

Esittävän taiteen linjan kurssit Helsingin Rudolf Steiner -koulussa

Esittävän taiteen linjan kaikille yhteiset peruskurssit:

Näyttelijäntyö 1

Kurssin tavoitteena on oman ilmaisun löytäminen ja oman taiteilijuuden tutkiminen. Näyttelijäntyön perustekniikoiden kautta opiskelija oppii keskeiset tekniikat roolihahmon rakentamiseen. Opiskelijat valmistavat muutaman esityksen, joiden tekoprosessissa on mahdollista kokeilla eri tekniikoita. Kurssilla tutustutaan teatterihistoriaan, sekä keskeisiin teatterin uudistajiin viime vuosisadalta tähän päivään.

Näyttelijäntyö 2

Kurssin tavoitteena on syventää näyttelijäntyön työmenetelmiä- ja tekniikoita. Opiskelija kehittää kehollisen ilmaisun ja äänenkäytön tekniikoita. Opiskelija tutkii valitsemaansa näyttelijäntyön metodia, jonka pohjalta valmistaa esityksen joko näytellen tai ohjaten. Kurssilla tutustutaan kameralle näyttelemisen perustekniikkaan.

Improvisaation peruskurssi

Kurssin tavoitteena on käydä läpi keskeisimmät improvisaation tekniikat ja harjoitella niiden käyttöä ryhmässä ja pareittain. Improvisaatiota voi käyttää välineenä itsensä ja muiden parempaan ymmärtämiseen. Oman ilmaisun ja oman roolin tutkiminen yhdessä ryhmän kanssa kehittää vuorovaikutustaitoja.

Improvisaation jatkokurssi

Kurssin tavoitteena on syventää improvisaation tekniikoita ja dramaturgista ajattelua. Valmistetaan lyhyitä ja pidempiä esityksiä improvisaation keinoin. Kirjoitetaan, kuvataan ja etsitään tapoja tutkia improvisoinnin vaikuttavuutta.

Akrobatian ja sirkuksen peruskurssi

Esittävän taiteen linjan sirkusakrobatia painottuu erilaisiin fyysisiin harjoitteisiin permannolla ja erilaisilla sirkusvälineillä. Kaikenlaiset oppijat otetaan huomioon. Kurssilla tutustutaan oman kehon ja mielen tuntemuksiin akrobatian ja muun sirkustekniikan keinoin. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta yksilön henkilökohtaisiin tavoitteisiin liikkujana ja esittävän taiteen opiskelijana. Opitaan sirkustekniikan alkeet permannolla ja sirkusvälineillä.

Akrobatian ja sirkuksen jatkokurssi

Syvennyttään sirkustaiteen monimuotoisuuteen. Perustekniikan harjoittelun ohella tutustutaan soveltaviin metodeihin. Akrobatian lisäksi harjoitellaan mm. tasapainoa ja jongleerausta. Tutkitaan sirkusesityksiä ja niiden laaja-alaisuutta. Valitaan kutakin opiskelijaa kiinnostava sirkuslaji ja syvennyttään yksilöllisesti erityisesti siihen.

Yhteisöllinen taide

Tutustutaan taiteelliseen toimintaan perinteisten taidemaailman ulkopuolella. Kurssilla tehdään yhteistyötä vuosittain vaihtuvan koulun ulkopuolisen tahon kanssa. Perehdyttään soveltavan ja yhteisöllisen taiteen toimintatapoihin oman tekemisen kautta. Kurssilla

käytetään sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä ja keskiössä ovat vuorovaikutus, toisen kohtaaminen. Kurssi haastaa katsomaan ympärilleen, kokemaan ja katsomaan asioita uusista näkökulmista. Kurssilla leikki ja mielikuvituksen ruokkiminen tukevat opintojasi. Pyritään ratkaisukeskeiseen, yllättävään ja muutoksen mahdollistavaan työskentelyyn.

Tilallinen taide

Tutustutaan tilallisen taiteen eri muotoihin ja toimintatapoihin installaatiosta valotaiteeseen. Erityispainotus tilallisen taiteen uusissa, ajankohtaisissa muodoissa ja konkreettisissa tapahtumissa sekä hankkeissa. Käytännönläheistä perehtymistä ja omaa prosessiluonteista tekemistä liittyen mm. katutaiteeseen (street art), urban art -käsitteen alla toimimiseen ja ympäristötaiteeseen. Kurssiin liittyy ajatus yhteisestä ympäristöstä, joka kuuluu kaikille ja johon on mahdollista vaikuttaa.

