

Vuosikertomus | Årsberättelse | Annual Report | 2001

TEATTERIKORKEAKOULU
TEATERHÖGSKOLA

Sisällysluettelo | Innehållsförteckning | Contents

Käytiin taloksi 5	Vi gjorde oss hemmastadda i det nya huset 29
Peruskoulutus 7	Making Ourselves at Home 51
Opiskelijavalinnat 7	Grundutbildning 31 Basic Training 53
Opiskelijamäärät 7	Inval av studerande 31 Student Selection 53
Kehittämistä, arviointia ja yhteistyötä 7	Antal studerande 31 Students 53
Virtuaaliyliopisto 9	Utveckling, utvärdering och samarbete 31
Tutkinnot 9	Development, Evaluation and Co-operation 54
Työllistyminen 10	Virtualuniversitetet 33 Virtual University 55
Tekijänoikeudet 10	Avlagda examina 33 Degrees 55
Jatkokoulutus ja tutkimus 13	Sysselsättning 34 Employment 56
Taiteellinen toiminta 14	Upphovsrätter 34 Copyright 56
Kansainvälinen toiminta 16	Postgradul utbildning och forskning 36
Aikuiskoulutus 17	Postgraduate Studies and Research 57
Avoin yliopisto 17	Konstnärlig verksamhet 37 Artistic Activities 58
Täydennyskoulutus 17	Intentionell verksamhet 39 International Activities 60
Yhteiskunnalliset palvelut 19	Vuxenutbildning 40 Adult Education 61
Opetusteatteri 19	Öppna universitetet 41 Open University 61
Teakon 19	Fortbildning 41 Continuing Education 61
Kirjasto 20	Samhälleliga tjänster 42 Public Services 63
Uudet toimintamuodot ja tilojen haltuunotto 20	Undervisningsteatern 42 Training Theatre 63
Hallittua tietoa ja viestintää 21	Teakon 42 Teakon 63
Ihmiset 22	Biblioteket 42 Library 63
Talous ja tilinpäätös 25	Nya verksamhetsformer och nya lokaliteter 43
Organisaatiokaavio 73	Novel Operations and Adjusting to the New Premises 64
	Data och kommunikation under kontroll 44
	Information Services and Communications 65
	Personal 45 People 66
	Ekonomi och bokslut 48 Finances and Annual Accounts 69
	Teaterhögskolan i Finland 73
	The Organization of Theatre Academy 73

Pilven piirtäjät | Koreografia Ervi Sirén
yhteistyössä Chris af Enehjelmin kanssa

RAKKAUDESTA
NAISIIN

Käytiin taloksi

Vuosi 2001 oli Teatterikorkeakoululle ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uusissa tiloissa. Se merkitsi tilojen käytön ja uusien toimintatapojen hahmottamista ja opettelua, joka yhtyneenä varsinkin kevätkauden tuotantoruuhaan aiheutti stressiä ja heijastui korkeakoulun toteuttaman työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa. Vaikka monien ongelmien ymmärrettiinkin olevan ohimenevää laatua, TeaK pyrki vuoden aikana parantamaan yhteisöllisyyttä ja opiskelija- ja työntekijäryhmien keskinäistä kanssakäymistä uuden talon tarjoamalla mahdollisuuksilla. Yhtenä käytännön ilmentymänä olivat säännölliset, talon tarjoamat 'torikahvit' jossa vararehtorin johdolla käytiin keskustelua yhteisistä kysymyksistä. Toisena oli vapaamuotoinen, ilman ajanvarausta toimiva psykologin vastaanotto. Samoin syksyn tuloskeskustelujen perusteella päätettiin seuraavana vuonna resursoida ehkä suurimman käytännön helteen kantajan, opetusteatterin kehittämistä. Vuoden loppuun mennessä tuntuikin että korkeakoulun ilmapiiri oli merkittävästi parantunut, ja että uusi talo alkoi täyttää siihen asetettuja toiveita myös yhteisöllisyyden ja avoimen toimintakulttuurin suhteen.

Vuoden aikana organisaatiota uudistettiin vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksia. Tehtiin koko talon kattava riskianalyysi ja laadittiin TeaKille uusi työsuojelun toimintaohjelma. Sen korkea laatu on kerännyt kiitosta talon ulkopuoleltakin, ja laaja ja paneutunut valmistusprosessi kertoo sekin henkilökunnan sitoutumisesta työyhteisönsä ja Teatterikorkeakouluun.

Esitystoiminnan johtoryhmä kartoitti opetussuunnitelmien, taiteellisen toiminnan laajuuden ja tavoitteiden ja käytössä olevien aika-, materiaali- ja henkilöstöresurssien ongelmakenttää. Samoin vietiin loppuun keskustelut tuotantopalveluiden perustamises-

ta. Tarkoituksena oli järjeistää ja keskittää tuottajien työtä, tasata työpaineita, parantaa koordinaatiota ja turvata tuotantopalvelut myös niille yksiköille joilla ei ole ollut varaa omien tuottajien käyttöön. Yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2002 alussa. Opetuksen kehittämisryhmä jatkoi työtään, ja uutena panostuksena perusopetuksen kehittäminen määriteltiin vararehtorin vastuualueeksi vuoden 2002 alusta lukien.

Vuonna 2001 maisteritutkintoja suoritettiin 44. Tulossopimus edellyttää kolmen vuoden keskiarvoksi 45. Koska kaikki koulutusohjelmat eivät ota joka vuosi uusia opiskelijoita, tämä heijastuu luonnollisesti myös vuosittaisessa tutkintojen määrässä. Voi päätellä että kun edellisen sopimuskauden tavoite 35 tutkintoa oli selvästi liian alhainen, nykyinen on realistinen ja vastaa korkeakoulun suorituskykyä. Tohtoritutkintoja suoritettiin 4, eli vuoden tavoite ylitettiin kahdella. Jatkotutkinnot jakautuivat tasan tanssin ja teatterin kesken.

Täydennyskoulutuskeskuksen nimi muutettiin toiminnan laatua ja volyymin paremmin vastaavaksi aikuiskoulutusyksiköksi, ja sen johtoon asetettiin väliaikaisesti johtokunta rehtorin puheenjohtajana. Vuoden aikana aikuiskoulutuksen ongelmia selvitettiin mm. taideyliopistojen asettamassa työryhmässä. Mitä tulevaisuudessa tapahtuneekin, selvältä näyttää että ilman jonkin muotoista julkista tukea TeaKin aikuiskoulutuksen tärkeimmän kohderyhmän, taiteilijoiden, täydennyskoulutus kuihtuu lähes olemattomiin.

Kevään professorikeskusteluissa määrittyi tulevan lukuvuoden sisäiseksi painopistealueiksi lastenteatteri, ja VÄS -laitoksen laitekannan parantaminen opetuksen vaatimusten tasolle. Toimenpiteet kummankin suhteen alkoivat syyskaudella 2001. Uusi esittä-

vän taiteen ja teorian maisteriohjelma Estaitte aloitti syksyllä. Puoli vuotta on tietysti liian lyhyt aika arviointiin – silti voinee sanoa että Estaitte on tervetullut lisä korkeakoulun koulutustarjonnassa. Taiteilijoiden ammatillinen koulutus TeaKissa on vakaalla pohjalla, sillä on pitkä traditio, ja tulokset ovat olleet vuodesta vuoteen hyviä. Tämän rinnalle nousevat maisteriohjelmat, MA -opintojen vahvistaminen ja parempi profiloiminen, ja tutkiva ote. Näitä päämääriä tavoittelee myös valo- ja äänisuunnittelun laitoksen digitaalisen valon ja äänen tutkimusprojekti, jonka TeaK esitti rahoitettavaksi hankkeeksi kevään tulosneuvotteluissa OPM:n kanssa. Vastaus oli myönteinen, ja projekti alkaa valon osalta vuonna 2002.

Vuosikertomuksen perusteella Teatterikorkeakoulu on varsin vakaa laitos. Suuria määrällisiä ja sisällöllisiä muutoksia ei ole aikoihin tapahtunut, eikä niitä ole näköpiirissäkään. Sen sijaan sisäinen kehittämistyö sekä koulutuksen että organisaation osalta on intensiivistä ja johdonmukaista. TeaK pystyy rekrytoimaan opiskelijoikseen taidealojensa nuorten lahjakkuuksien huiput. Taiteilijan ura voi parhaimmillaan olla suunnattoman palkitseva. Mutta se on myös epävarma ja psyykkisesti kuormittava. Siksikin on tärkeää tarjota opiskeluympäristö joka on inspiroiva, haastava ja turvallinen – siinä mielessä turvallinen että opiskelija voi ja uskaltaa käyttää kapasiteettiään vapautuneesti. Siinä on tietysti turha luulla onnistuvansa läheskään täydellisesti. Tahdon suuntana se on välttämätön. #

Lauri Sipari

Rehtori

Peruskoulutus

Opiskelijavalinnat

Hakijoiden kokonaismäärä on vuodesta 1998 lähtien vaihdellut 1400–1600 välillä. Vuonna 2001 Teatterikorkeakoulun haki 1550 henkilöä, joista 118 suoraan maisteriohjelmiin. Hyväksytyjä oli 78 (5 %). Edellisvuoteen verrattuna valittujen määrä nousi 16:lla. Hakijoista miehiä oli 33,4 %, hyväksytyistä 35,9 %. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevia oli hyväksytyistä 17 eli noin 22 %.

Valintakokeet ovat monivaiheiset. Taiteellisen lahjakkuuden lisäksi testataan hakijoiden motivaatiota ja kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn ja sen myötä korkeakouluopintoihin ja taiteilijan ammattiin. Ennakkotehtävien monipuolistamisen on vähentänyt jonkin verran hakijoiden määrää.

Opiskelijamäärät

Teatterikorkeakoulun opiskelijamäärä nousi edellisvuoteen verrattuna jonkin verran. Vuotuisiin opiskelijamäärien vaihteluihin vaikuttaa mm. se, että osassa koulutusohjelmia ei ole joka vuosi sisäänottoa. Teatterikorkeakoulussa oli vuoden 2001 joulukuussa kirjoilla yhteensä 327 perusopiskelijaa, heistä läsnä olevia 317. Ylimääräisiä opiskelijoita oli 14. #

Kehittämistä, arviointia ja yhteistyötä

Perusopetuksen kehittämisestä vastaa vararehtori yhdessä professorien kanssa. Kehittämistyöhön sitoutettiin puolet vararehtorin työajasta vuonna 2001.

Opetuksen kehittämisryhmä (asetettu 1999) määritteli uusiksi tavoitteekseen kehittää opetusta ja opetussuunnitelmia, olla mukana hahmottelemassa korkeakoulun kulttuuri-, taide- ja koulutuspoliittisia linjoja, tutkia opetussuunnitelmien uusia mahdollisuuksia, aloittaa koulun taiteellisen toiminnan systemaattisen kartoittamisen ja uudelleen järjestelyt sekä taideopetuksen pohdiskelun ja jäsentämisen. Pohdinta, miten taideopetusta voi ja tulisi tutkia, miten oppimista voisi parantaa ja monipuolistaa ja miten arvioidaan laatua taiteessa ja opetuksessa on tärkeää.

Opetuksen kehittämisryhmä järjesti kevätseminaarin, jossa aiheena oli oppimis- ja ihmiskäsitykset ja henkilökohtainen pedagogiikka. Seminaarissa tutustuttiin videonäytteiden avulla eri laitosten opetustunteihin ja keskusteltiin niistä opetustuntien antajien johdolla. Syysseminaarissa teemana oli taiteilijan oma ilmaisukieli ja henkilökohtainen pedagogiikka, joten keskustelua kevätseminaarin pohjalta jatkettiin.

Tammikuussa 2001 käynnistyivät kaikille opiskelijoille yhteiset vapaavalintaiset opinnot. Vapaavalintaisten opintojen määrä lisääntyi kaikissa koulutusohjelmissa. Vuoden loppuun mennessä opetuksen kehittämisryhmä työsti perustutkintojen kehittämisstrategian tulevalle opetussuunnitelmakaudelle.

Opetusministeriö valitsi ruotsinkielinen näyttelijäntöön laitoksen yhdeksi korkealaatuisen koulutuksen yksiköksi 2001–2003.

Opetuksen arviointi on jatkuvaa ja luontevaa toimintaa perusopetusta antavilla laitoksilla ja se kuu-

luu myös taidealojen (julkiset taiteelliset esitykset) luonteeseen. Opetuksen kehittämissyhmän yhtenä tärkeänä tehtävänä on ollut kehittää Teatterikorkeakoulun yhteistä, systemaattista opetuksen palaute- ja laadunvarmistusjärjestelmää ja työ jatkuu edelleen.

Voimavarojen kohdentamista ja yhteistyötä

Uutena koulutusohjelmana vuonna 2001 aloitettiin esittävän taiteen teorian ja tutkimuksen koulutusohjelma (Estaitte). Tutkimustoimintaa tehostettiin suuntaamalla yhden professorin koko työaika tutkimukseen ja jatko-opiskelijoiden ohjaamiseen sekä avustamalla väitöskirjojen viimeistelyä sekä painatusta.

