

Examensfordringar 2015–2020

Magisterexamen i teaterkonst, ljusplanering (120 op)

Beskrivning av innehållet:

Magisterstudierna i ljusplanering erbjuder den studerande större möjligheter till individuella val, experiment och specialisering än kandidatstudierna. Utbildningen fördjupar den studerandes konstnärliga vision, tänkesätt, kunskaper och färdigheter och utvecklar hen till en initiativrik konstnär, som kan fungera som visuell expert i professionella arbetsgrupper, projekt och koncept – också internationellt. Färdigheterna kan realiseras t.ex. inom de performativa konstarterna, i växelverkan med andra konstarter eller som självständig ljuskonst. Magisterstudierna stöder den studerande i att se sin konstnärliga egenart i relation till konstartens traditioner och nuvarande kulturella verksamhetsmiljö och utvecklar den studerandes beredskap att artikulera hens konstnärsidentitet i tal och skrift. Utbildningen stärker den studerandes yrkesidentitet och professionella attityd till arbetet samt förmåga att analysera arbetsförutsättningarna i olika produktioner. Studierna fördjupar den studerandes sakkunskap och ger förutsättningar för utvecklingsarbete och eventuella påbyggnadsstudier.

Följande studiehelheter ingår i magisterstudierna:

- *Obligatoriska studier*
- *Lärdomsprovet för magisterexamen*
- *Individuella studier*
- *Valfria studier*

Kompetensmål:

Efter magisterstudierna kan den studerande:

- fördjupa sina kunskaper om de performativa konstarternas karaktär, om kulturella fenomen och teorier, söka information och behandla den kritiskt och analytiskt
- fördjupa sina kunskaper om komposition, föreställningspraktiker och planeringsprocesser inför produktioner
- behärska redskapen för att göra skisser och utkast, datorstött visuellt uttryck, tekniskt ritande, video- och fototeknologi och för att uppdatera sina kunskaper
- använda och tillägna sig olika teknologiska redskap för att nå konstnärliga mål
- organisera och leda arbetet samt fungera etiskt och tryggt i olika arbetsmiljöer
- bedöma sin personliga konstnärliga kvalitet på ett kritiskt sätt både muntligt och skriftligt

- utveckla sitt konstnärliga uttryck, sitt tänkande och sina arbetsmetoder på ett självständigt sätt
- se sina professionella starka sidor och ta ansvar för att utveckla sina färdigheter
- ställa upp professionella framtidsmål och utveckla konstarten
- intressera sig för det internationella yrkesfältet och bedöma sina färdigheter i relation till den internationella utvecklingen
- tänka teoretiskt, söka information och uttrycka sig i skrift; färdigheter som möjliggör påbyggnadsstudier.

MAGISTEREXAMEN I TEATERKONST, 120 sp

Utbildningsprogrammet i ljusplanering, magisterexamens struktur, 2015–2020

		I	II
T-VÄM100	OBLIGATORISKA STUDIER	18-20	
T-VÄM101	Introduktion i magisterstudierna	2	
T-VM102-03	Individuell handledning	1	1
T-VÄM104-05	Seminarium	1	1
T-VM106-07	Ljusets estetik I och II	5	5
T-VÄM108-09	Seminarium om lärdomsprov	2	2
T-VÄM200	INDIVIDUELLA STUDIER	70-72	
T-VÄM300	VALFRIA STUDIER, minst 10 sp		
	Produktioner, praktik och assistering		
	Fördjupande studier i ljusplanering		
T-VÄM400	LÄRDOMSPROV	30	
T-VÄM401	Lärdomsprov		
T-VÄM402	Mognadsprov		
	Totalt	60	60

T-VÄM100 OBLIGATORISKA STUDIER

Kompetensmål:

Efter avlagda studier kan den studerande analysera föreställningar, verk, sin professionella utveckling och sitt lärande både i tal och skrift.

T-VÄM101 Introduktion i magisterstudierna, 2 sp

Kompetensmål:

Den studerande känner andra magisterstuderande och funderar på magisterstudiernas karaktär och betydelse. Hen har erforderlig kunskap om studiernas innehåll, prestationsätt, studiegång, delmål och bedömning. Hen kan göra en individuell studieplan med sikte på professionalitet och kan reflektera över studierna och bedöma sitt lärande.

Studieperioden är obligatorisk för magisterstuderande som inte har avlagt kandidatexamen i ljusplanering vid Teaterhögskolan.

T-VM102-03 Individuell handledning

1 sp / studieår

Kompetensmål:

Den studerande kan självständigt kartlägga sin studiegång och göra en individuell studieplan (ISP) som stöder hens utveckling som ljusplanerare. Den studerande diskuterar och fattar beslut om studieplanens innehåll tillsammans med magisterprogrammets professor.