Eurytmia tilassa ja ajassa

Kurssilla tehdään ryhmäharjoituksia. Tilaan tutustutaan liikkeen ja suuntien kautta. Musiikkia käytetään apuna. Draamaeleitä, tunnetta, tahtoa ja ajattelua työstetään tehtävien kautta, joissa ilmaisu tuodaan sisältä ulos ja aikaan. Jos eurytmia on kurssilaiselle uusi taidemuoto, opetellaan myös perusasioita.

Esitystekniikan ABC

Kurssilla opiskellaan mm. valo- ja äänitekniikan perusteita, maskeerausta, puvustusta ja kameralle näyttelemistä. Kurssi toteutetaan kolmen vuoden aikana projektien ja esitysten yhteydessä. Opiskelija kokoaa eri osa-alueista itselleen portfolion.

Suurprojekti

Kerran kolmessa vuodessa toteutetaan suurprojekti, esimerkiksi musikaali tai muu laaja näyttämöteos, joka tuo yhteen esittävän taiteen eri lajit. Suurprojekti toteutetaan yhteisvoimin ja ammattilaisten johdolla.

Projektikurssi 1

Kurssilla sovelletaan ja syvennetään näyttelijäntyön, improvisaation, sirkuksen, eurytmian, kuvataiteen ja kirjoittamisen kursseilla opittuja taitoja ja valmistellaan esitys.

My Story - oman työn dokumentointi

Kurssilla opitaan dokumentoimaan ja jakamaan taiteellista työskentelyä ja projekteja. Kurssin tavoitteena on myös oppia prosessoimaan omaa taiteellista toimintaa dokumentoimisen kautta. Kurssi tukee opiskelijan esittävän taiteen linjan opintoja koko lukioajan. Käydään läpi perusasiat tekijänoikeuksista, yksityisestä ja julkisesta sekä erilaisten prosessiportfolioiden kokoamisesta. Opiskelija oppii taltioimaan ja jakamaan eri elämänalueilla tekemiään asioita hallitusti. Monipuolista omannäköistä työskentelyä valittujen medioiden parissa (esim. blogit ja vlogit, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter jne.) Opintojen edetessä ryhmän tarpeiden mukaan esim. introja markkinointiviestintään ja erilaisten hakemusten laatimisen tueksi. Kurssilla on alustettuja ryhmätapaamisia ja vertaisoppimista sekä itsenäistä työskentelyä ohjatusti.

Digitaalinen suorituspassi

Kurssi koostuu lukion aikana opiskelijan ohjatusti dokumentoimasta taiteellisesta työskentelystä sekä siihen liittyvistä oheisopinnoista ja tekemisestä. Tavoitteena on kerätä digitaaliseen passiin monimuotoisia opintoja, koulun ulkopuolisia hankkeita, harrastusprojekteja, tuottamista ja markkinointia, jotka ovat tukeneet opiskelijan esittävänä taiteilijana toimimista. Käytännössä opiskelijalla on lukioaikana useita tilaisuuksia osoittaa yllättävinkin tavoin omaa osaamistaan varsinaisen opetussuunnitelman ulkopuolella. Nämä vahvuudet ja taidot tulevat rekisteröidyksi tällä kurssilla.

ProEsitys-luentosarja

Kolmivuotinen luentosarja, johon dokumentoituja suorituksia voi liittää myös koulun ulkopuolta. Kurssilla vierailee luennoitsijoita puhumassa omasta erityisosaamisestaan, keskiössä erityisesti esityksen tuottamiseen liittyvät haasteet tekijänoikeuksista ja käsikirjoituksista aina rahoituksen hakemiseen. Luennoilla valotetaan myös erilaisten yhteistyöverkostojen luomista kuten työhuonekollektiivit ja esitystaiteilijoiden mahdollisuudet organisoitua (esimerkiksi osuuskunnat, toiminimi).

