

SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUSOHJELMA

SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

Yleisopinnot

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op
KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

UYLE0100 Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
USUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
USUO0002 Puheviestintä 2 op
URUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2op
URUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
UENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
UENG0002 English: Oral Skills 3 op

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:

UMUO1100 Taide, muotoilu ja kulttuuri –opinnot 30 op

UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op
UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op

Valitaan vähintään viisi seuraavista kursseista (15 op):

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op
UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op
ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op
UKIDE001 Kiertotalous ja muotoilu KIDE 5 op

Soveltavan taiteen pääaineopinnot 75 op

USOVE1000 Soveltavan taiteen perusopinnot 25 op

USOVE1001 Soveltavan kuvataiteen perusteet 5 op
USOVE1002 Ympäristötaide 4 op
USOVE1003 Integroitu- ja julkinen taide 4 op
USOVE1004 Yhteisö- ja osallistava taide 4 op
USOVE1005 Tila, aika, paikka 4 op
USOVE1006 Soveltavan taiteen esitys-, tallenne ja julkaisuvälineet 4 op

USOVE2000 Soveltavan taiteen aineopinnot 50 op

UYTY0202 Talvitaide matkailuympäristössä 2 op
UYTY0205 Talvitaide yhteisötaiteena 2 op
UYTY0211 Kaupunkitaidetyöpaja 2 op
UYTY0115 Taide ja ympäristösuunnittelu 2 op
UYTY0116 Sosiaalisesti sitoutunut taide 2 op
USOVE2001 Soveltavan taiteen suunnitteluprosessit 5 op
USOVE2002 Soveltava taide ja kestävä kehitys 5 op
USOVE2003 Soveltava taide ja hyvinvointi 5 op
USOVE2004 Kulttuurin taideperustainen tuotteistaminen (matkailu) 5 op
USOVE2010 Kandiseminaari ja -tutkielma 10 op

UMUO1200 Yhteiset tutkimusopinnot

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Tutkimus taideoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 4 op

Sivuaineopinnot 60 op

UKUV1700 Kuvataide 25 op (pakollinen)
Muut sivuaineet (vapaasti valittavat) 35 op

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

USOVE3000 Soveltavan taiteen syventävät opinnot 85 op

Pakolliset syventävät opinnot 65 op

UTAAS3001 Taiteen asiantuntija yhteiskunnassa 5 op
MAAD1204 Projektin suunnittelu ja hallinta 5 op
MAAD1205 Soveltavan taiteen projekti 10 op
USOVE3001 Soveltavan taiteen kirjallisuus 3 op
USOVE3002 Soveltavan taiteen portfolio 2 op
USOVE3010 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op

Tutkimusopinnot 10 op

valitaan seuraavista opinnoista

UMUO4005 Taideperustaiset ja yhteisövetoiset tutkimusmenetelmät 3 op
UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op
UMUO4012 Tutkimusmetodeja muotoilijoille 3 op
Vapaavalintainen tutkimuskurssi 4 op

Valinnaiset syventävät opinnot 10 op

valitaan seuraavista opinnoista

MAAD1103 Arktinen taide, muotoilu ja innovaatio 5 op
UYTY0117 Sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide 5 op
USOVE3030 Taiteellinen syventävä produktio 5 op
UYTY0212 Soveltava työpaja 2 op–4 op

Sivuaineopinnot 35 op

Soveltavan taiteen pääaineopinnot 75 op

USOVE1000 Soveltavan taiteen perusopinnot 25 op

USOVE1001 Soveltavan kuvataiteen perusteet 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tunnistaa soveltavan taiteen määritelmät, tehtävät ja erilaiset toimintaympäristöt
- tunnistaa soveltavan kuvataiteen keskeisiä työskentelytapoja
- osaa kiinnittää soveltavan taiteen perinteeseen ja taidehistoriaan
- hahmottaa, kuinka soveltava taide on osa nykytaidetta ja taidekasvatusta

Sisältö Soveltavan taiteen synty, taustat, toimintaympäristöt ja keskeiset toimintatavat. Soveltavan taiteen asema suhteessa taidemaailmaan ja yhteiskunnan muihin sektoreihin. Soveltavan kuvataiteen suhde muihin kuvataiteen muotoihin: ympäristö- ja maataide, julkinen ja integroitu taide, yhteisötaide, yhteisöperustainen taidekasvatus.

Toteutus ja työmuodot Luennot ja ryhmätyöt 50 h. Itsenäinen työskentely 85 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja seminaareissa, kurssiin liittyvät kirjalliset tehtävät.

Kirjallisuus

Jokela, T., Coutts, G., Huhmarniemi, M. & Härkönen, E. (eds.) (2013) COOL. Applied Visual Arts in the North.

Jokela, Huhmarniemi, Paasoara (2020) Luontokuvaus soveltavana taiteena.

Jokela, Huhmarniemi, Haataja., Issakainen (2018)

Ympäristötäidettä Lapin matkailuympäristöihin.

Huhmarniemi, M., Jokela, T., Hautala-Hirvioja, T. (2019) Arctic Art in the Time of Change.

Matarasso (2019) A restless art: How participation won, and why it matters.

Suominen, A. (toim.) (2016) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella. Avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto Arts Books.

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus

Arviointi 5-1/hylätty

Kohderyhmä 1. opintovuosi/syksy

Vastuhenkilö Taiteiden tiedekunta

Pakollisuus Pakollinen

USOVE1002 Ympäristötaide 4op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvalla ympäristötaiteen erilaisia muotoja nykyaiteena tunnistaa niiden historialliset taustat
- arvioida ympäristötäidettä kestävä ja vastuullisen toiminnan näkökulmista
- suunnitella ja toteuttaa paikkasidonnaisen ympäristötäideteoksen
- dokumentoida ja raportoida työskentelyprosessin

Sisältö Ympäristötaiteen historia, ympäristötaide nykyaiteena erityisesti luonnon- ja kulttuuriympäristöissä, paikkasidonnaisuus, ympäristötaide ja kestävä ja vastuullinen toiminta, ympäristötäideteoksen suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja raportointi.

Toteutus ja työmuodot Luennot 10 h, työpaja 30 h, itsenäistä työskentelyä 68 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

Oheiskirjallisuus

Beardsly, J. (2006). Earthworks and beyond: contemporary art in the landscape.

Johansson, H. (2005). Maataidetta jäljittämässä.

Jokela, T., Huhmarniemi, M., Haataja, Issakainen (2018).

Ympäristötäidettä Lapin matkailuympäristöihin.

Kivi, J. (2004). Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas.

Lippard, L. (1997.) The Lure of the Local.

[Moyer, Twylene](#); [Harper, Glenn](#) (2011). The new earthwork: art action agency

Rannisto, T. (2007). Luonnon estetiikka.

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus

Arviointi 5-1/hylätty.

Kohderyhmä 1. opintovuosi/syksy

Vastuhenkilö Taiteiden tiedekunta

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

USOVE1003 Integroitu ja julkinen taide 4op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvalla integroidun ja julkisen taiteen erilaisia muotoja tunnistaa niiden historiallisen taustan
- tiedostaa erilaisten ympäristöjen, kaavoituksen, lakien ja säädösten asettamia vaatimuksia integroidulle ja julkiselle taiteelle
- tunnistaa suunnitteluprosessin monialaisuuden ja osallistamisen tarpeita
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida integroidun tai julkisen taiteen projektin

Sisältö Integroidun ja julkisen taiteen muodot. Suunnittelua ja toteutusta ohjaavat reunaehdot. Integroidun tai julkisen taiteen kohteen tarkastelu ja analysointi. Teoksen suunnittelu ja toteutus.

