

Vuosikertomus 2009

Årsberättelse

Annual Report

TEATTERIKORKEAKOULU LUKUINA

TEATERHÖGSKOLAN I SIFFROR

THEATRE ACADEMY HELSINKI IN FIGURES

Rehtorin katsaus vuoteen 2009

Vuosi 2009 oli ennennäkemättömän vilkas. Teatterikorkeakoulussa valmistauduttiin historialliseen yliopistolain muutokseen, laadunvarmistusjärjestelmän auditointiin sekä järjestettiin ensimmäinen promootio.

Uuden yliopistolain valmistelu heijastui opettaja- ja tutkijakunnan arkipäivään. Erityisesti ehdotus päätöksen- tekojärjestelmän muuttumisesta aiheutti keskustelua ja aktivoi opettajakuntaa. Keskustelua käytiin kuitenkin rakentavassa hengessä, ja leimaavinta koko prosessissa oli ripeä ja asiallinen tarttuminen muutokseen.

Uusi yliopistokollegio ja hallitus aloittivat työnsä syksyllä. Hallitus uudisti myös keskeiset säädökset. Valmistautuminen aiheutti painetta hallintoyksikössä, jossa ennennäkemättömän työpaineen alla olivat erityisesti talous- ja henkilöstöpalvelut. Teatterikorkeakoulussa panostettiinkin työhyvinvoinnin, johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen.

Opetuksessa ja tutkimuksessa oli merkille pantavaa kansainvälistymisen kehittyminen. Teatterikorkeakoulun historian ensimmäinen englanninkielinen maisteriohjelmakokeilu Live Art and Performance Studies (LAPS) aloitettiin syksyllä 2009. Opiskelijoita on kuusi edustaen kuutta eri kansallisuutta.

Yhteistyötä Itämeren alueen esittävien taiteiden korkeakoulujen kanssa on jatkettu, ja yhteistyö Pietarin Teatteriakatemian kanssa on vakiintumassa. Tutkintovaatimusten valmistelussa hyödynnettiin muiden eurooppalaisten korkeakoulujen vaatimuksia. Opiskelijoiden vaihto ja muu kansainvälinen toiminta suuntautui 18 maahan. Ulkomaisia vieraita, luennoitsijoita, opettajia ja hallintoväkeä kävi lähes päivittäin.

Jatkotutkintokoulutuksen ja taiteellisen tutkimuksen kehittämiseen panostettiin edelleen. Jatkotutkinto-opiskelun prosessit ovat vakiintuneet, ja Teatterikorkeakoulun sisäinen tutkijayhteisö on innostunut ja aktiivinen. Vuonna 2009 tohtoreita valmistui kaksi. Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) on vahvistunut ja työ lähtenyt käyntiin erinomaisesti.

Suomen Akatemian teettämä kansainvälinen arviointi *Research in Art and Design in Finnish Universities* määritteli Teatterikorkeakoulun tutkimustyön vaikuttavaksi, vaikka rajalliseksi henkilöstöltään ja kooltaan. Arvioinnin mukaan Teatterikorkeakoulussa tehtävä tutkimus palvelee sekä teorian muodostusta että opetusta monella tasolla.

Syksyllä 2009 aloitettiin Teatterikorkeakoulun promootio-perinne. Suomen Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä promovoitiin 17 Teatterikorkeakoulusta valmistunutta tohtoria ja kuusi kunniatohtoria.

Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opetus sujui normaaliin tapaan. Maistereita valmistui odotetusti 42 tavoitteen ollessa 55. Tutkintomäärä vaihtelee vuosittaisen luonnollisen sisäänottovaihtelun vuoksi.

Hakijan ja opiskelijan näkökulmasta Teatterikorkeakoulu on edelleen vetovoimainen. Sisäänpääsyprosentti oli 3,7 ja rehtorin kyselyn mukaan Teatterikorkeakoulun opiskelijat ovat tyytyväisiä opetukseen ja opettajien taiteelliseen tasoon. Koulutusohjelmat tekevät paljon yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa.

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä auditointiin syksyllä. Työ on kestänyt jo vuosia, ja laadunvarmistuksen käsite, merkitys ja työkalut on ymmärretty. Laadunvarmistusjärjestelmään tehtyjen noin 30 prosessikuvauksen hyöty on

huomattu esimerkiksi opetusteatterissa, jonka prosessit lävistävät koko Teatterikorkeakoulun ydintoiminnan ja ovat monimutkaisuudessaan vaikeasti hahmotettavissa.

