

NYLANDS TEATERLINJE

Akan & VNF i samarbete

UNDERVISNINGSPLAN 2025-2026

Nylands Teaterlinje är ett 1 årigt utbildningsprogram på folkskolenivå. Under året på teaterlinjen får den studerande bekanta sig med teaterns form och funktion samt skapa ett eget förhållande till att stå på scen, möta publik och utforska teaterns former och gränser.

Programmet erbjuder högklassig undervisning av professionella pedagoger som är verksamma inom teaterbranschen både i Finland och internationellt. Utbildningen är uppdelad i en hösttermin med fokus på grunderna i att stå på scen, och en vårtermin med fokus på tillämpning av den kunskap som etablerats under hösten.

Höstterminen avslutas med så kallade "öppna lektioner" eller demonstrationer av höstens undervisning framför publik. Under våren sätter teaterlinjen upp en större slutproduktion.

Kursbeskrivningar

SKÅDESPELARARBETETS GRUNDER (15sp)

Skådespelarens instrument (8sp)

Astrid Stenberg

Lärandemål: Den studerande har efter avlagd kurs skapat en djupgående, kroppslig förståelse och relation till sitt instrument som skådespelare och kan med hjälp av verktyg som rörelse, röst och rumsligt tänkande skapa sceniska kompositioner både ensam och med andra. Den studerande känner till sina egna gränser, förmågor och utmaningar både kroppsligt och röstmässigt. Den studerande har grundläggande kunskap vad gäller såväl röstteknik samt somatiskt arbete på scenen, förstår anatomins koppling till skådespelarens arbete samt hur skådespelarens kroppsliga uttryck fungerar som byggstenar i scenisk komposition och åskådarens tolkning.

Innehållsbeskrivning: Kursen skapar en längre utvecklingsbåge för den studerande under vilken eleven lär sig skådespelarmässiga redskap och färdigheter. Kursen strävar till att på ett långsiktigt sätt introducera den studerande till skådespelarens kroppsliga kunskaper som: somatik, kroppsliga uttryck, röst användning, lyssnande och samspel i grupp, rumslig komposition, timing och dynamik.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Gestaltning och scenframställning (3sp)

Joel Forsbacka

Lärandemål: Den studerande har efter avlagd kurs bildat en grundläggande uppfattning om skådespelarens sceniska arbete ensam och i grupp. Den studerande har en förståelse för den sceniska situationens strukturer och grundprinciper, innefattande relationen mellan åskådare och skådespelare, tid och rumslighet, fiktion och verklighet, karaktär och jaget samt uppträdandets sociala och etiska implikationer. Hen har skapat egna verktyg för gestaltning och berättande och kan genom förståelse för både dramaturgi och tolkning, tillsammans och i grupp skapa sceniska situationer och uttryck.

Innehåll: Kursen består av tre segment som stegvis introducerar den studerande till skådespelarens arbete genom gestaltning och scenframställning. Under kursen lär sig den studerande om skådespelarmässiga idéer som: den sceniska uppgiften, skådespelarens dramaturgi, förhållandet mellan fantasi och verklighet, improvisation, gestus, förfrämmande, berättarteknik, förhållandet mellan scen och åskådare, mimesis, inre logik, samspel och dynamik samt om skådespelarens etiska frågor. Genom övningar och scener skapar den studerande en grundläggande färdighet i att använda skådespelararbetets grundläggande färdigheter i på scen.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Introduktion till skådespelarens metodik (2sp)

Martin Paul

Lärandemål: Den studerande kan efter avlagd kurs på ett kritiskt förhållningssätt använda och redovisa för olika moderna västerländska skådespelarmetoder. Den studerande klarar av att analysera metodernas relevans och funktion genom en historisk och samhällelig kontextualisering. Hen har bildat en egen relation till skådespelararbetets metodik som är informerad av det västerländska teaterkanonets principer och traditioner och kan därigenom reflektera över sitt eget arbete på scen.

Innehåll: Under kursen introduceras den studerande till idén om skådespelarmetoder, deras bakgrund, regelverk, implimenteringssätt och problematik. Den studerande lär sig grunderna i metoder som Stanislavskij-metoden samt Chekhov-metoden men får även utforska alternativa sätt att se på begreppet metod i relation till skådespelarteknik.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Den dansande skådespelaren (1sp)

Karolina Ginman

Lärandemål: Den studerande har efter avlagd kurs bekantat sig med hur skådespelaren kan använda sig av dansens grunder för att navigera koreografiska scenbilder. Den studerande är

införstådd i dansens och teaterns överlappningar vad gäller dramaturgiska, somatiska och rumsliga principer.

