

TAITEEN ASiantuntija -MAISTERIOHJELMAN SISÄLTÖ:

YLEISTÄ

Taiteen asiantuntija -maisteriohjelmassa opiskelijat tarkastelevat taiteen yhteiskunnallisuutta ja saavat valmiuksia taiteen asiantuntijatyöhön. Taiteen yhteiskunnallinen merkitys nähdään muun muassa laaja-alaisena yhteisöllisenä voimavarana, sosiaalisena pääomana, voimavarojen lisääjänä työelämässä ja sen ulkopuolella, terveyden edistäjänä ja elinympäristön viihtyvyyden parantajana. Taiteen tekemiseen, tuottamiseen ja koordinointiin vaaditaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Tämä maisteriohjelma täydentää muun muassa taiteilijakoulutusta ja tukee taiteilijoiden mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla Suomessa ja ulkomailla. Opintoihin sisältyy projekti- ja tutkimusopintoja, jotka antavat välineitä taidealan uudistamiseen.

Valmistuvat taiteen asiantuntijat voivat työllistyä osaksi kasvavaa luovaa alaa kuntiin, taidealan instituutioihin sekä erilaisiin yrityksiin tai työskennellä itsenäisinä yrittäjinä tai perinteistä taiteilijan työkuvaan laajentaen ja erilaisia taiteilijan ansaintakeinoja yhdistellen. Taiteen sektorienvälinen asiantuntijatyö on kasvava ala. Valmistuvat taiteen maisterit voivat työskennellä myös taiteen ja ympäristökysymysten sekä taiteen ja sosiaalityön yhteistyössä. Koulutus antaa valmiudet myös jatko-opintoihin.

Taiteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee hyvin taiteen asiantuntija pääaineen syventävien opintojen sisällöt.
- osaa soveltaa tutkimuksellista tietoa ja menetelmiä tieteelliseen ja taiteelliseen työhön.
- täydentää ja laajentaa perinteistä taiteilijakoulutusta ja hallitsee taiteilijoiden nykyisiä ja monialaisia työnkuvia.
- omaa valmiudet tieteelliseen ja taiteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.
- käyttää viestintä- ja kielitaitoaan monipuolisesti taiteen asiantuntijatehtävissä ja osallistuessaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Koulutus perustuu tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytänteisiin.

Maisterin tutkinto jakaantuu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

- Taiteen asiantuntijuuden syventävät opinnot 85 op
- Sivuaineopinnot 35 op.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 85 op

Maisteriohjelman syventävissä opinnoissa tarkastellaan taidealaa, kuten taiteen tuottamisen ja välittämisen prosesseja. Taiteensosiologisista näkökulmista avataan ymmärrystä taiteen yhteiskunnallisista rakenteista, toimijuuksista ja vuorovaikutteisista tilanteista. Tutkimusopinnot tarjoavat laajan kattauksen taideperustaisia ja muotoilupohjaisia tutkimuskursseja sekä laadullisen tutkimuksen kokonaisuuden. Opiskelijat voivat suunnata taidealan asiantuntijuuttaan ja toimintataitojaan valinnaisilla opinnoilla, joissa painottuu kehittämistyö paikallisyhteisöjen tai työelämäorganisaatioiden kanssa esimerkiksi sosiaalisesti sitoutuneen taiteen, palvelumuotoilun tai taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan piirissä.

Opiskelussa vuorottelevat luentomuotoinen teoriaopetus, keskustelu, kirjoittaminen ja työryhmyöskentely. Opinnot kannustavat oma-aloitteisuuteen sekä taidealan kriittiseen, kehittäväan ja uutta luovaan tarkasteluun. Tutkimusmenetelmäopinnot ja tutkielman teko on keskeinen osa koulutusta.

