

Vuosikertomus | 2003
Årsberättelse | Annual Report | 2003

TEATTERIKORKEAKOULU
TEATERHÖGSKOLAN

Sisällysluettelo |

Vuosi 2003 5

Peruskoulutuksen kehittäminen 9

Jatkokoulutus ja tutkimus 12

Teatterikorkeakoulu lukuina 34

Innehållsförteckning |

År 2003 15

Att utveckla undervisningen 2003 19

Postgradual utbildning och forskning 22

Teaterhögskolan i siffror 34

Contents |

Year 2003 25

Report on teaching in 2003 29

Postgraduate studies and research 32

Theatre Academy in figures 34

**Tanssitaiteen laitos vietti
20-vuotisjuhliiaan syyskuussa.**

**Institutionen för danskonst firade
sitt 20-års jubileum i september.**

**The Department of Dance celebrated
its 20th anniversary in September.**

Kuvat | Bilder | Photos: Hanna-Kaisa Hämäläinen

A close-up photograph of a woman with blonde hair, singing passionately into a vintage-style silver microphone. She is wearing a vibrant, multi-colored feathered boa in shades of orange, yellow, and purple. Her mouth is wide open, and her eyes are looking upwards. The background is dark, and the scene is lit with dramatic stage lights, including a bright blue light on her face and a warm orange light on the feathers. Her hands are visible, gesturing near the microphone.

Let the Sunshine in!
Dramaturgia ja ohjaus |
Juha Luukkonen
Kuva | Liisa Valonen

Vuosi 2003

Kuin päättyvän tulossopimuskauden kunniaksi Teatterikorkeakoulu ylitti maisteritutkintotavoitteensa (45) kahdellakymmenellä. Kevään tulosneuvotteluissa korotettiin tohtoritutkintotavoitetta yhdellä mutta jätettiin maisteritutkinto ennalleen. Nähtäväksi jää onko vuoden 2003 luku pienen yliopiston normaalia tilastoheilahtelua, vai pysyvämpi trendi. Professorikunnan keskustelut joka tapauksessa osoittivat, että opiskelijamäärän lisäämiseen ei ole paineita, päinvastoin, korostetaan maltillista sisäänottoa ja koulutuksen laatua.

Vuosi 2003 oli ruotsinkielisen näyttelijäntöön laitoksen viimeinen vuosi koulutuksen laatuyksikkönä. Tammikuu toi iloisen uutisen: arvo jäi silti Teatterikorkeakouluun kun arviointineuvosto nimesi koulutuksen laatuyksiköksi vuosille 2004 – 2006 valo- ja äänisuunnittelun laitoksen, yhtenä kahdestakymmenestä yksiköstä. Teatterikorkeakoulu voi laskea voitokseen että koko yliopistolaitosta koskeva, tiukasti kilpailtu nimitys on osunut kahdesti peräkkäin yliopistoista toiseksi pienimmälle.

Professorikuntaan liittyivät vuoden aikana Harri Virtanen (dramaturgia ja draaman kirjoittaminen), Kati Outinen (näyttelijäntö) ja Annette Arlander (esitystaide ja -teoria). Sekä nimet että nimikkeet kertovat yliopiston nykyisestä suunnasta – Teatterikorkeakoululla on nykyään vahva ja monipuolinen professorikunta, jossa nuoruus ja kokemus, taiteellinen paino, pedagoginen kyky ja näkemys tulevaisuudesta ovat hyvin edustettuina. Myös pitkään jatkunutta lehtorivajetta ryhdyttiin vuoden aikana korjaamaan.

Yliopiston johdossa päästiin viimein vakinaiselle pohjalle kun hallitus helmikuussa nimitti Maarit Hildénin hallintojohtajan virkaan. Yliopiston johtoa vahvistettiin strategiaan ja johdon tukeen keskitty-

vällä suunnittelijalla, ja ydintoiminnan tueksi perustettiin opetuksen kehittämispäällikön virka, johon siirtyi alueen kokoinein voima, opintopalveluiden pitkäaikainen päällikkö Sirpa Silvennoinen. Strategisesti tärkeä nimitys oli myös opetusteatterin johtaja, jossa virassa aloitti Jyri Pulkkinen. Hallituksen roolia yliopiston johtamisessa parannettiin. Sisäisten tuloskeskustelujen prosessia tarkistettiin ja aikataulua aikaistettiin, jotta hallituksella olisi todellinen mahdollisuus ottaa kantaa budjetin linjauksiin ja määrärahojen jakoperusteisiin.

Pitkä keskustelu teatteritaiteen laitoksesta eteni tekoihin – asiaa käsitellyt työryhmä sai työnsä valmiiksi, laitokselle hahmoteltiin hallintomalli ja hallitus päätti joulukuussa perustaa teatteritaiteen laitoksen vuoden 2004 alusta. Laitokseen tulevat kuulumaan suomenkielisen näyttelijäntöön, ohjauksen, dramaturgian ja esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelmat. Rehtorin näkökulmasta kyseessä oli pitkä askel Teatterikorkeakoulun kehittämisessä, ja sen yhteydessä käyty keskustelu organisaation olemuksesta, professorin työnkuvasta, ja pedagogisesta ja operatiivisesta johtajuudesta on toivon mukaan tuonut pysyvää hyötyä.

Hallitus käynnisti vuoden alussa strategiatyön, johon yksiköt osallistuivat kiitettävän aktiivisesti. Teatterikorkeakoulun strategian 2004 – 2012 ensimmäinen osa, Koulutus ja tutkimus, hyväksyttiin hallituksen kokouksessa joulukuussa. Työ jatkuu vuonna 2004 osalla Organisaatio ja palvelut. Toinen mitattava työ tapahtui vararehtorin ja perusopetuksen kehittämisryhmän toimesta – toteutettiin opetuksen arviointi, ja aloitettiin kaksipuolaisen tutkintorakenteen valmistelu ydinainesanalyyysilla.

Vuosi 2003 oli Teatterikorkeakoululle vakaan, tuloksekkaan kehityksen aikaa. Lähitulevaisuus tuo

monia haasteita. Tutkintorakenteen muutos merkitsee toivottavasti syvällisiäkin muutoksia tutkintojen profiileissa, ja opetuksen sisällöissä ja metodeissa. Niitä vaatii ennen kaikkea se tulevaisuus jota Teatterikorkeakoulun strategia pyrkii hahmottamaan, ja jonka Teatterikorkeakoulusta valmistuvat taiteilijat ja pedagogit kohtaavat. Samoin valtionhallinnon uudistusprosessi tuo väistämättä agendalle myös taideyliopistojen tiiviimmän yhteistyön. Mitä se merkitsee, mihin konkreettisiin johtopäätöksiin tullaan, on tulevaisuuden asia. Teatterikorkeakoulu strategia painottaa Teatterikorkeakoulun kokonaisuuden, traditioiden ja identiteetin merkitystä taide-elämälle ja yliopistomaailmalle. Se näkee taideyliopistot lähimpinä yhteistyökumppaneina. Teatterikorkeakoulun omat koulutusalueet, teatteri, tanssi, valo- ja äänisuunnittelu ja pedagogiikka, ovat kunnossa. Vastuunsa hyvin hoitanut yliopisto voi suhtautua rauhallisesti myös tulevaisuuteen. #

Lauri Sipari

Rehtori

Sattuma ja sarabande
Koreografia | Ervi Sirén
Kuva | Jaana Rannikko

Tehtävä: Paratiisi
Suunnittelu ja työjohto |
Juha-Pekka Hotinen
Kuva | Katja Tähjä

Opetuksen kehittäminen 2003

Kuluneen vuoden aikana keskeistä opetuksen kehittämistyössä oli valmistautuminen tutkinnon-uudistukseen. Siirtyminen uuteen kaksiportaiseen tutkintoon 2005 asettaa uusia vaatimuksia: kandidatin- ja maisterintutkintojen identiteettiä on kirkastettava, eriytettävä. Suunnitelmissa on suunnilleen senkaltaisen jäsenitys, että kandidatin tutkinto sisältää perusopinnot, kun taas maisterintutkinto sisältää syventävät, suuntautumis- tai erikoistumisopinnot. Tämän vuoksi laitoksilla käynnistettiin opetettavan ja opiskeltavan aineksen analysointi – niin sanotut ydinalue- ja ydinainesanalyysit.

