[T-XM20215 Näyttämön tyylikaudet](https://weboodi.uniarts.fi/uniarts/opettaptied.jsp?html=1&OpetTap=10695531) ja oma tyyli (marraskuu 2020)

OHJELMARUNKO

Opintojakson vastuuopettajat

Pauliina Hulkko (Näty + näyttelijäntaide)

Janne Pellinen (TeaK + ohjaajantaide)

Lisäksi jaksolla toimivat ilmaisualueiden vastuuopettajina

Antti Mattila, skenografia

Seppo Parkkinen, dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen

Maaret Salminen, valosuunnittelu (viikot 45 ja 46)

Tomi Humalisto, valosuunnittelu (viikot 47 ja 48)

Ennakkotehtävät

VALMISTA

Työ- tai tutkimuskysymys

Muotoile opintojaksoa varten oma *työ- tai tutkimuskysymys*, jonka kautta lähdet tutkimaan ja kysymään, mitä tyyli sinulle merkitsee ja miten voisit ottaa sen huomioon ja hyödyntää sitä taiteellisessa työssäsi.

Työkysymykset ovat kurssityöskentelyn lähtökohta. Niihin palataan pitkin matkaa, ja niitä voi matkan varrella muotoilla uudelleen.

Tuo työ/tutkimuskysymys mukanasi aloituspäivään 3.11.2020, jolloin kysymykset esitellään ryhmälle.

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 – Mikä sinua polttelee omassa työssäsi esityksentekijänä yleisesti? Mikä tällä hetkellä kiinnostaa?

 – Millaiset tyylit sinua miellyttävät, mitä tyyliä ihailet, millaista tyyliä haluaisit kehittää?

 – Mitä erityisesti haluat tutkia tyylin rakentamisen, esittämisen, ruumiillistamisen, kirjoittamisen, harjoittelemisen jne. suhteen?

 – Miten löytää inspiroivia tyyliesikuvia, materiaaleja ja omaan tyyliin sopivaa ilmaisua eri taiteenaloilta ja niiden historiasta?

LUE

Ennakkomateriaalit

Inke Arns (2007): “History Will Repeat Itself” (Teamsissa)

Boris Groys (2014). “Introduction”. Teoksessa *On the New*. (Teamsissa)

Michel Maffesoli (1995): ”Joitakin yleisiä huomioita tyylistä” (s. 37–48). Teoksessa *Maailman mieli – Yhteisöllisen tyylin muodoista*. Helsinki: Gaudeamus. (Temsissa)

Opintojakson vapaavalintaista oheislukemistoa

– Theodor Adorno: “Wagner’s Relevance for Today”

– Roland Barthes: “Kolmas merkitys”

– Pierre Bourdieu: “Makujen metamorfoosi” (+ J-P Roosin esipuhe teokseen *Sosiologian kysymyksiä*)

– Esa Kirkkopelto: “Farewell to the Sublime? Performance Criticism in the Age of Terrorism”

– Herbert Marcuse: “The Affirmative Character of Culture”

Viikko 45 BAROKKI (Näty, Kalevantie 4, Tre)

Ennakkomateriaalit

LUE

– Molière: *Porvari aatelismiehenä* (suom. Arto af Hällström 2002) (Teamsissa)

– tutustu erityisen tarkasti **1. näytöksen 2. kohtaukseen**

– näyttelijöiden tulee opetella **ulkoa 1. näytöksen 2. kohtaus keskiviikoksi 4.11.**

KUUNTELE

Jean Baptiste Lullyn Molièren tekstiin säveltämän *Le Bourgeois Gentilhomme* -balettioopperan musiikista ainakin seuraavat, jakson tehtävissä käytössä olevat musiikit:

1. **Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequins**

<https://www.youtube.com/watch?v=8MUIn2NhTCk>

1. **Marche pour la Ceremonie des Turcs**

<https://www.youtube.com/watch?v=Sy-yugPw_X8>

TUTUSTU

– Jean-Baptiste Lullyn alkuperäiskäsikirjoitus *Le Bourgeois Gentilhomme*

Kurssimateriaalit

– Molière (1. Näytös, 2. kohtaus)

– Lully (kaksi musiikkinumeroa)

Viikolla esitelmöimässä ja opettamassa
FT, esittävien taiteiden historian lehtori Jukka von Boehm

TaM, skenografi Antti Mattila

TeM, valosuunnittelija, lehtori Maaret Salminen

Väitöskirjatutkija, runoilija Niko Suominen

Näyttelijä Auvo Vihro

Jousikvintetti (Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita)

TI 3.11. TYYLI, TYYLIKAUSI, BAROKKI

10:15–11:45 Opintojakson esittely ja tutkimuskysymysten avaaminen

Pauliina & Janne

11:45–12:00 TAUKO

12:00–13:00 LUENTO: Mitä tarkoittaa tyyli ja mitä ovat tyylikaudet?

