05-VXT005

3 op

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin tapoihin äänittää akustisen ja sähköisen orkesterin soittoa. Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään tilan, käytössä olevan kaluston ja muiden tekijöiden aiheuttamat edellytykset ja rajoitukset.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi erilaisten mikrofoniin ja niiden sijoittelun suomia mahdollisuuksia sekä perehdytään käytössä olevan tilan akustiseen muunteluun. Opintojaksolla äänitetään orkesterin soittoa sekä muokataan se studio-olosuhteissa valmiiksi teokseksi.

Tutkintovaatimukset 2009 – 2010

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, maisteriopinnot

Teatteritaiteen maisterintutkinto, valo- tai äänisuunnittelu

Teatteritaiteen kaksivuotinen maisterintutkinto (120 op) pohjaa tätä ennen suoritettuun teatteritaiteen kandidaatintutkintoon (180 op) tai vastaaviin opintoihin, tietoihin, taitoihin ja työkokemukseen alalta.

Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa ammattitaitoisia, ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä valo- tai äänisuunnittelijoita sekä kotimaiselle että ulkomaiselle taidekentälle. Koulutus syventää ja laajentaa opiskelijan valo- tai äänisteettistä ajattelua, tarjoaa välineitä analyysiin ja argumentointiin sekä tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana taiteilijana.

Teatteritaiteen maisterintutkinnon suoritettuaan Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitokselta valmistunut valo- tai äänisuunnittelija on itsenäinen taiteilija, joka osaa toimia taiteellisen ryhmän luovana ja innovatiivisena jäsenenä. Valmistunut opiskelija pystyy myös kehittämään omaa taiteenalaansa eteenpäin sekä monien eri taiteenlajien (teatteri, tanssi, ooppera, sirkus, musiikki, esitystaide jne.) osana – soveltavana taiteena – että itsenäisenä valo- tai äänitaiteena. Valo- tai äänisuunnittelija tuntee taiteenalan tradition ja hallitsee sen tekemiseen tarvittavan tekniikan sekä suunnitteluprosessin. Hän osaa hyödyntää monimutkaista teatterikoneistoa taiteellisten päämäärien saavuttamiseksi. Hänellä on valmius omaksua uutta tekniikkaa ja uudenlaisia toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Valo- tai äänisuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opiskelija laatii tutkinnon ensimmäisenä opintovuonna henkilökohtaisen maisteriopintoja koskevan opintosuunnitelman. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tarkoittaa suunnitelmaa siitä, mitä opintojaksoja ja taiteellisia töitä opiskelija sisällyttää tutkintoonsa ja missä aikataulussa hän opintonsa suorittaa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy suuntautumisvaihtoehdon professori ja se tarkistetaan vuosittain opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tapaamisessa. Teatterikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan opiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei voi osallistua opetukseen eikä häneltä vastaanoteta opintosuorituksia.

Opintojen sisältö

Maisteriopinnoissa opiskelijalla on laajemmin kuin kandidaattopinnoissa mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. 120 opintopisteen laajuinen teatteritaiteen maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Maisterin tutkinto koostuu syventävistä opinnoista, joista pakolliset opinnot ovat 70 opintopistettä (sisältäen opinnäytteen 30 op), vaihtoehtoiset opintojaksot 20 opintopistettä ja itsenäisesti suoritettavat opinnot 30 opintopistettä. Itsenäisesti suoritettavia opintoja ovat mm. assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti. Maisteriopinnot antavat valmiudet jatko-opintoihin.

Opintojen rakenne

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetus järjestetään pääosin intensiivikursseina. Keskeisenä välineenä on oppimispäiväkirja, jota opiskelija pitää kaikista opintojaksoista, produktioista ja muusta opintoihin liittyvästä työskentelystä. Suoritusmerkinnän saa vasta, kun oppimispäiväkirja on tarkastettu.

Maisteriopinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja aikataulun mukaan. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin.

Opintoihin kuuluu paljon yhteisiä jaksoja Teatterikorkeakoulun koreografi-, dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden sekä Taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen opiskelijoiden kanssa. Opetettava taiteenala on voimakkaasti kansainvälinen. Audiovisuaalinen ilmaisu mahdollistaa kielirajat ylittävän taiteen tekemisen ja tutkimuksen. Osa valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opetuksesta on vieraskielistä.