Uudistustyön tueksi toteutettiin koulutuksen – opetuksen ja oppimisen – arviointi. Teemahaastattelumenetelmällä tehty arviointi antoi varsin kattavan kuvan koulutuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta. Osa tuloksista vahvisti aiemmissa arvioinneissa saatuja käsityksiä. Yleisesti vahvuuksina nähtiin muun muassa pätevät opettajat ja esitystoiminta, kehittämiskohteina puolestaan sulatteluajan puute ja opiskeltavan aineksen sirpaloituminen. Arvioinnin tuloksista vedettyjä johtopäätöksiä käytetään tutkintoja uudistettaessa. Samaten koulutuksen arviointi tulee muodostamaan Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän ytimen. Vuonna 2004 arvioinnissa siirrytään toiseen vaiheeseen, niin sanottuun sidosryhmäarviointiin.

Opetuksen kehittämisryhmä, joka statukseltaan on epävirallinen, keskustelevalle elin, osallistui aktiivisesti myös TeaKin strategian uudistustyöhön. Erittäin hyviksi ja suosituiksi todettuja kaikille yhteisiä opintoja, joiden tarkoituksena on tukea niin sanottua ristiin opiskelua pääaineiden välisten rajojen yli ja siten henkilökohtaista opintosuunnittelua, jatkettiin ja laajennettiin. Samassa yhteydessä käytiin keskus-

lua kesälukukauden aloittamisesta ja edelleen strategiaan kirjatun kesäyliopiston toteuttamisesta vaiheittain. Toistuvasti käytiin keskustelua esitystoiminnan pedagogisesta asemasta.

Kehittämisryhmä pyrki tukemaan opettajia ja opetusta eri tavoin. Pedagogisia perinteitä pyrittiin vahvistamaan jatkamalla pitkään toimineiden opettajien opettajuusjuhlia. Vuoden opettaja valittiin ensimmäisen kerran; valituksi tuli valosuunnittelun lehtori Kimmo Karjunen. Pedagogisen keskustelun paikaksi on jo vakiintunut niin sanottu pedakahvila, joka kokoontui muutaman kerran opettamisen liittyvien kysymysten äärelle. Kehittämisryhmän keskusteluissa hahmottui opettajien pedagogiselle täydennyskoulutukselle uusi suunta eli Teatterikorkeakoulun sisäinen, niin sanottu täsmäpedatoiminta. Tämän nähtiin jakautuvan kolmeen alueeseen: vakinaisten opettajien jatkotutkintojen tukeminen sisäisin työjärjestelyin, opettajien henkilökohtaisten täydennyskoulutushankkeiden tukeminen sekä opettajien tarpeiden pohjalta räätälöity pedagoginen koulutus-toiminta. Kaksipäiväisen opettajaseminaarin keskustelu-teemana oli Ensemble – itsenäiset yksilöt yhteisön jäseninä.

Opetuksen kehittämistoiminnassa on korostunut opettajien näkökulma – siitä huolimatta, että esimerkiksi arvioinnin yhtenä painopistealueena olivat opiskelijoiden oppimiskokemukset. Lähtökohtaisuuden haaste onkin kääntää näkökulma opiskelijan näkökulmaksi; on nähtävä opiskelu, opinnot ja tulevaisuus taiteen kentillä nimenomaan taideopiskelijan silmin. On luotava suuntaviivoja ja tukimuotoja opiskelijoiden tarpeiden pohjalta. Tästä esimerkkinä oli opetuksen kehittämispäällikön johdolla toteutettu opiskelijavalintojen arviointi: hakijoilta kyseltiin lomakemenetelmällä, millaisina he olivat valinnat

kokeneet. Yleisenä pyrkimyksenä on valintojen keventäminen sekä hakijan että TeaKin kannalta. Esimerkiksi videonäytteiden asemaa läsnäoloon perustuvien valintatehtävien osittaisina korvaajina pohditaan tiiviisti.

Opetuksen kehittämistyössä nähtiin tärkeäksi pyrkiä hahmottamaan taideammattien ja taiteiden tulevaisuutta. Tämän jäsentelyn yhtenä juonteena kulki pyrkimys luoda yhtenäinen ja selkeä käsitys taidealojemme koulutusjärjestelmästä. Sekä tanssi- että teatterialan koulutusyhteisöt kokoontuivat yhteisiin keskusteluihin, pyrkimyksenään muun muassa luoda selkeä tehtäväjako yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen välille. #

Juha-Pekka Hotinen

Vararehtori

Macbeth
Ohjaus | Iiristiina Varilo
Kuva | Kari Hakli

Jatkokoulutus ja tutkimus

Noin kymmenen vuoden aktiivinen toiminta ja painopisteen suuntaaminen jatkokoulutuksen kehittämiseksi Teatterikorkeakoulussa on tuottanut satonsa, 3 taiteellista ja 9 tieteellistä tohtorintutkintoa, sekä kuusi lisensiaattia. Vuoden 2003 molemmat tohtorit valmistuvat tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta tanssitaiteen tohtoreiksi.

Leena Rouhiainen: *Living Transformative Lives – Finnish freelance dance artists brought into dialogue with Merleau-Ponty's phenomenology*

Eeva Anttila: *A Dream Journey to the Unknown – Searching for dialogue in dance education.*

Taiteellisen lisensiaatintutkinnon suoritti Ida-Lotta Backman, jonka työn kirjallinen osio on nimeltään *“Sharing WITH more than performing FOR”*.

Tutkintojen laadunvarmistukseen on kiinnitetty huomiota niin suunnitelmien hyväksymisvaiheessa kuin tarkastusmenettelyissä. Jatko-opintojen johtoryhmä on keskittynyt erityisesti edistämään taiteellisten tutkintoja, joita on ollut vähemmän. Uusi esitystaiteen professuuri on merkittävä panostus tähän suuntaan. Samalla myös kiinnostus taiteellisia jatkotutkintoja kohtaan näyttää nuoremmen taiteilijapolven piirissä lisääntyneen, mikä onkin varsinainen ja toivottava jatko-opintojen vaihe – kentällä saavutettua kokemusta väheksymättä. Innovatiivisuus on syytä nostaa erääksi keskeiseksi taiteelliseksi arvoksi.

Tieteellisellä puolella osaamista ja valtakunnallistakin tunnustettua asiantuntemusta on kerääntynyt laadullisen tutkimuksen metodologian kehityksessä, jota on pyritty soveltamaan erityisesti taiteen-

opettamisen kysymyksiin. Sekä teatteri- että tanssi-pedagogiikan alalla Teatterikorkeakoulu on 10 vuodessa luonut Suomeen asiantuntijayhteisön, joka lisäksi on kotimaisesti ja kansainvälisestikin hyvin verkottunutta.