T-VÄM104-05 Seminarium

1 sp / studieår

Kompetensmål:

Den studerande kan presentera sitt lärande och konstnärliga arbete med jämna mellanrum. Hen förstår de andra studerandenas konstnärliga tänkande, kan koncentrera sig på väsentligheter och utvecklar sina färdigheter i att diskutera och argumentera.

T-VM106 Ljusets estetik I, 5 sp

Kompetensmål:

Den studerande förstår de teoretiska utgångspunkterna och konstfilosofiska frågeställningarna om konst, tolkning och bedömning. Hen kan betrakta ljusplaneringens stilar och uttrycksformer ur estetikens synvinkel och kan bedöma och analysera användningen av ljus som en del i allkonstverk och som självständig konstform. Den studerande kan använda estetikens grundterminologi i bedömningen av ljus i presentationer och diskussioner.

T-VM107 Ljusets estetik II, 5 sp

Kompetensmål:

Den studerande kan strukturera sin ljusplanering och sina uttrycksmedel för kreativt arbete. Hen fördjupar sin personliga uppfattning om ljus samt utvecklar sin beredskap för att producera analytisk text.

T-VÄM108-09 Seminarium om lärdomsprovet för magisterexamen i teaterkonst

2 sp / studieår

Kompetensmål:

Efter avlagd studieperiod kan den studerande:

- göra en plan för sitt lärdomsprov
- söka källmaterial och förhålla sig kritiskt till material av olika slag
- behärska de formella kraven på lärdomsprovet (bl.a. principerna för referenser och källor)
- förstå lärdomsprovets etiska dimensioner
- se de starka sidorna och svagheter i sitt skriftliga uttryck

T-VÄM200 INDIVIDUELLA STUDIER

Kompetensmål:

Den studerande kan välja studieperioder i magisterprogrammet i ljusplanering och i utbudet vid andra akademier och universitet. Studieperioderna stöder den studerandes utveckling, fördjupar hans konstnärliga vision och forskande grepp, breddar hans professionella kunnande och utvecklar förmågan att reflektera över det egna arbetet på ett begreppsligt och teoretiskt sätt.

Den studerande inkluderar 70-72 sp individuella studier i sin magisterexamen i ljusplanering. Hen sammanställer dem av studier i magisterprogrammet i ljusplanering, av Teaterhögskolans utbildningsprogram och studiehelheter, av andra inhemska eller utländska högskolors studieperioder eller av Konstuniversitetets studier. Magisterprogrammet i ljusplanering arrangerar årligen individuella studier med varierande innehåll.

De individuella studierna kan också innehålla produktioner, assistering för en inhemsk eller utländsk professionell ljusplanerare, inhemsk eller utländsk praktik. I dessa fall skall den studerande i en ISP- diskussion på förhand komma överens om planerna med magisterprogrammets professor.

Studieperioderna kan bland annat vara följande:

T-VM205 Ljusplanering i rörelseinitierade verk, 10 sp

Kompetensmål:

Den studerande känner till grunderna i gruppdynamik och förstår det kollektiva arbetets mål och medel som jämlik deltagare i arbetsgruppens processer. Hen kan förverkliga det konstnärliga projektets ljusplanering i kreativ samverkan med andra konststuderande. Hen kan fungera målinriktat och systematiskt i en konstnärlig arbetsgrupp och kan gestalta verkets alla delområden samt verkets innehållsliga, produktionsmässiga och strukturella miljö. Studieperioden genomförs tillsammans med magisterstuderande i ljud, scenografi, kostymdesign och koreografi.

T-VÄM01 Dans, video, medier, 6 sp

Kompetensmål:

Den studerande känner till traditionerna inom dansfilm och videogenren dans för kamera, samt de strukturella, produktionsmässiga och tekniska grunderna för video. Dessutom har hen bekantat sig med användnings- och tillämpningsmöjligheterna i video och virtuell teknologi som en del i rörelseinitierade verk.

T-XM203 Performativa konstarter och medier, 8 sp

Kompetensmål:

Den studerande kan närma sig begreppet teknologi ur flera synvinklar; som utgångspunkt för ett verk, som en del av verkets estetik och/eller innehåll. Under studieperioden kan den studerande utnyttja flera teknologiska redskap och deras funktionella och estetiska särdrag för att göra en småskalig föreställning/demo.

T-XM202 Den stora scenen, 8 sp

Kompetensmål:

Den studerande förstår den stora scenens krav och möjligheter genom personlig träning. Hen kan arbeta kreativt som en del i ett komplicerat maskineri och kan anpassa maskineriets tekniska begränsningar till repertoarens krav. Den studerande kan kommunicera med den konstnärliga arbetsgruppen och den tekniska personalen.

