

Teatteri & Maskeerauslinjan opintosuunnitelma

Yksi oppitunti = 45min, jollei toisin mainittu. Tuntimäärät ovat viitteellisiä.

Näyttelijäntyö ja improvisaatio 340h
Maskeeraus 204h
Musiikin teoria ja säveltapailu 102h
Projektitunnit 102h
Stemmalaulu 102h
Kulttuurialan yleistieto 51h
Vierailijaluennot 30h
Työssä oppiminen 30h

Teatterilinjan keskeiset tavoitteet:

- 1) antaa opiskelijalle valmiudet mielikuvitukselliseen ja luovaan teatterin tekemiseen
- 2) stimuloida luovuutta, kehittää itsetuntemusta ja itseanalyysiä
- 3) kehittää yksilöllisiä taitoja näyttelemisessä, äänenkäytössä ja kehonhuollossa
- 4) antaa työkaluja tekstianalyysiin
- 5) kehittää improvisaatiotaitoja
- 6) antaa valmiuksia luoda monipuolisia roolihahmoja
- 7) ymmärtää teatterin ja taiteen historiaa ja nykyhetkeä kontekstissa
- 8) tukea yksilön kehitystä osana ryhmää
- 9) kasvattaa ryhmätöitä ja ammattimaista suhtautumista teatterityöhön
- 10) tutustuttaa opiskelija monipuolisesti teatterimaailmaan sekä oppilaitoksen sisäpuolella, että rohkaisemalla oppilasta taiteen pariin oppilaitoksen ulkopuolella.

Näyttelijäntyö ja improvisaatio (340h)

1. Teatteritaiteen perusteet

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan keskeisiin lajeihin ja tyyleihin

2. Devising - produktio 1

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan siihen, miten rakennetaan teatteriesitys ideasta, sekä valmistetaan lastenteatteriesitys linjojen välisenä yhteistyönä. Opiskelija tutustuu käsikirjoittamiseen, ideointiin, puvustukseen, lavastukseen, käsiohjelmien ja julisteiden tekemiseen, teatteritekniikkaan ja lavastukseen.

3. Improvisaatio

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan improvisaatioon, sen sääntöihin ja vapauten erilaisten harjoitteiden avulla.

4. Tarinankerronta - produktio 2

Opintokokonaisuuden aikana valmistetaan esityksiä tarinankerronnallisella otteella. Opiskelija tutustuu äänimaailman valmistamiseen ja ääninäyttelemiseen.

5. Näyttelijä ja teksti

Opintokokonaisuuden aikana paneudutaan tekstin analyttiseen lukemiseen ja harjoitellaan tulkitsemaan tekstiä sekä tekemään roolianalyysiä tekstin pohjalta. Opintokokonaisuuden aikana tähdätään monologiharjoittelun avulla syvempään tekstianalyysiin.

6. Dramaturgia ja näytelmäkirjallisuus

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan monipuolisesti maailmankirjallisuuden klassikoihin ja nykydraamaan. Opiskelija kehitty tekstianalyysissä ja lukee itsenäisesti näytelmiä sekä kirjallisina tehtävinä analysoi ja referoi niitä. Opiskelijat käyvät katsomassa teatteriesityksiä, ja kirjoittavat niistä teatterikritiikin, jossa tulee huomioida kaikki esityksen elementit: puvut, valot, äänet, lavastus, ohjaajan ratkaisut ja näyttelijäntyo.

7. Näyttelijäntyon perusteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saada kokonaiskuva näyttelijäntyöstä. Opetus koostuu monipuolisista näyttelijäntyon harjoituksista: teatterileikeistä, tunnelmaisusta, fyysisestä ilmaisusta, keskittymisharjoituksista, äänenkäytön harjoitteista sekä roolianalyysin perusteista.

8. Teatteriesitys – produktio 3

Valmistetaan linjojen välisenä yhteistyönä julkinen teatteriesitys.

9. Lyhytelokuvan valmistaminen

Jakson tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, miten valmistetaan lyhytelokuva. Opintokokonaisuuden aikana opiskelija tutustuu elokuvakäsikirjoittamiseen, storyboardiin, elokuvanäyttelemiseen, elokuvan kuvaamiseen ja editointiin. Opintokokonaisuuden aikana valmistetaan lyhytelokuva.

10. Äänenkäytön perusteet

Opintojaksolla paneudutaan omaan äänenkäyttöön, äänen huoltamiseen ja kehittämiseen keskittyen hengitykseen, resonanssiin ja artikulaatioon. Jakson tavoitteena on antaa valmiuksia itsenäiseen äänenhuoltoon

11. Kehonhuollon perusteet

Opintojaksolla paneudutaan omaan näyttämölliseen kehonkäyttöön, kehon huoltamiseen ja kehittämiseen. Opintojaksolla tutustutaan mm. joogaan, pilatekseen, tanssiin ja shin-doon. Jakson

tavoitteena on oppia havaitsemaan ja tulkitsemaan liikkeen tuottamia viestejä ja ymmärtämään kehonkielen merkitys osana näyttämötyötä.