Toteutus ja työmuodot Luennot 7h, vierailut 7 h, työpaja 24, itsenäinen työskentely 70 h

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

Oheiskirjallisuus

Fleming, R. (2007). The art of placemaking : interpreting community through public art and urban design.

Jokela, Huhmarniemi, Haataja (2018). Ympäristötäidettä Lapin matkailuun.

[Järvipetäjä, Milla](#); [Nikkilä, Aura](#) (2012). Taide rakennushankkeessa: opas tilaajalle.

Kekäläinen, Garner (2010). Prosenttitaiteen vuoksi : A percent for everyone : integrating public art and architecture.

Pulkinen, Hannus (2015). Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle. Prosenttiperiaatteen käsikirja tilaajalle.

Uimonen, Laura (2010). Taidetta suunnitteluun : taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa

[Livingston, Jason](#) (2014) Designing with light : the art, science and practice of architectural lighting design

Yudina, A. (2016) Lumitecture : illuminating interiors for designers & architects

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus

Arviointi 5-1/hylätty.

Kohderyhmä 1. opintovuosi/kevät

Vastuhenkilö Taiteiden tiedekunta

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

USOVE1004 Yhteisö- ja osallistava taide 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvalla yhteisö- ja osallistavan taiteen erilaisia muotoja ja osallistamisen keinoja nykyaiteessa
- arvioida yhteisö- ja osallistavaa taidetta erityisesti eettiset, esteettiset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat huomioiden
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida yhteisötaiteellisen osallistavan prosessin

Sisältö Yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteet. Dialoginen estetiikka ja performatiivisuus.

Yhteisö- ja osallistavan taiteen muodot ja osallistamisen toimintatavat.

Toteutus ja työmuodot Luennot 10 h, työpajat 30, itsenäinen työskentely 68 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

Oheiskirjallisuus

Bardy, M., Haapalainen, R., Isotalo, M., Korhonen, P. (toim.)

SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUSOHJELMA

(2007) Taide keskellä elämää.

Hiltunen, M. (2009) Yhteisöllinen taidekasvatus.

Kantonen (toim.) (2010) Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua.

Lacy, S. (Ed.) (1995) Mapping the Terrain.

Rantala, P. & Jansson, S.-M. (toim.) (2013) Taiteesta toiseen.

Matarasso (2019). Restless art.

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus

Arviointi 5-1/hylätty.

Kohderyhmä 2. opintovuosi/syksy

Vastuuhenkilö Taiteiden tiedekunta

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

USOVE1005 Tila, aika, paikka 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-määrittellä tilan, ajan ja paikan käsitteitä

-kuvailla käsitteisiin liittyvien ilmiöiden ilmenemistä taiteen eri muodoissa

-soveltaa käsitteisiin liittyviä ilmiöitä omassa taiteellisessa ilmaisussaan sekä yhteisöllisissä ja osallistavissa tilanteissa

Sisältö Tilan, ajan ja paikan käsitteet ja niihin liittyvät ilmiöt.

Tila, aika ja paikka nykyaikaisen oluttuvuuskäsitteinä, esimerkiksi installaatioissa, valotaiteessa ja performansseissa.

Toteutus ja työmuodot Luennot 10 h, harjoitukset 30 h, itsenäinen työskentely 68 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitusten suorittaminen.

Oheiskirjallisuus

[Carlson, M.](#) (2006) Esitys ja performanssi: kriittinen johdatus.

[Kwon, M.](#) (2002) One place after another.

[Sederholm, H.](#) (2000) Tämäkö taidetta.

[Li, A.](#) (2020) Interactive installation art & design: art experience driven by technology.

[Giannachi, G.; Kaye, N.; Shanks, M.](#) (2012) Archaeologies of presence: art, performance and the persistence of being.

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus.

Arviointi 5-1/hylätty.

Kohderyhmä 2. opintovuosi/syksy

Vastuuhenkilö Taiteiden tiedekunta

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

USOVE1006 Soveltavan taiteen esitys-, tallenne ja julkaisuvälineet 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tiedostaa dokumentoinnin merkityksiä ja mahdollisuuksia soveltavan taiteen prosesseissa

-ymmärtää erilaisten kuvaa ja ääntä tallentavien välineiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia dokumentoinnissa ja luovassa ilmaisussa

-hyödyntää dokumentoinnin ja tallentamisen välineitä sekä jälkituotannon sovelluksia visuaalisessa kerronnassa ja taiteellisessa työskentelyssä

-tunnistaa erilaisia teosten esittämiseen ja esillepanoon liittyviä mahdollisuuksia

Sisältö Opintojakson perehdytään dokumentoinnin merkityksiin soveltavan taiteen prosessien tallentamisessa ja esittämisessä, tutustutaan dokumentoinnissa, tallentamisessa ja esittämisessä käytettäviin välineisiin sekä dokumentointimateriaalien jälkikäsitteilyyn ja -tuotantoon.

Toteutus ja työmuodot Luennot ja harjoitukset 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, www-julkaisuun osallistuminen ja/tai näyttelyteoksen toteuttaminen.

Oheiskirjallisuus

[Närhinen, T.](#) (2016) [Kuvatiede ja luonnontaide : tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta.](#)

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus.

Arviointi 5-1/hylätty.

Kohderyhmä 1. opintovuosi/kevät

Vastuuhenkilö Taiteiden tiedekunta

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

USOV2000 Soveltavan taiteen aineopinnot 40 op

UYTY0202 Talvitaide matkailuympäristössä 2 op

Tavoite

After the course the student knows

- the basic snow environmental planning and sculpting techniques

- the basic ice sculpting techniques if ice is available

- how to make snow and ice art to the snow architecture and to the tourism environments

Sisältö Winter Art in snow hotels, winter culture, snow sculpting, ice sculpting.

Toteutus ja työmuodot Lectures, exercises and collaborative snow sculpting in workshop (24 hours), independent studies, designing sculptures, written and illustrated documentation of the workshop (30 hours).

Vaadittavat suoritukset Active participation to the lectures and work- shop, report on workshop.

Oheiskirjallisuus

[Brunni, A. & Hovila, A. & Nikula, M.](#) (Eds.): SnowNow DVD, 2004.

[Huhmarniemi, M. & Jokela, T. & Vuorjoki, S.](#) (Eds.): Talven taito. Winter Skills, 2003

[Huhmarniemi, M. & Jokela, T. & Vuorjoki, S.](#) (Eds.): Talven tai- detta. Winter Art, 2003

[Huhmarniemi, M. & Jokela, T. & Vuorjoki, S.](#) (Eds.): Talven tunte- mus. Sense of Winter, 2004

[Huhmarniemi, M. & Jokela, T. & Vuorjoki, S.](#) (Eds.): Talven toi- mintaa. Winter Activities, 2004

[Härkönen, E. Jokela t. & Yliharju, A.](#) (Eds.): Snow Design from Lapland, 2014

Arviointi Pass / fail

Ajankohta Spring

Kohderyhmä BA

Vastuuhenkilö Maria Huhmarniemi, Antti Stöckell

OpetuskieliLectures in English.

Lisätieto The course usually takes place outside from Rovaniemi and students are required to pay some travel- ling costs.