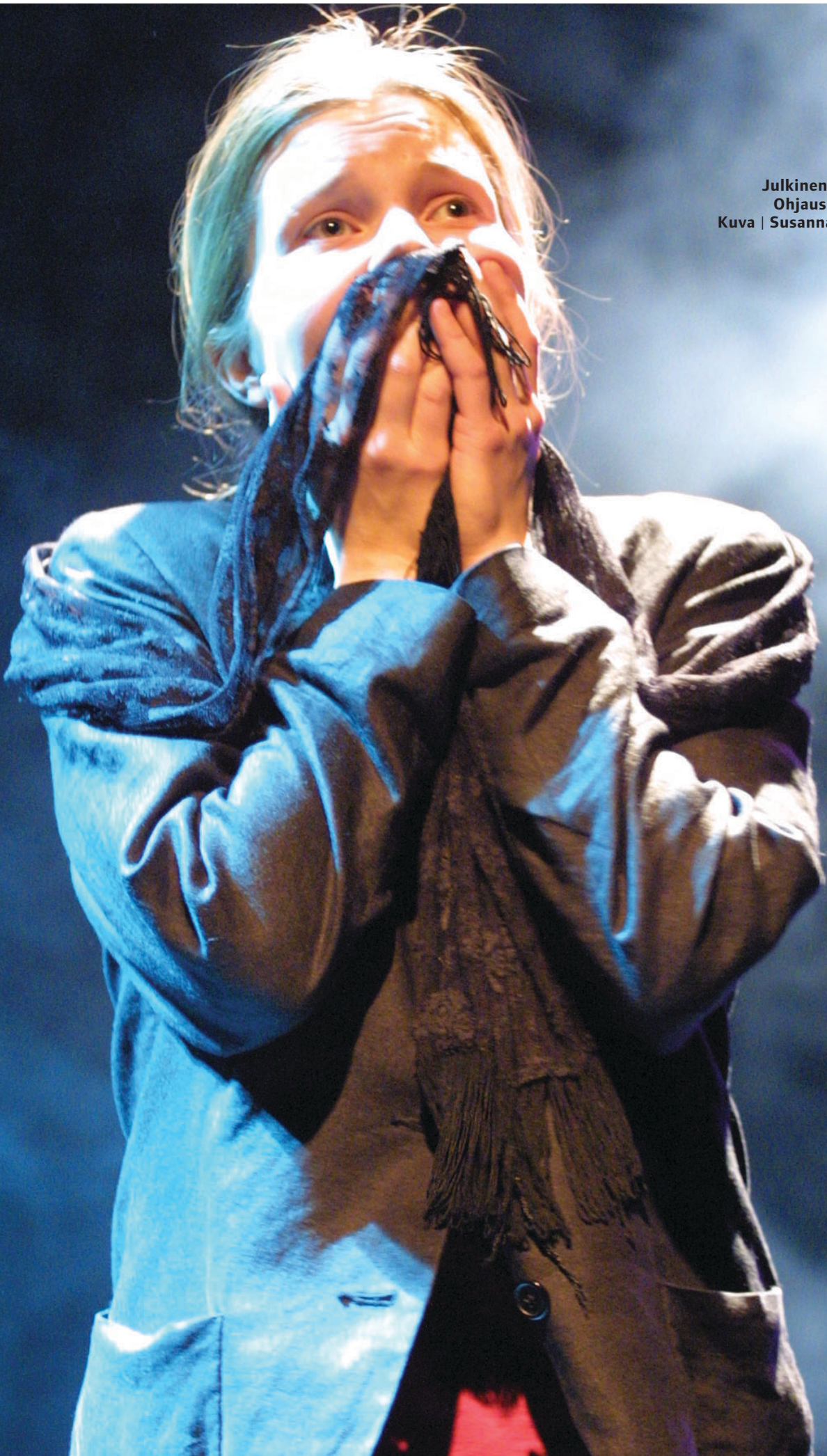
Teatterikorkeakoulu osallistuu taideyliopistojen runsaaseen keskinäisen opetustarjonnan vaihtoon ja on vuosina 2003–06 edelleen mukana Valtakunnallisessa esittävän taiteen tutkijakoulussa (VEST) yhdessä Sibelius-Akatemian sekä yliopistojen teatteri- ja musiikkitieteen laitosten kanssa. Suomen Akatemian rahoituksella toimii tutkimusprojekti *Making a Difference in Dance (MADD)*, joka käsittelee tanssitaiteen opetuksen eettisiä kysymyksiä.

Jatko-opiskelijat ja monet jatko-opintojen johtoryhmän jäsenistä ovat myös säännöllisesti esiintyneet alan konferensseissa, ja julkaisseetkin kansainvälisesti, vaikka juuri julkaisu toimintaa ja tutkimustiedosta tulee lisää. Sitä enemmän Teatterikorkeakoulua on käytetty asiantuntijana, kun pohjoismaisissa taideyliopistoissa kehitetään jatkotutkintoja. #

Pentti Paavolainen

Taiteen tutkimuksen professori

Julkinen (offentlig)
Ohjaus | Työryhmä
Kuva | Susanna Kekkonen

2 be container
Koreografi och regi | Sasha Pepelyaev (Moskva)
Bild | Anna Maria Joakimsdottir

År 2003

Som pricken på i:et för den gångna resultatavtalsperioden överskred Teaterhögskolan sin målsättning för det överenskomna antalet magistrar (45) med tjugo. Vid vårens resultatavtalsförhandlingar höjdes målsättningen för antalet doktorsexamina med en medan målet för magisterexamina bibehölls. Det återstår att se om det stora antalet magisterexamina år 2003 beror på de statistiska fluktuationerna som förekommer i ett litet universitet eller om trenden blir bestående. Diskussionerna inom professorskåren har i varje fall visat att det inte finns någon press på att utöka antalet studerande, tvärtom vill man betona ett måttfullt intag av studerande och utbildningens kvalitet.

År 2003 var den svenska institutionens för skådespelarkonst sista år som spetsenhet. Januari förde med sig ett glädjebudskap: Teaterhögskolan behöll trots detta sin prestige då utvärderingsrådet som en av 20 enheter utnämnde institutionen för ljus- och ljuddesign till spetsenhet för åren 2004 - 2006. Teaterhögskolan kan se det som en seger att utnämningen i en kärv tävling som omfattar hela vårt universitetsväsende två gånger efter varandra har tillfallit landets nästminsta universitet.

Till professorskåren anslöt sig under årets lopp Harri Virtanen (dramaturgi och dramatik), Kati Outinen (scenframställning) och Annette Arlander (performance och teori). Såväl namnen som titlarna förtäljer om vart universitetet är på väg. Teaterhögskolan har för närvarande en stark och mångsidig professorskår som representerar såväl ungdom som erfarenhet, som har konstnärlig tyngd och pedagogisk förmåga samt visioner om framtiden.

Också det långvariga underskottet på lektorer började man under årets lopp att korrigera.