Innehåll: Kursen består av återkommande lektioner under året under vilka den studerande får bekanta sig med en danspraktik som introduceras av kursens pedagog.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Den sjungande skådespelaren (1sp)

Filip Rosengren

Lärandemål: Efter avlagd kurs har den studerande bekantat sig med hur skådespelaren kan använda sin röst som instrument för att i kör och ensam skapa musikaliska element och helheter på scenen. Den studerande har en grundläggande kunskap i musikteorins terminologi och har skapat en grund för av att inom ramen för skådespelararbete utforska sin egen relation till musikalitet.

Innehåll: Kursen består av återkommande lektioner under året då den studerande lär sig använda sin röst för att sjunga både individuellt och i grupp.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

SKÅDESPELARARBETETS KONTEXTUALISERING (9sp)

Textanalys (3sp)

Martin Paul, Antonia Atarah

Lärandemål: Den studerande har efter avlagd kurs skapat en bred uppfattning om teaterdramatikens kanon. Den studerande kan genom textanalys och kritiskt tänkande kontextualisera och reflektera över dramatiska texters form, innehåll och funktion. Den studerande har en förståelse för dramatikens olika stilarter och strömningar och klarar av att diskutera textens inflytande och roll i konstnärliga, sceniska processer.

Kursens innehåll: Kursen består av återkommande lektioner under vilka de studerande i ledning av kursens pedagoger tillsammans läser, analyserar och diskuterar pjäser.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Västerländsk teaterhistoria (1sp)

Jonas Welander

Lärandemål: Den studerande har efter avlagd kurs grundläggande kunskap om den västerländska teaterns historia och kan genom dess diskurser kontextualisera och på ett kritiskt sätt reflektera över den samtida teaterns trender, traditioner och tendenser.

Innehåll: Under kursen lär sig den studerande de centrala begreppen, strömningarna och händelserna ur den västerländska teaterhistorien. Kursen består av föreläsningar men även skriv- och presentationsuppgifter.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Kulturpolitik och forumteater (2sp)

Martin Paul

Lärandemål: Den studerande har efter avlagd kurs en grundläggande uppfattning om forumteaterns historia, funktion och form. Den studerande kan med hjälp av skådespelarmässiga verktyg använda scenen som forum för diskussion, utforskande och prövning av samhällsrelaterade, sociala och kulturella frågor. Den studerande har en grundläggande förståelse för kulturpolitikens samtida diskurs och kan, med fokus på teatern, delta i kulturpolitiska diskussioner.

Innehåll: Under kursen lär sig den studerande om det samtida kulturpolitiska landskapet samt om forumteaterns bakgrund, form och kontext. Genom föreläsningar och praktiska uppgifter får den studerande kombinera denna kunskap i ett sceniskt uttryck.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Dokumentärteater (2sp)

Martin Paul

Lärandemål: Den studerande har efter avlagd kurs skapat en grundläggande förståelse för dokumentärteaterns bakgrund och konstnärliga och samhällsrelaterade relevans och funktion. Den kan med hjälp av skådespelarkonstens spetskompetens navigera dokumentariska och journalistiska processer inom en konstnärlig kontext. Den studerande kan genom olika skådespelarmässiga medel som gestaltning och berättande ta del av de etiska frågeställningar som dokumentärteatern som form bär på.

Innehåll: Kursen består av föreläsningar och praktiska uppgifter genom vilka den studerande lär sig om dokumentärteatern som teaterform, dess sociala och samhällsrelaterade roll samt vilka etiska frågor formen väcker.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Studiebesök (1sp)

Martin Paul

Lärandemål: Den studerande har i form av studieresor och besök bekantat sig med teatern som konstform och skapat en uppfattning om dess verksamhetsformer och uttryck. Den studerande har efter avslutad kurs en bred förståelse för teaterns roll och position i samhället idag.

Innehåll: Kursen består av föreställnings- och utställningsbesök samt en studieresa.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

SKÅDESPELARARBETETS TILLÄMPNING (12sp)

Shakespeare (3sp)

Rasmus Slätis

Lärandemål: Efter avlagd kurs har den studerande bekantat sig med och skapat en relation till Shakespeares texter samt det versmått och språk som de innebär. Den studerande kan använda sina kunskaper inom skådespelararbete för att iscensätta och tolka Shakespeares texter. Den studerande har bildat en förståelse för röstens och textens performativa relation och funktion.