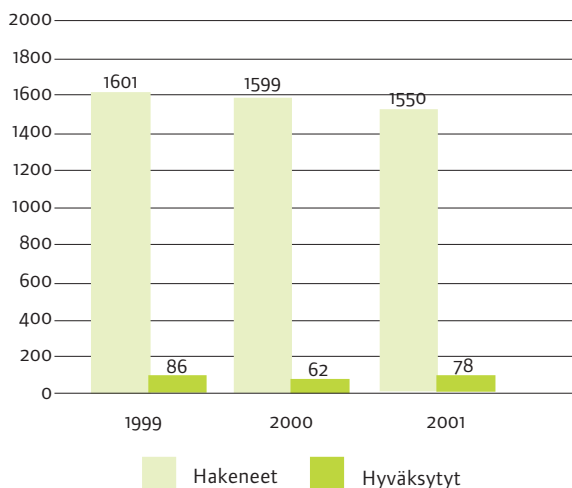
TeaK on hyödyntänyt Taideteollisen korkeakoulun Lume-keskuksen tarjoamia mahdollisuuksia useassa kurssissa, erityisesti valo- ja äänisuunnittelun opetuksessa, jonka kurseja on järjestetty myös yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen osaston kanssa. Osa kursseista on toteutettu valo- ja äänisuunnittelun laitoksen lisäksi yhteistyössä ohjauksen ja dramaturgian sekä tanssitaiteen laitosten kanssa. Näyttelijäntutkimuksen kurseista Lume-keskuksessa järjestettiin kameränäyttelemisen kurssi.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa solmittiin kesäkuussa 2001 sopimus opetuksen järjestämisestä ja resursseista teatteri-ilmaisunopettajan ja tanssinopettajan koulutusohjelmaan kuuluvien opettajan pedagogisten opintojen järjestämisessä lukuvuonna 2001-2002. Teatterikorkeakoulu ostaa sovitut opetuspalvelut kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta sekä järjestää osan opetuksesta itse tai yhdessä muiden taidekorkeakoulujen kanssa.

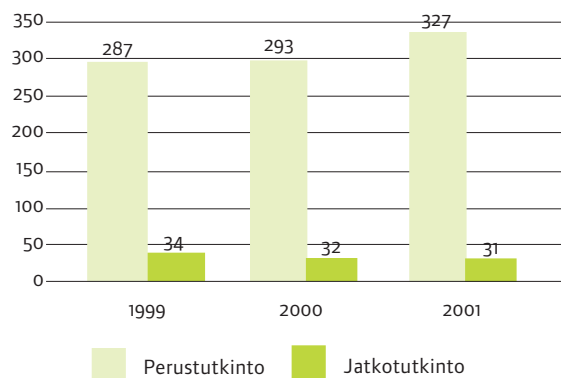
Yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa jatkettiin. Vakiintuneimpia yhteistyökouluja ovat muut taidekorkeakoulut, Tampereen yliopiston näyttelijäntutkimuksen laitos sekä teatterin ja tanssin koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut.

Tanssitaiteen laitos jatkaa yhteistyötä Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen ammatillisen osaston kanssa ja ottaa balettitanssin opiskelijoita suorittamaan kandidaatin tutkintoa. Yhteistyöllä mahdollistetaan balettitanssissa peruskoulutuksen saaneille tanssitaiteen kandidaatin tutkinnon suorittaminen ja samalla avataan alan opiskelijoille mahdollisuus pyrkiä tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin.

Hakeneet ja hyväksytyt 1999-2001

Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat 1999-2001

Korkeakoulupedagogiikka

Taidekorkeakoulujen yhteinen korkeakoulupedagogiikan, Taikopedan, tavoitteena on tukea opettajien oman opetuksen kehittämistä ja pedagogista uudistamista sekä vahvistaa taiteiden välistä yhteistyötä. Korkeakoulupedagogiikka on yksi keskeinen muoto, jolla tuetaan taidekorkeakouluissa tehtävää opetuksen ja oppimisen kehittämistä.

Taidekorkeakoulujen yhteistyönä käynnistettiin syksyllä 2001 kolmas yhteinen taidekorkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus (15 ov), joka koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäiseen pedagogisen johtajuuden valmennuksen osioon (5 ov) osallistui 32 opettajaa eri taidekorkeakouluista. Osioon sisältyy oman opetuksen kehittämishankkeen ja oman opetusportfolion kokoamisen lisäksi neljä yhteistä opintopäivää ja vertaisryhmätyöskentely opintopäivien välillä. Vuoden 2001 aikana valmisteltiin myös uutta Taikopedan hanke-esitystä vuodesta 2003 alkaen. Uudessa hankkeessa olisi mukana myös ammattikorkeakoulu Stadian taide- ja kulttuuriala ja se ulottuisi myös alan tutkimus- ja julkaisuutoimintaan.

Vuonna 2001 järjestettiin kolme pedagogista seminaaria ajankohtaisista teemoista. Seminaareihin osallistui 66 opettajaa eri taidekorkeakouluista. Li-

säksi osallistuttiin Peda-forumin kevätpäiville Espoossa ja yhteyshenkilötapaamiseen Tampereella.

Virtuaaliyliopisto

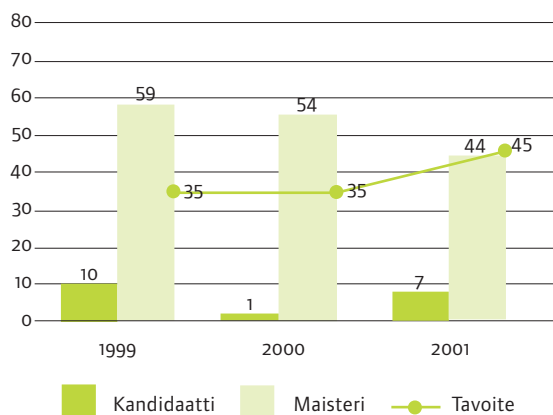
Teatterikorkeakoulun virtuaaliyliopiston käynnistämistyö jatkui keväällä 2001 ja syksyllä käynnistyi ensimmäinen verkkokurssi, *Katarsis - draama, teatteri ja kasvatus* (2 ov). Kurssin suoritti 12 opiskelijaa.

Tutkinnot

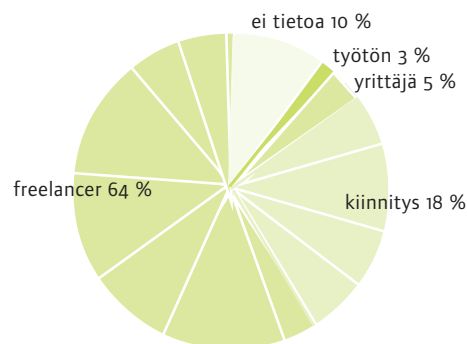
Maisterin tutkintoja suoritettiin 44. 160-180 opintoviikkoa suorittaneista maistereista 22 (71 %) suoritti tutkinnon viidessä vuodessa. Kandidaatin tutkinnon suoritti 7 opiskelijaa. Pakollisen tanssin kandidaatin tutkinnon lisäksi kandidaatin tutkintoja suoritetaan vähän.

Vuonna 2001 oli TeaKissa suoritettujen maisterin tutkinnon hinta 223 000 euroa, mikä oli 69 000 euroa (45%) edellisvuoden vertailulampoista tutkinnon hintaa kalliimpi. TeaKin menorakenteen ollessa vuonna 2001 vakiintunut selittyä nousut tutkinnon hinta lähinnä sillä, että vuonna 2001 valmistui kymmenen maisteria edellisvuotta vähemmän. Tutkintomäärien vuotuisiin vaihteluihin vaikuttaa mm. se, että osassa koulutusohjelmia ei ole joka vuosi sisäänottoa.

Teatteri- ja tanssitaiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1999-2001

Teatterikorkeakoulusta 2001 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen¹

¹ Suomen tilastokeskuksen keräämät tiedot taiteilijoiden työllistymisestä kertovat vuoden lopun 31.12.2001 työtilanteen. Tällöin teatterit ovat vuosilomilla ja monet freelancereista vailla työtä. Todellisen työllistymistilanteen selvittämiseksi on Teatterikorkeakoulu vuosittain kerännyt omia työllistymistilastoja. Tässä esitettävät tiedot perustuvat näihin lukuihin ja kertovat tammikuun 2002 tilanteen.

Monissa Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmissa valmistumisajat ovat lyhyet, 4-5 vuotta. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea opetuksen kurssimuotoisuus. Niissä koulutusohjelmissa, joissa opiskelu on vähemmän kurssimuotoista, myös suoritusajat näyttävät vevyvän pidemmiksi: esimerkiksi näyttelijäntöyön (suomen- ja ruotsinkielinen) koulutusohjelmissa opiskel-leista valtaosa on suorittanut maisterin tutkinnon vii-
dessä vuodessa, kun esimerkiksi dramaturgian kou-
lutusohjelmassa keskimääräinen valmistumisaika on selvästi pidempi.

Työllistyminen

Vuonna 2001 maisterin tutkinnon suorittaneista (N=44) työskenteli kiinnityksellä 18 % (N=7), free-lancereina 64 % (N=25), yrittäjinä 5 % (N=2) ja työt-
tömänä oli 3% (N=1).

Teatterikorkeakoulusta valmistuneista suurin osa toimii freelancerina. He työllistyvät projektiluonteisesti lyhyisiin, keskimäärin 1 viikkoa-3 kuukautta kes-
täviin työsuhteisiin. Pätkätyöstä johtuen taiteilijat ovat lähes jatkuvasti työnhaussa, mikä edellyttää
työnhakutaitoja sekä hyvää työsopimukseen liittyvi-
en käytäntöjen tuntemusta.

Vuonna 2001 Teatterikorkeakoulun rekrytointipal-
veluihin tuli yhteensä 251 yhteydenottoa, joista var-
sinaisia toimeksiantoja oli 224 kpl. Toimeksiannot
jakautuivat seuraavasti:

- lyhytkestoisia työtilaisuuksia yksittäisille henkilöille 56 kpl
- lyhytkestoisia työtilaisuuksia (ohjelmatilauksia jne.) ryhmille 63 kpl
- kiinnityksiä ja muita pidempiaikaisia työtilaisuuksia 80 kpl
- kookuvaus- ja koe-esiintymistilaisuuksia 53 kpl

Työnvälityksen ohella Teatterikorkeakoulun rekry-
tointipalvelut opasti ja neuvoi työnhakuun ja työ-
elämään liittyvissä käytännön asioissa ja tiedotti val-
mistuvista taiteilijoista työnantajille. Lisäksi opiske-
lijoille järjestettiin kolme työelämätaitoihin pereh-
dyttävää yhden opintoviikon mittaista Työelämään!
-kursssia.

Rekrytointipalvelut toimi kutsuttuna asiantuntija-
na Euroopan komission työllisyys- ja sosiaaliosaston
‘Exploitation and development of the job potential

in the cultural sector in the age of digitalisation’ tut-
kimuksen välivaiheen arviointia varten järjestetyssä
asiantuntijakokouksessa Brysselissä. Tutkimus jul-
kaistiin kesäkuussa 2001.

Teatterikorkeakoulu tukee opiskelijoiden työ-
harjoittelua. Vuonna 2001 harjoittelutuki oli 16 800
euroa ja se jaettiin 14 opiskelijalle 15 harjoittelu-
kuukaudeksi.

Tekijänoikeudet

Teatterikorkeakoulussa on vuonna 2001 pyritty saat-
tamaan taiteellisista töistä tehtävien tallenteiden
tekijänoikeudelliset sopimukset kuntoon.

Teatterikorkeakoulu on 7.2.2002 mennessä solmi-
nut tallennesopimukset 158 opiskelijan kanssa.
Tallennesopimukset pyritään solmimaan kaikkien tai-
teellista työtä tekevien opiskelijoiden ja työntekijöi-
den kanssa. Tallennesopimukset pyritään solmimaan
myös taannehtivasti kaikkien tallenteilla olevien en-
tisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa.

Tallennesopimuksien valmistelussa kuultiin kaikkia
ao. taiteen ammattijärjestöjä sekä tekijänoikeus-
järjestöjä. Tallennesopimuksessa sovitaan siitä, että
opiskelija luovuttaa Teatterikorkeakoululle käyttö-
oikeudet opiskelijan opintoaikaisista taiteellisista
töistä tehdyistä video- ja valokuvatallenteista. So-
pimuksessa opiskelijat luovuttavat esitystallenteiden
käyttöoikeudet Teatterikorkeakoululle seuraaviin
käyttötarkoituksiin:

- opiskelijan opintosuoritukseen liittyvä arviointi
- muu opetus- ja opiskelukäyttö
- tutkimuskäyttö
- kirjastokäyttö
- tiedotuskäyttö
- festivaalikäyttö
- kilpailukäyttö

Tallenteiden kaupallisesta ja sähköisestä käytöstä
tulee sopia erikseen.

Teatterikorkeakoulussa laadittiin lisäksi tekijän-
oikeusopas, jossa on yleistietoa luovaa työtä suojaa-
vasta tekijänoikeudesta sekä Teatterikorkeakoulusta
esitysten tallentajana. #

Oppineita naisia | Ohjaus Raila Leppäkoski

Jatkokoulutus ja tutkimus

Vuonna 2001 Teatterikorkeakouluun ilmoittautui 31 jatko-opiskelijaa. Monet Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijoista työskentelevät erilaisissa pedagogisissa tehtävissä ja rahoittavat jatko-opiskelunsa pääosin apurahoilla. Jatko-opiskelijoista neljä työskenteli Teatterikorkeakoulussa assistentin viroissa 31.7.2001 asti ja kaksi 1.8.2001 alkaen, neljä kahdessa tutkijakoulussa ja muutama sai myös jaksottain rahoitusta professori Paavolaisen tutkimusprojektissa.

Vuonna 2001 valmistui kaksi tanssitaiteen tohtoria ja kaksi teatteritaiteen tohtoria sekä lisäksi yksi teatteritaiteen lisensiaatti. Vuotuinen tutkintotavoite ylittiin kaksinkertaisesti.

Jatkokoulutuksen johtoryhmään kutsuttiin esittävän taiteen ja teorian professori Annette Arlander vastuualueenaan taiteelliset jatko-opinnot. Jatkokintojen taiteelliset kriteerit määriteltiin.