SIVUAINEOPINNOT 35 op

Taiteen asiantuntija maisteriohjelmassa suositamme opiskelijoille sivuaineopintojen kokonaisuutta, joka tarjoaa erityisosaamista taiteen ja jonkun toisen alan yhteistyöhön. Sosiaalityön sivuaineopinnot tukevat edellytyksiä työllistyä sosiaali- ja terveyssektorille. Ympäristöopinnot sivuaineopinnot vahvistavat puolestaan valmiuksia ympäristökriittiseen ja -aktivistiseen taiteeseen sekä ympäristöihin sijoittuvan taiteen asiantuntijuuteen. Sivuaineopintotarjontaan kuuluvat taide- ja kulttuurihistorian opinnot antavat erityisosaamista taiteen asiantuntijatehtäviin taidealan instituutioissa kuten taidemuseoissa. Arctic Studies Programme sisältää opintoja arktisen alueen luonnosta ja kulttuurista. Arctic Studies Programme sivuaineopintojen kokonaisuus antaa edellytyksiä taiteen asiantuntijatehtäviin erityisesti pohjoisessa. Soveltavan taiteen sivuaineopinnot vahvistavat soveltavan taiteen tekemisen taitoja.

TAITEEN ASiantuntija -MAISTERIOHJELMAN

SISÄLTÖ:

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

UTAAS3000 Taiteen asiantuntijuuden syventävät opinnot 85 op

UTAAS3001 Taiteen asiantuntija yhteiskunnassa 5 op
UTAAS3002 Taiteensosiologia 5 op
UTAAS3003 Estetiikka ja taiteenfilosofia 5 op
UTAAS3004 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 5 op
UTAAS3005 Taiteen asiantuntija työssä -projekti 5 op
UTAAS3010 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
UYTYO117 Sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide 5 op
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op
SOPT1202 Sosiologinen mielikuvitus 5 op
MTEO0614 Teollisen muotoilun syventävä projekti/ Palvelumuotoilu 10 op
MAAD1205 Soveltavan taiteen projekti 10 op

Sivuaineopinnot (vapaavalintaiset) 35 op

Suosittelomme opiskelijoille jotakin seuraavista vapaasti valittavista sivuaineopinnoista:

Sosiaalityön perus- ja aineopintoja sivuaineopiskelijoille
Ympäristöopinnojen perus- ja aineopintoja
Taide- tai kulttuurihistorian opintoja
Arctic Studies Programme -opintoja
Soveltavan taiteen opintoja

UTAAS3000 Taiteen asiantuntijuuden syventävät opinnot 85 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 organisaatiotaiteilijan 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 suuntautuvien 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
Pulkki, M., Aho, E., Lehtikainen, 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

UTAAS3002 Taiteensosiologia 5 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- kykenee ymmärtämään taiteen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, taiteen järjestelmänä ja taidemaailmaan ja -hallintoon liittyviä kysymyksiä

- osaa pohtia taidekäsitysten, maun, sekä taidelajien ja taiteen ja estetiikan kytköksiä yhteiskuntaelämän ilmiöihin ja poliittisiin ja eettisiin kysymyksiin, kuten valtaan

Sisältö Taidejärjestelmä ja taideinstituutio. Taiteen lajit, hallinto ja rakenteet. Taiteen tuotanto, välitys, vastaanotto ja kulutus. Taiteensosiologiset teoriat. Taide- ja kulttuuripoliittiset tutkimukset.

Toteutus ja työmuodot Lukupiiri

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen lukupiiriin, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen sekä opettajan edellyttämät tehtävät (essee, luentopäiväkirja tai tentti).

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Abbing, Hans (2002) Why are artists poor?

Abbing, Hans (2019) The Changing Social Economy of Art. Are the Arts Becoming Less Exclusive?

Arpo, Robert (toim. 2004) Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset.

Bauman, Zygmunt (1997) Sosiologinen ajattelu.

Bourdieu, Pierre (1996) The Rules of Art.

Bourdieu, Pierre (1998) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste.

Bürger, Peter (2002) Theory of the avantgarde.

Heiskanen & Kangas & Mitchell (toim. 2015) Taiteen ja kulttuurin kentät – perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö.

Hirvi-Iljäs, Maria ym. (2018) Taiteen ja kulttuurin barometri 2017.

Nuoret taiteentekijät.

Hirvi-Iljäs, Maria ym. (2017) Taiteen ja kulttuurin barometri 2016.

Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa.

Houni, Pia & Ansio, Heli (2013) Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa.