UYTY0205 Talvitaide yhteisötaiteena 2 op

Tavoite

After the course the student knows

- the basic snow environmental planning and sculpting tech- niques

- the basic ice sculpting techniques if ice is available

- how to plan and make a site-specific snow sculpture or snow environment

Sisältö Winter Art, winter culture, snow architecture, snow sculpting, ice sculpting.

Toteutus ja työmuodot Lectures, exercises and collaborative snow sculpting in workshop (24hours), independent studies, designing sculp- tures, written and illustrated documentation of the workshop (30 hours).

Vaadittavat suoritukset Active participation to the lectures and work- shop, report on workshop.

Oheiskirjallisuus

[Brunni, A. & Hovila, A. & Nikula, M.](#) (Eds.): SnowNow DVD, 2004.

[Huhmarniemi, M. & Jokela, T. & Vuorjoki, S.](#) (Eds.): Talven taito. Winter Skills, 2003

[Huhmarniemi, M. & Jokela, T. & Vuorjoki, S.](#) (Eds.): Talven tai- detta. Winter Art, 2003

[Huhmarniemi, M. & Jokela, T. & Vuorjoki, S.](#) (Eds.): Talven tunte- mus. Sense of Winter, 2004

[Härkönen, E. Jokela t. & Yliharju, A.](#) (Eds.): Snow Design from Lapland, 2014

Arviointi Pass / fail

Ajankohta 3rd period

Kohderyhmä BA

Vastuhenkilö Maria Huhmarniemi, Antti Stöckell

Opetuskieli Lectures in English.

Lisätieto The course usually takes place outside from Rovaniemi and students are required to pay some travelling costs.

UYTY0211 Kaupunkitaidetyöpaja 2 op

Tavoite

At the end of the course student is able to

-plan and implement artworks as part of art event in the city

Sisältö Artistic action (for example light installations/ lanterns) relating topical/current themes in the city. Working Toteutus ja työmuodot depends on theme and context.

Toteutus ja työmuodot Lectures and workshop studying (24 hours), independent studies (30 hours).

Vaadittavat suoritukset Active participation to the lectures and work- shop.

Arviointi Pass / fail

Ajankohta Autumn

Kohdeyhmä BA

Vastuhenkilö Art Education, Antti Stöckell

OpetuskieliLectures in English.

Compulsory Optional

UYTY0115 Taide ja ympäristösuunnittelu 2 op

Tavoite

Having completed the course the student

- can use the concepts of environmental architecture

- knows how art can be applied and integrated to

architecture and build environment

- knows the common phases of designing public art to build environment on the basis of a broader scheme of landscape architecture

- is familiar with the issues connected to sustainability of public art

Sisältö Basics of nature-based and spatial design, principles of interaction between man and the built environment, art in the public space, art in regional planning and architecture

Toteutus ja työmuodot Lectures and workshop studying (24 hours), independent studies (30 hours).

Vaadittavat suoritukset Participation in lectures and successfully completed exercises

Oheiskirjallisuus

Pallasmaa, J.: The thinking Hand Existential and Embodied Wisdom in Architecture, 2009

Cresswell, T.: Place A Short Introduction, 2004

Carlson, A.: Aesthetics and the Environment. The Appreciation, Art and Architecture, 2000

(re)designing nature. Current Concepts for Shaping

Nature in Art and Landscape Architecture, 2010

Arviointi 5-1 / fail

Ajankohta First year of Master's studies, third period

Vastuhenkilö Art Education/Antti Stöckell

Opetuskieli English

UYTY0116 Sosiaalisesti sitoutunut taide 2 op

Tavoite

Having completed the course the student can

-outline the operating area of applied visual art

-recognize the skills needed by a visual artist in designing and implementing event environments and events

-understand the theoretical principles community art activity

Sisältö Outlining the differences between visual art, community art, community based art education art, architecture. The course will explore specific strategies and approaches to socially engaged art practices through readings and direct engagement with community-based

projects. Application options of visual art in event environments and programme services. Principles of art's effect on wellbeing

Toteutus ja työmuodot Lectures and exercises 24 h, independent work 30 h

Vaadittavat suoritukset Active participation in lectures and exercises. Implementation of tasks and group work

Oheiskirjallisuus

Jokela, T.; Coutts, G. & Härkönen, E. Cool. Applied visual art in the North, 2013

Coutts, G. & Jokela, T. (Eds.) Art, Community and Environment, 2008

Grande, J. Balance. Art and Nature, 2004

Kylänen, M. & Häkkinen A. (eds.). Articles on

Experiences 5 – Arts and Experiences, 2007

Ahonen A. et al. Crystals of Children's Well-being.

Cross Boarder Collaboration between Schools in the

Arctic, 2008 Articles handed out during the course

Arviointi 1-5 / fail

Ajankohta First year of Master's studies, first period

Vastuhenkilö Art Education/lecturer

Opetuskieli English

USOVE2001 Soveltavan taiteen suunnitteluprosessit 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-osaa kuvailla erilaisia suunnitteluprosesseja, niiden vaiheita ja menetelmiä

-tunnistaa yhteistyötahoja, joita suunnitteluprosessi koskee

-tunnistaa osallistavia menetelmiä

-ymmärtää lakien, säädösten ja kaavoituksen asettamia ehtoja suunnittelulle (luvanhakuprosessit)

-hahmottaa materiaaleihin, valmistus- ja rakennusprosesseihin, ylläpitoon ja kustannuksiin liittyviä vaatimuksia suunnittelussa

-osaa suunnitelman laadinnan perustaitoja, kuten tekniset

piirroukset, pienoismallit, havainnekuvat, visuaalisoinnit,

kokonaissuunnitelman esittämisen tavat

Sisältö

Soveltavan taiteen osallistava suunnittelu, soveltavan taiteen suunnittelu ja organisointi suomalaisessa yhteiskunnassa, soveltavan kuvataiteen (kuten ympäristötaiteen ja integroidun taiteen) suunnittelu teknis-materialistisesti.

Toteutus ja työmuodot

Luennot 12 h, harjoitukset 36 h, itsenäinen työskentely 85 h.

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin.

Kuullisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

Oheiskirjallisuus

Jokela, T., Huhmarniemi, M. Haataja, C. & Issakainen, T. (toim.)

(2018). Ympäristötaidetta Lapin matkailuun.

Uimonen, L. (2010) Taidetta suunnitteluun: taidehankkeet ja

taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa.

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus

Arviointi 5-1/hylätty

Kohderyhmä 2. opintovuosi/syysy

Vastuhenkilö Taiteiden tiedekunta

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

USOVE2002 Soveltava taide ja kestävä kehitys 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehityksen käsitteet ja periaatteet soveltavan taiteen näkökulmasta

- tunnistaa soveltavan taiteen kestävään kehittämiseen

vaikuttavat tekijät

- kuvata taideproduktioiden eettisiä valintoja kestävyden

näkökulmasta

- tunnistaa kestävä kehityksen taiteeseen liittyviä paradigmoja,

tavoitteita ja yhteiskunnallisia tarpeita soveltavan taiteen

tiedonalan ja tutkimuksen näkökulmasta

- hahmottaa taiteen toimintamallisuksia ratkaisukeskeisessä

SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUSOHJELMA

ympäristöajattelussa ja muutoksessa kohti kestäviä elämäntapoja ja kestävää yhteiskuntaa
-soveltaa taiteen menetelmiä kestävä kehityksen edistämiseen
- käsitellä ekokriisien, ympäristöahdistuksen ja/tai toivon tematiikka nykytaiteen ja/tai taideperustaisen tutkimuksen keinoin

- argumentoida tutkimusperustaisesti soveltavan taiteen merkittävyyttä osana tulevaisuuden kestävä yhteiskuntaa
Sisältö Kestävän kehityksen toteuttamiseen soveltavassa taiteessa teoreettisesti ja käytännönläheisesti. Ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävä kehitys. Kestävä kehitys soveltavan taiteen tavoitteena ja toimintaa suuntavana lähestymistapana. Kestävän kehityksen ja kestävä taidetuotannon periaatteet. Ekoaktivistinen, ekologisesti ja sosiaalisesti sitoutunut nykytaide. Nykytaiteen ilmaisukeinot ekokriisien, ympäristöahdistuksen ja/tai toivon tematiikan keskusteluissa.