Yhteiskunnalliset palvelutehtävät ovat kehittyässä. Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelut on laajentanut työtään ja saanut uusia asiakkaita ja projekteja. Täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrä on hieman kasvanut, vaikka tarjontaa on jouduttu supistamaan taiteilijakunnan ja työnantajien heikon maksukyvyn takia.

Erityisesti on mainittava, että Teatterikorkeakoulu liittyi Green Office -järjestelmään ja piti ensimmäiset ekopäivänsä. Tavoitteena on osallistua ympäristön suojeluun kaikilla tasoilla.

Teatterikorkeakoulun tuloksellisuuteen voidaan olla hyvin tyytyväisiä.

Paula Tuovinen REHTORI

Rektorns översikt 2009

År 2009 var oerhört livligt. På Teaterhögskolan förberedde vi oss för den historiska reformen av universitetslagen, för auditeringen av kvalitetsarbetet och arrangerade vår första promotion.

Beredningen av universitetslagen återspeglades i lärar- och forskarkårens vardag. Isynnerhet väckte förslaget om att ändra på beslutsgången diskussioner och aktiverade lärarkåren. Diskussionerna fördes i konstruktiv anda och hela processen präglades av att man snabbt och sakligt tog tag i förändringarna.

Det nya universitetskollegiet och styrelsen inledde arbetet på hösten. Bl.a. reformerade styrelsen högskolans centrala stadgar. Förberedelserna innebar ett hårt tryck på förvaltningsenheten, där isynnerhet ekonomi- och personaltjänsterna arbetade under en sällan skådad arbetspress. På Teaterhögskolan vannlade vi oss om att utveckla arbetstrivsel, förmansarbete och ledning.

Inom undervisningen och forskningen var internationaliseringen påtaglig. På hösten inleddes magisterprogrammet Live Art and Performance Studies (LAPS). I Teaterhögskolans historia är programmet ett första experiment med engelska som undervisningsspråk. Programmet har sex studerande som representerar sex nationaliteter.

Samarbetet med högskolorna i Östersjöområdet har fortsatt och samarbetet med Teaterakademin i St.Petersburg har funnit sina former. I beredningen av examensfordringarna kunde Teaterhögskolan jämföra och utnyttja fordringarna vid andra europeiska högskolor. Studentutbytet och den övriga internationella verksamheten riktade sig till 18 länder. Nästan

dagligen har vi haft besök av utländska gäster, föreläsare, lärare och förvaltningspersonal.

Teaterhögskolan fortsatte arbetet med att utveckla påbyggnadsutbildningen och den konstnärliga forskningen. Processerna i påbyggnadsstudierna har stabiliserats och Teaterhögskolans interna forskarsamfund är entusiastiskt och aktivt. År 2009 avlades två doktorsexamina. Forskingscentret för teater, dans och performance har fått fler resurser och arbetet har inletts på bästa sätt.

Finlands Akademi lät utföra den internationella utvärderingen *Research in Art and Design in Finnish Universities* som evaluerade Teaterhögskolans forskningsarbete som effektivt, men begränsat pga personal och omfång. Enligt utvärderingen tjänar Teaterhögskolans forskning både teoribildningen och undervisningen på flera nivåer.

På hösten 2009 lades grunden för Teaterhögskolans promotionstraditioner. På Finlands Nationalteaters lilla scen promoverades 17 doktorer som avlagt doktorsexamen vid Teaterhögskolan och sex hedersdoktorer.

Högskolans undervisning för kandidat- och magisterexamina löpte normalt. 42 avlade magisterexamen, men målet var 55 magistrar. Antalet avlagda examina beror på de årliga variationerna i antalet nya studerande.

För de som söker studieplats är Teaterhögskolan fortsatt attraktiv. Antagningsprocenten var 3,7 och enligt den enkät som rektor lät göra är Teaterhögskolans studerande nöjda med undervisningen och lärarnas konstnärliga nivå. Utbildningsprogrammen samarbetar mycket med olika referensgrupper.

Teaterhögskolans kvalitetssystem auditerades på hösten. Arbetet har redan pågått i flera år och kvalitetssystemets

begrepp, verktyg och betydelse har insetts. För kvalitets-systemet gjordes ca 30 processbeskrivningar och nyttan av dem har varit uppenbar t.ex. för undervisningsteatern. Undervisningsteaterns processer integrerar hela Teaterhögskolans kärnverksamheter och är svåra att gestalta.