Opintokokonaisuudesta vastaa teatteritaiteen kandidaatti (East 15 Acting School/University of Essex) Anu Hoskin.

Kulttuurialan yleistieto (51h)

Kurssi on läpileikkaus taiteentuntemukseen ja tutustumisjakso teatterin ja musiikin historiaan kokeilevalla ja käytännönläheisellä otteella. Opetus- ja oppimismetodeina toimivat luennot, keskustelu, kirjallisuuteen tutustuminen, kirjalliset työt ja toiminnalliset harjoitukset. Opintokokonaisuuteen kuuluu elokuvien, teatteriesitysten, ja tekstien analysointia. Kurssin hyväksytysti suorittaakseen opiskelijan tulee palauttaa kaikki kirjalliset työt annetussa määräajassa.

Opintokokonaisuudesta vastaa teatteritaiteen kandidaatti (East 15 Acting School/University of Essex) Anu Hoskin.

Vierailijaluennot (30h)

Koko koulun yhteisiä luentoja vaihtelevista aiheista keskimäärin hieman yli kerran kuukaudessa. Vierailijat pyritään valitsemaan niin, että luennoista hyötyisi jokainen opiston opiskelija. Aihepiireinä esim. erilaiset opintopolut ja jatko-opintomahdollisuudet, yrittäjyys, musiikkiteatteri yms. Välillä myös toiminnallisia erikoisluentoja, kuten länsi-afrikkalaiset rummut tai näyttämötaistelu.

Stemmalaulu (102h)

Stemmalaulutunneilla pyritään kehittämään opiskelijan musiikillisia valmiuksia sävelpuhtauden, rytmiiikan ja nuotinluvun osalta. Tunneilla opetellaan tunnistamaan ja muodostamaan yksinkertaisia harmonioita sekä nuoteista, että korvakuulolta.

Äänenharjoitusosuuksissa tutustutaan äänenhallinnan ja laulamisen perusteisiin. Tunneilla harjoitellaan opiskelijoiden tasosta riippuen 2-5-äänisiä tyyleiltään vaihtelevia musiikkikappaleita. Opiskelijat toimivat niin kuorona kuin pienyhtyeinä riippuen opiskelijamäärästä.

Tavoitteena on opiskelijan lähtötasosta riippuen antaa valmiudet laulaa stemmoja esimerkiksi bändissä tai kuorossa. Pyrkimyksenä on myös hahmottaa opiskelijan oma ääniala ja kehittää korvan herkkyyttä.

Harjoiteltua ohjelmistoa on tarkoitus esittää erilaisissa tapahtumissa ja konserteissa lukuvuoden aikana.

Stemmalaulutuntien opettajana toimii Pop & Rock -linjan pääopettaja Saana Murtojärvi

Musiikin teoria ja säveltapailu (102h)

Kurssin tavoitteena on suorittaa hyväksytysti Suomen musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukainen musiikin teorian 3/3-tutkinto. Teorian opiskelu on mahdollista aloittaa täysin ilman aiempaa kokemusta, ja etenemistahdin määrittää ryhmän taso. Mikäli opiskelijalla on jo aiempaa kokemusta tai tasosuorituksia teoriasta, voi hän halutessaan hyväksilukea opintojakson tai osia siitä, tai pyytää opettajalta henkilökohtaisia tehtäviä omatoimisesti suoritettavaksi.

Musiikin teorian ja säveltapailun opettajana toimii musiikkipedagogi (AMK) Siiri Anttonen.

Maskeeraus (204h)

Maskeerauksen opettajana toimii näyttötutkintomestari Heli Tikkanen

Projektitunnit (102h)

Projektituntien toteutus vaihtelee viikoittain. Tunnit on tarkoitettu käytettäväksi kunkin hetkisen tarpeen mukaisesti. Pääasiassa tunnit ovat esim. harjoitusaikaa tulevia keikkoja tai esityksiä varten. Niitä voidaan käyttää myös näytelmien taustamusiikin tai puheosuuksien äänityksiin, ääniefektien työstämiseen, demoäänityksiin yms.

Projektituntien opettajina toimivat Anu Hoskin ja Saana Murtojärvi

Työssä oppiminen (30h)

Työssä oppiminen toteutetaan projektimuotoisesti produktioiden yhteydessä. Opiskelijat harjoittelevat esityksiä sekä opettajan opastuksella lukujärjestyksen puitteissa, että omalla ajallaan lukujärjestyksen ulkopuolella. Valmiit esitykset ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia, ja niistä pyritään järjestämään useampi esityskerta. Näiden lisäksi opiskelijat käyvät stemmalauluryhmän kanssa esiintymässä mahdollisuuksien mukaan pitkin lukuvuotta, valmistavat esityksiä opiston omiin tilaisuuksiin, sekä osallistuvat teatterilinjojen esityksiin esim. esiintyvinä muusikkoina, etukäteen äänitetyillä kappaleilla tai taustamusiikilla, ääni-/valomiehinä, näytelmän rooleissa yms.