Häyrynen, Simo (2006) Suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka.

Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo (2006) Suomalainen yhteiskunta.

Lepistö, Vappu (1991) Kuvataiteilija taidemaailmassa.

Purhonen, Semi ja työryhmä (2014) Suomalainen maku.

Rautiainen, Pauli (2008) Suomalainen taiteilijatuoki. Valtion suora ja välillinen taiteilijatuoki taidetoimikuntien perustamisesta tähän päivään.

Rautiainen, Pauli (2007) Taiteen vapaus perusoikeutena.

Rensujeff, Kaija (2003) Taiteilijan asema. Raportti työstä ja

tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla. Rossi, Leena-Maija (1999)

Taide vallassa.

Sevänen, Erkki (1998) Taide instituutiona ja järjestelmänä.

Arviointi 5–1/hylätty

Vastuuhenkilö Kalle Lampela

Opetuskieli suomi

UTAAS3003 Estetiikka ja taiteenfilosofia 5 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä nykystetiikan kautta

- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja

- kykenee ymmärtämään taiteen laajasti ja hahmottamaan taidekeskusteluissa vaadittavia käsitteitä

- osaa pohtia taiteen määrittelyä filosofisena ongelmana, taidekäsitteitä sekä taiteen suhdetta elämään ja estetiikkaan

Sisältö Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma.

Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde. Taiteen luonne ja määrittely. Taiteen arvottaminen ja luokittelu. Taiteen yhteiskunnalliset tehtävät ja taiteilijuiden muutokset.

Vaadittavat suoritukset Luennot 21 h, essee ja raportti/katsaus kahdesta vapaavalintaisesta kirjasta

Kirjallisuus

Carroll, Noël (2000 toim.) Theories of Art Today.

Danto, Arthur C. (2003). The Abuse of Beauty. Aesthetics and the Concept of Art.

Danto, Arthur C. (2013) What art is.

Davies, Stephen (1991) Definitions of Art.

Davies, Stephen (2006) The Philosophy of Art.

Davies, Stephen (2012) The Artful Species. Aesthetics, Art, and Evolution.

Dewey, John (1980) Art as Experience.

Dissanayake, Ellen (1992) Homo Aestheticus. Where Art Comes From and Why.

Dissanayake, Ellen (1988) What is Art For?

Haapala & Honkanen & Rantala (toim. 2010) Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka.

Light, Andrew & Smith, Jonathan M. (toim. 2005) The Aesthetics of Everyday Life.

Määttänen, Pentti (2012) Taide maailmassa.

Naukarinen, Ossi (2011) Arjen estetiikka.

Neill, Alex & Ridley, Aaron (toim. 2008) Arguing about Art.

Contemporary Philosophical Debates. Third Edition
Rannisto, Tarja (2007) Luonnon estetiikka.
Reiners & Seppä (toim. 1998) Etiikka ja estetiikka
Reiners & Seppä & Vuorinen (toim. 2009), Estetiikan klassikoita Platonista Tolstoihin.
Reiners & Seppä & Vuorinen (toim. 2016), Estetiikan klassikot II. Modernista postmoderniin.
Saito, Yuriko (2007) Everyday aesthetics.
Sepänmaa jne. (toim. 2010) Jalo kivi.
Shiner, Larry (2001) The Invention of Art.
Shusterman, Richard (1997) Taide, elämä ja estetiikka.
Shusterman, Richard (2012) Thinking through the Body. Essays in Somaesthetics. Shusterman, Richard (toim. 2018) Aesthetic Experience and Somaesthetics.

Arviointi 5-1/hylätty

Vastuuhenkilö Taide- ja kulttuuriopinnot, Kalle Lampela

Opetuskieli Suomi

UTAAS3004 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 5 op

Sisältö Kurssi jakaantuu kahteen osaan. Kolmen opintopisteen laajuinen kurssi valitaan YTK:n filosofian opintojen perusopinnoista, jakso TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op (Tieteen filosofia ja argumentaatiotaidot) tai vaihtoehtoisesti Argumentaatioteoria 3 op. Tämän lisäksi opiskelija perehtyy Taiken tutkimusyksikön ja Taiteen keskustoimikunnan tutkimussarjan sekä Cuporen julkaisuihin ja laatii vapaavalintaisista kahdesta kirjasta/tutkimuksesta metodologisen/tieteenfilosofisen raportin, josta saa vaadittavat 2 lisäopintopistettä.