 Jukka von Boehm

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–15:30 LUENTO: Barokki teatterissa / varhaismodernin ruumiillisuus

Niko Suominen (etänä)

15:30–15:45 TAUKO

15:45–17:15 KESKUSTELU: Taiteilijanäkökulmia tyylin kysymykseen

Janne, Pauliina, Antti, Maaret, Seppo

17:15–18:00 Kysymyksiä, keskustelua, tutkimuskysymysten uudelleen muotoilua

KE 4.11.2020

9:00–11:00 LUENTO: Näyttämön barokki ja retoriset eleet

Antti Mattila & Jukka von Boehm

11:00–11:30 TAUKO

11:30–12:30 LUENTO: Barokin visuaalisuudesta ja pyrkimyksestä vahvoihin aistikokemuksiin

 Maaret Salminen

12:30–13:00 VIIKON TEHTÄVIEN ESITTELY, RYHMÄJAKO & TEHTÄVÄNANTO 1

Janne ja Pauliina

– Millainen voisi olla barokkinen kokemus? Miten rakentaa kokemus barokista näyttämölle?

– materiaalina Molièren *Porvari aatelismiehenä:* 1. näytös, 2. kohtaus

– 3 tilaa, 3 ryhmää, 3 variaatiota

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–17:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (kiertävät vuorot)

– Auvo Vihro mentoroi

– Teatterimontussa kvintetti

TO 5.11. klo 9:00–17:00

9:00–11:30 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 1)

– Auvo Vihro mentoroi

11:30–13:00 TEHTÄVÄ 1: KATSELU JA KESKUSTELUA

Janne ja Pauliina

– annetaan **Tehtävänanto 2: Oma barokki**

– Mikä on minun barokkini/meidän barokkimme? Millaisia valintoja se vaatii? Mitkä elementit/piirteet inspiroivat? Millaista ilmaisua ne vaativat?

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–17:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 2)

– Mikä on meidän/minun barokkini/barokkimme? Millaisia valintoja se vaatii?

– pohjana D-opiskelijoiden tekstisovitukset?

PE 6.11. klo 9:00–17:00

9:00–13:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 2)

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–17:00 TEHTÄVÄ 2: KATSELU JA KESKUSTELU

– strukturoitu keskustelu

– tutkimuskysymykset mukana

VIIKKO 46 ROMANTIIKKA (Näty, Kalevantie 4, Tre)

Ennakkomateriaalit

LUE

– Georg Büchner: *Lenz* (Teamsissa)

– Wilhelm Müller: “Myrskyinen aamu”. Teoksesta *Winterreise. (Teamsissa)*

– Emily Brontë: “To Imagination” https://www.thereader.org.uk/featured-poem-to-imagination-by-emily-bronte/

KUUNTELE

– Richard Wagner: *Tristan ja Isolde,* “Prelude”. esim. <https://www.youtube.com/watch?v=J-qoaioG2UA>

Kurssimateriaalit

– ennakkotekstit & -musiikki

– esitystaltioinnit Richard Wagner: *Jumalten tuho*, II näytös

* Robert Lepage
* Patrice Chéreau (Bayreuth 1980)
* Peter Konwitschny (Stuttgart, n. 2000)
* Frank Castorf (Bayreuth, n. 2013)

Romantiikan vapaavalintaiset oheistekstit

* Herbert Marcuse, The Affirmative Character of Culture
* Theodor W. Adorno, Wagner’s Relevance for Today

Viikolla esitelmöimässä ja opettamassa
FT, esittävien taiteiden historian lehtori Jukka von Boehm

FT, kulttuurihistorian dosentti Asko Nivala

TeM, valosuunnittelija, lehtori Maaret Salminen

Teatteri- ja oopperaohjaaja Vilppu Kiljunen

TI 10.11. klo 10:15–18:00

10:15–13:00 LUENTO: Romantiikan aikatasot, tilakokemus ja arkkitehtuuri

Asko Nivala (etänä)

13.00–14:00 LOUNAS

14:00–14:15 Antin kuvavartti

– Antti Mattila esittelee taidehistoriasta valitsemansa esimerkin (etänä)

14:15–15:45 LUENTO: Musiikkidraama contra ooppera: romantiikka ja taiteiden synteesi

Jukka von Boehm

15:45–18:00 KATSELUT JA KESKUSTELUA

Wagnerin *Jumalten tuho*, II näytös

* Robert Lepage
* Patrice Chéreau (Bayreuth 1980)
* Peter Konwitschny (Stuttgart, n. 2000)
* Frank Castorf (Bayreuth, n. 2013)