Universitetets ledning fick äntligen en fast grund att stå på då styrelsen i februari utnämnde Maarit Hildén till tjänsten som förvaltningsdirektör. Universitetets ledning förstärktes med en planerare som skall bistå ledningen genom att koncentrera sig på strategiska frågor. Som stöd för universitetets kärnfunktion grundades en tjänst som utvecklingschef. Till denna tjänst övergick studietjänsternas långvarige chef Sirpa Silvennoinen, en av de mest erfarna tillgångarna på detta område. Utnämningen av Jyri Pulkkinen till undervisningsteaterns chef var också av strategisk betydelse. Styrelsens roll som ett av universitetets ledande organ förbättrades. Processen för de interna avtalsförhandlingarna reviderades. Tidtabellen justerades och förhandlingarna kommer att föras vid tidpunkt som ger styrelsen en reell möjlighet att ta ställning till budgetens linjedragningar och grunderna för hur anslagen borde disponeras.

Den långvariga diskussionen om institutionen för teaterkonst avancerade till konkret handling - arbetsgruppen som dryftat frågan fick sitt arbete färdigt. Man skisserade upp en förvaltningsmodell och styrelsen beslöt i december att från början av år 2004 grunda institutionen för teaterkonst. Till institutionen kommer utbildningsprogrammen för finskspråkig skådespelarkonst, regi, dramaturgi samt performance och -teori att höra. Ur rektors synvinkel var det med tanke på utvecklandet av Teaterhögskolan frågan om ett långt steg framåt. Också de diskussioner som förts i samband med detta och som handlat om organisatoriska principer, professorernas arbetsbeskrivning, pedagogiskt och operativt ledarskap har förhoppningsvis varit av bestående värde.

Styrelsen startade i början av året arbetet för universitetets strategi. Alla enheter deltog med berömvärd aktivitet i detta arbete. Den första delen av Teaterhögskolans strategi för åren 2004-2012, *Utbildning och forskning*, godkändes vid styrelsens möte i december. Arbetet fortgår 2004 med delen *Organisation och tjänster*. Ett annat betydande storskaligt arbete initierades av prorektor och den arbetsgrupp som ansvarar för utvecklandet av grundundervisningen. Man gjorde en utvärdering av undervisningen och påbörjade förberedelserna för examensreformen genom att på institutionerna genomföra en substansanalys.

År 2003 var för Teaterhögskolan en tid av stabil och framgångsrik utveckling. Den närmaste framtiden kommer att medföra många utmaningar. Examensreformen kommer förhoppningsvis att innebära också djupgående förändringar i examensprofilen och i undervisningens innehåll och metoder. Detta krävs speciellt med tanke på den framtid Teaterhögskolans strategi bemödar sig om att gestalta och som de konstnärer och pedagoger som utexamineras från Teaterhögskolan kommer att ställas inför. Likaledes kommer de processer som skall leda till en förnyelse av vår statsförvaltning oundvikligt att leda till ett närmare samarbete mellan konstuniversitetet. Vad det kommer att innebära, vilka konkreta konsekvenser det leder till får framtiden utvisa Teaterhögskolans strategi betonar helhetens, traditionernas och identitetens betydelse för konstlivet och universitetsvärlden. Den ser konstuniversitetet som sina närmaste samarbetsparter. Teaterhögskolans egna utbildningsområden, teater, dans, ljus- och ljuddesign samt pedagogik mår bra. Ett universitet som ansvarsfullt skött sina uppgifter kan med tillförsikt blicka också framåt. #

Lauri Sipari

Rektor

Red
Koreografi och regi | Jens Walentinsson
Bild | Hanna Koikkalainen

Hallitsija
Planering och iscensättning | Paula Salminen
Bild | Noomi Ljungdell

Att utveckla undervisningen 2003

Utvecklandet av undervisningen har under det gångna året dominerats av att vi förberett den kommande examensreformen. Övergången till en ny tvåstegsexamen år 2005 ställer nya krav. Skillnaden mellan kandidat- och magisterexamina bör förtydligas och göras klarare. Vi har i vår planering i stort sett utformat kandidatexamen så att den består av grundstudier medan magisterexamen skall omfatta fördjupade studier, studier med inriktningsalternativ eller specialiseringsstudier. Som stöd för den här processen startades på institutionerna en analys av såväl det som undervisas som av det som skall studeras – en sk substansanalys.

Som underlag för reformarbetet gjorde man en utvärdering av undervisningen och av inlärningsprocesserna. Utvärderingen som förverkligades genom tematiskt uppbyggda intervjuer gav en tämligen heltäckande bild av utbildningens starka sidor och av de områden som såväl ur de studerandes som ur lärarnas synvinkel borde utvecklas. En del av resultaten bekräftade de uppfattningar man fått genom tidigare utvärderingar. Allmänt sett såg man som starka sidor bl.a. kompetenta lärare och föreställningsverksamheten, sidor som borde utvecklas var å andra sidan de studerandes upplevelse av brist på tid att smälta vad de lärt sig och studiehelheternas splittring. De slutledningar man dragit av utvärderingen kommer att tillämpas vid examensreformen. På samma sätt kommer utvärderingen av utbildningen att vara den väsentliga utgångspunkten för hur Teaterhögskolan garanterar kvaliteten inom sin utbildning. Under år 2004 övergår man till utvärderingens andra skede, då kommer man nämligen att utvärdera sådana intressegrupper som står i nära relation till universitetet.

Den grupp som utvecklar undervisningen är till sin status ett inofficiellt organ som samlas för att utbyta åsikter och diskutera pedagogiska frågor. Gruppen deltog också aktivt i förnyandet av högskolans strategi. De gemensamma studierna som konstaterats vara synnerligen bra och populära fortsattes och utökades. De gemensamma studierna syftar till att vara gränsöverskridande i relation till huvudämnena och på så sätt också stöda personlig studieplanering. I samband med detta diskuterades möjligheten att inleda en sommartermin och etappvis, såsom också inskrivits i strategin, förverkliga ett sommaruniversitet. Upprepade diskussioner fördes om föreställningsverksamhetens pedagogiska ställning.

Utvecklingsgruppen arbetade på olika sätt för att stöda lärarna och undervisningen. Man ville förstärka de pedagogiska traditionerna genom att fortsätta med de "lärarjubiléer" som hållits under de två senaste åren. Årets lärare valdes för första gången. Till årets lärare valdes Kimmo Karjunen, lektor i ljusdesign. Det sk pedacaféet har befast sin ställning som ett forum där pedagogiska diskussioner förs. Pedacaféet samlades några gånger för att diskutera frågor i anknytning till undervisningen. I utvecklingsgruppen uppdrogs nya riktlinjer för Teaterhögskolans interna pedagogiska fortbildning, som kallas pedagogisk precisionsverksamhet (täsmä-peda). Denna ansågs förgrena sig på tre sätt; att stöda de fastanställda lärarnas postgraduala studier genom interna arbetsarrangemang, att stöda lärarnas personliga fortbildningsprojekt samt att skräddarsy pedagogisk utbildning utgående från lärarnas specifika behov. Temat för ett två dagar långt lärarseminarium var Ensemble – självständiga individer som medlemmar i en grupp.

I utvecklandet av undervisningen har lärarnas perspektiv framhävts - trots att exempelvis en av tyngdpunkterna inom utvärderingen utgjordes av de studerandes inlärningsfärdigheter. Utmaningen inför den närmaste framtiden ligger således i att vända på perspektivet och utgå från de studerande. Man bör på konstens område försöka se inlärningsprocesserna, studierna och framtiden med den konststuderandes ögon. Man bör skapa riktlinjer och stödformer utgående från de studerandes behov. Som exempel på det här kan nämnas den utvärdering av urvalsproven som gjordes på initiativ av universitetets utvecklingschef. De sökande fick fylla i frågeformulär i vilka de tillfrågades hur de hade upplevt urvalsproven. Man strävar helt allmänt till att såväl ur den sökandes som ur TeaKs perspektiv göra urvalsproven mindre tungrodda. Man dryftar t.ex. allvarligt möjligheten av att använda videomaterial som delvis skulle ersätta den sökandes närvaro vid uppgifter i urvalsproven.