De samhälleliga uppdragen är under utveckling. Teaterhögskolans utbildnings- och utvecklingstjänster har breddat sitt arbete och fått nya kunder och projekt. Fortbildningens deltagarantal har ökat en aning trots att kursutbudet har begränsats på grund av konstnärernas och arbetsgivarnas svaga betalningsförmåga.

Det bör särskilt nämnas att Teaterhögskolan har gått med i Green Office-systemet och har firat sin första ekodag. Vårt mål är att delta i miljöskyddet på alla tänkbara nivåer.

Vi har all orsak att vara riktigt nöjda med Teaterhögskolans resultat.

Paula Tuovinen REKTOR

Rector's review of 2009

The year 2009 was an incredibly busy year for Theatre Academy Helsinki: preparations were made for the changes ensuing from the historical amendment of the Universities Act, the Academy's quality assurance system was audited and the Academy held its first ceremonial conferment of doctoral degrees.

The preparations for the new Universities Act had an impact on the everyday work of teachers and researchers alike. In particular, the proposal for changing the system of decision-making raised great concerns and sparked a debate among the teaching staff. The debate was conducted in a constructive spirit, however, and the entire process was marked by prompt action and an objective approach in the face of change.

The new Academy Collegium and Board began operations in the autumn. The Board revised the most important regulations of the Academy. The relevant preparations placed special strain on the Academy's administration, where the greatest pressure fell on financial and personnel services in particular. Consequently, the Academy made great efforts to improve wellbeing at work as well as leadership and management.

The prevalent trend in teaching and research was the intensification of international activities. Theatre Academy Helsinki launched its first English-language Master's degree programme entitled Live Art and Performance Studies (LAPS) in the autumn of 2009. The programme has six students representing six different nationalities.

Cooperation with universities of performing arts in the Baltic region continued, and collaboration with the St Petersburg State Theatre Arts Academy is following an established

course. In preparing the degree requirements, the Academy drew from the degree requirements of equivalent European universities. The Academy was engaged in student exchanges and other international activities with 18 countries, and received international guests, lecturers, teachers and administrators on an almost daily basis.

The Academy continued to put special effort into the development of postgraduate studies and artistic research. The processes related to postgraduate studies are well established and the Academy boasts an inspired and active research community. In 2009 two doctoral degrees were completed. The Performing Arts Research Centre (PARC) has been able to establish a solid position in the field, and its work is progressing in an excellent manner.

The international evaluation commissioned by the Academy of Finland, *Research in Art and Design in Finnish Universities*, characterised the Academy's research as impressive, if limited in the number of personnel and in volume. The evaluation discovered the Academy's research to serve both theory formation and teaching on various levels.

In the autumn of 2009, Theatre Academy Helsinki launched a new tradition of confirming doctoral degrees in a solemn academic ceremony. On the Small Stage of the Finnish National Theatre, the degrees of 17 doctoral graduates from the Theatre Academy and 6 honorary doctors were confirmed.

Undergraduate teaching followed its normal course. The number of Master's level graduates was 42 (the target was 55). The number of completed degrees naturally varies from year to year due to variations in the numbers of student admitted.

Theatre Academy Helsinki continues to maintain its appeal in the eyes of applicants and students. The percentage of students

admitted was 3.7. According to a survey conducted by the Rector, students are satisfied with the level of teaching and the teaching staff's artistic standard. The degree programmes engage in active cooperation with various interest groups.

The Academy's quality assurance system was audited in autumn 2009. Quality assurance has been a focus area for many years and its concept, significance and tools have been well assimilated. The benefits of the 30 process descriptions included in the quality assurance system have been noticed by, for example, the Training Theatre, as its processes penetrate all core operations of the Academy and are difficult to comprehend in all their complexity.

The Academy's societal impact is growing as its Education and Development Services unit is expanding and has acquired new clients and projects. The number of participants in continuing education has grown slightly, even though the Academy has been forced to reduce its range of courses on offer due to the poor financial standing of performing artists and their employers.

Worth special mention is the fact that Theatre Academy Helsinki joined the Green Office programme and held its first ever "eco days". The Academy aims to participate in environmental protection on all levels.