Toteutus Luentoja ja seminaarityöskentelyä 27 h sekä itsenäistä ryhmätyöskentelyä 108 h. Opiskelijat toteuttavat nykytaiteellisen teoksen tai prosessin itsenäisesti pienryhmissä, laativat kirjallisuuteen perustuvia harjoitustöitä ja esittävät tuloksensa muille.

Vaadittavat suoritukset Luennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritettavat harjoitustyöt.

Oheiskirjallisuus

Foster, R.; Mäkelä, J. & Martusewicz, R. (2019). (toim.), Art, EcoJustice, and Education: Intersecting Theories and Practices. Routledge
Demos, T. J. (2016). *Decolonizing nature: Contemporary art and the politics of ecology*. Sternberg Press.
Pihkala, P. 2017. Päin helvettä? Ympäristöahdistus ja toivo. Helsinki: Kirjapaja.

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus

Arviointi Hyväksytyt/hylätyt

Kohderyhmä 2. opintovuosi/syksy

Vastuuhenkilö Taiteiden tiedekunta/Maria Huhmarniemi

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

USOVE2003 Soveltava taide ja hyvinvointi 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee soveltavan taiteen ja hyvinvoinnin yhteyttä kuvaavien tutkimusten keskeisiä tuloksia
-ymmärtää soveltavan taiteen ja hyvinvoinnin yhteydet osana omaa tieto- ja keinovalikoimaa
-tunnistaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointia tukevien vaikutusten ulottuvuudet läpi koko ihmisen elämänsäkaaren
-hahmottaa soveltavan taiteen toimintamahdollisuuksia ja osaa suunnitella ja toteuttaa hyvinvointia tukevia taidetoimintatiloja
Sisältö Opintojaksolla tarkastellaan taiteen ja taiteisiin osallistumisen yhteyttä hyvään koettuun terveyteen, elämäntapaan ja tyytyväisyyteen. Opiskelija tutustuu taiteiden käyttöön ja taiteen merkitykseen osana hoito- ja hoivatyötä sekä osana ennaltaehkäiseviä palveluita ja kuntoutusta. Opiskelija tarkastelee taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä yksilöllisten ja yhteisöllisesti jaettujen kokemusten, elämysten ja merkityksenannon kautta.

Toteutus ja työmuodot Luennot ja harjoitustyöt 40 h. Itsenäinen työskentely 95 h. Opiskelijat suunnittelevat hyvinvointia tukevan taideprosessin itsenäisesti pienryhmissä, laativat kirjallisuuteen perustuvia harjoitustöitä ja esittävät tuloksensa muille.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

Oheiskirjallisuus

Kurssilla jaettavat artikkelit ja kirjallisuus
Salonen, K. (2010) Mielen luonto: eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Helsinki: Green Spot.
Tyrväinen, L., Kurttila, M., Sievänen, T. & Tuulentie, S. (toim.) Hyvinvointia metsästä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Liisa Laitinen (2017) Vaikuttavaa. Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua.
<http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf>

Taikusydan <https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-terveysjarjesto-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksista/>

Fancourt, D. & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67).

<https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019>

Hyviä vuosia Lapissa : Toimintamalleja ja työkaluja ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen. Eija Jumisko R. (Ed.), Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-5897-67-8
<https://www.theseus.fi/handle/10024/64171>

Niemien, K., Sainio, E. (toim.) (2013) Ei tarvittukaan parasetamolia Kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa <http://docpayer.fi/10235-Ei-tarvittukaan-parasetamolia.html>

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksiin
<https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/>

Lehikoinen, K. ; Vanhanen, E. (2017) Taide ja hyvinvointi Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen Kustantaja: ArtsEqual Julkaisija: Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=4

Sopisiko tämä johonkin kurssiin: [Taiteilija kehittäjänä : taiteelliset interventiot työssä \(helsinki.fi\)](https://www.sitra.fi/artikkelit/taiteilija-kehittajana-taiteelliset-interventiot-tyossa-helsinki-fi)

Arviointi 5-1/hylätty

Kohderyhmä 3. opintovuosi/syksy

Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta yhteistyössä sosiaalityön kanssa

Pakollisuus Pakollinen

USOVE2004 Kulttuurin taideperustainen tuotteistaminen

(matkailu) 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kulttuuripalveluiden tuotteistamisprosessit
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää tuote- ja palveluprosesseja
- ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen periaatteita sekä asiakaslähtöisiä käytäntöjä soveltavan taiteen työvälineenä
Sisältö Taide- ja kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja tuotteistamiseen palvelusektorin ja luovien alojen osana, kulttuurin revitalisaatio, palvelumuotoilu soveltavan taiteen työvälineenä. Perehtyminen taide- ja kulttuuripalveluihin sekä niiden tuottamiseen ja tuotteistamiseen. Taideperustaisten palvelujen tuottaminen matkailusektorille pohjautuen elämysmatkailun kulttuuriin mekanismeihin sekä historian, perinteiden ja kulttuurien uudistamiseen nykykulttuurissa.

Toteutus ja työmuodot Luennot 35 h, itsenäinen työskentely 100 h

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille, kirjalliset tehtävät

Oheiskirjallisuus

Huttunen, S. (2004) Matkailuelämyksiä perinteestä. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto: Opintotoiminnan keskusliitto: OK-Opintokeskus.

Haanpää, M. & Veijola, S. (toim.) (2006) Hiljaisuuden tuotteistaminen Lapin matkailussa. Rovaniemi: Lapin elämyksellisuuden osaamiskeskus.

Lapista käsin -hankejulkaisu.

Kurssilla jaettavat artikkelit ja aineistot

Arviointi 5-1/hylätty

Kohderyhmä 2. opintovuosi/kevät

Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta yhteistyössä Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin kanssa

Pakollisuus Pakollinen

USOVE2010 Kandiseminaari ja -tutkielma 10 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet ja hallita niitä

- käyttää oman alan kirjallisuutta hyödykseen tutkimustyössään

- perustella tutkimustehtävän, teoreettisten lähtökohtien, tutkimusmenetelmän ja aineiston valintaansa
 - keskustella kirjallisuuden pohjalta näkemyksistään, jotka liittyvät oman alan ilmiöihin ja niiden tutkimukseen

- arvioida kriittisesti omaa ja toisten tutkimuksellista ajattelua
Sisältö Kandidaatin tutkielman laatiminen oman alan aihe- ja sisältöalueista. Tutustuminen oman toiminnan kautta tutkimusprosessiin, tiedon hankintaan, lähteiden käyttöön, tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteelliseen keskusteluun. Seminaari-istuntoihin osallistuminen, oman tutkielman esitleminen ja toisen opiskelijan tutkielman opponointi. Kandidaatin tutkielma on tieteellinen oppinnäyte.