I utvecklandet av undervisningen ansåg man det viktigt att försöka gestalta de konstnärliga yrkenas och konstarternas framtid. Som ett stråk i den här gestaltningen fanns en strävan att skapa en gemensam och klar uppfattning om utbildningarna inom de olika konstområdena. Utbildningsinstitutionerna för såväl teater som dans samlades för gemensamma diskussioner med bl.a. målsättningen att skapa en klar arbetsfördelning mellan universiteten och yrkeshögskolorna. #

Juha-Pekka Hotinen

Prorektor

Tyttö Ei-Kukaan
Regi | Salla Taskinen
Bild | Salla Taskinen

Postgradual utbildning och forskning

Då man under ca 10 år aktivt bemödat sig om att utveckla den postgraduala utbildningen på Teaterhögskolan har detta visat sig vara fruktbringande. Teaterhögskolan kan i dag stoltsera med 3 konstnärliga och 9 vetenskapliga doktorsexamina samt 6 licentiatier. År 2003 utexaminerades två doktorer i dans från institutionen för dans- och teaterpedagogik.

Leena Rouhiainen: *Living Transformative Lives – Finnish freelance dance artists brought into dialogue with Merleau-Ponty's phenomenology.*

Eeva Anttila: *A Dream Journey to the Unknown – Searching for dialogue in dance education*

Ida-Lotta Backman avlade på svenska institutionen för skådespelarkonst sin konstnärliga licentiatexamen. Arbetets skriftliga del heter *“sharing WITH more than performing FOR”*.

Då det gäller att säkerställa de postgraduala examinas nivå och kvalitet har man kontinuerligt uppmärksammat eventuella problem såväl i det skede då planerna godkännts som vid själva granskningsförfarandet. Den postgraduala utbildningens ledningsgrupp har i hög grad koncentrerat sig på att främja de konstnärliga postgraduala studerandenas ställning eftersom de vetenskapliga studerandena hittills varit i majoritet. Detta har varit möjligt bl.a. tack vare den nya professuren i performance och teori. Samtidigt verkar det som om intresset för de konstnärliga postgraduala studierna inom de yngre konstnärskretsarna vuxit vilket är glädjande. Det är likaså skäl att lyfta fram den innovativa verksamheten som ett centralt konstnärligt kriterium.

På den vetenskapliga sidan har man uppnått en sakkunskap som blivit erkänd också på ett riksfattande plan. Man har koncentrerat sig på att utvecklat den kvalitativa forskningen som kan tillämpas speciellt då det gäller konstpedagogiska frågor. Inom såväl dans- som teaterpedagogik har Teaterhögskolan på 10 år skapat ett samfund av sakkunskap, som dessutom har ett betydande nätverk såväl internationellt som inom Finland.

Teaterhögskolan deltar i konstuniversitetens omfattande utbyte av gemensam undervisning och deltar fortfarande under åren 2003-06 i den Riksfattande forskarskolan för scenkonst (VEST) tillsammans med Sibelius-Akademien samt institutionerna för teater- och musikvetenskap vid universitet. Forskningsprojektet *“Making a Difference in Dance”* (MADD) förverkligas med finansiering av Finlands Akademi. Forskningsprojektet behandlar etiska frågor inom dansundervisningen.

De postgraduala studerandena och ett flertal av ledningsgruppens medlemmar har också regelbundet medverkat i konferenser på området och publicerat sig också internationellt, trots att just publikationsverksamheten och information om forskningsverksamheten borde intensifieras. Teaterhögskolan anlitas också ofta som sakkunnig då man i nordiska konstuniversitet utvecklar sina postgraduala examina. #

Pentti Paavolainen

Professor i konstforskning

Nainen ja poliisi
Manus och regi | Marko Järvikallas
Bild | Susanna Kekkonen

Ihanneaviomies
Direction | Vesa Vierikko
Photo| Liisa Valonen

Year 2003

The Theatre Academy seemed to honour the ending of the three-year performance agreement by exceeding its annual target of 45 MAs by 20. During the negotiations in the spring the target of new PhDs was increased by one, but the number of new MAs was left unchanged. It remains to be seen whether the number for 2003 was the normal statistical fluctuation of a small university or a permanent trend. In any case, discussions among the professors showed that there was no pressure to increase student numbers; on the contrary, there was an emphasis on a moderate intake and the quality of the teaching.

2003 was the last year for the Swedish Department of Acting to hold the award of "Centre of Excellence in Education". January brought good news: the Theatre Academy retained the award, once again, when the Higher Education Evaluation Council conferred the award of "Centre of Excellence in Education for 2004 – 2006" on the Department of Lighting and Sound Design, one of twenty such centres.

The Theatre Academy can number among its victories the fact that the nomination, which is hotly contended throughout the university world, went to the second smallest university for the second time.

During the year three new professors joined the staff: Harri Virtanen (Dramaturgy and Drama Writing), Kati Outinen (Acting) and Annette Arlander (Performance and Theory). The names and the titles both reveal the university's present trend. The Theatre Academy has a strong professorial staff with a wide range of disciplines, in which youth and experience, artistic emphasis, pedagogical ability and an idea of the future are well represented. During

the year a start was made to adjust the long-standing deficit in the number of lecturers.

The administration of the university was at last put on a firm footing when the Board appointed Maarit Hildén to the post of Head of Administration in February. Management was strengthened by a planning officer who will concentrate on strategy and administration, and the post of Head of Educational Development was created in order to support core activity. Sirpa Silvennoinen took up the post; she was Head of Study Affairs for a long time, and has the greatest experience of the field. Jyri Pulkkinen was appointed to the post of Head of the Training Theatre, which was also a strategically important appointment. The Board's role in the administration of the university was improved. The process of internal target discussions was examined, and the timetable was brought forward, so that the Board would have a real opportunity to take a stand on the outlines of budgetary policy and the principles according to which appropriations are allocated.

A long debate concerning a department of theatre and drama led to actual measures — the working group dealing with the issue finished its work, an administrative model was outlined for the Department, and in December the Board decided to establish the Department of Theatre and Drama at the beginning of 2004. The Department will offer degree programmes in Finnish acting, directing, dramaturgy, performance and theory. From the Rector's viewpoint it is a question of a great step forward in the development of the Theatre Academy, and the discussion it has generated about the existence of the organisation, the working image of a professor, and pedagogical and operative leadership will be, I hope, of permanent benefit.

At the start of the year the Board launched a strategy, in which the units took a laudably active role. The first part of the Theatre Academy's strategy for 2004 – 2012, Education and Research, was approved at a meeting of the Board in December. Work will continue in 2004 with the part called Organisation and Services. The second noteworthy piece of work took place at the instigation of the Vice-Rector and the progress group: assessment of the teaching was carried out, and preparation of the two-level degree structure was begun by means of a core subject analysis.