Teatteritieteen ja draamantutkijoiden valtakunnallinen tapaaminen, ”Teatteritutkimuksen 1. talvipäivä” järjestettiin Teatterikorkeakoulussa maaliskuussa. Talvipäivän jälkeen pidettiin kansainvälinen tutkijakonferenssi ”(Auto)biografies in theatre and dance”, jonka isäntänä toimi niinkään Teatterikorkeakoulu. Siihen saatiin Suomen Akatemian rahoitusta. Esitelmöitsijöitä oli paikalla Ranskasta, Englannista, Tanskasta ja Ruotsista.

Jatko-opiskelijoiden yhteistyö muiden taidekorkeakoulujen kanssa jatkui. Teatterikorkeakoulussa toimivat Sibelius-Akatemian koordinoima Valtakunnallinen Esittävien Taiteiden koulutusohjelma (VEST) ja Taideteollisen korkeakoulun koordinoima Monikulttuurinen taidekasvatus -tutkijakoulu. Suomen Akademia ja taiteen keskustoimikunta myönsivät korkeakoululle vuosille 1999–2001 yhteensä 118 000 euroa professori Pentti Paavolaisen tutkimusprojektille

Näyttämötaiteen ehdot ja toteutuminen (NETO). Suomen Akademia myönsi joulukuussa 2001 Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen johtajan Soili Hämäläisen johtamalle tutkimushankkeelle tanssitaiteen eettisistä kysymyksistä, rakenteista ja vallankäytöstä 288 000 euron suuruisen määrärahan.

Tutkimusryhmien vetäjät, opettajat ja jatko-opiskelijat osallistuivat ja/tai pitivät alustuksia mm. seuraavissa kansainvälisissä konferensseissa: tanssintutkimuskongressi, USA, kansainvälinen tutkijaseminaari Arts and Narrative Inquires, Suomi; 4. draaman/teatterin ja koulutuksen maailmankongressi, Norja; kansainvälinen tanssikongferenssi ”Confluences 3”, Etelä-Afrikka; kansainvälinen leikkikonferenssi, Suomi; International lighting design -symposium, USA; OISTATin maailmankongferenssi ja Euroopan valosuunnittelijoiden konferenssi, Saksa sekä IFTR/FIRT Teatterintutkijoiden kansainvälisen järjestön historiankirjoituksen työryhmän seminaari, Hollanti.

Tutkimusprojektien vetäjät ja jatko-opiskelijat julkaisivat artikkeleita mm. seuraavissa alan kokoomateoksissa ja tieteellisissä julkaisuissa: Proceedings of Congress on Research in Dance, CORD conference proceedings, A Report from a Nordic-Baltic-Russian Educational Theatre Network 1999–2001, Katarsis: Drama, teatteri ja kasvatus ja Tanssintutkimuksen vuosikirja. Yksi jatko-opiskelijoista toimi 6-osaisen teatteria ja kasvatusta käsittelevän tv-sarjan yhtenä käsikirjoittajana. Teatterintutkimuksen professori toimi opponenttina Tukholman yliopiston teatteritieteen laitoksella Stravinskin Kevätuhrin versioita koskevan väitöskirjan (Katarina Lion) opponenttina sekä esitarkastajana ja opponenttina Tampereen yliopistossa, teatterin ja draaman oppiaineessa (Raija Mäke-

lä-Eskola: Pang - siinä se on! Teatterikatsojan tunnerezonanssi).

Teatterikorkeakoulun rehtori myönsi jatko-opiskelijoille apurahoja yhteensä 11 800 euroa. Lisäksi jatko-opiskelijat saivat apurahoja mm. Suomen Kulttuurirahastolta, Uudenmaan taidetoimikunnalta, Valtion tanssitaidetoimikunnalta, Taiteen keskustoimikunnalta ja Wihurin säätiöltä.

Yliopistotiedottajien kiertopalkinto Lyyra-patsas myönnettiin professori Paavolaiselle aktiivisesta panoksesta taidekorkeakoulujen jatko-opintoja koskevasta tiedottamisesta. #

Taiteellinen toiminta

Taiteellinen toiminta on keskeinen osa Teatterikorkeakoulun perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Samalla se muodostaa osan pääkaupunkiseudun taidetarjontaa.

Uutena elimenä korkeakoulussa aloitti esitystoiminnan johtoryhmä, jonka tehtävänä on mm. esitystoiminnan sovittaminen resursseihin ja opetussuunnitelmiin. Vuonna 2001 Teatterikorkeakoulu tuotti 51 omaa tuotantoa. Produktioita esitettiin yhteensä 335 kertaa ja katsojamäärä oli noin 11 300 henkilöä.

Moniin koulutusohjelmiin kuuluu harjoittelu, minkä lisäksi opiskelijat tekevät taiteellisia töitä ammattiteattereihin, teatteri- ja tanssiryhmiin ja eri taidelaitoksiin. Vuonna 2001 harjoittelun ja kentälle tehtyjen taiteellisten töiden määrä oli edellisvuosien tavoin mittava. Näyttelijäntyön opiskelijat vierailivat 23 ammattiteatterissa, ja teatteriryhmässä 38 taiteellisessa tehtävässä ja olivat mukana yhdessä kokoillan elokuvassa, viidessä tv-roolissa, yhdessä kuunnelmassa ja kahdeksassa muussa taiteellisessa tehtävässä. Ohjaaja- ja dramaturgiopiskelijat tekivät 13 ohjausta, käsikirjoitusta tai dramatisointia 10 ammattiteatterissa ja teatteriryhmässä sekä kahdeksan muuta taiteellista työtä. Ruotsinkieliset näyttelijäntyön opiskelijat tekivät 24 taiteellista työtä kuudessa teatterissa tai muussa taidelaitoksessa. Tanssitaiteen opiskelijat esiintyivät tanssijoina 12 ammattiteatterissa tai tanssiryhmässä yhdeksässä esityksessä sekä tekivät 16 muuta taiteellista työtä. Valo- ja äänisuunnittelun opiskelijoista 34 opiskelijaa oli mukana teatteri- tai tanssiproduktiossa ja seitsemän muissa taiteellisissa produktioissa. 10 tanssin- ja teatteri-ilmaisun opettajaopiskelijaa osallistui 16 taiteelliseen produktion. Sen lisäksi he harjoittelivat eri kohteis-

sa, mukana mm. ammattikorkeakouluja, tanssikouluja, peruskouluja, lukioita sekä harrastajaryhmiä.

Jatko-opiskelijat tekivät ohjauksia mm. yleisradioon (*Kätetty ja kirkas, Julkalendern*), Teatteri Avoimiin Oviin (*Halun ja pelon uni*), Porvoon Leviniska källareen ja Grandiin (*Fajakernas fest, Revy*), Turun musiikkijuhlille (*Turun linnan kolme Katriinaa*), Helsingin vanhaan kirkkoon (*Salvat 1701*), Teatteriravintola Nyirikkiin (*La-lai-la*), Sibelius-Akatemian konserttsaliin (*Italienisches liederbuch*) ja apulaisohjauksia mm. Savonlinnan oopperajuhlille (*Macbeth, Rigoletto*). Tanssijoina ja/tai koreografeina jatko-opiskelijoita esiintyi mm. Tanssiteatteri Erin produktioissa (*Khora, Duck boom*), Finlandia-talolla ja Marina Congress Centerissä (*Butterfly Module, ImageMaker*), Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa (*Toisia ääniä*), Zodiak - uuden tanssin keskuksessa (*Warsa*), Kekäläinen & Companyssa (*Kehrä*). Kolme jatko-opiskelijaa toimi myös näyttelijänä mm. Lilla Teaternissa (*Den goda människan från Sezuan*), Teatteri Idissä (*Yhä pimenevä talo*), YLE1:n radioateljeessa sekä Kajaanin Runoviikolla (*Hetki katukahvilassa*). Yksi jatko-opiskelija teki äänisuunnittelun Klockrike teaterniin (*Musikliv*) ja toinen valosuunnittelun Suomenlinnan rantakasarmille, Marginal-motion festivaalille ja Tanssiareena-festivaalille (*Momento Rojo*).

Myös korkeakoulun omat opettajat toimivat taiteellisina ohjaajina ja koreografeina korkeakoulun produktioissa. Vuonna 2001 Teatterikorkeakoulun opettajat työskentelivät mm. ohjaajina, käsikirjoittajina, koreografeina ja äänisuunnittelijoina 19:ssä sisäisessä produktiossa. Monilla opettajista oli omaa taiteellista toimintaa myös korkeakoulun ulkopuolella. Opettajien ilmoitusten mukaan 19 opettajaa osallistui kaikkiaan 29 taiteelliseen tuotantoon. Luvuista puuttuvat tiedot osasta opettajia (mm. osa keväällä 2001 palvelussuhteensa päättäneistä).

Opiskelijat saivat apurahoja mm. Suomen kulttuurirahastolta, Helsingin kulttuuriasiainkeskukselta, Espoon kulttuurilautakunnalta, Kauhajoen kulttuurisäätiöltä, Keskolta, Idmanin säätiöltä, Virid ry:ltä ja Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurisäätiöltä. Tampereen kaupunki palkitsi valo- ja äänisuunnittelun laitoksen opiskelijat Jari Granlundin, Raisa Kilpeläisen, Kalle Ropposen, Tiiti Hynnisen ja Jarkko Lievosen Vuoden kulttuuriteko -palkinnolla Pispalan haulitornin valaistuksesta. Opettajien apurahoja myönsivät Suomen Kulttuurirahasto, Wihurin säätiö, Valtion taidetoimikunta, WSOY:n kirjasaatiö ja Taiteen keskustoimikunta. Professori Ervi Sirén sai Valtion tanssitaiteiden myöntämän tanssitaiteen valtionpalkinnon. #

Kansainvälinen toiminta

Teatterikorkeakoulun uusi kansainvälistymisstrategia hyväksyttiin helmikuussa 2001. Sen mukaisesti Teatterikorkeakoulu hakee maailmanlaajuisesti kontakteja, jotka rikastuttavat sen toimintaa ja edistävät suomalaista taide-elämää. Kansainvälinen toiminta on monipuolista, ja kontakteja arvioidaan erityisesti niiden laadun kannalta.

Vuonna 2001 Teatterikorkeakoulun kansainvälinen yhteistyö oli aktiivisinta lähialueilla (Baltia, Venäjä ja Pohjoismaat) sekä Länsi-Euroopassa. Kansainvälistymisstrategian mukaisesti yhteistyön erityispainopisteenä oli Baltia ja Pietari. Teatterikorkeakoulu osallistui aktiivisesti sekä EU:n että Pohjoismaiden ministerineuvoston opettaja- ja opiskelijavaihto-ohjelmiin. Teatterikorkeakoulu sai rahoitusta Pohjoismaiden ministerineuvoston Baltian ja Luoteis-Venäjän apurahaohjelmasta yhteistyölle Luulajan ja Tallinnan teatterikoulujen kanssa ja Sokrates/Erasmus -ohjelmasta esittävän taiteen ja teorian koulutusohjelman intensiivikurssin järjestämiseen yhteistyössä brittiläisen ja saksalaisen taidekorkeakoulun kanssa. Lisäksi Teatterikorkeakoulu koordinoi toista vuotta monitaidealaista FIRST -ohjelman opiskelijavaihtoverkosta, jossa yhteistyökumppaneina on suomalaisia ja pietarilaisia taidekorkeakouluja.

Vuonna 2001 yli kolmen kuukauden pituiseen kansainväliseen vaihtoon osallistui 14 (4,4 %) opiskelijaa. Yli kahden viikon pituiseen opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailta osallistui 28 (8,8 %) opiskelijaa. Opettajista 29 (93,6 %) lähti ulkomaille opettamaan, opintomatalle tai harjoittamaan taiteellista toimintaa. Näistä vierailusta vain kuusi on KOTA -kriteerien mukainen yli kahden viikon matka. Opetusministeriön kansainväliselle opiskelijavaihdolle asettama minimiaika, 3 kuukauden yhtäjaksoinen

opiskelu ulkomailta, soveltuu huonosti tanssi- ja teatterialan koulutukseen. Luontevimpia ja vilkkaampia yhteistyömuotoja ovat 1 - 2 viikon intensiivikurssit, lyhyet opiskelija- ja opettajavaihdot sekä festivaali- ja seminaaritoiminta. Teatterikorkeakouluun saapui kaksi ulkomaista opiskelijaa (yli 3 kk) ja 21 opettajaa, joista seitsemän vierailu kesti yli 2 viikkoa.

Ulkomaisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä on viime vuosien aikana vakiintunut noin kymmeneen, mikä on noin 3,2 % perustutkinto-opiskelijoiden määrästä. Vuonna 2001 kaikki ulkomaiset perustutkinto-opiskelijat tulivat muista Pohjoismaista. Ulkomaisia jatkotutkinto-opiskelijoita Teatterikorkeakoulussa oli vuonna 2001 yhteensä 4.

Vieraskielisen opetuksen määrä on laskenut edellisestä vuodesta jonkin verran. Vuonna 2000 Teatterikorkeakouluun saapui 17 ulkomaista opettajaa ja vuonna 2001 henkilöluku oli 21. Vuonna 2001 järjestettiin 10 vieraskielistä (lähinnä englanninkielistä) opintojaksoa, joiden laajuus oli yhteensä 24 opintoviikkoa ja suoritettujen opintoviikkojen määrä yhteensä 264. Opetusta on karsittu laitosten määrärahojen pienuuden takia.

Vuonna 2001 valmistui korkeakoulun sisäinen kansainvälisten projektien hallinnan ohjeistus ja kriisitalanteita koskeva ohjeistus. #

Aikuiskoulutus

Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen nimi muutettiin 10.5.2001 aikuiskoulutusyksiköksi. Yksikölle asetettiin johtokunta, jonka puheenjohtajana toimii rehtori ja jäsenenä hallintojohtaja, talouspäällikkö ja yksikön koulutuspäällikkö.