KE 11.11. klo 9:00–17:00

9:00–10:30 LUENTO: Romantiikan näyttämö

Maaret Salminen

10:30–10:45 TAUKO

10:45–12:15 KESKUSTELU: Tekijänäkökulmia romantiikkaan/oopperaan

Vilppu Kiljunen, haastattelijana Janne Pellinen

– esimerkkinä *Faust*

12:15–13:00 TEHTÄVÄNANTO 1: kuvakompositiosta materiaalis-tilallis-kestolliseksi kompositioksi

– romanttisen maalauksen pohjalta tehty kompositio, **tunnelma**

– musiikkia voi käyttää mukana

– tekstiä voi käyttää ennakkomateriaaleista

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–17:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 1)

TO 12.11. klo 9:00–17:00

9:00–10:45 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 1)

10:45–11:00 TAUKO

11:00–12:00 TEHTÄVÄ 1: KATSELU JA KESKUSTELU

– strukturoitu keskustelu

– kysymys: Millaista tyyliä syntyi? Miten romantiikka näkyi?

12:00–13:00 LUENTO: Radikaali subjektivismi

Jukka von Boehm

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–14:30 TEHTÄVÄNANTO 2: ”tunne, mielensisäisyys”? (+ uusi ryhmäjako?)

– maksimaalinen tunne näyttämölle: Sisäisen maailman, suuren tunteen/affektin tilallistaminen

– minä-lähtöisyys? Hämärä, uni, tiedostamaton, yliluonnollinen?

– siirtymät

14:30–17:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 2)

PE 13.11. klo 9:00–17:00

9:00–13:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 2)

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–15:00 TEHTÄVÄ 2: KATSELU

15:00–17:00 KESKUSTELU TEHDYSTÄ JA NÄHDYSTÄ

 – ohjeistus seuraavalle viikolle

– tutkimuskysymykset

VIIKKO 47 REALISMI (TeaK, Haapaniemenkatu 6, Aud 1, 532, 534, 505, 614)

Ennakkomateriaalit

LUE

– Kati Kaartinen: *Poikakoodi* (Teamsissa)

– Honoré de Balzac: *Sarrasine* (Teamsissa)

– Susan Sontag: “Campista” (Teamsissa)

Kurssimateriaalit

– Honoré de Balzac: *Sarrasine*

– televisiosarja *Kahdeksan surmanluotia* (1972, käsikirjoitus, ohjaus ja pääosassa Mikko Niskanen) <https://areena.yle.fi/1-4604670>

Viikolla esitelmöimässä ja opettamassa
FT, esittävien taiteiden historian lehtori Jukka von Boehm

Dramaturgi, näytelmäkirjailija Seppo Parkkinen

Teatterintutkija Hanna Helavuori

TeM, näytelmäkirjailija Kati Kaartinen

TI 17.11.klo 10:15–18:00 (Auditorio 1)

10:15–11:45 LUENTO: Mitä on realismi?

Jukka von Boehm

11:45–12:00 TAUKO

12:00–13:00 OMA TUTKIMUSKYSYMYS

– oman tutkimuskysymyksen uudelleenmuotoilu ja tarkentaminen tuleville viikoille

– havaintoja aiemmilta viikoilta –> niiden pohjalta t-kysymyksen tarkennus

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–14:15 Antin kuvavartti

– Antti Mattila esittelee esimerkin taidehistoriasta

14:15–16:15 LUENTO: Suomalaisen teatterin realismi

Hanna Helavuori

16:30–18:00 KATSELU: Mikko Niskanen: *Kahdeksan surmanluotia* (1972)

KE 18.11. klo 9–17:00

9–9:45 KESKUSTELU NÄHDYSTÄ (Auditorio 1)

9:45–11:15 LUENTO: Balzac, Sarrasine ja realismi (Auditorio 1)

Seppo Parkkinen

11:15–11:30 TAUKO

11:30–13:00 KESKUSTELU: Tekijänäkökulmia realismiin (Auditorio 1)

Näytelmäkirjailija Kati Kaartinen, haastattelijana Pauliina

– esimerkkinä *Poikakoodi*

13:00–14:00 LOUNAS

14–14:45 TEHTÄVÄNANTO 1: Dokumentaarisuus (Auditorio 1)

Miten toisintaa, näyttämöllistää ‘tosi’?