Monia valo- tai äänisuunnittelijan osaamisalueita, kuten valon ja äänen suunnittelumetodien ja perustyövälineiden hallintaa, dramaturgista ajattelua, ryhmätyötaitoja, kykyä hahmottaa esityksen eri osatekijöitä ja kokonaisuutta, innovatiivisuutta tai kykyä luoda, opiskellaan käytännön harjoittein. Useiden opintojaksojen suoritustapa on osallistuminen opetukseen.

Opintojen arvostelu

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman opinnot arvostellaan numeerisella arvosanalla 1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 erittäin hyvä, 5 erinomainen tai arvosanalla hyväksytty / hylätty.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto, 120 op

Valosuunnittelun suuntautumisvaihtoehto	opintovuosi		op
SYVENTÄVÄT OPINNOT	MA1	MA2	yht.

Pakolliset opintojaksot	15	55	70
Seminaari	2	2	4
Valon estetiikka I ja II	10	10	20
Tanssi kokonaistaideteoksena / Esitys ja teknologia		10	10
Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus	3	3	6
Opinnäyte		30	30

Vaihtoehtoiset opintojaksot	20		20
Valo kuvataiteena, 8 op			
Liikkuva valo III, 3 op			
Liikkuva valo -master-class, 3 op			
Liikkuvan valon mallintaminen ja ennakkosuunnittelu, 3 op			
Arkkitehtuurivalaistus, 6 op			
Galleria- ja museovalaistus, 4 op			
Näyttely- ja messuvalaistus, 3 op			
Tanssin valo, 3 op			
Visual Performance, 3 op			
Digitaalisen esitysmateriaalin tuottaminen, 5 op			
Tanssin video, 5 op			
Post Abstract Expressionist Landscape, 3 op			
Valo - väri - tila, 3 op			
Digitaalinen mallintaminen ja piirtäminen, 6 op			
Pani Master-class, 5 op			
Vuorovaikutteinen esitysteknologia, 5 op			
Rigging and Flying, 3 op			
Suurtuotannot, 3 op			
Suuri näyttämö, 8 op			

Itsenäisesti suoritettavat opinnot	25	5	30
Ulkomaan harjoittelu, 4-16 op			
Kotimaan harjoittelu, 6-16 op			
Assisteeraus, 4-10 op			
Produktiot, 6-16 op			
Esittävän taiteen tuntemus, 1-10 op			
Opinnot muissa yliopistoissa, max. 25 op			
Opinnot TeaKin muissa yksiköissä, max. 25 op			

YHTEENSÄ	60	60	120
-----------------	-----------	-----------	------------

Teatteritaiteen maisterin tutkinto, 120 op

Äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehto SYVENTÄVÄT OPINNOT	opintovuosi		op
	MA1	MA2	yht.

Pakolliset opintojaksot	15	55	70
Seminaari	2	2	4
Äänen estetiikka IV ja V	10	10	20
Tanssi kokonaistaideteoksena / Esitys ja teknologia		10	10
Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus	3	3	6
Opinnäyte		30	30

Vaihtoehtoiset opintojaksot	20		20
Videoteos ja ääni, 8 op			
Dokumentti, 5 op			
Kuunnelma, 10 op			
Radiofonia, 8 op			
Elektroakustisen musiikin historia, 5 op			
Akustiikka, 3 op			
Tilääni, 5 op			
Ääni erikoisympäristössä, 5 op			
Äänen viimeistely, 3 op			
Tanssin ääni, 3 op			
Vuorovaikutteinen esitysteknologia, 5 op			
Rigging and Flying, 3 op			
Suurtuotannot, 3 op			
Suuri näyttämö, 8 op			

Itsenäisesti suoritettavat opinnot	25	5	30
Ulkomaan harjoittelu, 4-16 op			
Kotimaan harjoittelu, 6-16 op			
Assisteeraus, 4-10 op			
Produktiot, 6-16 op			
Esittävän taiteen tuntemus, 1-10 op			
Opinnot muissa yliopistoissa, max. 25 op			
Opinnot TeaKin muissa yksiköissä, max. 25 op			

YHTEENSÄ	60	60	120
-----------------	-----------	-----------	------------

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT	MA1	MA2	yht.op
Pakolliset opinnot			
Seminaari	2	2	4
Tanssi kokonaistaideteoksena / Esitys ja teknologia		10	10
Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus	3	3	6
Opinnäyte		30	30

Seminaari 05-VMA001-002

2 op / opintovuosi

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää taiteellista ajatteluaan erittelemällä omaa ja muiden taiteellista työtä. Opiskelija osaa esitellä eri välinein omaa oppimistaan ja taiteellista työtään sekä kehittää keskustelu- ja argumentaatiotaitojaan osallistumalla aktiivisesti keskusteluun.