Linjatunti

Esittävän taiteen linjalla on joka viikko linjatunti, jossa vaihtuvaa erilaista ohjelmaa esitystaiteen opintoihin liittyen. Linjatunnin puitteissa toteutetaan pieniä taiteellisia interventioita aamunavauksista performansseihin ja linjatuntia tarvitaan myös isompien projektien organisointiin.

Esittävän taiteen linjan opintoja tukevat valinnaiset kurssit

Eurytmia taiteena

Opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä rohkaistaan ja ilmaisua syvennetään yksilöllisesti. Harjoitellaan isoja ryhmämuotoja. Mahdollisuuksien mukaan työskentelyn päämääränä on valmistaa esitys. Sosiaalisia harjoituksia tehdään taiteellisesti.

Eurytmia nykykulttuuriin syventäen

Eurytmisen työskentelyn sisältöinä käytetään 1900- ja 2000 -lukujen musiikkia ja tekstejä. Teosten kautta luodaan yhteys ympäröivään kulttuuriin. Eurytmian erityispiirteitä tutkitaan muiden liikeilmaisutaiteiden joukossa.

Eurytmian projektityö

Projektityöhön osallistuminen on avoin kaikille lukiolaisille. Yhden tai kahden lukuvuoden aikana valmistetaan eurytmiaesitys sovitusta aiheesta.

Osallisena mediassa

Tavoitteena kurssilla on mediakulttuurien kriittinen tarkasteleminen ja käyttäminen kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Tuotetaan ja tutkitaan opiskelijoiden omia mediasisältöjä. Ajankohtaisia mediailmiöitä hyödynnetään opetuksessa. Kurssilla median käsitteistöön, kuvatyyppeihin ja mediaesitysten tulkinnan keinoihin tartutaan esimerkiksi vierailukohteissa ja omaa liikkuvaa kuvaa tuottaen. Tarkoituksena on syventää viestinnän

sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista, lisätä vaikuttamismahdollisuuksia ja sitä kautta opiskelijan omaa osallisuutta.

Kuvataiteen omat projektit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen projektinhallintaan ja sen dokumentointiin tavoitteellisesti. Keskiössä on päämäärätietoisen taiteellisen työskentelyn periaatteiden ymmärtäminen ja kehittäminen. Kurssilla opiskelija oppii perustellusti valitsemaan kuvallisen prosessin sisältöä tukevat, toimivat materiaalit ja ymmärtää materiaalin ja sisällön vuorovaikutuksen. Kurssin konkreettinen toteutustapa oma taideprojekti, sen työprosessin dokumentointi ja julkaisu sekä taideprojektista tiedottaminen. Samalla perehdytään näyttelynrakentamisen perusperiaatteisiin ja näyttelykonseptin rakentamisen alkeisiin.

Käsityö

Käsityökurssilla työskennellään erilaisten lankatöiden parissa omien suunnitelmien mukaan. Voit oman mielenkiintosi mukaan neuloa tai virkata, kirjoa ristipistoja, kutoa kangaspuilla tai tutustua pitsinnypläykseen. Kurssilla on myös mahdollista oppia kehräämään värttinällä villalankaa. Esittävän taiteen linjalla kurssin sisältöjä voidaan laajentaa esimerkiksi teatteripuvustukseen.

Puheviestintätaitojen syventäminen

Tervetuloa monipuolistamaan ja syventämään puheviestintätaitoja! Kurssilla harjoitellaan erilaisia esiintymis- ja ryhmätaitoja, jotka ovat tarpeellisia myös opiskelua työelämässä. Aiheitamme ovat muun muassa puheet, keskustelut, väittelyt ja neuvottelut. Vierailut mahdollisia.

Sanataide

Kurssilla syvennetään kirjallisuuden lajien tuntemusta. Painopiste on soveltavassa työskentelyssä ja mm. itse kirjoittamisessa. Tutustutaan myytteihin esimerkiksi Kalevalan tai Odysseian tarinoiden työstämisen avulla. Tutustutaan myös teatterin historiaan. Toteutetaan taiteen lajirajat ylittävä projekti. Kurssilla luetaan runokokoelma.

Draamataide

Kurssilla valmistetaan teatteriesitys ryhmän itse valitsemasta tekstistä. Työskentely on sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyä. Esitysten jälkeinen itsearviointi on keskeinen osa kurssia. Kurssiin voi sisältyä myös teatterikäyntejä ja asiantuntijavierailuja.