Teatterikorkeakoulun aikuiskoulutusyksikkö tarjoaa valtakunnallisesti yliopistotasoista täydennyskoulutusta teatteri- ja tanssitaiteessa sekä avoimen yliopiston opetuksena. Toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli Teatterikorkeakoulussa toteutettavan aikuiskoulutuksen toimintastrategian aikaansaaminen ja talouden tasapainottaminen. Maksullisena palvelutoimintana toteutettavalle täydennyskoulutukselle ei asetettu määrällisiä opiskelijatavoitteita. Aikuiskoulutusstrategia hyväksyttiin aikuiskoulutusyksikön johtokunnan kokouksessa 28.5.2001 ja yksikön talous saatiin tasapainotetuksi. Yksikön henkilöstömäärä supistui edelleen voimakkaasti peräti yhdeksällä henkilötövuodella. Aikuiskoulutuksen strateginen linjaus perustuu Teatterikorkeakoulun ydinosaamiseen ja siitä syntyvään asiakkuuteen.

Vuosi 2001 merkitsi aikuiskoulutukselle useita valtakunnallisia aikuiskoulutuksen tulevaisuutta koskevia ja taideyliopistojen sisäisiä (taideyliopistojen aikuiskoulutustyöryhmä) selvityksiä. Selvitysten kohteena olivat mm. täydennyskoulutuksen keskeisimmät kohderyhmät, työnjako yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken, taiteilijoiden taloudelliset mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ilman hintatukea ja taideyliopistojen yhdistäminen yhteen koulutusyksikköön.

Avoin yliopisto

Vuoden 2001 aikana avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien ja erillisopintojaksojen opintoihin osallistui yli 900 opiskelijaa. Avoimen yliopiston toi-

mintaa vuoden aikana väritti TV1:n opinto-ohjelmien Ylen avoimen yliopiston syksyn kuluessa lähettämä teatteripedagogiikan alaan kuuluva ohjelmasarja *Katarsis - draama, teatteri ja kasvatus*. Ohjelma toimi johdantona Teatterin ja draaman opettamisen (15 ov) perusopintoihin ja samalla sen tavoitteena oli teatteriopetuksen tunnetuksi tekeminen suurelle yleisölle. Ohjelman myötä perusopintojen kahden opintoviikon aloitusjakson suoritti esseenä tai verkko-opintoina 85 henkilöä.

Korkeakoulujen arviointineuvoston vuoden aikana toimeenpanemaan valtakunnalliseen avoimen yliopisto-opetuksen arviointiin Teatterikorkeakoulun avoin yliopisto osallistui toteuttamalla itsearviointin ja osallistumalla taidekorkeakoulujen avointen yliopistojen keskinäiseen arviointiin.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutukseen osallistui yhteensä 631 opiskelijaa, joista lyhytkestoiseen (5 päivää tai vähemmän) osallistui 243 opiskelijaa ja muille kursseille (yli 5 päivää, mutta alle 20 ov) 319 opiskelijaa ja erikoistumisopintoihin (vähintään 20 ov) 69 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi kaikkiaan 10 306. Opiskelijamäärän ja järjestetyn koulutuksen selkeä väheneminen (1299 opiskelijalla) johtui henkilökunnan huomattavasta vähentymisestä.

Teatterin ja tanssin ammattilaisille, tekniselle henkilökunnalle sekä alan organisaatioille suunnattuun täydennyskoulutukseen osallistui yhteensä 184 opiskelijaa, joista lyhytkestoiseen koulutukseen osallistui 52 opiskelijaa ja pitkäkestoiseen 132 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä 2445. Toteutetut koulutukset olivat Diane Torr - Drag King workshop, Kontakti-improvisaatio ja Alexander-tekniikka, Flex - tunne kehosi, Feldenkrais -menetelmä, Flow - liik-

Balance -01 | Koreografia ja ohjaus Jens Walentinsson

keen pyörteissä, Tanssiterapian johdanto I ja II, Erikoiseffektit ja pyrotekniikka, äänimestareiden täydennyskoulutus sekä Rovaniemen Teatterin - Lapin Alue-teatterin koulutus- ja kehittämishanke (2000-2001).

Pitkäkestoiseen teatteripedagogiikan koulutukseen osallistui yhteensä 127 opiskelijaa. Lyhytkestoista koulutusta ei järjestetty lainkaan vuonna 2001. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä 3270. Teatteripedagogiikan perusopintoja (15 ov) järjestettiin Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa (2000-2001) ja laajentavia opintoja (25 ov) Helsingissä. Draamapedagogiikasta toteutettiin kaksi erikoistumisohjelmaa (40 ov), joista järjestyksessä 4. päättyi elokuussa ja 5. jatkuu vielä vuoden 2002 loppuun saakka. Opetushallituksen rahoittamana järjestettiin Kotkassa ammatillisen koulutuksen opettajille suunnattu Draamamenetelmien soveltamiseen liittyvä koulutus (3 ov). Koulutukset toteutettiin pääosiltaan maksullisena palvelutoimintana.

Käsikirjoittaja-koulutukseen osallistui yhteensä 81 opiskelijaa, joista lyhytkestoiseen 13 ja pitkäkestoiseen 63 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi 1432. Toteutetut koulutukset olivat, Sanoista tekoihin, Elokvakirjoittamisen A & O, Käsikirjoittajakoulutus (40 ov), seminaari Katse eteen ja taakse sekä työvoimapolitiittisesti rahoitettuna Multimediakäsikirjoittaminen ja TV-käsikirjoittajakoulutus. #

Yhteiskunnalliset palvelut

Opetusteatteri

Esitystoiminta on Teatterikorkeakoulun ulospäin näkyvin toimintamuoto. Käsitös teatterin ja tanssin taiteellisen toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta syn-tyy korkeakoulun sisäisen arvioinnin, yleisön ja taidekentän palautteen ja tiedotusvälineissä tapahtuvan kritiikin ja keskustelun kautta.

Teatterikorkeakoulu tuotti vuonna 2001 yhteensä 51 ensi-iltaa, joissa kävi noin 11 300 katsojaa. Korkeakoulun omien tilojen lisäksi esityksiä oli mm. Tampereen teatterikesässä. Produktioiden valmistamisessa oli mukana opiskelijoita myös muista taideyliopistoista ja korkeakoululuista. Opetusteatteri kehitti yhteistyötä erityisesti Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen sekä EVTEK muotoiluinstituutin kanssa. Yhteistyön pohjana on opiskelijalle työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus. Opetusteatterista yhteistyöhön osallistui- vat yksikön osastoista puvusto ja tarpeisto.

Opetusteatterin henkilökunta osallistui aktiivises- ti vuonna 2001 uuden kiinteistön suojeluorganisaation luomiseen sekä pelastuslaitoksen järjestämille palovartija- ja tulityökursseille.

Teakon

Teakonilla (esitystekninen suunnittelu- ja konsultoin- tisyksikkö) oli käynnissä lukuisia esitysteknisiä ja ark- kitehtuurivalaistuksen suunnitteluprojekteja.

Esitystekniikan merkittävimpiä projekteja olivat Suomen Kansallisteatteri, Oulun Kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Turun Kaupunginteat- teri, Masa Yardsin Eagle-luokan risteilijä, Helsingin Musiikkitalo, Salon Kulttuuri- ja kongressikeskus, sekä Kauniaisten Nya Paviljongen -konserttisali.

Isojen projektien lisäksi jatkettiin vanhoja Helsingin kaupungin opetusviraston kouluprojekteja ja aloitel- tiin uusia. Koulujen näyttämötekniisiä järjestelmiä suunniteltiin myös muualle maahan.

Ulkomaisista projekteista valmistuivat Ankaran oopperatalo ja MEB -konserttisalin peruskorjauspro- jekti Turkissa.

Arkkitehtuurivalaistuksen näkyvimpiä projekteja olivat Helsingin rautatieaseman ympäristö, Turun Aurajoki, Kauppahalli, Rasion tori ja Otaniemi. An- karan oopperan arkkitehtuurivalaistussuunnittelu valmistui myös vuoden 2001 aikana. Kansainvälisistä projekteista jatkuu oopperatalo Ankarassa, Turkissa. 2002 jatkuvia kansainvälisiä projekteja olivat Tele- norin pääkonttori Oslossa, Norjassa sekä Eesti Kunsti- muuseum Tallinnassa, Virossa. Arkkitehtuurivalaistus- osasto osallistui myös Arraksen kaupungin arkkiteh- tuurivalaistussuunnittelukilpailuun Ranskassa. Toi- mintaa linjaavan organisaatiomuutoksen myötä arkkitehtuurivalaistuksen suunnittelusta luovuttiin.

Teatteritekniinen inventaario -projekti käynnistyi yhteistyössä Opetusministeriön ja Teatteriliiton kans- sa. Inventaariossa kartoitetaan suomalaisten teatte- reiden teatteritekniisten järjestelmien laatu- ja tur- vallisuu- taso. Opetusministeriö käyttää inventaarion tuloksia myöhemmin rahoituspäätöksensä tukena.

Muita kehitysprojekteja olivat Ripustustyöryhmä -projekti ja Suomen Kansallisoopperan työaika- järjestelmän kehittämisprojekti. Teakon osallistui ai- kuiskoulutusyksikön järjestämään teatteritekni- sen henkilökunnan täydennyskoulutushankkeeseen (Kulissi 2 -projekti).

Kirjasto

Teatteri- ja tanssialan keskuskirjaston nimi muutettiin Teatterikorkeakoulun kirjastoksi, koska keskuskirjastojärjestelmä on poistumassa suomalaisesta kirjastojärjestelmästä. Kirjastolla on silti valtakunnallinen vastuu teatteri- ja tanssialan tietopalvelujen tuottamisesta. Kirjasto palvelee kaukolainoin muita korkeakouluja ja koko teatterikenttää sekä tuottaa aineistoa erilaisiin internetin kautta käytettäviin tietokantoihin ja suomalaiseen virtuaalikirjastoon. Kirjaston muutettua muun korkeakoulun mukana uusiin tiloihin Haapaniemenkadulle, lisääntyi korkeakoulun sisäisten käyttäjien määrä huomattavasti.

Vuonna 1998 käynnistynyttä Teatterikorkeakoulun digitaalista tallennusprojektia jatkettiin mm. selvittämällä digitointiin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Hankkeen tavoitteena on videotietokannan rakentaminen ja kirjaston videokokoelmien laajentaminen.

Teatterikorkeakoulun opinnäytteiden digitointihanketta jatkettiin. Hankkeen tarkoituksena on verkottaa opinnäytteiden taiteellisia osioita sekä opinnäytteiden kirjalliset tiivistelmät ja tekstit.

Lehtileikearkiston digitointi- ja indeksointihanketta jatkettiin syöttämällä artikkeliviitteitä ARTO -tietokantaan ja tutkimalla ratkaisumalleja, joilla kirjaston leikearkiston hakumenetelmiä voitaisiin parantaa ja itse materiaalin säilyminen voitaisiin varmistaa.

Teatterin ja tanssin asiasanaston englanninkielinen käännös saatiin valmiiksi ja sen toimittaminen paperi- ja verkkoversiona käynnistettiin.

Taideyliopistojen keskusarkisto

Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun yhteinen, Taideteollisen korkeakoulun tiloissa toiminut, keskusarkisto irtisanoitiin yhteisellä sopimuksella päättymään 31.5.2001. #

Uudet toimintamuodot ja tilojen haltuunotto

Vuosi 2001 merkitsi Teatterikorkeakoululle uusien toimintamuotojen etsimistä ja uusien tilojen haltuunottoa. Hankintoja ja kalustamista jatkettiin, sovittiin tilojen käytöstä ja aukioloajoista sekä tilojen vuokrauksen periaatteista ja hinnoittelusta. Leimallista oli myös työsuojelukysymyksiin ja tietoturvaan panostaminen. Uusia yhteistyömuotoja pyrittiin aktiivisesti etsimään ja edistämään yhteisöllisyyttä esim. vararehtorin isännöimillä, kaikille avoimilla torikahveilla sekä johdon tapaamisilla ylioppilaskunnan kanssa. Taideopettajan identiteettiä vahvistamaan käynnistettiin opettajuusjuhlaperinne. Uutena elimenä korkeakoulussa aloitti esitystoiminnan johtoryhmä, jonka tehtävänä on mm. esitystoiminnan sovittaminen resursseihin ja opetussuunnitelmiin.

Uudet toimitilat kiinnostivat myös muita yliopistoja ja Teatterikorkeakoulu isännöi vuonna 2001 mm. yliopistojen hallintojohdon, taloushallinnon ja yliopistotiedottajien päiviä sekä IMUAn (International Meeting of University Administrators) iltatilaisuutta.

Yhteistyö Kuvataideakatemian kanssa

Kun päätös Kuvataideakatemian muutosta entiseen Elannon leipätehtaan kiinteistöön varmistui, käytiin Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian välillä alustavia keskusteluja tukipalvelujen yhteistyömahdollisuuksista tulevana vuosina. Näitä on mm. henkilöstö- ja talouspalveluissa, arkisto- ja kirjaamokysymyksissä, IT -palveluissa, aikuiskoulutuksessa, kirjastotoimissa, opiskelijaruokailussa ja työterveyshuollossa. #

Hallittua tietoa ja viestintää

Vuonna 2001 tietohallintopalveluissa keskityttiin tietoturvan parantamiseen. Yhdessä Unite Oy:n kanssa laadittiin laaja tietoturvapaketti, joka sisältää tietoturvapoliittikan, ohjeistoja sekä alustavat valmius- ja toipumissuunnitelmat. Verkkoinfrastruktuuria parannettiin asentamalla torialueelle ja maisemakonttoriin langaton verkko. Syksyllä 2001 aloitettiin OODI -opintojärjestelmän käyttöönottoprojekti. Tavoitteena on, että OODI on tuotantokäytössä vuonna 2002.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Teatterikorkeakoulun tiedotustoiminta painottui uusien toimintojen esittelyyn. Teatterikorkea -lehti ilmestyi kaksi kertaa. Se oli vuoden 2001 aikana tiedotuskanava myös alumneille. Lehti postitettiin 885 entiselle Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun opiskelijalle. Sähköinen tiedotuslehti Viikkis ilmestyi joka toinen viikko Teatterikorkeakoulun www-sivuilla. Esitystoiminnasta tiedotettiin lehdissä ja korkeakoulun www-sivuilla ja 6 kertaa ilmestyneellä ohjelmistositteellä.