Tanssi kokonaistaideteoksena 05-VMA007

10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikelähtöisen kokonaistaideteoksen osana taiteellista työryhmää. Hän osaa ottaa huomioon liikkeen, lavastuksen, pukusuunnittelun, äänen ja valon osana teosta. Opiskelija kykenee suhteuttamaan työnsä rinnakkaisryhmien taiteellisiin ja toteutuksellisiin ratkaisuihin. Opiskelija osaa kokeilla ja etsiä uusia vuorovaikutteisia lähtökohtia taiteelliselle ryhmätyölle.

Esitys ja teknologia 05-VMA004

10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teknologia- ja lähtöisen esityksen osana taiteellista työryhmää. Hän osaa hyödyntää esitysteknologiaa teoksen esteettisenä ja sisällöllisenä osana. Opiskelija kykenee suhteuttamaan työnsä rinnakkaisryhmien taiteellisiin ja toteutuksellisiin ratkaisuihin.

Oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen ohjaus 05-VMA051-052

3 op / opintovuosi

Osaamistavoitteet

Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen myötä opiskelija rakentaa omaan taustaansa ja ajatteluunsa perustuvan, eritellyn käsityksen opiskeltavista asioista ja tehdystä työstä. Opiskelija osaa reflektoida ja arvioida omaa oppimistaan. Oppimispäiväkirjan säännöllisen pitämisen avulla opiskelijalle syntyy kokonaiskuva opintojen aikana tapahtuneesta kehityksestä sekä mielikuva tulevaisuuden tarpeista ja tekemisen suunnasta. Yhdessä professorin kanssa laadittavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) perusteella opiskelija osaa suunnitella ja suunnata omia opiskeluaikaisia valintojaan tavalla, joka parhaiten tukee hänen kasvamistaan valo- tai äänisuunnittelijana.

Teatteritaiteen maisterin tutkinnon opinnäyte 05-VMÖ001

30 op

Maisterin tutkinnon opinnäyte on

- taiteellinen työ, johon voi liittyä kirjallinen osio tai
- kirjallinen tutkielma tai
- opetus- tai suunnitteluprojekti.

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman mukaan suoritettavan maisterin tutkinnon opinnäytteestä,

siihen liittyvistä vaatimuksista ja käytännöistä on kerrottu lisää erillisessä opinnäyteohjeessa, joka löytyy TeaKin verkkosivuilta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tiivistää työnsä oleelliset kohdat ja viestiä niistä selkeästi.

Taiteellinen työ, johon voi liittyä kirjallinen osio: Opiskelija kykenee taiteelliseen työskentelyyn itsenäisesti ja osana taiteellista työryhmää. Hän osaa dokumentoida ja analysoida omaa taiteellista työtään sekä ratkaista suunnitteluun liittyviä ongelmia ammattitaitoisesti.

Kirjallinen tutkielma: opiskelija kykenee tieteelliseen ajatteluun, on perehtynyt alan aihepiiriin sekä hallitsee tarvittavat tutkimusmenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen.

Opetus- tai suunnitteluprojekti: Opiskelija kykenee itsenäiseen suunnittelutyöhön. Hän osaa tuottaa materiaalia, jonka perusteella suunnitelmat/opetus voidaan toteuttaa ja arvioida tai opetusprojektin kyseessä ollessa hän toteuttaa opetuksen, joka arvioidaan.

Kypsyysnäyte 05-VMÖ002

Ennen teatteritaiteen maisterin tutkinnon opinnäytteen hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin sekä täydellistä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteessä opiskelija vastaa yhteen opinnäytteen tarkastajan tai koulutusohjelman professorin laatimasta kolmesta vaihtoehtoisesta opinnäytteen aihepiiriin liittyvästä kysymyksestä. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten. Katso tarkempi kuvaus ja ohjeet TeaKin verkkosivuilta.