Mestari lukijan kunniakirja

Helsingin Rudolf Steiner -lukion opiskelija, sinulla on mahdollisuus suorittaa lukijan kunniakirja lukemalla 20 valinnaista teosta lukion aikana laajasta valikoimasta niin maailmankirjallisuutta kuin kotimaisiakin teoksia. Opettajan varmennettua suorituksesi saat siitä yhden lukiokurssin. Suoritusohjeen ja kirjalistan saat äidinkielen opettajalta.

Luova kirjoittaminen

Tällä pääosin itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla pääset kokeilemaan fiktion lajeja laidasta laitaan! Kurssilla kirjoitetaan yksin ja yhdessä niin proosaa, draamaa kuin lyriikkaakin, tutustutaan erilaisiin kirjoittamisen tekniikoihin ja strategioihin. Tuotamme lajeja riimirunosta fanifiktioon ja dramatisoinneista kartanoromantiikkaan, osin ryhmän toiveiden pohjalta.

Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotojen kuten myyttien ja symbolien esiintymistä ja merkitystä taiteessa ja populaarikulttuurissa. Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin ja keskustelun aiheisiin sekä siihen miten uskontoja voidaan tutkia erilaisista näkökulmista. Kurssilla opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa taide- tai populaarikulttuuriin liittyvän projektin, joka voi linkittyä esimerkiksi kuvaamataittoa, äidinkieleen tai musiikkiin.

Kulttuurihistorian leirikoulu

Kulttuurihistorian leirikoulu on historian soveltava kurssi. Kurssi suoritetaan 12. luokalla. Leirikoulun kohde valitaan yhdessä. Matkakohteen valinnassa painottuu antiikin kulttuuri, joten valittavia kohteita ovat muun muassa Italia ja Kreikka. Kurssin tavoitteena on tutustua matkakohteen kulttuuriin, taiteeseen, kirjallisuuteen, arkkitehtuuriin, historiaan, politiikkaan ja tapakulttuuriin. Kurssia valmistellaan ennen matkaa johonkin matkaan teemaan liittyvällä kirjallisella työllä. Sekä opiskelijat että opettajat valmistautuvat toimimaan oppaina matkalla.

Lapin leirikoulu

Millainen on itäisen Lapin erämaiden tunturimaisema syyskuisessa ruskassa? Kuinka kauas voikaan nähdä Karhutunturin huipulta? Millaista on pulahtaa kylmään tunturijokeen suojalkapallo-ottelun päätteeksi? Kurssin tavoitteena on elämyksellinen kokeminen ja oppiminen erämaaluonnossa. Esittävän taiteen linjan opiskelijat toteuttavat leirikoulussa lyhytelokuvan, pikkunäytelmän tai jonkin muun taideprojektin. Osallistujat majoittuvat majatalossa, ja päivisin liikutaan luonnossa. Kurssi kestää viikon.

Työharjoittelu

Esittävän taiteen linjan opiskelijat osallistuvat viikon mittaiseen linjalla opiskelua tukevaan työharjoitteluun valitsemassaan työpaikassa.

Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää 34 omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden

taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla.

Musiikkiprojektit

Opiskelija voi suorittaa kaksi soveltavaa musiikin kurssia osallistumalla koulun kuoro toimintaan tai orkesteritoimintaan.

Tanssi

Soveltava liikunnan kurssi. Kurssin sisältöä päivitetään myöhemmin.

Moniin Esittävän taiteen linjan peruskursseihin kuuluu olennaisena osana esitysten valmistelu. Musiikilliset prosessit ja tuotokset muotoutuvat kursseilla kulloisenkin tilanteen mukaan. Musiikillinen ohjaaja on käytettävissä joustavasti ja opiskelija voi musisointiin keskittymällä suorittaa yksi tai kaksi musiikin projektikurssia. Kaikki lukion musiikin kurssit ovat suositeltavia Esittävän taiteen linjan opiskelijoille. Kurssien sisällöt tukevat opiskelijoiden monitaiteellisia opintoja.

Lukiodiplomit

Valtakunnallinen lukiodiplomi on mahdollista suorittaa viidessä oppiaineessa:

- kuvataide
- musiikki
- tanssi / eurytmia
- teatteri
- liikunta