Edeltävät opinnot Edeltävät opetussuunnitelman mukaiset kieli-, viestintä- ja tutkimusopinnot.

Toteutus ja työmuodot Seminaari-istuntoja ja henkilökohtaista ohjausta yht. 35 h ja itsenäistä työskentelyä n. 230 h. Kurssiin kuuluu YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta –kurssi (2 op), jonka tavoitteena on ohjata opiskelijat omaksumaan oman koulutusalsansa tehokkaita tiedonhankinta- ja arviointitaitoja. Tieteellinen tiedonhankinta -kurssi järjestetään viisi kertaa vuodessa, ilmoittautuminen ja kurssikuvaus WebOodissa. Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa, mutta myös lähiopetusta on tarjolla syksyn toteutuksissa sekä tammihelmikuun toteutuksessa.

Vaadittavat suoritukset Tutkimussuunnitelman laatiminen, kandidaatin tutkielman laatiminen, osallistuminen seminaari-istuntoihin ja opponointi. Osallistuminen tieteellisen tiedonhankinnan luennoille ja harjoituksiin. Tutkielman laatimisen jälkeen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkimusalueeseen ja hyvää äidinkielen taitoa.

Arviointi 5-1/uusittava

Ajankohta Syksy-kevät

Kohderyhmä 3. opintovuosi

Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta/Soveltavan kuvataiteen lehtori

Pakollisuus Pakollinen

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa taitealojen erityisluonteen tieteen kentässä
 - ymmärtää tieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita
 - tavoittaa tutkimusprosessin kokonaisrakenteen.

Sisältö Tieteen kriteerit, luonne ja tutkimuksen periaatteelliset edellytykset. Tieteen filosofiset yhteydet inhimilliseen elämään ja taitealojen erityisluonne tieteellisen tutkimuksen kentässä. Tieteen ja taiteen suhde.

Vaadittavat suoritukset Luennot 21 h ja tentti (luennot ja Haaparanta & Niiniluoto, 2016, Johdatus tieteelliseen ajatteluun) tai kirjatenttinä kaksi teosta kirjallisuudesta.

Kirjallisuus

Borgdorff, Henk (2012) The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia.

Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka (2016) Johdatus tieteelliseen ajatteluun.

Hannula, Mika & Suoranta, Juha & Vadén, Tere (2014) Artistic research methodology.

Juntunen, Matti & Mehtonen, Lauri (1982) Ihmistieteiden filosofiset perusteet.

Koskinen, Inkeri (2015) Villi Suomen historia.

Niiniluoto, Ilkka (1997) Johdatus tieteenfilosofiaan.

Niiniluoto, Ilkka (2003) Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofia esseitä

Salonen, Toivo (2007) Tieteenfilosofia.

Arviointi 1-5

Ajankohta kevät

Kohderyhmä 1. opintovuosi

Vastuuhenkilö Kalle Lampela

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

UMU01212 Tutkimus taidealoilla 3 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa eri taitealojen ajankohtaisia tutkimustehtäviä ja menetelmällisiä valintoja

- hahmottaa erilaisia taitealojen tutkimusprosesseja ja tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön peruseriaatteita

- tarkastella analyttisesti muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita

- kertoa tutkimussuunnitelman rakenteen

Sisältö Eri taitealojen erityisluonne ja tutkimuksen painopisteet. Hyvän tieteellisen käytännön peruseriaatteet. Taidealan tutkimustehtävien ja menetelmällisten valintojen analyysia ja vertailua. Perehtyminen tutkimussuunnitelman osa-alueisiin.

Toteutus ja työmuodot Luentoja ja seminaarityöskentelyä 21 h sekä itsenäistä ryhmätyöskentelyä 60 h. Opiskelijat analysoivat ja vertailevat muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita itsenäisesti pienryhmissä, laativat raportin ja esittävät tuloksensa muille.

Vaadittavat suoritukset Luennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritettavat harjoitustyöt.

Oheiskirjallisuus

Leavy, Patricia, 2017. Research Design. Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches

Päivi Granö, Anne Keskitalo ja Suvi Ronkainen (toim.), 2013. Viisuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin

Määttä, Kaarina, 2014. Kandidaatintutkielma - mikä se on ja miten se voidaan tehdä.

Ronkainen, Suvi, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Yläne ja Eija Paavilainen, 2011. Tutkimuksen voimasanat.

Verko-oppimateriaali ja kurssilla jaettavat artikkelit sekä muu materiaali.

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Ajankohta kevät

Kohderyhmä 2. opintovuosi

Vastuuhenkilö Silja Nikula

Pakollisuus Pakollinen

UMU01213 Metodipaja 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia metodeja

- hahmottaa erilaisten metodien sovellusmahdollisuuksia

- arvioida ja esittää perustellen omia näkemyksiään opintojaksolla käsiteltyihin sisältöihin.

- saa valmiuksia käyttää jotain oppimaansa metodia omassa kandidaatin tutkielmassaan

Sisältö Luennoilla esitellään joitakin muotoilun, kuvataidekasvatuksen, viestinnän ja taiteen tutkimuksessa usein käytettäviä metodeja. Ryhmäkerroilla perehdytään harjoitusten avulla metodin soveltamiseen käytännössä. Itsenäinen harjoitustyö koostuu opiskelijan valitsemaan metodia käsittelevään kirjallisuuteen, tutkimusartikkeleihin tai tutkimukseen.

Toteutus ja työmuodot Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 28 h ja itsenäistä työskentelyä 79 h.

Vaadittavat suoritukset Luennoille osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritettavat harjoitukset.

Kirjallisuus

Arviointi 1-5/uusittava.

Ajankohta syksy

Kohderyhmä 3. opintovuosi

Vastuuhenkilö Mari Mäkiranta

Opetuskieli Suomi

Pakollisuus Pakollinen

Sivuaineopinnot 60 op

Tavoite

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 60 opintopistettä

sivuaineopintoja, joista kuvataiteen perusopinnot 25 op on

SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUSOHJELMA

pakollinen sivuaine. Opiskelija voi valita muiksi sivuaineopinnoiksi pääaineopintoja tukevia opintojaksoja ja näin laajentaa käsityksiään taiteen, muotoilun, kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Opintoja voi valita kiinnostuksensa mukaan joko taiteiden tiedekunnan eri koulutusohjelmien, muiden tiedekuntien, Lapin ammattikorkeakoulun tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Sivuaaineopinnoiksi suositellaan suorittamaan opintokokonaisuuksia esim. perusopintokokonaisuus 25 op ja aineopintokokonaisuus 35 op tai kaksi perusopintokokonaisuutta 25 op + 25 op ja 10 op:ta muita opintoja

Arviointi Kunkin tiedekunnan käytännön mukaan (opinto-oppaat).

Ajankohta Vapaastivalittavat sivuaineopinnot suositellaan aloitettavaksi aikaisintaan 2. opintovuonna.