Kirjallisuus Katso yllämainittujen kurssien kurssikuvaukset
Tämän lisäksi 2 op:n kirjallisuus:

<https://www.taike.fi/fi/tutkimusyksikon-julkaisut>

<https://www.cupore.fi/fi/julkaisut>

Arviointi 5-1/hylätty

Vastuuhenkilö Ko. kurssin vastuuopettaja sekä 2 op:n laajuisen raportin osalta: Taide- ja kulttuuriopinnot, Kalle Lampela

Opetuskieli Suomi

UTAAS3005 Taiteen asiantuntija työssä -projekti 5 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa;
- suunnitella, toteuttaa ja hallinnoida työelämäläheisen kehittämishankkeen, jossa luodaan taiteen asiantuntijuuden toiminta-alaa yhteistyöverkostoissa

Sisältö Projektista riippuen sisältö painottuu seuraaviin osa-alueisiin: taiteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, taiteen hyvinvointivaikutus, taide sosiaalisuudessa, vanhustyössä, kolmannella sektorilla ja rakennushankkeissa. Projektin sisältöalueet ja kohteet valitaan vuosittain ajankohtaisista teemoista. Opiskelijat voivat myös yksin tai ryhmissä tehdä ehdotuksia aihepiireistä tai projektikohteista. Perehtyminen jonkin taiteen asiantuntijuuksialan tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen.

Toteutus ja työmuodot Projektin suunnittelu, rahoituksen ja yhteistyötahojen hankinta, toteutus, dokumentointi, arviointi ja raportointi. Kevätlukukaudella kerran kuukaudessa seminaarityöskentelyä, jossa tarkastellaan projektien etenemistä. Päätöseminaari 4 h. Ohjausta projektissa on yhteensä noin 30 h, mutta ohjauksen määrä riippuu projektin luonteesta. Projektin toteutukseen opiskelija käyttää yhteensä aikaa noin 100 tuntia
Vaadittavat suoritukset Projektisuunnitelma, projektin toteutus ja projektiraportointi vaadittavalla tavalla. Projektiraportin esittely seminaarissa.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

The lure of Lapland: A Handbook of Arctic Art and Design. 2018

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

Jokela, T.; Huhmarniemi, M. & Paasovaara, J. (toim.) Luontokuvaus soveltavana taiteena. 2020

Arviointi 5-1/hylätty

Vastuuhenkilö Maria Huhmarniemi

Opetuskieli suomi

TUTKIMUSOPINNOT:

UMUO4005 Taideperustaiset ja yhteisövetoiset

tutkimusmenetelmät 3 op

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

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

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 Autumn of first year Master studies

Vastuuhenkilö Maria Huhmarniemi

Opetuskieli English

UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taideperustaisen tutkimusstrategian lähtökohdat ja tuntee sen erilaisia sovellusmahdollisuuksia taidekasvatuksen tutkimuksessa. Opiskelija osaa 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 sovellutuksiin alan tekstejä tutkimalla, tulkitsemalla ja sekä niitä harjoitustehtävissä 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 kursilla jaettavat artikkelit sekä muu materiaali.

Arviointi 5-1/uusittava

Ajankohta Maisteriopinnot, 1.vsk kevät

Vastuhenkilö Kuvataidekasvatus/Mirja Hiltunen, Timo Jokela

UMU04012 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 Learning outcomes:

- Explicate the differences between design, design research and research design
- Define a research problem, formulate a research statement and framing research hypotheses or research questions
- Understand a thematic literature review and its role in research.
- Identify and explicate strategies for qualitative design research, e.g. case studies, ethnography, grounded theory, phenomenology
- Identify and explicate strategies for quantitative design research strategies, eg. surveys and user-centred research
- Identify and explicate strategies for applied research, eg. action research
- Understand strategies for content and visual analysis
- 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.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Textbook, selected articles

Muratovski, G. (2015). Research for designers: A guide to methods and practice.