Teatterikorkeakoulussa julkaistiin vuonna 2001 seuraavat teokset ja muistiot:

- Riitta Pasanen-Willberg:
Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen - koreografin näkökulma.
Acta Scenica 6
- Timo Kallinen:
Näyttämötaitelijasta teatterityöntekijäksi. Miten moderni tavoitti suomalaisen teatterikoulutuksen.
Acta Scenica 7
- Paula Salosaari:
Multiple Embodiment in Classical Ballet. Educating the Dancer as an Agent of Change in the Cultural Evolution of Ballet.
Acta Scenica 8
- Vesa Honkonen ja Julle Oksanen:
Kolme tarinaa valosta. Uudet valonlähteet ympäristövalaistuksessa.
Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 37.
Julkaistu yhteistyössä Tekesin kanssa.
- VÄS -tilatyöryhmän muistio.
Teatterikorkeakoulun muistioita 1
- Teatteri- ja tanssitaiteen korkeakoulutus Suomessa. Teatterikorkeakoulun muistioita 2

Ihmiset

Vuosi 2001 oli Teatterikorkeakoulun henkilökunnalle edelleen uusiin tiloihin totuttautumista sekä uusien toimintamuotojen etsimistä. Tukipalvelujen henkilökunnan suuri vaihtuvuus ja erilaiset virkavapaudet kuormittivat palveluksessa ollutta henkilökuntaa, joskin avasivat osaltaan myös uusia mahdollisuuksia.

Henkilöstölle keväällä 2001 tehdyssä ”Kaikki hyvin työssä” -kyselyssä nousivat esille mm. kiire ja työn määrä, toiveet vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja joidenkin yksiköiden osalta esimiestyön kehittämiseksi. Uuden infrastruktuurin rakentaminen, kiinteistön käyttöön liittyvät kysymykset, työsuojelelun toimintaohjelman valmistelu sekä henkilöstön vaihtuvuus veivät aikaa ja energiaa suuremmilta kehittämissankkeilta. Teatterikorkeakouluun perustettiin kriisinhallintaryhmä, joka työsti kriisitilanteiden varalta toimintaohjeiston.

Loppuvuodesta 2001 Teatterikorkeakoulu vakinaisti useita määräaikaissa virkasuhteessa olleita mahdollistaen näin tulevaisuudessa pitkäjänteisemmän tukipalveluiden suunnittelun ja henkilöstön osaamisen kehittämisen.

Uusi henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Fortime otettiin käyttöön 1.5.2001. Teak on ensimmäinen korkeakoulu, jossa järjestelmä on käytössä.

Henkilöstövoimavarat

Vuonna 2001 tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 126, josta budjettivaroin 107 (edellisvuonna yht. 141, josta budjettivaroin 130). Henkilötyövuosimäärä laski edellisestä vuodesta, mikä selittyy pääosin täydennyskoulutuskeskuksen (10.5.2001 alkaen aikuiskoulutusyksikkö) maksullisessa palvelutoiminnassa ja aikuiskoulutuksen rahoituksessa tapahtuneilla muutoksilla sekä Teatterikorkeakoulun

aikuiskoulutuksen strategisella linjauksella kohdentaa annettava koulutus Teatterikorkeakoulun ydinosaamisalueille. Myös tutkijakoulutettavien ja tutkijoiden, samoin kuin työllistettyjen, lukumäärän vähentyminen laski henkilötyövuosia. Hallintoyksikön henkilökuntaa oli paljon virka- ja vuorotteluvapaalla ja henkilökunnan vaihtuvuus aiheutti myös osaltaan katkoja ja henkilötyövuosien vähentymistä.

Pääosa Teatterikorkeakoulun henkilökunnasta on virkasuhteisia ja kokoaikaisia. Miesten osuus henkilökunnasta on hieman noussut ollen 39 % (vuonna 2000 36 %).

Laskennallisen sivutoimisen tuntiopetuksen määrä perusopetusta antavilla laitoksilla budjettirahoituksella oli 16,6 henkilötyövuotta (htv).⁴ Aikuiskoulutuksen laskennallisen sivutoimisen tuntiopetuksen määrä oli budjettivaroin 0,6 htv (vuonna 2002 1 htv) ja ulkopuolisella rahoituksella 8,2 htv, josta avoimen yliopiston osuus oli noin 2,7 htv eli yhteensä aikuiskoulutuksessa tehtyjä henkilövuosia oli vuonna 2001 8,8, mikä on paljon vähemmän kuin edellisellä vuonna (vuonna 2000 12 htv). Sivutoimisen tuntiopetuksen vähentyminen kuvaa aikuiskoulutuksen volyymissä ollutta suurta muutosta, mikä näkyi myös aikuiskoulutuksen päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuosien kohdalla. Sivutoiminen tuntiopetus vähentyi, vaikka osa ennen päätoimisina kurssinjohtajina toimineista henkilökunnasta toimi vuonna 2001 sivutoimisina tuntiopettajina.

Ikä, koulutus ja kehittäminen

Henkilökunnan keski-ikä Teatterikorkeakoulussa on hieman laskenut edellisestä vuodesta ollen 42,8 vuotta (vuonna 2000 43,4 vuotta). Se on lähellä valtion yleistä keski-ikää, joka oli vuonna 2000 42,4 vuotta.⁵ Naisten ja miesten keski-ikässä Teatterikorkea-

koulussa ei ollut juurikaan eroja: naisten keski-ikä oli 42,9 vuotta ja miesten 42,6 vuotta.

Suurin ikäryhmä Teatterikorkeakoulussa on 40-44 -vuotiaat. Nuorten osuus (20-29 -vuotiaat) on selvästi lisääntynyt. Valtion budjettitalouden henkilöstön suurin ikäryhmä vuonna 2000 oli 45-49 -vuotiaat ja Suomen koko työllisen työvoiman 50-54 -vuotiaat.

Vuonna 2001 Teatterikorkeakouluun päätoimisesa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan koulutusaste oli tilastokeskuksen koulutusluokituksen⁶ mukaan 4,84, mikä vastaa lähinnä alinta korkea-astetta ja on hieman alempi kuin edellisinä vuosina (vuonna 2000: 4,99 ja 1999: 5,18). Koko valtion budjettitalouden henkilökunnan vastaava luku vuonna 2000 oli 4,9 eli sängen lähellä Teatterikorkeakoulua.⁷

Teatterikorkeakoulun järjestämä sisäinen koulutus oli vuonna 2001 pääosin yleishallinto-oikeuden perus-

kysymyksiin, työsuojeluun, ensi-apuun sekä työyhteisön henkiseen hyvinvointiin liittyvää. Lisäksi osallistuttiin yksittäisiin, ulkopuolisten koulutusten järjestäjien koulutusohjelmiin ja kursseihin kuten johtamiskoulutukseen, uusien atk-järjestelmien ja euron käyttökoulutuksiin sekä perehdyttämiskoulutukseen, jonka avulla on tarkoitus kehittää uusien työntekijöiden tehtäviin ja työyhteisöön perehdyttämistä tulevaisuudessa. Omaehtoista koulutusta tuettiin vähäisessä määrin. Opetushenkilökuntaa osallistui taidekorkeakoulujen yhteiseen pedagogiseen koulutukseen.

Vakinaista ja vaihtuvaa

Teatterikorkeakoulussa vakinaistettiin vuoden 2001 lopussa useita henkilöitä, jotka aiemmin olivat hoitaneet tehtäviään määräaikaisessa virkasuhteessa. Vakinaistaminen koski mm. tiedotusta, tuottajia, rek-

Henkilötyövuodet 1997-2002²

	1997	1998	1999	2000	2001	2001 Naisia	2001 Miehiä
Opetushenkilökunta	38	37	31	31	31	56 %	46 %
Muu henkilökunta	122	112	118	110	95	62 %	38 %
laitokset	24	15	14	14	8 ³	89 %	11 %
Teakon		7	6	6	6	17 %	83 %
kirjasto	4	5	5	5	5	80 %	20 %
täydennyskoulutuskeskus	39	35	28	20	11	80 %	22 %
opetusteatteri	22	23	22	23	23	34 %	66 %
hallintoyksikkö (sis. tied. ja huolto)	33	34	42	42	42	72 %	28 %
Yhteensä	160	157	149	141	126	61 %	39 %
josta budjettivaroin		120	112	130	107		

² Henkilötyövuosiin ei sisälly kohtalaisen runsaslukuista joukkoa Teatterikorkeakoulussa työsuhteisina työskenteleviä, lähinnä taiteilijoiden eläkelain piiriin kuuluvia henkilöitä, joiden työaikaa ei ole määritelty, vaan he työskentelevät urakkaluontoisesti (ohjaus, lavastus, puvustus) kokonaispalkalla.

³ Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen laboratoriohenkilökunta (3 kpl) siirrettiin hallintoyksikön alaisuuteen.

Haastattelija: Fortuna | Koreografia Reetta-Kaisa Pirhonen

rytointipalveluja ja Teakonin henkilökuntaa. Jonkun verran tapahtui myös siirtoa Teatterikorkeakoulun sisällä aikuiskoulutusyksiköstä hallintoyksikköön.

Teatterikorkeakoulussa on aina ollut runsaasti määräaikaisesti produktioissa työskenteleviä henkilöitä ja opetusvirat täytetään pääsääntöisesti viideksi vuodeksi. Vakinaisiin virkoihin palkatuista henkilöistä (ei sisällä opetushenkilökuntaa) poistui palveluksesta vuonna 2001 poikkeuksellisen paljon henkilökuntaa (11 kpl; 8,7 % henkilötyövuosista) kun vastaava luku vuonna 2000 oli vain kaksi henkilöä (1,4 %). Määräaikaisesta opetushenkilökunnasta vain kahden (6,45 % opetushenkilökunnasta) palvelussuhde päättyi, kun edellisenä vuonna palveluksensa päätti neljä (12,9%) opetushenkilökuntaan kuuluvaa. Osa-aika-eläkkeellä on kolme henkilöä.

Työllistämisvaroin palkatun henkilökunnan määrä väheni edelleen ollen enää kaksi henkilötyövuotta (vuonna 2000/3,5, 1999/9,5 ja 1998/13,6 htv).

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa ja työsuojelukysymyksiä varten oleva yhteistoimintaneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Teatterikorkeakoulu kiinnitti huomiota vuonna 2001 erityisesti työsuojelullisiin kysymyksiin järjestämällä asiasta teemapäivän keväällä sekä valmistellen uuden Teatterikorkeakoulun työsuojelun toimintaohjelman riskikartoituksineen ja riskeille sovituin toimenpitein. Ensiapuvalmiutta nostettiin, laadittiin kiinteistön turvallisuussuunnitelma ja poikkeusolojen suojelusuunnitelma sekä panostettiin muutoinkin suojeluorganisaation luomiseen.

Henkiseen työsuojeluun panostettiin järjestämällä koulutusta työyhteisön henkisestä hyvinvoinnista ja keskustelemalla työpaikkakiusaamisesta. Henkisten kriisien hallintaan perustettiin kriisinhallintaryhmä, joka valmisteli kriisiohjeet. Pekka Sauri tarjosi henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuden työnohjaustyyppiseen keskusteluun vastaanotollaan kerran viikossa. Keväällä tehdyn kyselyn vastauksista kävi ilmi, että tasa-arvo toteutuu vastaajien mielestä Teatterikorkeakoulussa varsin hyvin sekä sukupuolten että eri ikäisten välillä. #

4 vertailutietoa edelliseen vuoteen ei ole

5 yliopistokoulutuksessa keski-ikä valtiovarainministeriön selvitysten mukaan 9 vastaajan otoksella oli 40,3

6 koulutusluokituksen indeksit ovat alempi perusaste (1); ylempi perusaste (2), keskiaste (3,5), alin korkea-aste (5); alempi korkeakouluaste (6); ylempi korkeakouluaste (7); tutkijakoulutusaste (8)

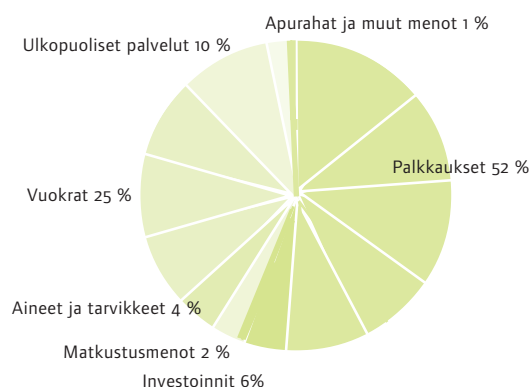
7 koulutustaso-indeksi yliopistoissa valtiovarainministeriön selvityksen mukaan 5,0 vuonna 2000

Talous ja tilinpäätös

Teatterikorkeakoulun menot vuonna 2001 olivat yhteensä noin 10,8 miljoonaa euroa. Suurimmat menot olivat palkkauskustannukset 52 % ja vuokrat 25 %. Kokonaismenot pienenevät edellisvuodesta 13 %. Kokonaismenojen pieneminen aiheutui erityisesti uuden toimitalon varustelun valmistumisesta, mikä pienensi investointeja 2,6 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Teatterikorkeakoulun menoista katettiin opetusministeriön rahoituksella 10,6 miljoonaa euroa eli 87 %. Loput menoista rahoitettiin asiakasrahoituksella (12 %) ja muulla ulkopuolisella rahoituksella (1 %), muu ulkopuolinen rahoitus muodostui lähinnä työllisyysvarojen käytöstä sekä Suomen Akatemialta saadusta rahoituksesta.

