

LUNDS
UNIVERSITET

Konstnärliga fakulteten

SKÅF04, Rollens dramaturgi, 30 högskolepoäng

The Dramaturgy of the Role, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö 2023-11-29 (STYR 2023/2595). Kursplanen träder i kraft 2023-11-30 och gäller från och med höstterminen 2024.

Allmänna uppgifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri.

Undervisningsspråk: Svenska

Andra skandinaviska språk samt engelska kan förekomma.

Huvudområde Fördjupning

Skådespeleri G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

- på en utvecklad nivå kunna beskriva specifika val av sceniska handlingar i relation till regikoncept och publik,
- kunna beskriva en rolls utveckling i förelagda manus för TV/film,
- redogöra för konstnärliga val i relation till dramaturgiska mönster,
- redogöra för konstnärliga val i utvecklandet av ett eget projekt till och med genomförandet,
- på en utvecklad nivå kunna beskriva val av sceniska handlingar specifikt för kroppsligt berättande,
- redogöra för en plan, på utvecklad nivå, för att på egen hand utveckla sina förmågor rörande kondition, styrka, snabbhet, rörlighet och koordination,

- kunna beskriva sitt arbete med att använda olika röst-, tal- och språkkvaliteter i det sceniska arbetet, och
- kunna beskriva olika dramaturgiska mönster och principer för komposition i förelagda verk.

Färdighet och förmåga

- på en fördjupad nivå kunna tillämpa handlingsanalys för arbetet med rollens utveckling,
- på en fördjupad nivå kunna tillämpa ett gestiskt förhållningssätt i arbetet med rollen,
- på en fördjupad nivå kunna tillämpa självständig handlingsanalys och psykofysisk förberedelse vid repetitionsarbete,
- på en fördjupad nivå tillämpa handlingsanalys och psykofysisk förberedelse vid skådespeleri för TV/film,
- kunna tillämpa en kroppslig flexibilitet och expanderade kroppsliga uttryck vid skådespeleri för TV/film,
- på en utvecklad nivå tillämpa metod för kreativa samarbetsformer,
- på en fördjupad nivå kunna tillämpa metoder för konstnärlig idéutveckling,
- kunna tillämpa kunskaper som skådespelare i ett eget konstnärligt projekt,
- på en utvecklad nivå kunna expandera sina rörelser och gestiska uttryck,
- på en utvecklad nivå kunna tillämpa en utvecklad kroppslig flexibilitet och uttrycksförmåga till sceniskt kroppsligt berättande, individuellt såväl som del i en ensemble,
- kunna tillämpa konstnärliga val av olika röst-, tal- och språkkvaliteter i arbetet med rollen,
- kunna tillämpa en utvecklad röstteknik med hållbar uthållighet vid extrema röstkvaliteter och i expressivt sceniskt arbete, och
- på en fördjupad nivå kunna använda samspelet mellan andning, röst och text i sitt sceniska arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över och bedöma egna konstnärliga val i relation till rumslighet och publik, och
- reflektera över och bedöma egna val av dramaturgiska mönster och/eller principer för komposition.

Kursens innehåll

Under skådespelarprogrammets fjärde termin möter studenten sex olika obligatoriska delkurser för att fördjupa sin förmåga att handla genom text, att vidga sitt kroppsliga och röstliga uttryck samt att utveckla sin förmåga att göra konstnärliga val i relation till rollens utveckling och till en publik. Vid sidan av dessa möter studenten också delkursen "Valbara kurser" där hen väljer en inriktning för att särskilt fördjupa sina kunskaper och/eller färdigheter inom ett fält.

Här följer en mer detaljerad beskrivning av innehållet i de olika delkurserna.

Undervisningen i delkursen **Skådespeleri på scen 4** om 10,5 högskolepoäng syftar till en fördjupad förmåga i arbete med rollens utveckling samt en vidareutvecklad förmåga till ett gestiskt förhållningssätt och textarbete. I undervisningen introduceras studenten dessutom till att börja göra val i relation till regikoncept och publik som ett steg mot en professionell hållning. Därtill syftar undervisningen till att studenten ska utveckla sin förmåga till eget arbete med rollen utanför repetitionstillfället.