Arviointi 5-1 / fail

Ajankohta Autumn of second year Master's studies

Vastuhenkilö Melanie Sarantou

Kieli English

UTAAS3010 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

Tavoite Opiskelija harjaantuu itsenäiseen tiedonhankintaan, luovaan ongelmien ratkaisuun ja tieteelliseen ajatteluun sekä tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan. Opiskelija kehittyy tutkivaan ja monitieteiseen ajattelutapaan taiteen asiantuntijuuden ilmiöiden äärellä sekä perehtyy taiteen asiantuntijuuden kannalta olennaisiin tieteenaloihin, kuten taiteensosiologiaan, kulttuuripolitiikkaan, taide- ja kulttuurihistoriaan ja taiteen- ja kulttuuritutkimukseen. Seminaarissa opiskelija perehtyy oman tutkimusprosessinsa kautta taiteen asiantuntija-alan viimeaikaiseen tutkimuskirjallisuuteen ja tutkimusmetodeihin. Opiskelija syvennyy tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman tekemiseen, metodiin 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 taiteen asiantuntijuuden aihepiiriin, tutkimusmenetelmiin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielmaa voidaan työstää esimerkiksi taiteen kuratointiin, taiteen välittämiseen ja sosiopoliittisesti sitoutuneeseen taiteeseen liittyvänä produktiona tai projektina. Pro gradu -tutkielmassa edellytetään taidealan tutkimuksen periaatteiden, aihealueen ja menetelmien hallintaa sekä kykyä tuottaa uutta tietoa.

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

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

Vaadittavat suoritukset Seminaarityöskentelyä 60 h. Itsenäistä työskentelyä. Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kirjallisuudessa ja tutkimussuunnitelman laatiminen. Pro gradu -tutkielman tekeminen ja raportointi. Laadittava tutkielman opiskelijan on suoritettava tutkielmaan liittyvästä aiheesta kypsytysnäyte, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkimusaiheeseen. **Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista**

Leavy: Research Design, 2017

Raevaara: Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle, 2016.

Svenungsson: An Artist's Text Book, 2007.

Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, 2018.

Viikka: Tutki ja kehitä, 2015.

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

Arviointi 5-1/ hylätty

Ajankohta Maisteriopinnot, 1.-2. opintovuodet

Vastuhenkilö Kalle Lampela

VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT (valitaan vähintään 10 op seuraavista kursseista):

MAAD1103 Arktinen taide, muotoilu ja innovaatio 5 op

Tavoite 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.
Sisältö 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 methods 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.

Oheiskirjallisuus

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., Coutts, G. Huhmarniemi, M. and Härkönen, E. (Eds): COOL – Applied Visual Arts in the North. Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Series C. Overviews and Discussion 41. 2013

Kolko, J.(Wicked Problems: Problems Worth Solving. Austin Centre of Design. <https://www.wickedproblems.com/read.php>

Manzini, E.: Making Things Happen: Social Innovation and Design. Design Issues. Winter 2014, Vol. 30, No. 1, Pages 57-66 MIT Tahkokallio, P.(Ed.): Arctic Design - Opening the Discussion.

University of Lapland. Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series C. Overviews and Discussion 38. Rovaniemi 2012

Arviointi 1 – 5/Fail

Ajankohta 1st and 2nd period of first year Master studies

Kohderyhmä MA and Doctoral students

Vastuuhenkilö Professors responsible for the programme Timo Jokela

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. Students 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

Ajankohta

Kohderyhmä MA and Doctoral students

Vastuuhenkilö

Opetuskieli English

UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- taidemuseon toimintakäytäntöt

- suunnitella ja toteuttaa pedagogista taidenäyttelytoimintaa ja siihen liittyviä työpajoja

- käyttää taidemuseota ja nykytaidetta taideopetuksen osana ja lähtökohtana

Sisältö Taidemuseo oppimisympäristönä, museopedagogisen projektin suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä taidemuseon kanssa. Näyttelyyn liittyvän oppimateriaalin tuottaminen, näyttelyopastus ja työpajatoiminta.