T-VÄM206 Interaktiv föreställningsteknologi, 5 sp

Kompetensmål:

Den studerande förstår hur ljus, ljud, bild och rum kan fungera som delar i en interaktiv föreställning. Den studerande kan använda olika interaktiva, föreställningsteknologiska redskap.

T-VM207 Entertainment- planering, 8 sp

Kompetensmål:

Den studerande känner till komponenter och variationer för scenkonstruktioner för festivaler och stora evenemang. Hen kan planera en ändamålsenlig, kostnadseffektiv festivalscen som på ett mångsidigt sätt kan anpassas för flera uppträdande artister. Hen beaktar de vanligaste tekniska kraven och säkerhetsaspekterna. Den studerande kan använda visualiseringsprogram som hjälpmedel i planeringen, mobilt förprogrammerat ljus och kan producera skisser och presentationsmaterial. Den studerande kan tillämpa datorstödd ljussimulering i sitt planeringsarbete och bedöma den virtuella planen i förhållande till det genomförda evenemanget.

T-VM208 Simulering och förhandsplanering för mobilt ljus, 5 sp

Kompetensmål:

Den studerande kan använda visualiseringsprogram i förprogrammeringen av ljus och producera skisser och presentationsmaterial. Den studerande kan tillämpa datorstödd ljussimulering i sin planering och kan granska den virtuella planen i förhållande till det genomförda evenemanget.

T-VM209 Masterclass i mobilt ljus, 3 sp

Kompetensmål:

Den studerande behärskar programmering och förhandsplanering för mobilt ljus. Hen kan använda mobila ljus med hjälp av wysiwyg-modeller samt kan tillämpa specialiserad programmering.

T-VM210 Ljuset som bildkonst, 8 sp

Kompetensmål:

Den studerande kan gestalta ljus som ett verk utan performativ kontext. Hen förstår hur redskapet kan utgöra verkets innehåll. Hen kan gestalta verkets uppbyggnad och känner till utställningspraktikerna i bild- och installationskontexten. Den studerande kan planera och förverkliga ett verk som bygger på ljus samt presentera sin idé med skisser.

T-VM211 Belysning av arkitektur, 6 sp

Kompetensmål:

Den studerande kan tillämpa ljusplanering även utanför de performativa konstarnas kontext och belysa arkitektur i samband med evenemang o. dyl. Hen behärskar kraven för planering och visualisering och kan presentera en plan samt bedöma de krav som ställs på utrustningen vid långvarigt bruk, omständigheterna utomhus och risken för eventuell vandalism. Hen kan ta hänsyn till procedurerna för tillstånd och begränsningar samt kan göra tidtabeller för planering och projektledning.

T-VM212 Utställnings- och museibelysning, 4 sp

Kompetensmål:

Kunskapsmål

Den studerande kan planera en visuellt helgjuten belysning som stöder utställningsarkitekturen och enskilda föremål. Hen är förtrogen med fenomenen inom dunkelt seende, ljusets skadliga inverkan, föremålskonserveringens krav på ljus och utrustning som lämpar sig för ändamålet. Hen kan särdragen i projektledning i museimiljö.

T-VM213 Visual Performance, 3 sp

Kompetensmål:

Den studerande känner till fenomen och perspektiv i förhållande till det visuella uttrycket i de performativa konstarnas och live art performance och kan gestalta tvärkonstnärliga uttrycksmöjligheter och arbetssätt när det gäller performativ konst.

T-VM214 Att producera digitalt föreställningsmaterial, 5 sp

Kompetensmål:

Den studerande behärskar grunderna i animation och animationsverktyg. Hen kan producera datorgenererat videomaterial som en del av scenbilden.

T-VM215 Bilden som motspelare, 5 sp

Kompetensmål:

Efter avlagd kurs kan den studerande använda och tillämpa live kamera och inspelat bildmaterial i sceniska situationer. Hen förstår grunderna i filmberättande på scenen, filmiskt

berättande i föreställningen samt kameraarbetets inverkan på föreställningens produktionsplanering.

T-VM216 Post Abstract Expressionist Light, 3 sp

Kompetensmål:

Efter verkstaden kan den studerande iaktta och analysera sambandet mellan ljus och materia och förstå ljuset på ett mångsidigt sätt. Den studerande kan bredda och utveckla sin förmåga att tolka sina iakttagelser och sitt visuella uttryck.

T-VM217 Ljus-färg-rum, 3 sp

Kompetensmål:

Den studerande förstår relationerna mellan ljus, färg och rum och deras växelverkan och kan använda färgiakttagelser i sitt arbete. Efter studieperioden kan hen finna alternativa arbetsmetoder och granska utrymmets färger och ljus ur olika perspektiv.

T-VM218 Digital simulering och att rita, 6 sp

Kompetensmål:

Den studerande är förtrogen med effektiva arbetsmetoder med 3D-simuleringsprogram. Den studerande kan med hjälp av dator producera trovärdiga simuleringar av en belyst scenbild.