Teatterikorkeakoulun menot 2001

Tulosaluekohtaiset kustannukset 2001 (1000 €)

Tulosalue	OPM RAHOITUS				KOKO RAHOITUS			
	2001	%	2000	%	2001	%	2000	%
KOULUTUS	8 380	85 %	10 352	87 %	9 059	85 %	11 804	85 %
Perustutkintokoulutus	7 508		9 375		7 584		9 458	
Aikuiskoulutus	872		977		1 475		2 346	
TUTKIMUS	837	9 %	864	7 %	879	7 %	918	7 %
Jatkotutkintokoulutus ja tutkim.	680		715		722		769	
Muu tutkimus	157		149		157		149	
TAITEELLINEN TOIMINTA	165	2 %	206	2 %	163	1 %	206	1 %
YHTEISKUNNALLISET PALVELUT	436	4 %	449	4 %	1 036	7 %	1 019	7 %
YHTEENSÄ	9 816	100 %	11 871	100 %	11 138	100 %	13 948	100 %

Teatteritekniikan konsultoinnin palveluyksikkö Teakon tuotti maksullisen toiminnan tuloista 51 % ja aikuiskoulutusyksikkö 41 %. Teatterikorkeakoulun muiden yksiköiden maksullinen toiminta tuotti 8 % tuloista, muu maksullinen palvelutoiminta koostui pääosin tila- ja laitevuokrauksesta. Teatterikorkeakoulun maksullinen toiminta vuonna 2001 oli ylijäämäistä, ja sen nettotulot olivat vajaat 300 000 €.

Teatterikorkeakoulun toiminta on edelleen erittäin peruskoulutuspainotteista ja suurin osa Teatterikorkeakoulun kiinteistä kustannuksista (vakinaisen henkilökunnan palkat, tilakustannukset) sitoutuu peruskoulutusohjelmien toteuttamiseen. Taiteelliseen toimintaan ei sisälly perus- ja jatkotutkintoihin liittyvä taiteellinen toiminta, mikä muodostaa valtaosan yleis-

sölle tarjottavasta taiteellisesta toiminnasta. Opetushenkilökunnan oma taiteellinen toiminta tapahtuu pääosin virkavapauksien aikana, joten sitä ei ole otettu huomioon korkeakoulun taiteellisen toiminnan tulosaluekohtaisissa kustannuksissa.

Korkeakoulun tilat

Teatterikorkeakoulu toimi vuonna 2001 pääasiassa uudessa toimitalossaan Helsingissä; valo- ja äänisuunnittelun laitos toimii kuitenkin Tampereella. Helsingin esitystilat sijaitsevat uudisrakennuksessa, Tampereella esitystilana toimii Eino Salmelaisen näyttämö. Kaikki teatterikorkeakoulun hallussa olevat tilat (18 900 m²) ovat vuokratiloja ja vuokratilakustannukset vuonna 2001 olivat noin 2,7 miljoonaa euroa. #

Teatterikorkeakoulun tilinpäätöserittely vuosina 2000-2001 (1000 €):

	2000	2001	%
KOKONAISMENOT			
Palkkaukset	6 148	5 721	52,7
Matkustusmenot	284	266	2,5
Aineet ja tarvikkeet	394	399	3,7
Vuokrat	2 798	2 716	25,0
Ulkopuoliset palvelut	1 029	1 036	9,5
Investoinnit	3 282	612	5,6
Apurahat ja muut menot	87	100	0,9
Menot yhteensä	14 021	10 849	100,0
RAHOITUS			
Määrärahat			
Toimintamäärärahat	7 895	9 053	74,3
Muu opetusministeriön rahoitus	255	244	2,0
Siirtomäärärahat edelliseltä vuodelta	3 795	1 333	10,9
Asiakasrahoitus	1 614	1 476	12,1
Muu kotimainen ulkopuolinen rahoitus	444	86	0,7
Kansainvälinen rahoitus	19	0	
Rahoitus yhteensä	14 021	12 191	100,0

Sääli sankaria | Ohjaus Tiina Raudaskoski

Klassisk knock-out | Regi Morten Krogh

Vi gjorde oss hemmastadda i huset

Året 2001 utgjorde Teaterhögskolans första hela verksamhetsår i de nya lokaliteterna. Det gällde att sätta sig in i och lära sig nya verksamhetsmodeller och användningen av utrymmena. Allt det nya, i kombination med att produktionerna hopade sig i synnerhet under vårsäsongen, framkallade stress vilket återspeglades i resultaten av en enkät om arbetstillfredsställelsen som högskolan genomförde.

Trots att många av problemen uppfattades som övergående, gick Teaterhögskolan under året in för att förbättra samhörigheten och inbördes samverkan bland studerandena och de anställda genom att ta fasta på de möjligheter det nya huset erbjöd. Bland annat bjöd huset regelbundet på "torgkaffe" där gemensamma frågor diskuterades under ledning av prorektorn. Ytterligare en praktiskt åtgärd var möjligheten att kunna träffa en psykolog, informellt och utan att behöva boka tid. Utgående från höstens resultatdiskussioner beslutade Teaterhögskolan också att följande år satsa resurser på att utveckla undervisningsteatern som under övergångsperioden kanske fått bära det största praktiska ansvaret. I slutet av året verkade atmosfären på högskolan ha avsevärt förbättrats. De förhoppningar som ställts på gemenskapskänsla och en öppen verksamhetskultur i det nya huset började också infrias.

Under året förnyades organisationen för att svara mot kraven i verksamhetsmiljön. En heltäckande riskanalys genomfördes för huset och ett nytt handlingsprogram för arbetarskyddet uppgjordes för Teaterhögskolan. Programmet, vars höga nivå fått beröm utifrån, utarbetades i ett brett och ingående samarbete, vilket vittnar om personalens aktiva intresse i sin arbetsgemenskap och i Teaterhögskolan.

Ledningsgruppen för föreställningsverksamheten kartlade problemfältet i relation till undervisnings-

planer, den konstnärliga verksamhetens omfattning och mål och tillgängliga tids-, material- och personalresurser. Likaså slutfördes diskussionerna om att inrätta produktionstjänster. Avsikten var att rationalisera och koncentrera producenternas arbete, jämna ut arbetspressen, förbättra kordinationen och trygga tillgången på producenttjänster också vid de enheter som inte haft råd med egna producenter. Enheten inledde sin verksamhet i början av år 2002. Gruppen för utveckling av undervisningen fortsatte sitt arbete och som en ny satsning inkluderades utvecklingen av grundutbildningen i prorektorns ansvarsområde från och med 2002.

År 2001 var antalet avlagda magisterexamina 44. Resultatavtalet förutsätter i medeltal 45 under tre år. Då alla utbildningsprogram inte tar in nya studerande varje år återspeglas detta naturligtvis i det årliga antalet avlagda examina. Utgående från att målet för föregående avtalsperiod, 35 avlagda examina, var klart för lågt kan det nuvarande målet alltså anses vara realistiskt och motsvara högskolans potential. Vidare avlades fyra doktorsexamina, dvs. målet för året överskreds med två. De postgraduala examina fördelades jämnt mellan dans och teater.

Fortbildningscentralen bytte namn till enheten för vuxenutbildning som bättre motsvarar verksamhetens kvalitet och volym. En direktionschef med rektorn som ordförande axlade temporärt ansvaret för enhetens ledning. Under året utreddes problemen inom vuxenutbildningen av bl.a. en arbetsgrupp tillsatt av konstuniversitetet. Vad som än sker i framtiden verkar det klart att fortbildningen för konstnärerna, den viktigaste målgruppen för vuxenutbildningen vid Teaterhögskolan, kommer att tyna bort utan någon form av offentligt stöd.

Balance -01 | Koreografi och regi Jens Walentijnsen

Interna tyngpunkter det kommande året är, enligt vårens professorsdiskussioner, barnteatern och en uppgradering av utrustningen på institutionen för ljus- och ljuddesign till att svara mot undervisningens behov. Åtgärder för att uppnå vardera målet vidtogs under höstperioden 2001. Det nya magisterprogrammet i scenkonst och -teori Estaitte inleddes på hösten. Ett halvår är självfallet en alltför knapp tid för utvärdering – trots detta kan vi säga att Estaitte är ett välkommet inslag i högskolans utbildningsutbud. Yrkesutbildningen för konstnärer vid Teaterhögskolan står på en stabil grund tack vare en lång tradition och goda resultat år efter år. Andra starka sidor är magisterprogrammen, en stimulering och klarare profilering av magistersstudierna, och ett forskande grepp. Samma inriktning har även forskningsprojektet Digitalt ljus och ljud på institutionen för ljus- och ljuddesign. Vid vårens resultatförhandlingar med undervisningsministeriet presenterade Teaterhögskolan ett förslag om finansieringen av projektet. Förslaget bemöttes positivt, och för ljusets del kommer projektet att starta år 2002.

I årsberättelsen framträder Teaterhögskolan som en synnerligen stabil institution. Stora förändringar, varken med avseende på omfattning eller innehåll, har inte skett på länge och finns inte heller inom synhåll. Däremot arbetas det intensivt och målmedvetet för att utveckla både utbildningen och organisationen. Teaterhögskolan förmår att rekrytera unga toppbegåvningar inom sina olika konstgrenar som studerande. När den är som bäst kan en konstnärskarriär vara oerhört givande. Men den kan också vara otrygg och psykiskt tung. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda en studiemiljö som är inspirerande, utmanande och trygg – i den bemärkelsen trygg att en studerande fritt kan och vågar ge utlopp för sin kapacitet. Givetvis skall man inte tro att det alltid kommer att lyckas till fullo. Men det är mot det mål som vi måste sträva. #

Lauri Sipari

Rektor

Grundutbildning

Inval av studerande

Sedan 1998 har det totala antalet sökande varierat mellan 1400 och 1600. År 2001 sökte 1550 personer till Teaterhögskolan, av vilka 118 direkt till programmen för magisterutbildning. Antalet antagna var 78 (5 %), d.v.s. en ökning med 16 jämfört med året innan. Av de sökande var 33,4 procent män, av de antagna 35,9 procent. Av de antagna ansökte 17, dvs. ca 22 procent, om sin första studieplats vid en högskola.

Inträdesprovet, som arrangeras i etapper, testar utöver den konstnärliga talangen den sökandes motivation och förmåga till långsiktigt arbete och därmed lämpligheten för högskolestudier och konstnärsyrket. De mångsidigare förhandsuppgifterna har i någon utsträckning minskat antalet sökande.

Antalet studerande

Antalet studerande vid Teaterhögskolan steg i någon mån jämfört med året innan. Årliga variationer i antalet studerande orsakas av bl.a. att vissa av utbildningsprogrammen inte tar in nya studerande varje år. I december år 2001 hade Teaterhögskolan 327 inskrivna studerande för grundexamen, av dem 317 närvarande. Antalet personer som idkade fristående studier var 14. #

Utveckling, utvärdering och samarbete

Prorektorn i samråd med professorerna ansvarar för utvecklingen av grundutbildningen. År 2001 reserverades hälften av prorektorns arbetstid för utvecklingsarbetet.

Arbetsgruppen för utveckling av undervisningen (tillsatt 1999) preciserade sina uppgifter och uppställde som sitt mål att utveckla undervisningen och undervisningsplanerna, delta i dragningen av de kultur-, konst- och utbildningspolitiska linjerna för högskolan, utreda de nya villkoren för undervisningsplanerna, inleda en systematisk kartläggning och omorganisering av den konstnärliga verksamheten vid högskolan samt att dryfta och utforma konstundervisningen. Det är viktigt att begrunda hur den sistnämnda kan och bör analyseras, hur inlärningen kan göras mer effektiv och mångsidig och hur kvalitet inom konsten och undervisningen kan mätas över huvud taget.

Arbetsgruppen för utveckling av undervisningen arrangerade ett vårseminarium kring inlärnings- och människouppfattningar och individuell pedagogik. Med hjälp av videoinslag fick deltagarna en inblick i lektionerna på de olika institutionerna och efteråt diskuterades dessa under ledning av respektive lärare. Höstseminariet om konstnärens eget uttrycksspråk och individuell pedagogik fortsatte diskussionerna på den grund som lagts på våren.

Gemensamma valfria studier för alla studerande infördes i januari 2001. Mängden valfria studier ökade inom samtliga utbildningsprogram.

Före utgången av året sammanställde arbetsgruppen för utveckling av undervisningen en utvecklingsstrategi för den kommande undervisningsperioden.

Undervisningsministeriet utsåg den svenska institutionen för skådespelarkonst till spetsenhet för högkvalitativ utbildning åren 2001–2003.

En kontinuerlig utvärdering av undervisningen utgör en naturlig del av verksamheten på institutioner med grundutbildning. Således är utvärdering också ett karakteristiskt inslag i konstbranschen (offentliga konstnärliga föreställningar). En av de centrala uppgifterna för arbetsgruppen för utveckling av undervisningen har varit att skapa ett gemensamt, systematiskt system för feedback och kvalitetskontroll i undervisningen vid Teaterhögskolan och arbetet med detta fortgår.

Styrning av resurser och samarbete

År 2001 inleddes ett nytt utbildningsprogram för teori och forskning i scenframställning, utbildningsprogrammet Estaitte. Forskningsverksamheten effektiviserades genom att avdela en professors totala arbetstid för forskning och handledning av postgraduala studerande och genom att bistå vid finslipningen och tryckningen av doktorsavhandlingar.