2003 was a time of steady and productive growth for the Theatre Academy. There will be many challenges in the near future. I hope that the change in the degree structure will mean deep changes in the profiles of the degrees as well as in the contents and methods of teaching. These are required, above all, by the future that the Theatre Academy's strategy is striving to identify, and which the artists and pedagogues who graduate from the Theatre Academy will encounter. In the same way, the process of reform of the state administration will also inevitably put closer co-operation among art universities on the agenda. What that will mean, and what concrete conclusions will be found, is a matter for the future. The Theatre Academy's strategy stresses the significance of the Theatre Academy's entity, traditions and identity for the arts and for the university world. It sees art universities as its closest collaborators. The Theatre Academy's own areas of education, theatre, dance, lighting and sound design and pedagogy are in good shape. A university that has looked after its responsibilities well can also adopt a calm attitude to the future. #

Lauri Sipari

Rector

...Vita Brevis

Conception and direction | Jens Walentinsson

Choreography | Jens Walentinsson and Susanna Veijalainen

Photo | Sandra Urvak

Praxis
Choreography | Ervi Sirén
Photo | Linda Laakso

Report on teaching in 2003

During the past year the central issue in the development of teaching was preparation for the reform of the degree system. Moving to the two-level degree examination in 2005 presents new challenges: the identities of the B.A. and M.A. examinations must be clarified and differentiated. The plans have roughly this kind of outline: the B.A. degree examination comprises the basic studies, whereas the M.A. degree examination comprises advanced, targeted and specialised studies. For this reason, departments started to analyse subjects to be taught and learnt -the so-called core area - and the core subject analyses.

Assessment of education – of teaching and learning – was carried out in support of the reform. Assessment was made by means of thematic interviews. It provided a fairly extensive picture of the strengths of the education and the objects of development, from the point of view of both students and teachers. Part of the results confirmed impressions gained in previous assessments. In general, competent teachers and the opportunity to perform were seen, among other things, as strengths; on the other hand, points that could be improved included the lack of time for assimilation, and fragmentation of the subjects to be studied. Conclusions that have been drawn from the results of the assessment will be used in reforming the degree system. In the same way, assessment of the teaching will form the core of the Theatre Academy's quality control system. In the 2004 assessment there will be a move to the second stage, the so-called interest group assessment.

The teaching development group, which has unofficial status and is an organ for discussion, also took an active part in the Academy's strategy reform. Shared studies were continued and extended. They are shown to be extremely good and popular and their purpose is to support so-called "criss-cross" study across borders between major subjects and, thus, personal study planning. In the same connection there was discussion about the start of a summer term and, furthermore, about carrying out, in stages, the plans for a summer university, which were written into the strategy. There was repeated debate about the pedagogical position of performance.

The development group strove to support teachers and teaching in several ways. Attempts were made to strengthen pedagogical traditions by continuing the jubilees for teachers of long standing. A "Teacher of the Year" was chosen for the first time; Kimmo Karjunen, lecturer in lighting design, was elected. The so-called "Peda Café" has already been established as a forum for pedagogical debate, where people gathered several times to discuss issues concerning teaching. A new trend for the pedagogical further education of teachers took shape in the development group's discussions: the Theatre Academy's internal, so-called exact pedagogical activity. This was seen to divide into three areas: supporting the postgraduate studies of the permanent teaching staff with the help of internal working arrangements, supporting teachers' personal projects to gain further training, and pedagogical educational activity tailored to teachers' needs. Ensemble – independent individuals as members of the community – was the theme of the discussion at the teachers' two-day seminar.

The teachers' point of view was stressed in the teaching development activity – despite the fact that students' learning experiences were one of the fields focused upon in the assesment. The challenge of the near future will certainly be to turn this point of view into the student's point of view; studying, studies and the future in the fields of art have to be seen specifically through the eyes of an art student. Guidelines and forms of support have to be created on the basis of students' needs. One example of this was the assessment of entrance exams carried out under the direction of the Head of Educational Development. Applicants were asked by means of questionnaires how they had felt about the exams. The general attempt was to lighten the exams from both the applicant's and the Academy's point of view. The position of video samples, for instance, as partial substitutes for exams that they attend in person is still being hotly debated.

It was seen to be important to perceive the future of the arts and professions in the arts in the development of teaching. One of the features of this analysis was the attempt to create a clear and uniform idea of the educational system of our arts disciplines. Teaching staff from the fields of dance and drama met for general discussion in order to try to create, among other things, a clear division of work in education between universities and polytechnics. #

Juha-Pekka Hotinen

Vice-Rector

Lyijynpuna
Choreography | Ari Tenhula
Photo | Jaana Rannikko

Postgraduate studies and research

Approximately ten years of activity and progression in order to develop post-graduate studies at the Theatre Academy have reaped their reward: three artistic-oriented and nine research-oriented doctoral degrees, and six licentiat-es. In 2003 the doctoral candidates held their doctoral degrees at the Department of Dance and Theatre Pedagogy.

Leena Rouhiainen: *Living Transformative Lives*
- *Finnish freelance dance artists brought into dialogue with Merleau-Ponty's phenomenology.*

Eeva Anttila: *A Dream Journey to the Unknown*
- *Searching for dialogue in dance education.*

Ida-Lotta Backman gained her artistic-oriented licentiate at the Swedish Department of Acting. The written part of her work is named "*sharing WITH more than performing FOR*".

Constant attention is paid to checking the quality of the degrees, both at the stage when plans are approved and also during the control procedure. Discussions of the steering group of postgraduate studies have been directed towards future development, especially the development of artistic-oriented degrees; there have been fewer of so far. There has been an opportunity for this, along with a new professorship in performance and theory. At the same time, interest in artistic postgraduate studies also appears to be growing among the youngest artists' generation. It seems essential to highlight the status of innovation as an essential artistic merit.

On the research-oriented side, know-how and expertise, even nationally renowned, have accumulated, especially in the development of the methodology of quality research to adapting itself particularly to the issues of the teaching of art. For ten years, in the fields of theatre pedagogy and dance pedagogy, the Theatre Academy has created, for Finland, a community of experts, which also has a wide network both nationally and internationally.

The Theatre Academy participates in the abundant exchange of mutual teaching supply among art universities and from 2003 to 2006 will again take part in the Doctoral Study Programme for Performing Arts in Finland (VEST) together with the Sibelius Academy and departments of theatre research and musicology. The Finnish Academy is funding the activities of the research project "*Making a Difference in Dance*" (MADD), which deals with ethical issues in the teaching of dance.