T-VM219 Pani- projektioner, 3 sp

Kompetensmål:

Den studerande kan planera och producera storbildsprojektioner med ett rikt uttryck. Den studerande fördjupar sina kunskaper i storskaliga diaprojektioner.

T-VM220 Att skissa ljus, 3 sp

Kompetensmål

Den studerande kan göra iakttagelser om ljuset ljushetsgrader, reflektioner och former i rum och på föremål. Hen lär sig att koordinera ögat och handen som tecknar och kan beskriva ljusets kvalitet samt dess effekt på material och rum.

T-VM221 Föreställningskoncept initierat av planeraren, 5 sp

Kompetensmål:

Den studerande känner till verk som initierats av planerare och förstår olika estetiska utgångspunkter, teknologier, arbetsprocesser och samarbetsmodeller. Hen kan se sitt konstnärliga tänkande reflekteras i verk och idéer och kan med det som utgångspunkt utveckla en presentation för ett verk, dess struktur, innehåll och material samt arbetsformer för att förverkliga verket.

T-VÄM201 Praktik utomlands, 4-30 sp

Kompetensmål:

Efter utlandspraktiken kan den studerande analysera sin yrkeskunskap i ljuset av erfarenheterna utomlands. Hen kan se skillnader i kultur, utbildning, arbetsuppgifter, planering och produktion. Den studerande kan tillämpa sina professionella färdigheter i internationella produktioner samt kan se sina utvecklingsbehov. Hen kan bygga nätverk och skapa arbetsmöjligheter i en främmande kultur. Utlandspraktiken kan vara studier vid ett utländskt universitet eller arbetspraktik.

T-VÄM202 Praktik i hemlandet, 6-16 sp

Kompetensmål:

Den studerande får arbeta självständigt i en professionell konstnärlig arbetsgrupp. Hen behärskar de praktiska arbetssätten, känner till de olika yrkesgruppernas uppgifter samt kan planera och förverkliga en produktion. Hen kan på ett självständigt sätt tillämpa sina färdigheter i ljusplanering vid institutioner för performativ konst och känner till deras arbetssätt.

T-VÄM203 Valfri produktion, 6 -16 sp

Kompetensmål:

I den valfria produktionen får den studerande förverkliga en självständig ljusplanering i en produktion, i ett verk, i en arbetsgrupp eller arbetsmiljö som hen endast har ringa eller ingen erfarenhet av från förr.

T-VM204 Kännedom om performativa konstarter, 1-10 sp

Kompetensmål:

Den studerande känner till litteraturen om de performativa konstarternas estetik, teori och praktiker. Hen fördjupar sitt konstnärliga tänkande och lär sig självständiga arbetssätt och kan söka information.

T-VÄM300 VALFRIA STUDIER, minst 10 sp

Kompetensmål:

Den studerande kan bredda sitt kunnande enligt eget intresse. Hen identifierar ämnen som är betydelsefulla för hens individuella konstnärskvalitet och fördjupar på så sätt kunskaperna och färdigheterna i sin konstnärsutbildning.

De valfria studierna kan bestå av Teaterhögskolans gemensamma studier och t.ex. av Konstuniversitetets mobilitetsstudier och studier vid universitet som omfattas av JOO-avtalet. Den studerande bär själv ansvaret för att avlägga de valfria studierna efter det att hen diskuterat dem med utbildningsprogrammets professor eller med den kursansvariga läraren.

T-VÄM400 LÄRDOMSPROV

T-VÄM401 Lärdomsprov, 30 sp

Lärdomsprovet för magisterexamen är

- *ett konstnärligt arbete med en skriftlig del, eller*
- *en skriftlig studie*

Kompetensmål:

Den studerande kan sammanfatta arbetets väsentliga punkter och presentera dem.

Konstnärligt arbete med en skriftlig del:

Kompetensmål:

Den studerande kan arbeta konstnärligt både självständigt och i arbetsgrupper. Hen kan på ett professionellt sätt lösa utmaningar i planeringen samt dokumentera och analysera sitt konstnärliga arbete. Den studerande kan placera sin konst på de performativa konstarternas fält och kan se att hens lösningar har samband med verk, utövare och strömningar.

Produktionsklassificering A

Skriftlig studie:

Kompetensmål:

Den studerande kan formulera sin forskningsfråga och avgränsa behandlingen av ämnet. Hen har förmåga till akademiskt tänkande och argumentation, är förtrogen med ämnet samt behärskar behövliga forskningsmetoder och principerna för akademiskt skrivande.

T-VÄM402 Mognadsprov

Innan lärdomsprovet kan godkännas ska den studerande avlägga ett mognadsprov, som visar förtrogenhet med lärdomsprovets ämne samt kunskap i finska eller svenska.