Teaterhögskolan har tillvaratagit de möjligheter som Mediecentret Lume vid Konstindustriella högskolan erbjuder i flera av sina kurser. Detta gäller i

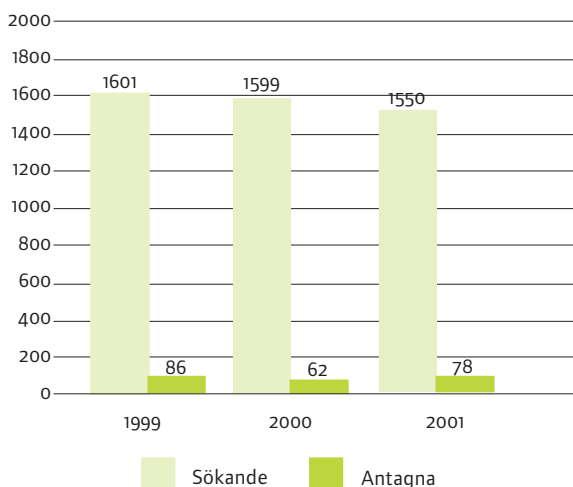
synnerhet undervisningen inom ljus- och ljuddesign, där kurser också har arrangerats i samarbete med avdelningen för scenografi vid Konstindustriella högskolan. En del av kurserna har skett i samarbete med institutionen för ljus- och ljuddesign men även med institutionerna för regi och dramaturgi samt danskonst. Institutionen för skådespelarkonst arrangerade en kurs i att agera framför kamera på Lume.

Med pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet slöts ett avtal (12.6.2001) om undervisning och resurser för pedagogiska studier för lärare inom utbildningsprogrammen för drama- och danspedagoger under läsåret 2001–2002. Teaterhögskolan köper de avtalade undervisningstjänsterna från pedagogiska fakulteten samt ordnar en del av undervisningen i eget regi eller tillsammans med andra högskolor.

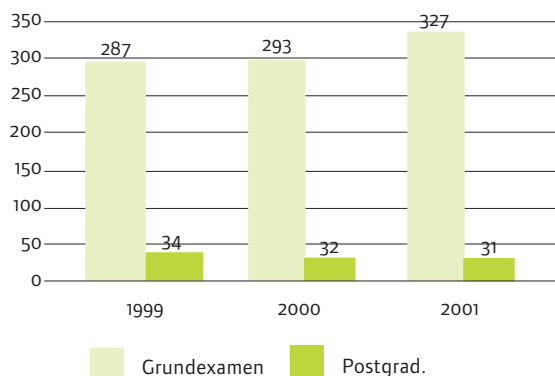
Samarbetet med andra högskolor och institutioner fortsatte. Etablerade samarbetsparter är de övriga konsthögskolorna, Helsingfors universitet, institutionen för skådespelarkonst vid Tammerfors universitet, samt de yrkeshögskolor som erbjuder utbildning inom teater och dans.

Institutionen för danskonst fortsätter sitt samarbete med avdelningen för yrkesutbildning vid Fin-

Sökande och antagna 1999-2001

Antal grundexamens- och postgraduala studerande 1999-2001

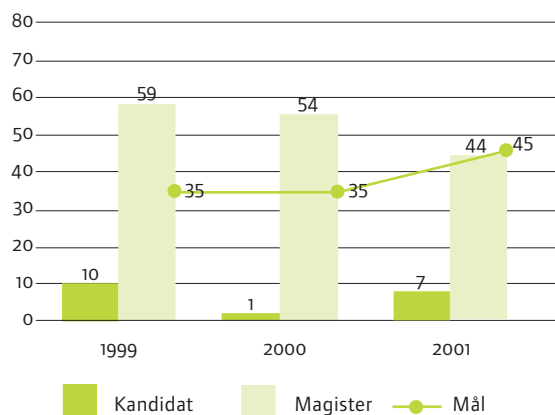
lands Nationaloperas balettskola och tar in balett-studerande som siktar på kandidatexamen. Samarbetet gör det möjligt för dem som har grundutbildning i balett att avlägga kandidatexamen. Därigenom blir det möjligt för studerande inom området att söka till utbildningsprogram som leder till magisterexamen i danskonst.

Högskolepedagogik

Målet för konsthögskolornas gemensamma högskolepedagogik, Taikopeda, är att hjälpa lärarna att utveckla och förnya sin egen undervisning och pedagogik samt att stärka samarbetet mellan de olika konstformerna. Högskolepedagogiken är ett centralt medel för att stöda insatserna för att utveckla undervisningen och inläringen vid konsthögskolorna.

Som ett samarbete mellan konsthögskolorna inleddes hösten 2001 den tredje gemensamma studiehelheten i konsthögskolepedagogik (15 studieveckor). Helheten består av tre avsnitt. I det första avsnittet som tränar för pedagogiskt ledarskap (5 studieveckor) deltog 32 lärare från de olika konsthögskolorna. Deltagarna utarbetar ett utvecklingsprogram för den egna undervisningen samt sammanställer en egen undervisningsportfölj. Därutöver

Kandidat- och magisterexamina i teater- och danskonst 1999-2001

tillkommer fyra gemensamma studiedagar samt grupparbeten med kollegor därmellan. Under år 2001 bereddes också en framställning om ett nytt Taiko-pedagogprojekt med början år 2003. Avsikten är att inlemma konst- och kultursektorn vid Helsingfors yrkeshögskola Stadia i det nya projektet som skall omfatta forsknings- och publikationsverksamheten inom området.

År 2001 arrangerades tre pedagogikseminarier kring aktuella teman med 66 deltagare från de olika konsthögskolorna. Dessutom deltog lärare i Peda-forums vårdagar i Esbo och i ett möte för kontaktpersoner i Tammerfors.

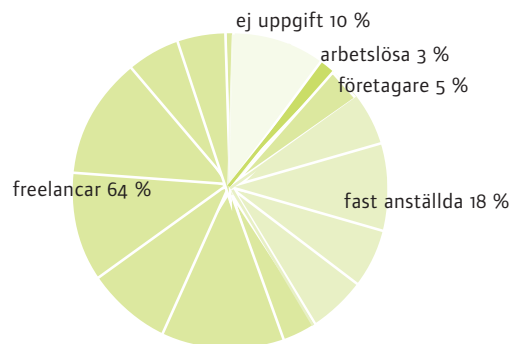
Virtualuniversitetet

Arbetet för att lansera Teaterhögskolans virtualuniversitet fortsatte våren 2001 och på hösten startade den första nätkursen, *Katarsis – drama, teater och fostran* (2 studieveckor). 12 studerande slutförde kursen.

Avlagda examina

Antalet avlagda magisterexamina uppgick till 44. Av dem som tog magisterexamen med 160–180 studieveckor klarade 22 (71 %) av detta på fem år.

De från Teaterhögskolan år 2001 utexaminerade magistrarnas placering¹

¹ De uppgifter om sysselsättningsläget bland konstnärer som sammanställs av Statistikcentralen anger situationen 31.12.2001. Vid den här tidpunkten är teatern på semester och många frilansare går arbetslösa. För att utreda det faktiska sysselsättningsläget har Teaterhögskolan samlat in egen årsstatistik. De uppgifter som framställs här baserar sig på de sistnämnda siffrorna och anger läget i januari 2001.

Kandidatexamen avlades av sju studerande. Med undantag av den obligatoriska kandidatexamen i dans avläggs endast ett fåtal kandidatamina.

År 2001 var priset på en magisterexamen vid Teaterhögskolan 223 000 euro, vilket var 69 000 euro (45 %) dyrare än det jämförbara priset föregående år. Detta förklaras i första hand av att antalet avlagda magisterexamen år 2001 minskade med 10 jämfört med året innan. I övrigt var utgiftsstrukturen vid Teaterhögskolan stabil. Att antalet examina varierar varje år beror på bl.a. att en del av utbildningsprogrammen inte tar in studerande varje år.

Många av utbildningsprogrammen vid Teaterhögskolan visar upp korta studietider på 4–5 år, främst tack vare den kursformade undervisningen. Inom utbildningsprogrammen med mindre kursbundna studier förefaller också studietiderna att bli längre: exempelvis avlägger majoriteten av studerandena i utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finsk- och svenskspråkig) sin magisterexamen på fem år, medan den genomsnittliga studietiden bland dramaturgstuderandena är klart längre.

Sysselsättning

Av de studerande (N=44) som avlade magisterexamen år 2001 fick 18 procent (N=7) fast anställning, 64 procent (N=25) arbetade som frilansare och 5 % (N=2) som företagare. Andelen arbetslösa var 3 % (N=1).

De flesta utexaminerade från Teaterhögskolan arbetar som frilansare i olika projektartade produktioner som varar i genomsnitt från 1 vecka till 3 månader. På grund av arbetets natur är de utexaminerade hela tiden arbetsökande, vilket förutsätter färdigheter för att söka jobb och god kännedom om praxis för arbetsavtal.

År 2001 fick Teaterhögskolans rekryteringstjänst sammanlagt 251 förfrågningar, varav 224 var egentliga uppdrag. Uppdragen fördelades på följande sätt:

- Kortvariga arbetstillfällen för enskilda personer, 56 st
- Kortvariga arbetstillfällen (programbeställningar osv.) för grupper, 63 st
- Engagemang och andra långvariga arbetstillfällen, 80 st
- Provfilmning och provuppträdanden, 53 st

Utöver arbetsförmedling bidrog rekryteringstjänsten med handledning och information i praktiska frågor kring sysselsättning och arbetsliv samt marknadsförde utexaminerade konstnärer till arbetsgivare. För de studerande ordnades också tre introduktionskurser "Ut i arbetslivet!" ("Työelämään!") i färdigheter inom arbetslivet. Kursens omfattning var en studievecka.

Rekryteringstjänsten deltog som inbjuden sakkunnig vid ett expertmöte i Bryssel, arrangerat för utvärdering av mellanskedet av Europeiska kommissionens sysselsättnings- och socialavdelnings undersökning "Exploitation and development of the job potential in the cultural sector in the age of digitalisation". En rapport över undersökningen publicerades i juni 2001.

Teaterhögskolan stöder studerande i deras praktik i arbetslivet. År 2001 uppgick det totala stödbeloppet till 16 800 € fördelat på 14 studerande för 15 praktikmånader.

Upphovsrätter

År 2001 hade Teaterhögskolan som mål att få under kontroll de upphovsrättsliga avtalen om inspelningar av konstnärliga verk.

Fram till 7.2.2002 har Teaterhögskolan slutit inspelningsavtal med 158 studerande. Avsikten är att inspelningsavtalen skall ingås med samtliga konstnärligt verksamma studerande och anställda. Avtal skall också ingås retroaktivt med alla före detta studerande och anställda som har medverkat i inspelningar.

I samband med beredningen av inspelningsavtalen fick alla berörda fackliga organisationer inom konstbranschen samt upphovsrättsorganisationer framföra sina synpunkter. Genom inspelningsavtalet överläter studeranden rätten att nyttja videoinspelningar och fotografier av konstnärliga verk som studeranden skapat under studietiden till Teaterhögskolan. Högskolan får använda inspelningarna för följande syften:

- Utvärdering av studerandens studieprestation
- Annan användning inom undervisningen och studierna
- Forskning
- Bibliotek
- Information
- Festivaler
- Tävlingar

Om användningen av inspelningar i kommersiellt syfte och i elektroniska media avtalas separat.

Vid Teaterhögskolan utarbetades också en handledning i upphovsrätt. Den innehåller allmän information om upphovsrätt som skyddar det kreativa arbetet samt om Teaterhögskolan i egenskap av inspelare av föreställningar. #

Talvinen tarina (En vinter-saga) | Regi Juhana Hurme

Postgradual utbildning och forskning

År 2001 anmälde sig 31 personer för postgradual studier vid Teaterhögskolan. Många av de postgraduala studerandena vid Teaterhögskolan arbetar i olika pedagogiska uppgifter och finansierar sina studier huvudsakligen med stipendier. Fyra postgraduala studerande innehade assistenturer vid Teaterhögskolan fram till 31.7.2001 och två med början 1.8.2001, fyra arbetade vid två forskarskolor och några fick också periodvis finansiering inom professor Paavolainens forskningsprojekt.

År 2001 utexaminerades två doktorer i danskonst och två doktorer i teaterkonst samt ytterligare en licentiat i teaterkonst. Det årliga examensmålet överskreds med hundra procent.

Till ledningsgruppen för fortbildningen kallades professorn i scenkonst och -teori Annette Arlander med ansvar för konstnärliga postgraduala studier. De konstnärliga kriterierna för postgraduala examina slogs fast.

Ett riksomfattande möte för forskare i teatervetenskap och drama ("Teatteritutkimuksen 1. talvipäivä") arrangerades vid Teaterhögskolan i mars. Efter detta stod Teaterhögskolan värd för en internationell forskarkonferens "(Auto)biographies in theatre and dance" med Finlands Akademi som delfinansiär. Föredrags-hållare kom från Frankrike, England, Danmark och Sverige.

Samarbetet mellan postgraduala studerande och andra konsthögskolor fortsatte.

Inom Teaterhögskolan verkar det riksomfattande utbildningsprogrammet för utövande konst (VEST) som koordineras av Sibelius-Akademien samt forskarskolan för mångkulturell konstfostran som koordineras av Konstindustriella högskolan. Finlands Akademi och Centralkommissionen för konst beviljade

högskolan sammanlagt 118 000 € för åren 1999–2001 för professor Pentti Paavolainens forskningsprojekt Scenkonstens villkor och förverkligande (NETO). Finlands Akademi beviljade i december 2001 ett anslag på 288 000 € åt ett forskningsprojekt för etiska frågor, strukturer och maktutövande i danskonst. Projektet leds av Soili Hämäläinen, chef för institutionen för dans- och teaterpedagogik.