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELUN VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT

Vaihtoehtoiset opintojaksot	MA1	MA2	op yht.
Vuorovaikutteinen esitysteknologia, 5 op			
Rigging and Flying, 3 op			
Suurtuotannot, 3 op			
Suuri näyttämö, 8 op			

Vuorovaikutteinen esitysteknologia 05-VMZ017

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa valon, äänen, kuvan ja tilan mahdollisuudet toimia vuorovaikutteisen esityksen osina. Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon epälineaarisen esityksen suunnittelutyöstä ja lainalaisuuksista sekä tutkia oman työvälineensä soveltuvuutta tähän tehtävään.

Rigging and flying 05-VMZ048

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön tietämystään turvallisesta teatteri- ja areenaripustamisesta. Hän tuntee ihmisen lennättämisen tekniikat esityksessä.

Suurtuotannot 05-VMZ019

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ennakoida suurten tuotantokokonaisuuksien laajuuden ja resursoinnin erityispiirteet ennakkosuunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta. Opiskelija pystyy tunnistamaan musikaalien, konserttien tai viihdetapahtumien valaistuksen ja äänentoiston lajityypit ja ymmärtää niiden teknistuotannolliset erityispiirteet ennakkosuunnittelussa ja toteutuksessa.

Suuri näyttämö 05-VMZ121

8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija löytää suuren näyttämön vaatimukset ja mahdollisuudet omakohtaisen harjoittelun perusteella. Hän osaa työskennellä luovasti osana monimutkaista koneistoa repertuaarin ja suuren koneiston asettamat tekniset rajoitteet hyödyntäen. Opiskelija hallitsee kommunikoinnin taiteellisen työryhmän lisäksi teknisen henkilöstön kanssa.

VALO- JA ÄÄNI-SUUNNITTELUN ITSENÄISESTI SUORITETTAVAT OPINNOT

Opiskelija voi liittää valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman maisteriopintoihin yhteensä 30 opintopisteen verran itsenäisesti suoritettavia opintoja. Opiskelija koostaa itsenäisesti suoritettavat opintonsa valo- ja äänisuunnittelun laitoksen, muiden Teatterikorkeakoulun laitosten, toisten koti- tai ulkomaisten oppilaitosten opintojaksoista tai Teatterikorkeakoulun yhteisistä opinnoista.

Itsenäisesti suoritettaviin opintoihin on mahdollista liittää myös laitoksen professorin kanssa etukäteen suunniteltu produktio, koti- tai ulkomaisen valo- tai äänisuunnittelijan assisteeraus, kotimaan harjoittelu tai ulkomaan harjoittelu.

Opiskelija esittelee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan maisterin tutkintoon valitsemansa itsenäisesti suoritettavat opinnot. Laitoksen professori hyväksyy kunkin opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Itsenäisesti suoritettavat opinnot	MA1	MA2	op yht.
	25	5	30
Ulkomaan harjoittelu, 4-16 op			
Kotimaan harjoittelu, 6-16 op			
Assisteeraus, 4-10 op			
Produktiot, 6-16 op			
Esittävän taiteen tuntemus, 1-10 op			
Opinnot muissa yliopistoissa, max. 25 op			
Opinnot TeaKissa, max. 25 op			

Ulkomaan harjoittelu 05-VMH006

4 - 16 op

Osaamistavoitteet

Ulkomaan harjoittelun jälkeen opiskelija osaa analysoida omaa ammattitaitoaan ulkomaankokemuksen valossa, tunnistaa eroja kulttuurissa, koulutuksessa, ammattiryhmien tehtävissä, produktion suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa soveltaa omia ammatillisia valmiuksiaan

kansainvälisissä tuotannoissa sekä tunnistaa kehittämisalueitaan. Hän osaa verkostoitua ja luoda työskentelyedellytykset vieraassa kulttuurissa. Ulkomaan harjoittelu voi olla opintoja ulkomaisessa yliopistossa tai työharjoittelua.

Kotimaan harjoittelu 05-VMH005

6 - 16 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa kokemusta itsenäisestä taiteellisesta työskentelystä ammattimaisessa työryhmässä. Hän osaa määritellä käytännön työskentelytavat, eri ammattiryhmien tehtävät ja toiminnan tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän osaa soveltaa itsenäisesti omalla ammatillisella tehtäväalueella tarvittavia valmiuksia esittävän taiteen instituutioissa.