Toteutus ja työmuodot Luennot 21 h, ohjattu työskentely projektissa 24 h, itsenäistä työskentelyä 90 h.

Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille ja taidemuseoprojektiin. Kirjallisuusseesee, raportti projektista.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Levanto, Marjatta & Pettersson, Susanna, 2004. Valistus, museopedagogiikka, oppiminen: taidemuseo kohtaa yleisönsä. Pettersson, Susanna, 2009. Tulevaisuuden taidemuseo.

Burnham, Rika & Kai-Kee, Elliot, 2011. Teaching in the Art Museum.

Arviointi 5-1/hylätty

Ajankohta 1.-4. periodit

Kohderyhmä Maisteriopinnot 1. vuosi

Vastuuhenkilö Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, Anniina Koivurova ja Rovaniemen taidemuseo, museolehtori (projekti)

Opetuskieli Suomi

SOPT1202 Sosiologinen mielikuvitus 5 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tunnistaa sosiologisen ajattelun perusteet, sosiologisen tietämisen lähtökohdat, näkökulmat ja tutkimisen tavat

- tulkita, millä tavoin tieto ja tietäminen ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan

- arvioida, millaista tietoa sosiologian eri lähestymistapojen avulla on mahdollista saada.

Sisältö Opintojaksolla perehdytään sosiologisen tiedon luonteeseen, sosiologiseen ajatteluun ja kysymyksenasetteluun sekä sosiologisen tutkimuksen perinteisiin.

Toteutus ja työmuodot Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallinen ennakkotehtävä, luennot (15 h) sekä itsenäinen oppimispäiväkirja.

Vaadittavat suoritukset Kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä ja luentoihin perustuva oppimispäiväkirja.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Mills, C. Wright (2012) Sosiologinen mielikuvitus. Gaudeamus. (Tai vanhempi painos). [in English: Mills, C. Wright (2000) Sociological Imagination..]

Pyyhtinen, Olli (2016) More-Than-Human Sociology. A New Sociological Imagination.. Toissijainen suoritusmuoto (vain kesäperiodilla): itsenäinen 5000 sanan (+/-300)

kurssikirjallisuuteen perustuva essee otsikolla "Mikä tai mitä on sosiologinen mielikuvitus".

Arviointi Hylätty Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2) Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4) Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Olet muodostanut asiasta kokonaiskuvan, mutta siinä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5) Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta.

Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

Ajankohta syksy

Vastuuhenkilö Sosiologian professori

Opetuskieli Suomi tai englanti

MTE00614 Teollisen muotoilun syventävä projekti/

Palvelumuotoilu 10 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa projektityöskentelyn menetelmiä
- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja tunnistaa palvelumuotoilun prosessin eri vaiheet
- soveltaa palvelumuotoilun prosessin eri vaiheisiin liittyviä menetelmiä
- toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkiksi yritys-, tutkimus- tai hanketoiminnassa

Sisältö Opintojakso sisältää kokonaisvaltaista palvelumuotoiluun painottuvaa projektityöskentelyä, jossa sovelletaan palvelumuotoilun prosessin eri vaiheita: käyttäjätiedon hankkiminen, palvelun konseptointi, prototyyppi ja arviointi.

Toteutus ja työmuodot Luentoja sekä ohjattua työskentelyä 70 h ja itsenäistä projektityöskentelyä 200 h. Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn sekä hyväksytysti suoritettut projektitehtävät ja kirjallinen raportti, jossa on hyödynnetty opintojakson kirjallisuusmateriaaleja.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Miettinen, S. (toim.): Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, 2011. tai Miettinen, S. & Koivisto, M.(Eds.): Designing Services with Innovative Methods, 2009 sekä muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Arviointi 5-1 / uusittava

Kohderyhmä Maisteriopintoja suorittavat opiskelijat

Vastuuhenkilö Essi Kuure tai Pertti Aula

Opetuskieli Suomi ja/tai englanti

Pakollisuus Valinnainen

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 methods, seeking parties of cooperation, implementation, documentation, assessment, and presentation as a project report and an artistic production. The project contents and 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

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

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

Sivuaineopinnot (vapaavalintaiset) 35 op