Vastuuhenkilö Taiteiden tiedekunta, muut tiedekunnat

UKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UKUV0229 Portfolio 1 op

USOVE3000 Soveltavan taiteen syventävät opinnot 85 op

Pakolliset syventävät opinnot 60 op

UTAAS3001 Taiteen asiantuntija yhteiskunnassa 5 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa taiteen yhteistyömahdollisuuksia muiden alojen kanssa

- kykenee ymmärtämään taiteen ja taiteeseen perustuvien palvelujen välittämisiin liittyviä työ- ja toimintatapoja

- osaa argumentoida taiteen ja taideperustaisten palvelujen merkityksellisyyttä erilaisissa organisaatioissa

- tunnistaa soveltavan taiteen, sosiaalisesti sitoutuneen taiteen, ympäristöpoliittisen taiteen, osallistavan taiteen, integroidun taiteen, taideperustaisten palvelujen sekä organisaatioitaiteilijan käsitteet ja toimintatavat

Sisältö Taiteen ja muiden alojen välinen yhteistyö, soveltava taide, sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide, osallistava taide, taiteen ja taideperustaisten palvelujen välittäminen, taiteen ja taideperustaisten palvelujen merkityksellisyys erilaisissa organisaatioissa, innovaatioissa ja tulevaisuuteen suuntauvien palvelujen kehittämisessä

Toteutus ja työmuodot Luennot, asiantuntijapuheenvuorot, seminaarit 35 h sekä itsenäinen ja pienryhmätyöskentely 100 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille, harjoitustehtävien tekeminen.

Kirjallisuus

Darsø, L. (2004). Artful creation: Learning-tales of arts-in-business. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Pulki, M., Aho, E., Lehtikoinen, K., Pässilä, A. & Martín, M. (2016). Taiteilija kehittäjänä: Taiteelliset interventiot työssä.
Rosewall, E. (2014). Arts management: Uniting arts and audiences in the 21st century. New York: Oxford University Press.
Jokela, T., Coutts, G., Huhmarniemi, M., Härkönen, E., tiedekunta, T. & Design, F. o. A. a. (2013). Cool: Applied visual arts in the North.

Coutts, G., Härkönen, E. & Huhmarniemi, M. (2018). The Lure of Lapland: A handbook for Arctic art and design. Rovaniemi: University of Lapland.

Arviointi 5–1/hylätty

Vastuuhenkilö Maria Huhmarniemi

Opetuskieli suomi

MAAD1204 Projektin suunnittelu ja hallinta 5 op

Tavoite

Having completed the course the student can

- describe the most common working Toteutus ja työmuodot and forms of cooperation in the field of art and design

- define the phases of project work

- describe the Sisältö of a project plan, financial plan, and project report

- document and assess project work

- plan and organize a development project related to applied visual art

Sisältö

Learning about general practices and parties of collaboration related to project work in the field of applied visual arts and design. Studying the phases of project work – from kick-off to conclusion. Learning about project planning, financial planning, and project reporting. Checking different forms of financing. Working, targets, and applications of applied visual art and design in the various sectors of society.

Toteutus ja työmuodot Lectures and exercises 40 h, independent work 95 h

Vaadittavat suoritukset Active participation in contact teaching, successfully completed exercises

Kirjallisuus

Austin, R.; Devin, L., (2003). Artful Making: What managers need to know about how artist work.

Ramroth, W. (2006). Project Management for Design Professionals.

Rosewall, E. (2013). Arts Management: Uniting Arts and Audiences in the 21st Century

Lacy, S. (Ed.) (1995). Mapping the Terrain.

Warwick, R. (Ed.). (2006) Arcade Artists and Place-making.

Schiama, G. (2011) The value of art for business.

Articles handed out during the course Web- based learning material

[http //ace.ulapland.fi/tyt](http://ace.ulapland.fi/tyt)

Arviointi 5-1 / fail

Ajankohta Autumn of first year Master's studies

Vastuuhenkilö Elina Härkönen

Opetuskieli English

MAAD1205 Soveltavan taiteen projekti 10 op

Tavoite

Having completed the course the student can

- implement an applied visual art or design project

- engage in team work with multiprofessional interest groups

- apply artistic expertise to the needs of places and communities

Sisältö

Project planning, financing Toteutus ja työmuodot, seeking parties of cooperation, implementation, documentation, assessment, and presentation as a project report and an artistic production. The project targets are chosen annually from a number of topical themes

Toteutus ja työmuodot

Project studying that includes artistic, design and literary work, depending on the project. Closing seminar 4h. The amount of instruction depends on the nature of the project

Vaadittavat suoritukset

Project plan, implementation, and reporting. The reporting is made in the form of a report and an exhibition according to specifications. The project reporting instructions are given on the Project organization and management course. Presentation of the project report in a seminar

Oheiskirjallisuus: Articles handed out during the course, literature dealing with the subject of the project

Arviointi 5-1 / fail

Ajankohta Spring of first year Master's studies

Vastuuhenkilö UoL, to be named dealing with the subject of the project

Opetuskieli English

USOVE3001 Soveltavan taiteen syventävä kirjallisuus 3 op

Sisältö

Perehtyminen soveltavan taiteen alan keskeiseen kirjallisuuteen. Erilaiset näkemykset soveltavasta taiteesta ja sen tutkimuksessa. Alan kirjallisuuden käyttäminen kriittisesti omissa tutkimustyönsä.

Toteutus ja työmuodot

Kirjallisuusreferaatti, jossa tiivistät ja reflektoit valitsemasi kirjallisuuden sisältöä, tai professorin kanssa sovittava tieteellinen pro graduun liittyvä artikkelin tai muun julkaisun kirjoittaminen.

Kirjallisuus**a) Yksi seuraavista:**

Clammer, J.: Art, Culture and International Development, 2015
Demos, T.J.: *Decolonizing Nature. Contemporary Art and the Politics of Ecology*. Demos, T.J. 2016.

Kester, G. (2004) Conversation pieces. Community and communication.

Lippard, L. (1997) The Lure of the Local.

Matarasso, F. *A restless art*, 2019

Uimonen, L. (2010) Taidetta suunnitteluun : taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa.

b) Lisäksi kaksi seuraavista väitöstutkimuksista:

Anttila, M. (2008) Taidekehän tarina Kankaanpään kulttuurinen ja fyysinen muutos taidekaupungiksi diskurssien valossa.

Ainalinpää, E. (2019) Kasvitaiteen ekologiset ulottuvuudet.

Elämäsidonnaisista vuorovaikutustarkasteluista kestävyystavoitteiseen taidetoimintaan.

Anttila, E. (2003) [A dream journey to the unknown: searching for dialogue in dance education.](#)

Hiltunen, M. (2009) Yhteisöllinen taidekasvatus.

Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä.

Jónsdóttir, Á. B. (2017) Artistic actions for sustainability:

potential of art in education for sustainability.

Kantonen, L. Telta: kohtaamisia nuorten taidetömpäjoissa

Kokkonen, T. (2017) Esityksen mahdollinen luonto—Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta.