Assisteeraus 05-VMH003

4 - 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa kokemustaan valo- tai äänisuunnittelijan työstä ja taiteesta työskentelemällä ammattituotannossa suunnittelijan assistenttina. Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti suunnittelijan hänelle määrittelemiä tehtäviä.

Vapaavalintainen produktio 05-VMH004

6 - 16 op

Osaamistavoitteet

Vapaavalintaisen tuotannon myötä opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti valo- tai äänisuunnittelun sellaisessa tuotannossa, teoksessa, työryhmässä tai työympäristössä, josta hänellä on vain vähän tai ei lainkaan aiempaa kokemusta.

Esittävän taiteen tuntemus 05-VMH002

1 - 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja tulkita analyttisesti esittävän taiteen erilaisia muotoja ja sisältöjä tai tekniikoita. Hän osaa soveltaa aiemmin oppimiaan analysointimalleja ja kehittää työskentely- ja tiedonhankintatapojaan siten, että pystyy käyttämään niitä hyväkseen sekä opinnoissaan että opiskelun jälkeisessä toiminnassaan.

Opinnot muissa yliopistoissa 05-VMH009

max. 25 op

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan muiden korkeakoulujen opetukseen opiskelija täydentää omaa tutkintoaan relevanttien lähitieteiden ja -taiteiden tiedoilla. Opiskelija osaa koostaa muiden yliopistojen opetustarjonnasta hänen omaa ammatillista kehitystään tukevan opintokokonaisuuden ja soveltaa oppimaansa omaan suunnittelutyöhönsä.

Opinnot muissa TeaKin yksiköissä 05-VMH014

max. 25 op

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan muiden Teatterikorkeakoulun yksiköiden järjestämään opetukseen opiskelija hallitsee myös muiden taiteiden osa-alueiden tietämystä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa omaan valo- tai äänisuunnittelijan työhönsä.

VALOSUUNNITTELU IV JA V

Pakolliset opintojaksot	MA1	MA2	op yht.
Valon estetiikka I ja II	10	10	20

Valon estetiikka I 05-VMA010

10 op / opintovuosi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa esitellä valosuunnittelun tyylejä ja estetiikan kysymyksiä. Hän osaa arvioida ja analysoida valaistusta osana kokonaistaideteosta sekä itsenäisenä taiteena. Opiskelija osaa estetiikan perusterminologian avulla esittää ja kommentoida valaistuksen arvottamiseen liittyviä haasteita.

Valon estetiikka II – Henkilökohtainen tutkielma 05-VMA011

10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää omaa valosuunnitteluaan ja luovan työnsä keinoja sekä kehittää analyyttisen kirjoittamisen valmiuksiaan.

VALOSUUNNITTELUN VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT

Opiskelijan tulee suorittaa yhteensä 20 opintopisteen verran valo- ja äänisuunnittelun laitoksen järjestämiä syventäviä opintojaksoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Laitos järjestää vuosittain vaihtuvia vaihtoehtoisia opintojaksoja osittain alla olevan listan, osittain vuosittain vaihtuvan opetusohjelman mukaisesti.

Vaihtoehtoiset opintojaksot	MA1	MA2	op yht.
Valo kuvataiteena, 8 op			
Liikkuva valo III, 3 op			
Liikkuva valo -master-class, 3 op			
Liikkuvan valon mallintaminen ja ennakkosuunnittelu, 3 op			
Arkkitehtuurivalaistus, 6 op			
Galleria- ja museovalaistus, 4 op			
Näyttely- ja messuvalaistus, 3 op			
Tanssin valo, 3 op			
Visual Performance, 3 op			
Digitaalisen esitysmateriaalin tuottaminen, 5 op			
Tanssin video, 5 op			
Post Abstract Expressionist Landscape, 3 op			
Valo - väri - tila, 3 op			
Digitaalinen mallintaminen ja piirtäminen, 6 op			
Pani Master-class, 5 op			

Valo kuvataiteena 05-VMZ073

8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa muokata valoa myös kuva- ja tilataiteen elementtinä ja soveltaa osaamistaan työskentelemällä enemmän kuvataiteen kuin esittävän taiteen kontekstissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa valoa hyödyntävän teoksen ja esitellä ideansa luonnoksin.

Liikkuva valo III 05-VMZ006

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää eri valmistajien liikkuvavalopöytiä.