Innehåll: Under kursen lär sig den studerande om Shakespeares inflytande på den västerländska teatern, att använda versmått samt att komponera scener utgående från Shakespeares pjäser. Kursen består av praktiska övningar, diskussion och en kortare öppen scenisk presentation i slutet av kursen.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Burlesque (2sp)

Lidia Bäck

Lärandemål: Efter avlagd kurs har den studerande en grundläggande kunskap och uppfattning om Burlesquen som uttrycksform och konstart. Hen kan uppfatta skillnader och likheter mellan burlesquen och andra performativa uttryck och klarar av att som skådespelare uttrycka sig sceniskt med hjälp av burlesquens medel. Den studerande kan använda sig sceniskt av förhållandet mellan åskådare och skådespelare och har en förståelse för den yttre blickens verkan på skådespelaren.

Innehåll: Under kursen lär sig den studerande om Burlesque som konstform, om dess historiska kontext samt dess uttrycksmedel och performativa grundidé. Den studerande lär sig genom praktiska övningar under handledning av kursens pedagog att uttrycka sig sceniskt inom ramen för Burlesque. Genom kursen skapar den studerande även en uppfattning om koncept som Burlesquen bjuder på, bl.a: den yttre blicken, manipulation, värdskap, flirt, utstrålning och mod samt att vara i kontakt med en positiv självbild. Kursen avslutas med en öppen demonstration.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Postdramatiska texter (3sp)

Rasmus Slätis

Lärandemål: Efter avlagd kurs har den studerande bekantat sig med och skapat en relation till postdramatisk teater, dess centrala begreppsvärld och de sceniska och skådespelarmässiga frågor och möjligheter postdramatik kan innebära. Den studerande kan använda sina kunskaper inom skådespelararbete för att iscensätta och tolka postdramatiska texter. Den studerande har bildat en förståelse för textens relation till fantasi, tolkning och scenframställning.

Innehåll: Under kursen lär sig den studerande om den postdramatiska teaterns historia och bakgrund, att använda och tolka postdramatiska texter samt att komponera scener utgående från dessa. Kursen består av praktiska övningar, diskussion och en kortare öppen scenisk presentation i slutet av kursen.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Skådespelaren och kameran (2sp)

Tom Rejström

Lärandemål: Efter avlagd kurs har den studerande en grundläggande förståelse för filmmediets historia samt för bildkomposition och -berättande. Den studerande kan uttrycka sig konstnärligt med hjälp av kamerans medium och har en förståelse för kamerans blick och dess förhållande till skådespelaren. Den studerande förstår och kan använda sig av filmmediets dramaturgiska grundprinciper inom ramen för skådespelararbete.

Innehåll: Under kursen lär den studerande sig grunderna i filmmediets bildberättande samt får genom praktiska övningar och uppgifter lära sig spela i förhållande till kamerans blick. Den studerande lär sig spela sceniska situationer med bildberättandets logik i åtanke.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Kortproduktion (2sp)

Antonia Atarah, Joel Forsbacka

Lärandemål: Efter avlagd kurs kan den studerande delta i en konstnärlig, kollaborativ process och klarar av att som skådespelare i grupp skapa en föreställning med låg tröskel. Den studerande förstår skapandeprocessens struktur, begrepp och kontext och klarar av att arbeta konstnärligt i grupp. Den studerande har en förståelse för föreställningens arbetsetiska, gruppdynamiska och processbetonade principer. Den studerande har en tydlig uppfattning om hur tiden som ramverk för en konstnärlig process inverkar på konstnärligt beslutsfattande, skapande och slutresultat.

Innehåll: Kursen består av två en vecka långa intensiv-produktioner. Under kursen lär sig den studerande skapa en föreställning med låg tröskel och små resurser under ledning av kursens pedagoger. Vardera vecka slutar i en öppen demoföreställning.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.

Långproduktion (9sp)

Martin Paul, Astrid Stenberg

Lärandemål: Efter avlagd kurs kan den studerande implementera sina kunskaper som skådespelare i en längre konstnärlig process och klarar av att tillämpa sitt kunnande i kontexten av ett publikt möte. Den studerande kan engagera sig konstnärligt i skapandet och uppförandet av en föreställning och klarar av att kommunicera sina tankar, reflektioner och åsikter i en arbetsgrupp ledd av en regissör. Den studerande förstår skapandeprocessens olika faser och delmoment, och kan delta i diskussioner kring föreställningens möjliga tolkningar, innehåll och uttryck.

Innehåll: Kursen består av en längre intensiv process under vilken den studerande deltar i skapandet och uppförandet av en längre föreställning. Kursen innefattar både kollationering, repetitioner och föreställningar.

Kursens genomförande: Kursen utförs genom närundervisning i grupp under ledning av kursens pedagog.