Känkkäinen, Päivi, [Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa : kohti tilaa ja kokemuksia](#)

Malinen, P. (2011) Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus

sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus

Pusa, T. (2012) Harmaa taide. Taiteen ja vanhuuden merkityssuhteita

Strandman, P. (2013) [Vapautta vai vaikuttavuutta?](#)

[kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle.](#)

Arviointi 5-1/uusittava

Kohderyhmä Maisteriopinnot, 1.-2. opintovuodet

Vastuuhenkilö Soveltavan taiteen lehtori

Pakollisuus Pakollinen

USOVE3002 Soveltavan taiteen portfolio 2 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- laatia oman digitaalisen taiteilijaportfolion

- hyödyntää portfoliotyöskentelyä oman ammatillisen identiteetin kehittämisen välineenä

- esitellä oman toimintansa tavoitteita ja tuloksia sekä

taiteellisen ajattelunsa lähtökohtia sekä

- tuoda esille ammatillisia kehittymispyrkimyksiään

Sisältö Digitaalisen taiteilijaportfolion laatiminen soveltavan taiteen työkenttään kohdentuen

Vaadittavat suoritukset Osallistuminen ohjattuun

portfoliotyöskentelyyn, digitaalisen taiteilijaportfolion

laatiminen, ansioluettelo ja biografia

Arviointi Hyväksytty/hylätty

Ajankohta Kevät

Kohderyhmä Maisteriopinnot, 2. opintovuosi

Vastuuhenkilö Soveltavan taiteen lehtori

Pakollisuus Pakollinen

USOVE3010 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op

Tavoite Opiskelija harjaantuu itsenäiseen tietojen hankintaan, luovaan ongelmien ratkaisuun ja tieteelliseen ajatteluun sekä tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan. Opiskelija kehittää tutkivaan ajattelutapaan taiteen laajentuneen kentän työssä ja tutkimustoiminnassa sekä perehtyy soveltavan taiteen tutkimukseen ja tieteenalaan. Seminaarissa opiskelija perehtyy oman tutkimusprosessinsa kautta soveltavan taiteen viimeaikaiseen tutkimusirjallisuuteen ja tutkimusmetodeihin. Opiskelija syventyy tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman

tekemiseen, metodisiin valintoihin, kirjallisten lähteiden hyödyntämiseen ja teoreettisen perustan sekä tutkimustulosten ja johtopäätösten rakentamiseen. Seminaarin loppupuolella opiskelija harjaantuu tutkimuksen raportointiin liittyviin kysymyksiin. Laadittavan pro gradu -tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä valittuun soveltavan taiteen aihepiiriin, tutkimusmenetelmiin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielma voidaan tehdä joko 1) tieteellisenä tutkielmana tai 2) taiteellisen tuotannon ja siihen liittyvän suppeamman tieteellisen tutkielman yhdistelmänä. Tieteellisessä tutkielmassa edellytetään taidealan tutkimuksen periaatteiden, aihealueen ja menetelmien hallintaa sekä kykyä tuottaa uutta tietoa. Taiteellisen tuotannon ja suppeamman tutkielman yhdistelmässä edellytetään kykyä korkeatasoiseen uutta luovaan taidetoimintaan ja siihen liittyvää analyysiä (tieteellinen osio). Taiteelliseksi osioksi voidaan hyväksyä esimerkiksi taiteen kuratointiin, taiteen välittämiseen ja sosiopolitiittisesti sitoutuneeseen taiteeseen liittyvä produktio tai projekti.

Sisältö Soveltavan taiteen tutkimuksen lähtökohdat, kohteet, menetelmät ja tutkimuksen tekemisen vaiheet. Tutkimuksellinen ajattelu ja tutkimuksesta keskusteleminen. Tutkimuksen raportointi.

Toteutus ja työmuodot Seminaarityöskentelyä 60 h. Itsenäistä työskentelyä

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen

seminarityöskentelyyn. Kirjallisuusesseen ja tutkimussuunnitelman laatiminen. Pro gradu -tutkielman tekeminen ja raportointi. Laadittuaan tutkielman opiskelijan on suoritettava tutkielmaan liittyvästä aiheesta kypsysnäyte, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkimusaiheeseen.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Leavy (2017) Research Design.

Raevaara (2016) Tajuako kukaan? Opas tieteen

yleistajuistajalle.

Svenungsson (2007) An Artist's Text Book.

Tuomi & Sarajärvi (2018) Laadullinen tutkimus ja

sisällönanalyysi. Viikka (2015) Tutki ja kehitä.

Savin-Baden, M. (2014) A Practical guide to arts.

Alan kirjallisuutta.

Arviointi 5-1/ hylätty

Ajankohta Maisteriopinnot 1.-2. opintovuodet

Tutkimusopinnot 10 op

valitaan seuraavista opinnoista

UMUO4005 Taideperustaiset ja yhteisövetoiset

tutkimusmenetelmät 3 op

Tavoite Student will be able to use and combine arts-based and community-based and practice as research in the arts to his/her thesis and understands a specific nature of such in the field of academic research.

Sisältö Introduction to a variety of arts-based and community-based research approaches of art education, applied visual arts and design.

Toteutus ja työmuodot Lectures 24 hours, exercises and independent work 46 hours

Vaadittavat suoritukset Active participation to the lectures, successful completion of assignments.

Kirjallisuus

Leavy, Patricia: Research Design, 2017

Leavy, Patricia: Method Meets Art. Arts-Based Research Practice, 2009

Barone, Tom & Eisner, Elliot (2012) Arts based research

Cahnmann-Taylor, Melisa & Siegesmund, Richard (eds.): Arts-based research in education: Foundations for practice. 2008.

Shared articles

Arviointi 5-1 / fail

Ajankohta 1st period of first year Master's studies

Vastuuhenkilö Maria Huhmarniemi, Satu Miettinen and Timo Jokela

Opetuskieli English

SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUSOHJELMA

UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- taideperustaisen tutkimusstrategian lähtökohdat ja tuntee sen erilaisia sovellusmahdollisuuksia taidekasvatuksen tutkimuksessa.

- soveltaa taideperustaista tutkimusta laadullisena tutkimusmenetelmänä tai taideperusteisen toimintatutkimuksen toteutustapana.

Sisältö Kurssilla tutustutaan taideperustaisen tutkimuksen käsitteistöön sekä teoreettisiin ja ilmaisullisiin lähtökohtiin taidekasvatuksen näkökulmasta. Verkkoympäristössä toteutettavassa kirjallisuusseminaarissa perehdytään teoriaan ja sovelluksiin alan tekstejä tutkimalla, tulkitsemalla ja sekä niitä harjoitustehtävässä hyödyntämällä. Kurssin kirjallisuudesta ja artikkeleista kukin opiskelija valitsee omaa ilmaisuaan, ajatteluaan ja omaa tutkimustaan tukevat teokset.

Toteutus ja työmuodot Luennot ja seminaarityöskentely, etä- ja monimuotoinen työskentely verkkoympäristössä Kontaktiopetus 12 h. Itsenäistä työskentelyä 69 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaariin, kirjallisuuspiiri ja harjoitustehtävät verkkoympäristössä, itsenäinen työskentely.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Barone, Tom & Eisner, Elliot, 2012 Arts based research
Cahnmann-Taylor, Melisa & Siegesmund, Richard (eds.) 2018 (2nd edition) Arts-based research in education: Foundations for practice

Dewenhurt, Marit, 2014. Social Justice Art. A Framework for Activist Art Pedagogy.

Fleming, Mike ; Bresler, Liora & O'toole, John (eds) 2015. The Routledge International Handbook of the Arts and Education
Heikkinen, Hannu L. T. ; Rovio Esa ja Syrjälä, Leena (toim.) 2006. Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat

IJETA. 2015 Studies in Art Education , Vol. 48/2006, No. 1
Jokela, Timo; Hiltunen, Mirja & Härkönen, Elina, 2015. Art-based Action Research – Participatory Art for the North.

Irwin, Rita, 2013. Becoming A/r/tography. Academic journal article. Studies in Art Education, Vol.54, No.3.