– muodostetaan ryhmät

– etsitään ulkoa, kadulta jokin tilanne, jossa ilmenee yksilön ja yhteiskunnan välinen ristiriita, dialektiikka. –> pyritään toisintamaan se mahdollisimman tarkasti

14:45–17:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 1) (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

TO 19.11. klo 9:00–17:00

9:00–11:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 1) (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

– opettajat mentoroivat ja keskustelevat ryhmien kanssa niiden esittämien toiveiden mukaan

11:00–13:00 TEHTÄVÄ 1: KATSELUT JA KESKUSTELUA (Auditorio 1, 532, 534, 505 ja 614)

Seppo vetää

– dokumentaarisuuden näkökulma esiin

13:00–14:00 TAUKO

14:00–15:00 TEHTÄVÄNANTO 2: Miten tutkia realismia? (Auditorio 1)

– Mitä on sinun realismisi näyttämöllä?

15:00–17:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 2) (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

PE 20.11. klo 9:00–17:00
9:00–13:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 2) (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

13:00 –14:00 LOUNAS

14.00–16:30 TEHTÄVÄ 2: KATSELU JA KESKUSTELU (Auditorio 1, 532, 534, 505 ja 614)

16:30–17:00 TEHTÄVÄNANTO MINIMALISMI-VIIKOLLE (Auditorio 1)

VIIKKO 48 MINIMALISMI (TeaK, Haapaniemenkatu 6, Aud 1 (ti-ke), 532, 534, 505 ja 614)

Ennakkomateriaalit

LUE

– Pauliina Hulkko (2018): ”Minimalismin perintö, esitys ja dramaturgia”. Teoksessa Numminen, Kilpi, Hyrkkänen (toim.). *Dramaturgiakirja: kaikki järjestyy aina*, 113–132.

<https://helda.helsinki.fi/handle/10138/252760>

– Samuel Beckett (1965): *Come and Go* (Teamsissa)

Kurssimateriaalit

– Samuel Beckett: *Come and Go* (1965)

– valmistaudu oppimaan repliikit ulkoa

Viikolla esitelmöimässä ja opettamassa
KuT, kuvataiteilija Silja Rantanen

TeT, valosuunnittelija, professori Tomi Humalisto
MuT, säveltäjä, muusikko Juho Laitinen
TeT, dramaturgi-ohjaaja, professori Pauliina Hulkko

Esittävien taiteiden historian lehtori FT Jukka von Boehm

TI 24.11. klo 10:15–17:00

10:15–12:45 KESKUSTELULUENTO: Esiintyvät taiteet ja minimalismi (Auditorio 1)

Juho Laitinen ja Pauliina Hulkko

12:45–13:00 Antin kuvavartti (Auditorio 1)

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–15:30 LUENTO: minimalismi ja visuaalisuus (Auditorio 1)

 Silja Rantanen

15:30–17:00 LUENTO: minimalismi ja visuaalisuus (Auditorio 1)

Tomi Humalisto

KE 25.11. klo 9:00–17:00

9:00–10:00 TEHTÄVÄNANTO 1: teatterin minimalismi (Auditorio 1)

– Samuel Beckettin *Come and Go* (121 sanaa, 4 min.)

– jako n. neljän hengen ryhmiin (3 näyttelee, yksi ohjaa)

– miten minimalismia voi ilmaista: tutkitaan *tarkkuutta* tilan käytössä, puheessa, eleissä,…

10:00–15:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 1) (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

15:00–16:30 TEHTÄVÄ 1: KATSELU JA KESKUSTELU (Auditorio 1, 532, 534, 505 ja 614)

16:30–17:00 TEHTÄVÄNANTO 2: minimalismi keinona eli ”supista, pelkistä, toista, hidasta, laajenna, ...” (Auditorio 1)

– valitse jokin opintojaksolla aiemmin käytetyistä materiaaleista – tai jo tehdystä luonnoksesta tai näiden yhdistelmästä

– tavoitteena aiempia pidempi kokonaisuus; voi esim. yhdistää useampaa materiaalia ja tai tehdä variaatioita yhdestä materiaalista

TO 26.11. klo 9:00–17:00

9–17:00 TYÖSKENTELYÄ RYHMISSÄ (TEHTÄVÄNANTO 2) (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

– opettajat mentoroivat

PE 27.11. klo 9:00–17:00

9–11:00 TEHTÄVÄ 2: KATSELU JA KESKUSTELU (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

– Jukka vetää?

11:00–11:15 TAUKO

11:15–13:00 PALUU TUTKIMUSKYSYMYKSIIN (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

– pienryhmätyöskentelyä

– ohjeistetaan opiskelijat purkamaan aihetta tiettyjen kysymyksenasettelujen kautta pienissä ryhmissä

– pienryhmätyöskentelyn purku

13:00–14:00 LOUNAS

14:00–14:45OPINTOJAKSON PURKU JA PALAUTTEET (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

14:45–15:00 TAUKO

15:00–17:00 OPINTOJAKSON PURKU, PALAUTTEET JA LOPETUS (tilat: 532, 534, 505 ja 614)

– aloitetaan oman oppimisen ja jakson arvioinnilla (palautelomake)