Liikkuva valo -master-class 05-VMZ004

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee liikkuvien valojen sujuvan ohjelmoinnin ja ennakkosuunnittelun. Opiskelija osaa käyttää liikkuvia valoja wysiwyg –mallien avulla sekä soveltaa syvällisemmin erikoisempaa ohjelmointia.

Liikkuvan valon mallintaminen ja ennakkosuunnittelu 05-VMZ126

3op

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa hyödyntää ohjelmoinnissa valon reaaliaikaista 3D-mallintamista. Opiskelija osaa optimoida 3D-malleja, viedä niitä visualisointiohjelmaan valaistaviksi, kytkeä mallinnusjärjestelmän valopöytään ja ohjelmoida valotilanteita virtuaaliympäristössä. Opiskelija kykenee käyttämään visualisointiohjelmaa valojen ennako-ohjelmoinnissa sekä tuottamaan luonnos- ja esittelykuvia. Opiskelija osaa soveltaa tietokoneavusteista valomallintamista omissa suunnittelutöissään.

Arkkitehtuurivalaistus 05-VMZ119

6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa valosuunnittelua myös näyttämötaiteiden ulkopuolella, tapahtumaluonteisessa arkkitehtuurivalaistuksessa. Hän osaa suunnittelun erityispiirteet ja niiden visualisoinnin ja esittelyn sekä pystyy tunnistamaan kaluston pitkäaikaisen käytön, ulko-olosuhteiden ja mahdollisen ilkvallan aiheuttamat vaatimukset. Hän osaa ottaa huomioon lupakäytännöt ja rajoitukset sekä projektinhallinnan ja suunnittelun aikataulutuksen.

Galleria- ja museovalaistus 05-VMZ024

4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella näyttelyarkkitehtuuria tukevan, visuaalisesti ehjän ja esineitä sekä kokonaisuutta palvelevan valaistuksen. Hän tuntee hämäränäkemiseen liittyvät ilmiöt, valon vahingolliset vaikutukset, esineturvallisuuden, esinekonservoinnin valolle asettamat vaatimukset ja olosuhteisiin parhaiten sopivan kaluston. Hän osaa projektinhallinnan erityispiirteet museoympäristössä.

Näyttely- ja messuvalaistus 05-VMZ028

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella asiakkaan tuotemerkkiä ja yrityskuvaa tukevan ja messujen olosuhteet huomioonottavan valaistuksen.

Tanssin valo 05-VMZ053

3 op

Osaamistavoitteet

Valosuunnittelija osaa nähdä valon esiintyjän näkökulmasta / tanssija osaa nähdä valon valosuunnittelijan näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa valon ja liikkeen keskeisiä elementtejä.

Visual Performance 05-VMZ001

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa vertailla performance-taiteen kehitystä, poikkitaiteellista visuaalista ilmaisua ja esittävää (näyttämö)taidetta sekä näiden yhteisiä piirteitä.

Digitaalisen esitysmateriaalin tuottaminen 05-VMZ002

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa osaksi näyttämökuvaa tarkoitettua tietokoneella generoitua videomateriaalia. Opiskelija tuntee videoprojisoinnin mahdollisuudet ja rajoitukset ja osaa korjata kuvan reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti muuttuvaa näyttämökuvaa vastaavaksi.

Tanssin video 05-VMZ109

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tanssielokuvan genreä ja kevyeen videotuotantoon liittyvän kaluston. Hän osaa kuvakerronnan perusteet sekä valaista, kuvata ja editoida liikelähtöisen lyhytelokuvan.

Post Abstract Expressionist Landscape 05-VMZ075

3 op

Osaamistavoitteet

Työpajan jälkeen opiskelija havaitsee syvällisemmin valon ja materian yhteyden, ymmärtää valoa monipuolisemmin sekä laajentaa ja kehittää havainnon tulkitsemistaan ja kuvallista ilmaisuaan.

Valo – väri – tila 05-VMZ064

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suhteuttaa valon, värin ja tilan vuorovaikutusta keskenään ja käyttää värihavaintoja osana omaa työskentelyään. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa löytää vaihtoehtoisia työmetodeja ja tarkastella tilan värejä ja valoa eri näkökulmista.

Digitaalinen mallintaminen ja piirtäminen 05-VMZ026

6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tehokkaat työskentelytavat 3D-mallinnusohjelmilla. Opiskelija osaa tuottaa tietokoneella uskottavia simulaatioita valaistusta näyttämökuvasta.