Leavy, Patricia, 2017. Handbook of Arts-Based Research
Sullivan, Graeme, 2010. Art Practice as Research – Inquiry in Visual Arts. London: Sage Publications

Sinner, Anita; Irwin, Rita, Jokela, Timo (eds) 2018. Visual Essays and Scholarship: International Perspectives in Art Education
Sinner, Anita, Irwin, Rita & Adam, Jeff, 2018. International perspectives on Visual Arts Dissertation in Education
Varto, Juha, 2017. Taiteellinen tutkimus. Mitä se on? Kuva sitä tekee? Miksi?

Verkko-oppimateriaali ja kurssilla jaettavat artikkelit sekä muu materiaali.

Arviointi 5-1/uusittava

Ajankohta Maisteriopinnot, 1.vsk kevät

Vastuuhenkilö Kuvataidekasvatus/Mirja Hiltunen, Timo Jokela

UMUO4012 Tutkimusmetodeja muotoilijoille 3 op

Tavoite The aim of the course is to provide knowledge that will enable students, through the application of design research practices, to independently develop the research design for a research proposal and their thesis. The course will outline the principles of research design, especially in relation to visual methodologies that students seek to apply in their theses and approaches to their research data collection and artistic productions.

Sisältö

1. Explicate the differences between design, design research and research design

1. Define a research problem, formulate a research statement and framing research hypotheses or research questions

2. Understand a thematic literature review and its role in research.

3. Identify and explicate strategies for qualitative design research, e.g. case studies, ethnography, grounded theory, phenomenology

4. Identify and explicate strategies for quantitative design research strategies, eg. surveys and user-centred research

5. Identify and explicate strategies for applied research, eg. action research

6. Understand strategies for content and visual analysis

7. Apply research design in preparing the research proposal

Toteutus ja työmuodot 6 hours of video lectures, 2 hours student seminar and presentation

Vaadittavat suoritukset Active participation in lectures; successful completion of assignments and analysis based on the selected research articles

Kirjallisuus

Textbook, selected articles

Muratovski, G. (2015). *Research for designers: A guide to Toteutus ja työmuodot and practice*. Sage

Arviointi 5-1 / fail

Vastuuhenkilö Melanie Sarantou

Opetuskieli English

Vapaavalintainen tutkimuskurssi 4 op

Valinnaiset syventävät opinnot 10 op

valitaan seuraavista opinnoista

MAAD1103 Arktinen taide, muotoilu ja innovaatio 5 op

Sisältö

The course will introduce the thematic discussions related to the research, development and innovation work related to arctic art and design. The course will introduce central concepts in the core of arctic art, design and innovation: design for social innovation, design thinking, wicked problems and applied visual art. The course will also introduce research processes and case studies on development work in the north. Arctic Art, Design and Innovation work can be applied into marginal contexts and help in generating radical innovation for both social and business contexts.

Tavoite

Students will be able to identify the main concepts and process related to thematic discussion and development processes in the arctic region. Students will learn how to use research and development strategies as well as Toteutus ja työmuodot and approaches based on art and creativity needed to solve extreme problems.

Toteutus ja työmuodot The course will be carried out through lectures and workshops 32 hours, and a seminar work, independent work.

Kirjallisuus

Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, June 2008, 84-92. Darso, L (2004) Artful Creation: learning-Tales of Arts-in-Business.

Jokela, T., Goutts, G. Huhmarniemi, M. and Härkönen, E. (Eds): COOL – Applied Visual Arts in the North.

Kolko, J.: Wicked Problems: Problems Worth Solving.

<https://www.wickedproblems.com/read.php>

Manzini, E.: Making Things Happen: Social Innovation and Design. Design Issues. Winter 2014, Vol. 30, No. 1

Tahkokallio, P.(Ed.): Arctic Design - Opening the Discussion. 2012

Jokela & Coutts: Relate North series 2014 – 2020

Arviointi 5-1 / fail

Ajankohta Autumn of first year Master's studies

Kohderyhmä MA and Doctoral students

Vastuuhenkilö Satu Miettinen and Glen Coutts

Opetuskieli English

UYTY0117 Sosiaalisesti

ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide 5 op

Tavoite Having completed the course the student

-can design, curate and coordinate socially and environmentally engaged art projects.

-are familiar with principles, theories, definitions and histories of socially engaged art, environmentally engaged art, community arts and dialogical and pedagogical aesthetics

Sisältö Outlining the differences between socially engaged art, environmentally engaged art, community arts, participatory art, dialogical and pedagogical aesthetics, arts as activism and community based art education art. The course will explore specific strategies and approaches to socially engaged art practices through readings and direct engagement with socially and environmentally engaged Art projects and/ community arts. Principles of art's effect on wellbeing, societal justice, care institutions, environmental communication and interventions.

Toteutus ja työmuodot Lectures and exercises 36 h, independent work 100 h. Active participation in lectures and exercises. Implementation of tasks and group work

Oheiskirjallisuus

Bishop, C. *Artificial Hells, Participatory Art and Politics Spectatorship*. 2012

Bourriaud, N., Pleasance, S., & Woods, F. *Relational aesthetics*. 2002.

Coutts, G. & Jokela, T. (Eds.) *Art, Community and Environment*, 2008.

Grande, J. *Balance. Art and Nature*, 2004

Grande, J. *Art, Space, Ecology*, 2019

Demos, T. J. *Decolonizing Nature. Contemporary Art and the Politics of Ecology*. 2016

Helguera, P. *Education for Socially Engaged Art, A Materials and Techniques Handbook*. 2011

Jokela, T; Coutts, G. & Härkönen, E. *Cool. Applied visual art in the North*, 2013

Kester, G. *Conversation pieces*. 2004.

Matarasso, F. *A restless art: How participation won, and why it matters*. 2019

Arviointi 1 – 5/Fail

Ajoitus Master's studies

Kohderyhmä MA and Doctoral students

Vastuhenkilö Faculty of Art and Design

Opetuskieli English

USOVE3030 Taiteellinen syventävä produktio 5 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- toteuttaa suunnitelmallisesti ja itsenäisesti soveltavan taiteellisen tuotteen ajankohtaisen teeman parissa
- arvioida oman taiteellisen prosessinsa ja ilmaisunsa kehitystä suhteessa nykytaiteen muotoihin ja toimintatapoihin
- pohtia oman tuotteen ja teeman laajempia soveltamismahdollisuuksia

Sisältö Yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa taiteellista työskentelyä yhteisesti valittavan ajankohtaisen ilmiön parissa.

Toteutus ja työmuodot Itsenäinen taiteellisen tuotteen suunnittelu ja toteuttaminen joko yksin tai pienryhmissä.

Prosessin esittely kurssin alku- ja päätösesseminaarissa

Oheiskirjallisuus Teeman mukainen vaihtuva kirjallisuus.

Jaettavat artikkelit

Arviointi 5-1/hylätty

Ajankohta koko 2. opintovuosi

Vastuhenkilö soveltavan taiteen lehtori

Opetuskieli Suomi

UYTY0212 Soveltava työpaja 2 op–4 op

Tavoite

Valinnaiseksi työpajaksi soveltuu myös jokin ainutkertaisesti toteutettu tai vaihto-opiskeluaikana suoritettu ympäristö- ja yhteisötaiteeseen tai taiteidenväliseen ilmaisuun liittyvä työpaja.

Vastuhenkilö Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma/Maria Huhmarniemi

Opetuskieli Suomi/englanti

Sivuaineopinnot 35 op