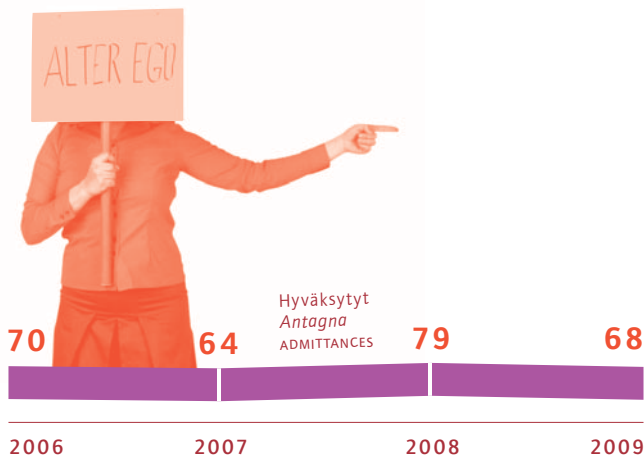
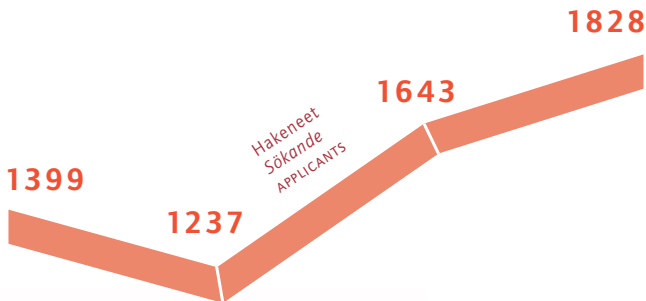
With great satisfaction I can conclude that Theatre Academy Helsinki performed well in 2009.

Paula Tuovinen RECTOR

Hakeneet ja hyväksytyt 2006–2009

Sökande och antagna

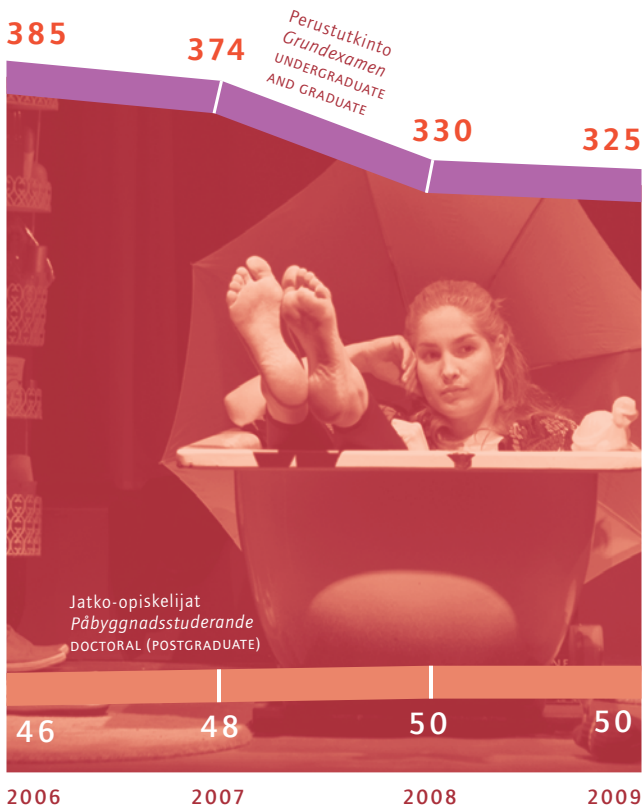
APPLICANTS AND ADMITTANCES

Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat 2006–2009

Grund- och påbygggnadsstuderande

UNDERGRADUATE, GRADUATE AND DOCTORAL (POSTGRADUATE) STUDENTS

Pennut | ohjaus: Lijia Laine | kuva: Kristiina Männikkö
Viereinen sivu: Live Art Festival 2009 | Alter Ego, Elena Elak | kuva: Roope Pellinen

Avoimen yliopisto-opetuksen ja täydennyskoulutuksen opiskelijamäärät vuosina 2006–2009