The postgraduate students and many of the members of the postgraduate studies steering group have also regularly appeared at conferences and have had articles published internationally, although there should be more publishing, and more information about the research being done. The Theatre Academy is frequently used as expertise when postgraduate studies are developed in Nordic art universities. #

Pentti Paavolainen

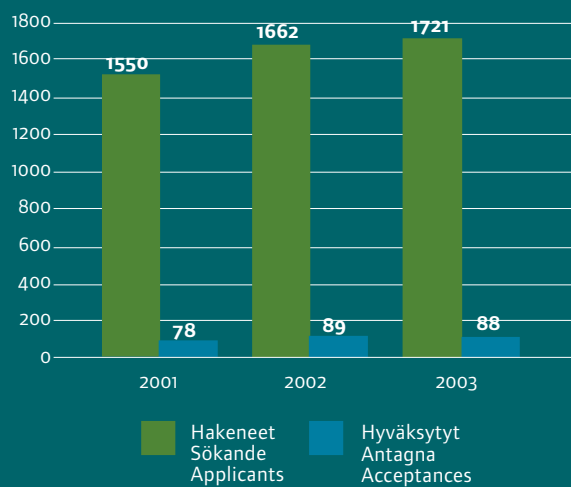
Professor of Art Research

Nelosilta
Choreography | Ulla Koivisto
Photo | Linda Laakso

Teatterikorkeakoulu lukuina | Teaterhögskolan i siffror | Theatre Academy in figures

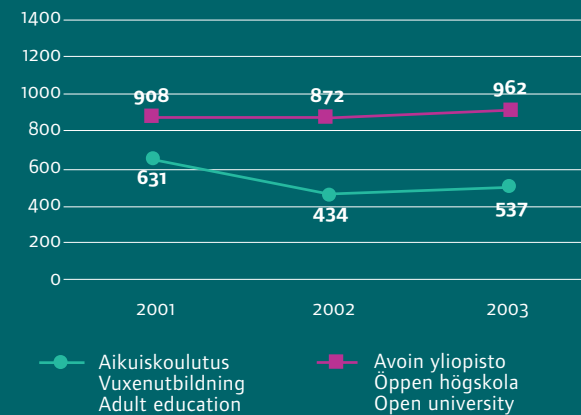
Hakeneet ja hyväksytyt 2001-2003
Sökande och antagna 2001-2003
Applicants and acceptances 2001-2003

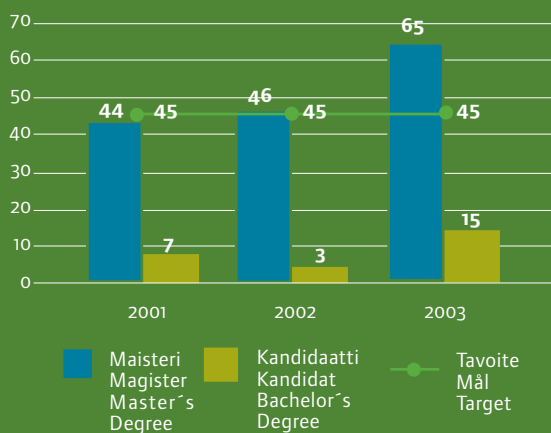
Perus- ja jatkokutkinto-opiskelijat 2001-2003
Grund- och postgraduala studerande 2001-2003
Undergraduate and postgraduate students 2001-2003

Avoimen yliopisto-opetuksen ja aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät vuosina 2001-2003
Den öppna högskolans och vuxenutbildningens antal studerande åren 2001-2003
Students enrolled in the open university and adult education in 2001-2003

**Teatteri- ja tanssitaiteen kandidaatin
ja maisterin tutkinnot 2001-2003
Kandidat- och magisterexamina
i teater- och danskonst 2001-2003
Bachelor's and Master's Degrees in
Theatre and Dance 2001-2003**

**Vuonna 2003 maisterin tutkinnon hinta oli
134 000 euroa (177 000 euroa v. 2002).**

År 2003 var priset för en magisterexamen 134 000 euro (177 000 euro år 2002).

In 2003 the cost of a Master's Degree was 134 000 euros (177 000 euros in 2002).

**Maisterin tutkintojen (160 ov) keskimääräinen
suoritus aika ja tutkintojen keskimääräinen
laajuus 2001-2003**

Den genomsnittliga studietiden för magister-
examina (160 sv) och examinas genomsnittliga
omfattningen 2001-2003

Average time of completing a Master's Degree
and the average number of credits taken
2001-2003

	2001	2002	2003
Suoritus aika (v)	5,6	6,4	5,2
Studietid (år)			
Time			
Laajuus (ov)	168,6	173,4	166,5
Omfattning (sv)			
Credits			

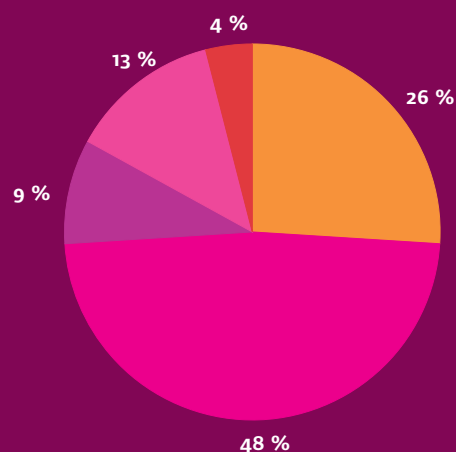
**Maisterin tutkintojen määrä suhteutettuna
opetushenkilökunnan määrään 2001-2003**

Antalet magisterexamina i relation till
undervisningspersonalens storlek 2001-2003
Number of Master's Degrees to number of
teaching staff 2001-2003

2001	2002	2003
1,4	1,5	1,8

Sijoittumistilasto 2003
Sysselsättningsstatistik 2003
Employment statistics 2003

**Maistereiksi valmistuneiden
sijoittumistilanne 2003**
Placering av magistrar utexaminade 2003
Employment situation of MA graduates 2003

- kiinnitys fast anställda contract
- freelancer freelance freelancer
- ulkomailla utomlands abroad
- muu övrig other
- työtön arbetslös unemployed

Esitystilastot 2001-2003
Föreställningsstatistik 2001-2003
Performance statistics 2001-2003

	2001	2002	2003
Ensi-illat	51	52	46
Premiärer			
Premieres			
Esitykset	335	324	288
Föreställningar			
Performances			
Katsojat	11264	11436	10894
Åskådare			
Spectators			

Henkilötyövuodet vuosina 2001-2003

Årsverk 2001-2003

Person work-years 2001-2003

	2001	2002	2003	2003 Naiset Kvinnor Women	2003 Miehet Män Men
Opetushenkilökunta	31	31	36	54 %	46 %
Undervisningspersonal Teaching staff					
Muu henkilökunta	95	94	97	62 %	38 %
Övrig personal Other staff					
Laitokset	8	6	9	54 %	46 %
Institutioner Departments					
Teakon	6	4	5	21 %	79 %
Teakon Teakon					
Kirjasto	5	4	4	94 %	6 %
Biobliotek Library					
Aikuiskoulutuskeskus	11	7	7	77 %	23 %
Enheten för vuxenutbildning Adult Education Unit					
Opetusteatteri	23	22	23	35 %	65 %
Undervisningsteater Training Theatre					
Hallintoyksikkö (sis. tiedotus ja virtuaaliyliopisto)	42	51	49	75 %	25 %
Förvaltningsenhet (inkl. information och virtualuniversitetet) Administration (incl. communication and virtual univ.)					
Yhteensä	126	125	133	60 %	40 %
josta budjettivaroin	107	110	120		
Totalt varav budgetmedel					
Total from State budget					