Pani Master-class 05-VMZ127

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa ilmaisullisesti rikkaan suurkuvaprojisoinnin. Opiskelija syventää osaamistaan suuren mittakaavan diaprojisoinnin suhteen.

ÄÄNISUUNNITTELU IV ja V

Pakolliset opintojaksot	MA1	MA2	op yht.
Äänen estetiikka IV ja V	10	10	20

Äänen estetiikka IV – Äänitaiteen tuntemus 05-VMA020

10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa erotella erilaisia äänellisen ilmaisun ja esteettisen ajattelun malleja. Opiskelija pystyy analysoimaan omaa äänellistä ajatteluaan ja soveltamaan monimuotoisempia luomisen tapoja omassa työskentelyssään.

Äänen estetiikka V – Henkilökohtainen tutkielma 05-VMA021

10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää omaa äänisuunnitteluaan ja luovan työnsä keinoja sekä kehittää analyyttisen kirjoittamisen valmiuksiaan.

ÄÄNISUUNNITTELUN VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT

Opiskelijan tulee suorittaa neljäntenä ja viidentenä opintovuonna tai maisterintutkinnon ensimmäisenä ja toisena opintovuonna yhteensä 20 opintopisteen verran valo- ja äänisuunnittelun laitoksen järjestämiä syventäviä opintojaksoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Laitos järjestää vuosittain vaihtuvia vaihtoehtoisia opintojaksoja osittain alla olevan listan, osittain vuosittain vaihtuvan opetusohjelman mukaisesti.

Vaihtoehtoiset opintojaksot	MA1	MA2	op yht.
Videoteos ja ääni, 8 op	20		20
Dokumentti, 5 op			
Kuunnelma, 10 op			
Radiofonia, 8 op			
Elektroakustisen musiikin historia, 5 op			
Akustiikka, 3 op			
Tilääni, 5 op			
Ääni erikoisympäristössä, 5 op			
Äänen viimeistely, 3 op			
Tanssin ääni, 3 op			

Videoteos ja ääni 05-VMZ093

8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kuvan ja äänen muodostaman yhteisteoksen lainalaisuuksia ja mahdollisuuksia. Hän kykenee arvioimaan oman ääniraitansa sekä kokonaisteoksen ominaisuuksia ja suhteita.

Dokumentti 05-VMZ020

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijan odotetaan osaavan nimetä radiodokumentin historian ja dokumentaarisen radioilmaisun erityispiirteitä. Opiskelija pystyy toteuttamaan käsikirjoituksen ja radiodokumentin keräämänsä materiaalin pohjalta.

Kuunnelma 05-VMZ032

10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää kuunnelman muotokieltä ja ilmaisua sekä suunnitella ja toteuttaa kuunnelman.

Radiofonia 05-VMZ011

8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa radiofonialle tyypilliset ilmaisun erityispiirteet ja osaa toteuttaa radiofonisen teoksen.

Elektroakustisen musiikin historia 05-VMZ009

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä elektroakustisen musiikin historiaa ja perinteisiä työskentelymetodeja.

Akustiikka 05-VMZ012

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määrittellä akustiikkaa ilmiönä ja vertailla erilaisten rakenteiden, materiaalien ja muotojen vaikutusta akustiikkaan. Opiskelija kykenee mittaamaan tilan akustisia suureita.

Tilääni 05-VMZ014

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tilaa ja äänen asettamista tilaan luovasti yhtenä äänisuunnittelijan ilmaisukeinona.

Ääni erikoisympäristöissä 05-VMZ083

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ottaa huomioon erikoiset tilalliset ja äänitekniset vaatimukset sekä olosuhteet ja soveltaa niitä rohkeasti ja luovasti. Opiskelija kykenee analysoimaan valmiita töitä sekä toteuttamaan omia ideoitaan teoksena.

Äänen viimeistely 05-VMZ099

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa masteroida ääntä ja musiikkia sekä teoriassa että käytännössä ja kykenee arvioimaan tämän prosessin merkitystä suhteessa omaan työskentelyynsä.

Tanssin ääni 05-VMZ054

3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ääntä ja liikettä yhdistäviä elementtejä sekä soveltaa omaa äänisuunnitteluaan tanssilliseen ilmaisuun. Hän osaa ottaa huomioon äänen merkityksen esiintyjän näkökulmasta.