Undervisningen i delkursen **Skådespeleri i TV/film 3** om 3 högskolepoäng syftar till att vidareutveckla studentens förmåga till egen förberedelse inför en tagning. Särskilt fokus ligger på analys av rollen genom berättelsen samt på skådespelarens förberedelser då inspelningsordningen inte följer berättelsens kronologiska utveckling. Under övningarna ges studenten också möjlighet att pröva större kroppsligt och röstligt uttryck än i tidigare delkurser.

Undervisningen i delkursen **Konstnärlig konceptutveckling 4** om 4,5 högskolepoäng har ett särskilt fokus på kreativa samarbetsformer och dramaturgi samt på dynamiken mellan de övergripande konstnärliga val som studenten gör och den skådespelarmetod som hittills förvärvats. Därtill syftar undervisningen till att vidga studentens konstnärliga förmåga genom att det som förutsättningar i de konstnärliga koncept som skapas ska finnas överväganden kring rumslighet där verket tar plats samt kring verkets relation till sin publik.

Undervisningen i delkursen **Rörelse 4** om 3 högskolepoäng syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att behärska kvaliteterna styrka, snabbhet, rörlighet och koordination med specificitet i relation till rum och kroppslig energi. Därtill fokuserar undervisningen på att studenten ska utveckla ett etiskt förhållningssätt till de övriga i ensemblen, bland annat för att skapa förutsättningar för specificitet och kontroll i rörelser under extrema kroppsliga energier utan att skada sig själv eller någon annan. Under delkursen handleds studenten i att i allt högre grad och på egen hand skapa övningar som kan utgöra träning i kondition, styrka, snabbhet, rörlighet och koordination också för andra. Undervisningen syftar också till en ökad kunskap och förståelse att identifiera och själv ansvara för sitt fortsatta lärande av kroppslig träning och kroppsligt berättande individuellt men också som del i en ensemble.

Undervisningen i delkursen **Röst, tal och text 4** om 3 högskolepoäng syftar till att studenten ytterligare ska fördjupa sin förmåga att använda olika röst-, tal- och språkqualiteter i arbetet med rollen. Särskilt fokus ligger på att utveckla förmågan att arbeta med bibehållen uthållighet vid extrema röstqualiteter i expressivt sceniskt arbete, samt att på en alltmer komplex nivå använda samspelet mellan andning, röst och text i sitt sceniska arbete. Undervisningen syftar också till en ökad kunskap och förståelse att identifiera och själv ansvara för sitt fortsatta lärande om röst och text.

Undervisningen i delkursen **Teori och kontext för scenkonstnärlig praktik 3** om 3 högskolepoäng fokuserar särskilt på olika förhållningssätt till dramaturgi och komposition. Kursen syftar också till orienterande kunskap om scenkonst som kan fungera som mönster för de teoretiska diskussionerna.

Undervisningen i delkursen **Valbara kurser** om 3 högskolepoäng skiljer sig åt beroende vilken inriktning som studenten väljer. I god tid innan delkursens start presenteras en handfull inriktningar som studenten sedan i samråd med ansvarig lärare väljer bland. Exempel på inriktningar kan vara *Musikdramatisk gestaltning*, *Musikhistoria*, *Skådespelarens musikalitet*, eller *Regissörens handlingsanalys*.

Kursens genomförande

Sammantaget består kursens undervisning av praktiska övningar, handledning, föreläsningar, seminarier och exkursioner. Undervisningsformerna skiljer sig åt i de olika delkurserna:

I delkursen **Skådespeleri på scen 4** består undervisningen av övningar mestadels i grupper om fyra eller i halvklass. Helklassundervisning i form av "masterclass" kan också förekomma. I delkursens första del arbetar studenterna med ett dramatiskt material som kräver ett skådespeleri med mer expanderande och expressiva uttryck. I delkursens andra del arbetar studenten med material utan definierade roller och situationer ur den postdramatiska traditionen.

Undervisningen i delkursen **Skådespeleri i TV/film 3** består av en sammanhållen workshop under två veckor med lektioner om textanalys för arbete framför kameran i helklass och övningar i mindre grupper där studenten ges möjlighet att testa sina förberedelser inför tagning. Studentens arbete framför kameran spelas in med enkel utrustning och analyseras sedan tillsammans med ansvarig lärare.