Antalet studerande vid den öppna högskolan och fortbildningen

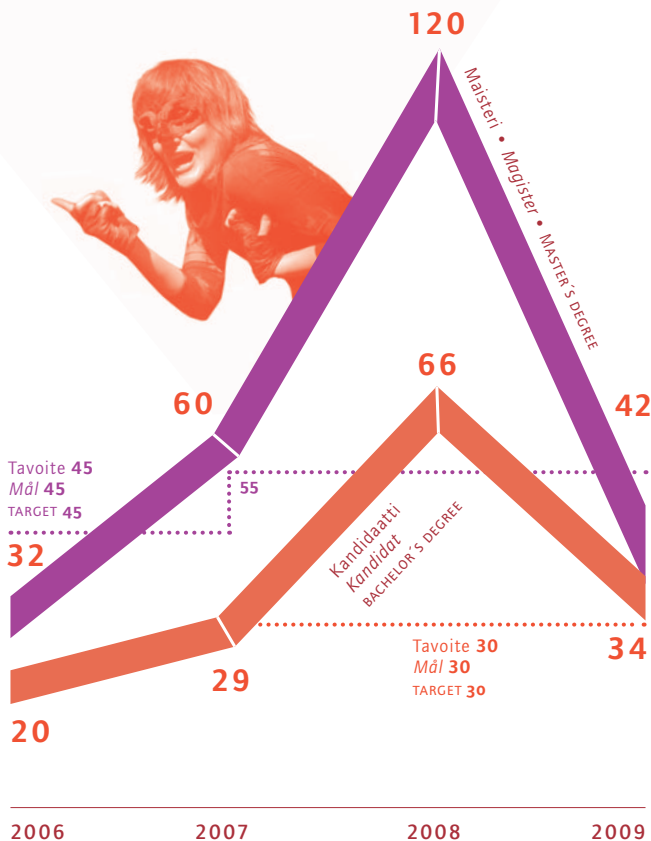
STUDENTS ENROLLED IN THE OPEN UNIVERSITY
AND CONTINUING EDUCATION

Teatteri- ja tanssitaiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot 2006–2009

Kandidat- och magisterexamen i teater- och danskonst

BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREES IN THEATRE AND DANCE

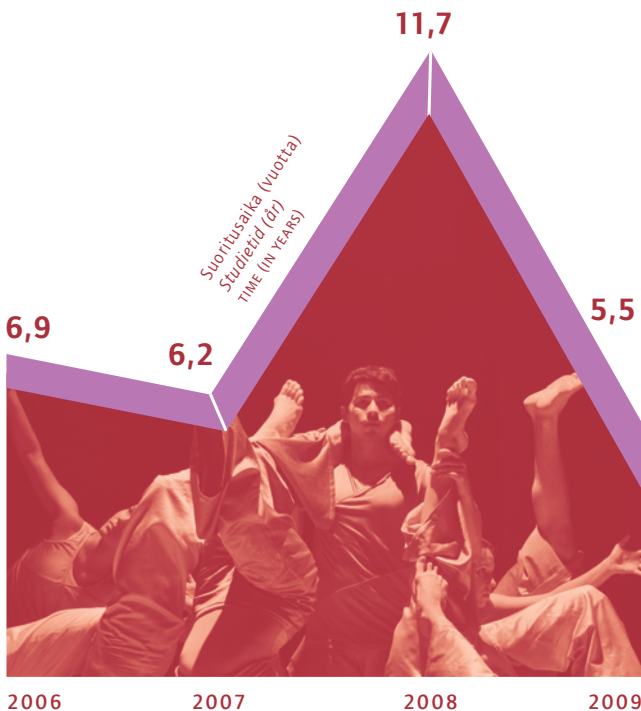

Maisterin tutkintojen (300 op) keskimääräinen suoritus aika ja tutkintojen keskimääräinen laajuus 2006–2009

*Den genomsnittliga studietiden för magisterexamina (300 sp) och
examinas genomsnittliga omfattningen* • AVERAGE TIME OF COMPLETING
A MASTER'S DEGREE AND THE AVERAGE NUMBER OF CREDITS COMPLETED

Laajuus (op) • Omfattning (sp) • CREDITS

314,3 308,0 304,0 323,0

Vereinen sivu: Bare Walls & Electricity | konsepti ja ohlaus: Sten Rudström | kuva: Davide Pavone
Uumen | koreografia: Mammu Rankanen | kuva: Janne Savon