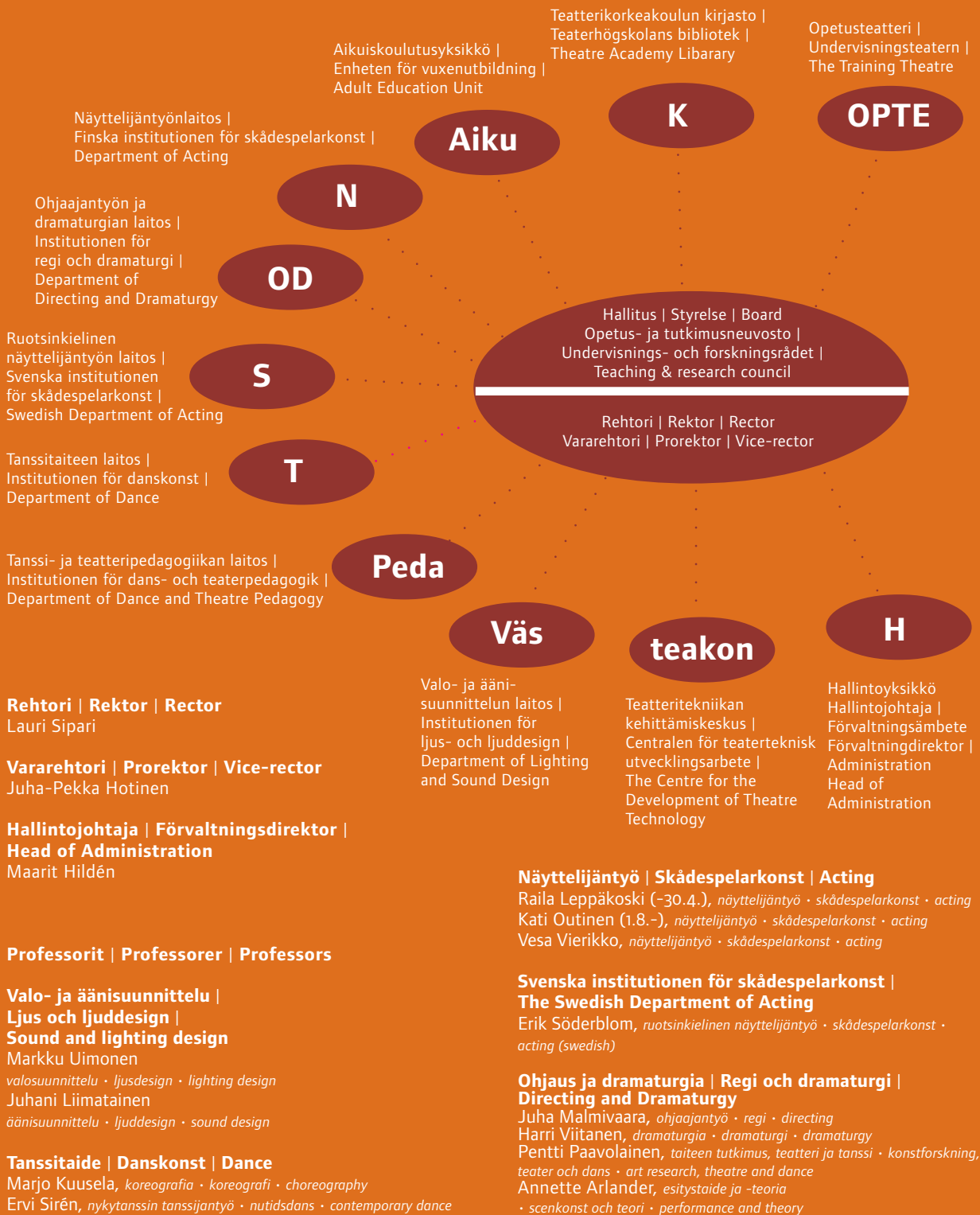
Kustannukset 2002-2003 (1000 €)**Kostnader 2002-2003 (1000 €)****Costs 2002-2003 (1000 €)**

	Opm rahoitus Finansiering, uvm Min of educ funding				Koko rahoitus Finansiering totalt Total funding			
	2002	%	2003	%	2002	%	2003	%
KOULUTUS	8 209	84 %	9 117	84 %	8 946	81 %	9 542	81 %
UTBILDNING								
EDUCATION								
Perustutkintokoulutus	8 136		8 617		8 212		8 724	
Grundexamen								
Undergraduate training								
Aikuiskoulutus	73		500		734		818	
Vuxenutbildning								
Adult education								
TUTKIMUS	974	10 %	1 050	10 %	1 078	10 %	1 218	10 %
FORSKNING								
RESEARCH								
Jatkokoulutus ja tutkimus	810		928		914		1 095	
Post. grad. utbildning och forskning								
Postgraduate training and research								
Muu tutkimus	164		122		164		123	
Övrig forskning								
Other research								
TAITEELLINEN TOIMINTA	133	1 %	136	1 %	135	1 %	139	1 %
KONSTNÄRLIG VERKSAMHET								
ARTISTIC ACTIVITY								
YHTEISKUNNALLISET PALVELUT	463	5 %	486	5 %	914	8 %	873	8 %
SAMHÄLLELIGA TJÄNSTER								
SOCIETAL SERVICES								
YHTEENSÄ	9 779	100 %	10 789	100 %	11 073	100 %	11 772	100 %
TOTALT								
TOTAL								

Kokonaismenot ja rahoitus 2002-2003
Totala utgifter och finansiering 2002-2003
Expenditure and funding 2002-2003

	2002	2003	%
KOKONAISMENOT			
TOTALA UTGIFTER TOTAL EXPENDITURE			
Palkkaukset Löner Salaries	5 999	6 366	57,6
Matkustusmenot Resekostnader Travel costs	295	304	2,8
Aineet ja tarvikkeet	410	367	3,3
Material och förnödenheter Materials and equipment			
Vuokrat Hyror Rent	2 754	2 803	25,4
Ulkopuoliset palvelut Externa tjänster External services	929	878	7,9
Investoinnit Investeringar Investments	302	195	1,8
Apurahat ja muut menot	142	133	1,2
Stipender och övriga utgifter Scholarships and other costs			
Menot yhteensä	10 831	11 046	100,0
Utgifter totalt Total expenses			
RAHOITUS			
FINANSIERING FUNDING			
Määrärahat Anslag Budget appropriations			
Toimintamenomäärärahat	9 091	9 575	81,7
Anslag för verksamheten			
Appropriation for operating costs			
Muu opetusministeriön rahoitus	131	115	1,0
Övriga finansiering av uvm Other min of educ funding			
Siirtomäärärahat edelliseltä vuodelta	1 227	881	7,5
Överföring av anslag Appropriations carried over			
Asiakasrahoitus	889	823	7,0
Kundfinansiering Customer financing			
Muu kotimainen ulkopuolinen rahoitus	321	314	2,7
Övrig inhemsk extern finansiering			
Other domestic external funding			
Kansainvälinen rahoitus	14	9	0,1
Internationell finansiering International funding			
Rahoitus yhteensä Finansiering totalt Total funding	11 673	11 717	100,0

Organisaatio | Organisation | Organization

Siperia lopettaa
Käsikirjoitus ja ohjaus | Marjo Niemi
Kuva | Ea Vasko

Perillä
Ohjaus | Juha-Pekka Hotinen
Kuva | Katri Lassila

Toimitus | Redaktion | Editors

Kirsi Munck

Jaana Forsström

Layout

Kirsi-Marja Puuras | Najadi

Käännökset | Översättning | Translations

Monica Andersson

Paul Dillingham

Teatterikorkeakoulu

- Teaterhögskolan

- Theatre Academy

Haapaniemenkatu 6 | Aspnäsgatan 6

P.O.Box 163, FIN-00531 Helsinki

tel. +358 0(9) 431 361

fax +358 0(9) 4313 6200

<http://www.teak.fi>

ISSN 1456-0828

Helsinki 2004

Painotalo Miktör

Kansi: Kulmalogia

Koreografia | Alpo Aaltokoski

Kuva | Susanna Kekkonen

Takakansi: Kolmisointu

Koreografia | Hanna Lauri

Kuva | Ea Vasko