Undervisningen i delkursen **Konstnärlig konceptutveckling 4** består av en sammanhållen workshop där studenterna i mindre grupper utvecklar ett eget konstnärligt projekt från idé till redovisning. I delkursen samarbetar skådespelarstudenterna med studenter på institutionens övriga program.

Undervisningen i delkursen **Rörelse 4** består av individuella lektioner och lektioner i helklass. Delkursen erbjuder träning för en fördjupad rörelseteknisk träning med fokus på de fysiska kvaliteterna kondition, styrka, snabbhet, rörlighet och koordination, ensemble och individuellt arbete, men med högre intensitet och svårighetsgrad jämfört med föregående termin. Undervisningen innehåller också fortsatt träning i att skapa gestiskt material både individuellt och gemensamt. Därtill erbjuds undervisning i metoder för att fysikaliserar känslor. För att tydliggöra kopplingen mellan träningen i **Rörelse 4** och träningen i **Skådespeleri på scen 4** förekommer det att ansvarig rörelselärare handleder studenten mot lärandemålen även under lektioner i den senare nämnda delkursen.

Undervisningen i delkursen **Röst, tal och text 4** bedrivs genom lektioner i helklass, mindre grupper och individuellt. Under lektionerna tränar studenterna genom uppgifter och övningar mot en ytterligare fördjupad teknisk förmåga och en vidareutvecklad förmåga till anpassningsbarhet i röst och text i förhållande till form och rum. Träningen har direkt koppling till det sceniska arbetet och studentens individuella behov. För att tydliggöra kopplingen mellan träningen i **Röst, tal och text 4** och träningen i **Skådespeleri på scen 4** förekommer det att ansvarig rörelselärare handleder studenten mot lärandemålen även under lektioner i den senare nämnda delkursen.

Undervisningen i delkursen **Teori och kontext för scenkonstnärlig praktik 4** består av föreläsningar, seminarier och exkursioner tillsammans med studenter på institutionens övriga program. Kursen inleds med orienterande föreläsningar om för kursen relevant scenkonst samt om dramaturgi. Därefter består undervisningen av seminarier där studenten tränas i att både leda samtal och sakligt resonera kring förelagda texter samt exkursioner i form av föreställningsbesök som konkretiserar kursen teoretiska kunskaper ytterligare.

Genomförandet av delkursen **Valbara kurser** skiljer sig åt beroende på inriktning men ska vara tydligt beskriven i de momentbeskrivningar som studenten blir presenterad i god tid innan delkursens start.

All undervisning är obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel till följd av olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination

Examinationsformerna skiljer sig åt i de olika delkurserna:

Delkursen **Skådespeleri på scen 4** examineras genom en samlad bedömning av studentens måluppfyllelse, i samband med delkursens avslutande redovisningar och reflektionssamtal.

Delkursen **Skådespeleri i TV/film 3** examineras dels genom en avslutande inspelning av en kortare filmscen, dels muntligen genom ett avslutande reflektionssamtal.

Delkursen **Konstnärlig konceptutveckling 4** examineras dels genom att studenten förbereder och presenterar ett kortare verk för övriga kursdeltagare, dels muntligen genom ett avslutande reflektionssamtal.

Delkursen **Rörelse 4** examineras dels genom praktiska prov vid ett par anslutande lektionstillfällen, som lärare och studenten bestämmer i samråd, dels muntligen vid ett avslutande reflektionssamtal.

Delkursen **Röst, tal och text 4** examineras dels genom praktiska prov vid ett par anslutande lektionstillfällen, som lärare och studenten bestämmer i samråd, dels muntligen vid ett avslutande reflektionssamtal.

Delkursen **Teori och kontext för scenkonstnärlig praktik 2** examineras muntligen genom två avslutande seminarier där samtliga deltagare ansvarar för att leda delar av seminarierna.

Examinationen av delkursen **Valbara kurser** kan skilja sig åt beroende på inriktning men ska vara tydligt beskriven i de momentbeskrivningar som studenten blir presenterad i god tid innan delkursens start.

På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov).

Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt studentstöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna: Underkänd, Godkänd

Förkunskapskrav

Godkänt betyg på kursen **Gestaltning och text**.