Esitystilastot 2006–2009

Föreställningsstatistik

PERFORMANCE STATISTICS

Katsojat • Åskådare • SPECTATORS

7 027

7 011

8 697

6 660

235

233

191

169

Esitykset • Föreställningar • PERFORMANCES

35

Ensi-illat
Premiärer
PREMIERES

42

33

32

2006

2007

2008

2009

Henkilötyövuodet vuosina 2006–2009

Årsverk 2006–2009

PERSON WORK-YEARS 2006–2009

	2006	2007	2008	2009	Naiset • Kvinnor Women 2009	Men • Män Men 2009
Opetushenkilökunta <i>Undervisningspersonal</i> TEACHING STAFF	39	39	41	39	56 %	44 %
Muu henkilökunta <i>Övrig personal</i> OTHER STAFF	90	87	82	89	58 %	42 %
Yhteensä <i>Totalt</i> IN TOTAL	129	126	123	128	57 %	43 %
josta budjettivaroin <i>varav budgetmedel</i> FROM STATE BUDGET	120	116	116	115	–	–

Kustannukset 2007–2009 (1000 euroa)

Kostnader 2007–2009 (1000 euro)

COSTS 2007–2009 (EUR 1000)

	2007	2008	2009
Koulutus <i>Utbildning</i> EDUCATION	10 158	9 414	9 656
Tutkimus <i>Forskning</i> RESEARCH	1 524	1 424	1 821
Taiteellinen toiminta <i>Konstnärlig verksamhet</i> ARTISTIC ACTIVITY	149	55	40
Yhteiskunnalliset palvelut <i>Samhälleliga tjänster</i> SOCIETAL SERVICES	612	650	1184
Yhteensä <i>Totalt</i> IN TOTAL	12 443	11 543	12 701

Kokonaismenot ja rahoitus 2007–2009 (1000 euroa)

Totala utgifter och finansiering (1000 euro)

EXPENDITURE AND FUNDING (EUR 1000)

Kokonaismenot

Totala utgifter

Total expenditure

2007 2008 2009 %

Palkkaukset	6 518	6 885	7 429	57
-------------	-------	-------	-------	----

Löner

SALARIES

Matkustusmenot	281	221	315	2
----------------	-----	-----	-----	---

Resekostnader

TRAVEL COSTS

Aineet ja tarvikkeet	1 008	437	524	4
----------------------	-------	-----	-----	---

Material och förnödenheter

MATERIALS AND EQUIPMENT

Vuokrat	2 984	3 018	3 140	24
---------	-------	-------	-------	----

Hyror

RENT

Ulkopuoliset palvelut	1 231	998	1 409	11
-----------------------	-------	-----	-------	----

Externa tjänster

EXTERNAL SERVICES

Investoinnit	185	26	50	0
--------------	-----	----	----	---

Investeringar

INVESTMENTS

Apurahat ja muut menot	287	217	221	2
------------------------	-----	-----	-----	---

Stipender och övriga utgifter

SCHOLARSHIPS AND OTHER COSTS

Menot yhteensä

Utgifter totalt

TOTAL EXPENSES

12 494

11 802

13 088

100

Rahoitus
Finansiering
Funding

2007 2008 2009 %

Opetusministeriön rahoitus 12 588 11 833 12 548 95
Undervisningsministeriets
finansiering

FUNDING FROM THE MINISTRY OF EDUCATION

Ulkopuolinen rahoitus 632 631 1219 5
Extern finansiering

DOMESTIC EXTERNAL FUNDING

Rahoitus yhteensä Finansiering totalt TOTAL FUNDING	13 220	12 464	13 767	100
---	--------	--------	--------	-----

Organisaatio

Organisation • ORGANISATION

Paula Tuovinen

Rehtori

Rector

RECTOR

Erik Söderblom

–30.10.2009

Vararehtori

Prorektor

VICE-RECTOR

Esa Hämäläinen

Hallintojohtaja

Förvaltningsdirektor

HEAD OF ADMINISTRATION

Professorit • Professorer • PROFESSORS

Eeva Anttila

Tanssipedagogiikka • *Danspedagogik* • DANCE PEDAGOGY

Annette Arlander

Esitystaide ja -teoria • *Performance och teori* • PERFORMANCE AND THEORY

Juhani Liimatainen

Äänisuunnittelu • *Ljuddesign* • SOUND DESIGN

Kirsi Monni

Koreografia • *Koreografi* • CHOREOGRAPHY

Esa Kirkkopelto

Taiteellinen tutkimus • *Konstnärlig forskning* • ARTISTIC RESEARCH

Kati Outinen

Näyttelijäntyö • *Skådespelarkonst* • ACTING

Maarit Ruikka

Ohjaajantyö • *Regi* • DIRECTING

Laura Ruohonen

Dramaturgia • *Dramaturgi* • DRAMATURGY

Ari Tenhula

Nykytanssin tanssijantyö • *Samtidsdans* • CONTEMPORARY DANCE

Erik Söderblom

Ruotsinkielinen näyttelijäntyö • *Skådespelarkonst* • ACTING (SWEDISH)

~30.10.2009

Markku Uimonen

Valosuunnittelu • *Ljusdesign* • LIGHTING DESIGN

Vesa Vierikko

Näyttelijäntyö • *Skådespelarkonst* • ACTING

Organisaatio

Organisation • ORGANISATION

HALLITUS • STYRELSE • BOARD

Opetus- ja tutkimusneuvosto

Undervisnings- och forskningsrådet

Teaching & research council

REHTORI • REKTOR • RECTOR

Vararehtori • Prorektor • Vice-Rector

OPETUS • UNDERVISNING • TEACHING

Laitokset • Institutioner • Departments

Teta	Teatteritaiteen laitos • <i>Institutionen för teaterkonst</i> DEPARTMENT OF THEATRE AND DRAMA
S	Ruotsinkielinen näyttelijäntöön laitos • <i>Svenska institutionen för skådespelarkonst</i> • SWEDISH DEPARTMENT OF ACTING
T	Tanssitaiteen laitos • <i>Institutionen för danskonst</i> DEPARTMENT OF DANCE
Peda	Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos • <i>Institutionen för dans- och teaterpedagogik</i> • DEPARTMENT OF DANCE AND THEATRE PEDAGOGY
VÄS	Valo- ja äänisuunnittelun laitos • <i>Institutionen för ljud- och ljusdesign</i> DEPARTMENT OF LIGHTING AND SOUND DESIGN
Tutke	Tutkimuksen kehittämisyksikkö • <i>Enheten för utveckling av forskningen</i> • DEPARTMENT OF RESEARCH DEVELOPMENT
Opek	Opetuksen kehittämisyksikkö • <i>Enheten för utveckling av undervisningen</i> • DEPARTMENT OF TEACHING DEVELOPMENT

Laitoksia palvelevat yksiköt • Enheter som betjänar institutionerna • Units at the service of the Departments

Opte	Opetusteatteri • <i>Undervisningsteatern</i> • THE TRAINING THEATRE
K	Teatterikorkeakoulun kirjasto • <i>Teaterhögskolans bibliotek</i> THEATRE ACADEMY HELSINKI LIBRARY

ERILLISET LAITOKSET • FRISTÅENDE ENHETER INDEPENDENT UNITS

Kouke	Koulutus- ja kehittämispalvelut <i>Fortbildnings- och utvecklingstjänster</i> EDUCATION AND DEVELOPMENT SERVICES
Teakon	Teatteritekniiikan suunnittelutoimisto • <i>Centralen för teatertekniskt utvecklingsarbete</i> • STAGE TECHNOLOGY DESIGN AND CONSULTATION UNIT

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT • FÖRVALTNINGS- OCH STÖDTJÄNSTER • ADMINISTRATION AND SERVICES

TEATTERIKORKEAKOULU
TEATERHÖGSKOLAN

Paula Tuovinen
Laura Jännes
Laura Manninen

Toimitus • Redaktion • EDITORS

Hahmo Design Oy
Graafinen suunnittelu
Grafisk design • GRAPHIC DESIGN

Marianne Möller
Helsingin yliopiston kielipalvelut
Käännökset • Översättning
TRANSLATIONS

Teatterikorkeakoulu
Teaterhögskolan

THEATRE ACADEMY HELSINKI

Haapaniemenkatu 6 • Aspnäsgatan 6

P.O.Box 163, FIN-00531 Helsinki

tel. +358 (0)400 792 000,

+358 (0)9 431 361

fax +358 (0)9 4313 6200

www.teak.fi

ISSN 1456-0828

Kansi: Paperiliidokki/Paperplane | koreografia: Veli Lehtovaara | kuva: Noomi Ljungdell
Takakansi: Bildbeskrivning av Heiner Müller | ohjaus: Jonas Corell Petersen (KHIO)
kuva: Vladimir Pohtokari