Ledare för forskningsgrupper, lärare och postgraduala studerande deltog i och/eller bidrog med anföranden vid bl.a. följande internationella konferenser: dansforskningkongressen i USA, det internationella forskarseminariet Arts and Narrative Inquires i Finland; 4:e världskongressen för drama/teater och pedagogik i Norge; den internationella danskonferensen "Confluences 3" i Sydafrika; den internationella lekkonferensen i Finland; symposiet International lighting design i USA; OISTATs världskonferens och de europeiska ljuddesignernas konferens i Tyskland samt IFTR/FIRT seminariet i Nederländerna för teaterforskarnas internationella organisations arbetsgrupp för historieskrivning.

Ledare för forskningsgrupper och postgraduala studerande publicerade artiklar i bl.a. följande samlingsverk och vetenskapliga publikationer: Proceedings of Congress on Research in Dance, CORD conference proceedings, A Report from a Nordic-Baltic-Russian Educational Theatre Network 1999–2001, Katarsis: Drama, teater och fostran och årsboken i dansforskning. En av de postgraduala studerandena medverkade i manuset för en tv-serie i 6 avsnitt om teater och fostran. Professorn i teaterforskning agerade som opponenter för Katarina Lions doktorsavhandling om en version av Stravinskys Våroffer på institutionen för teatervetenskap vid

Konstnärlig verksamhet

Stockholms universitet samt som förgranskare och opponenter för Raija Mäkelä-Eskolas doktorsavhandling Pang – siinä se on! Teatterikatsojan tunneresonanssi (Pang, där är det! Teateråskådarens känslor resonans) vid Tammerfors universitet i ämnet teater och drama.

Teaterhögskolans rektor beviljade postgraduala studerande stipendier för sammanlagt 11 800 €. De postgraduala studerandena fick också stipendier från bl.a. Finska Kulturfonden, Nylands konstkommission, Statens kommission för danskonst, Centralkommissionen för konst och Jenny och Antti Wihuris stipendiefond.

Professor Pentti Paavolainen fick universitetsinformatörernas vandringspokal, Lyra-statyn, för att aktivt sprida information om de postgraduala studierna vid konsthögskolorna. #

Den konstnärliga verksamheten spelar en central roll i den grundläggande och postgraduala utbildningen samt i fortbildningen vid Teaterhögskolan. Samtidigt utgör den en del av konstutbudet i huvudstadsregionen.

En ledningsgrupp för produktionsverksamheten, ett nytt organ vid högskolan, inledde sin verksamhet. Dess uppgift är att bl.a. anpassa produktionsverksamheten till tillgängliga resurser och gällande undervisningsplaner. År 2001 bjöd Teaterhögskolan på 51 egna produktioner. De totalt 335 föreställningarna sågs av sammanlagt ca 11 300 åskådare.

Många av utbildningsprogrammen inkluderar praktik. De studerande är dessutom konstnärligt aktiva vid professionella teatrar, teater- och dansensembler och olika konstinstitutioner. I likhet med året innan, var praktiken och de konstnärliga uppdragen på fältet omfattande år 2001. Skådespelarstuderandena gästspelade vid 23 professionella teatrar och teatergrupper i 38 konstnärliga uppgifter och medverkade i en helaftonsfilm, fem tv-roller och ett hörspel samt i åtta andra konstnärliga uppgifter. Regi- och dramaturgistuderande stod för 13 regiarbeten, manuskript eller dramatiseringar vid 10 professionella teatrar och teatergrupper samt bidrog med åtta andra konstnärliga uppdrag. Studerandena vid den svenskspråkiga skådespelarutbildningen hade 24 konstnärliga uppdrag vid sex teatrar eller andra konstinstitutioner. Dansstuderandena medverkade som dansare vid 12 professionella teatrar eller dansensembler i nio produktioner samt hade 16 andra konstnärliga uppdrag. Av studerandena vid institutionen för ljus- och ljud-design medverkade 34 studerande i teater- eller dansproduktioner, 7 i andra konstnärliga produktioner. Dessutom medverkade 10 lärarstude-

rande inom dans- och dramapedagogik i 16 konstnärliga produktioner och praktiserade på olika ställen, inklusive yrkeshögskolor, dansskolor, grundskolor, gymnasier och amatörgrupper.

Postgraduala studerande regisserade i bl.a. Rundradion (*Kätketty ja kirkas*, hörspelet "Gömt och blankt", *Julkalendern*), Teater Avoimet Ovet (*Halu ja pelon uni*, Drömmen om lust och rädsla), Levinska källaren och Grand i Borgå (*Fajakernas fest, Revy*), Åbo musikfestival (*Tre Katarinor på Åbo slott*), Gamla kyrkan i Helsingfors (*Salvat 1701*), Teaterrestaurang Nyyrikki (*La-lai-la*), Sibelius-Akademis konsertsal (*Italienisches Liederbuch*) och assisterade som regissörer vid bl.a. operafestspelen i Nyslott (*Macbeth, Rigoletto*). Postgraduala studerande medverkade som dansare och/eller koreografer vid Dansteatern Eris produktioner (*Khora, Duck boom*), i Finlandiahuset och Marina Congress Center (*Butterfly Module, ImageMaker*), Helsingfors stadsteaters Studio Pasila (*Toisia ääniä, Andra ljud*), Zodiak – Centrum för modern dans (*Warsa*), Kekäläinen & Company (*Keh-*

Klassisk knock-out | Regi Morten Krogh

rää, Spinner). Tre postgraduala studerande medverkade som skådespelare på bl.a. Lilla Teatern (*Den goda människan från Sezuan*), Teater Idi (*Yhä pimevä talo, Huset börjar mörkna*), YLE1 radioateljén samt under diktveckan i Kajana (*Hetki katukahvilassa, En stund på gatukafét*). En postgradual studerande utarbetade ljudvärlden för en av Klockrikeaterns produktioner (*Musikliv*) och en annan ljussättningen för Sveaborgs strandkasern, för festivalen Marginal-motion och för Dansarena-festivalen (*Momento Rojo*).

Teaterhögskolans lärare var också verksamma som konstnärliga ledare och koreografer vid högskolans egna produktioner. År 2001 medverkade de bl.a. som regissörer, manuskribenter, koreografer och ljuddesigner vid 19 interna produktioner. Många av lärarna var konstnärligt aktiva också utanför högskolan. Enligt egen utsago deltog 19 lärare i sammanlagt 29 konstnärliga produktioner. I den här siffran upptas inte samtliga lärare (bl.a. en del av dem vars anställning upphörde våren 2001).

Studerande tilldelades stipendier av bl.a. Finska Kulturfonden, Helsingfors stads kulturcentral, Esbo kulturnämnd, Kauhajoki kulturfond, Kesko, Idmans stipendiefond, Virid rf och Finsk-svenska kulturfonden. Jari Granlund, Raisa Kilpeläinen, Kalle Ropponen, Tiiti Hynninen ja Jarkko Lievonen, studerande vid institutionen för ljus- och ljuddesign, belönades av Tammerfors stad med priset för årets kulturgärning för belysningen av Pispala hageltorn. Lärarstipendier utdelades av Finska Kulturfonden, Jenny och Antti Wihuris stipendiefond, Statens konstkommission, WSOY:s bokfond och Centralkommissionen för konst. Professor Ervi Sirén fick statens pris i danskonst som beviljas av statens danskonstkommission. #

Internationell verksamhet

Teaterhögskolans nya strategi för internationalisering antogs i februari 2001. I enlighet med denna söker Teaterhögskolan världsomspännande kontakter för att berika sin verksamhet och för att främja konstlivet i Finland. Den internationella verksamheten är mångsidig och kontakterna bedöms i synnerhet med tanke på deras kvalitet.

År 2001 idkade Teaterhögskolan internationellt samarbete mest inom närområdena (de baltiska länderna, Ryssland och Norden) och i västra Europa. I enlighet med internationaliseringsstrategin fokuserades verksamheten i synnerhet på Baltikum och S:t Petersburg. Teaterhögskolan deltog aktivt i utbytesprogram för lärare och studerande som arrangerats av både EU och Nordiska ministerrådet. Teaterhögskolan erhöll finansiering för samarbetet mellan teaterhögskolorna i Luleå och Tallinn från Nordiska rådets stipendieprogram för Baltikum och nordvästra Ryssland, samt för att ordna en intensivkurs i utbildningsprogrammet för scenkonst och -teori i samarbete med en brittisk och en tysk konsthögskola från Sokrates/Erasmus-programmet. Därtill koordinerade Teaterhögskolan för andra året ett multidisciplinärt nätverk för studentutbyte inom FIRST-programmet med konsthögskolor i Finland och S:t Petersburg som samarbetsparter.

År 2001 deltog 14 studerande (4,4 %) i ett internationellt utbyte som varade över tre månader. Därutöver studerade eller praktiserade 28 (8,8 %) studerande utomlands i längre än två veckor. Av lärarna vistades 29 (93,6 %) utomlands för att undervisa, studera eller utöva konstnärlig verksamhet. Endast sex av dessa vistelser besök varade över två veckor och uppfyllde därmed KOTA-kriterierna. Enligt undervisningsministeriet bör internationellt studentutbyte bestå av minst 3 månaders kontinuerliga

studier utomlands, vilket lämpar sig illa för utbildningen inom dans- och teater. De naturligaste och frekventaste samarbetsformerna är intensivkurser på 1–2 veckor, kortvariga student- och lärarutbyten samt festivaler och seminarier. Teaterhögskolan gästades av två utländska studerande (över 3 månader) och 21 lärare, varav sju personers besök varade över två veckor.

Antalet utländska studerande för grundexamen har under de senaste åren stabiliserats kring cirka tio personer, dvs. ca 3,2 procent av antalet studerande för grundexamen. År 2001 kom samtliga av dem från de övriga nordiska länderna. Sammanlagt fyra utländska studerande idkade postgraduala studier vid Teaterhögskolan år 2001.

Undervisningen på främmande språk gick något tillbaka jämfört med föregående år. År 2000 gästades Teaterhögskolan av 17 lärare från utlandet, mot 21 år 2001. År 2001 erbjöds 10 studieperioder på främmande språk (närmast på engelska), med en omfattning på 24 studieveckor. Summan avlagda studieveckor var 264. Undervisningen har skurits ner p.g.a. de minskade anslagen för institutionerna.

År 2001 tillkom högskolans interna regelverk för hantering av internationella projekt samt för hantering av krissituationer. #

Klassisk knock-out | Regi Morten Krogh

Vuxenutbildning

Teaterhögskolans fortbildningscentral döptes om till enheten för vuxenutbildning 10.5.2001. Enheten fick en direktion som leds av rektorn. Övriga medlemmar är förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och enhetens utbildningschef.

Teaterhögskolans vuxenutbildningsenhet erbjuder riksomfattande fortbildning på högskolenivå inom teater- och danskonst samt inom det öppna universitetet. Det centrala målet under verksamhetsåret var att upprätta en verksamhetsstrategi för vuxenutbildningen vid Teaterhögskolan och att få ekonomin i balans. För fortbildningen som är avgiftsbelagd serviceverksamhet fastställdes inga mål vad gäller antalet studerande. Direktionen för enheten för vuxenutbildning godkände strategin för vuxenutbildningen vid sitt sammanträde 28.5.2001 och enhetens ekonomi kunde bringas i balans. Antalet anställda på enheten skars fortfarande kraftigt ner, med hela nio personår. Strategin för vuxenutbildning grundar sig på Teaterhögskolans kärnkunnande och på de kundrelationer som uppstår därigenom.

År 2001 undergick vuxenutbildningen flera utredningar, både nationella utredningar om vuxenutbildningens framtid och interna utredningar inom konstuniversiteten (arrangerade av arbetsgruppen för vuxenutbildning vid konstuniversiteten). Utredningarna klarade bl.a. de viktigaste målgrupperna inom fortbildningen, arbetsfördelningen mellan universiteten och yrkeshögskolorna, konstnärernas ekonomiska möjligheter till fortbildning utan prisstöd och samordningen av konsthögskolorna som en enda utbildningsenhet.

Öppna universitetet

År 2001 deltog över 900 studerande i studiehelheter och fristående studieperioder inom det öppna universitetet. TV-programserien *Katarsis – drama, teater och fostran* i teaterpedagogik, för öppna universitetet vid Rundradion TV1, ingick i verksamheten. Serien, som Rundradions öppna universitet sände under hösten, fungerade som en introduktion till grundstudiehelheten på 15 studieveckor i teater och dramapedagogik. Seriens syfte var också att bekanta den stora allmänheten med teaterundervisningen. I samband med tv-serien slutförde 85 personer introduktionskursen i studiehelheten (2 studieveckor) i form av en essä eller via Internet.

Teaterhögskolans öppna universitet deltog i en riksomfattande utvärdering av undervisningen vid det öppna universitetet, verkställd under året av högskolornas utvärderingsråd, genom att genomföra en självutvärdering och genom att delta i en inbördes utvärdering av konsthögskolornas öppna universitet.

Fortbildning

Sammanlagt 631 studerande deltog i fortbildning, av dem 243 i kortkurser (högst 5 dagar), 319 i övriga kurser (längre än 5 dagar, men högst 20 studieveckor) och 69 i olika specialiseringsstudier (minst 20 studieveckor). Summan studerandearbetsdagar var 10 306. Nedgången i antalet studerande (med 1 299 studerande) och anordnade kurser berodde på att personalen reducerats kraftigt.

I fortbildningen, som är riktad till fackfolk inom teater och dans, den tekniska personalen samt branschorganisationerna, deltog sammanlagt 184 personer, varav 52 i kortkurser och 132 i långvarigare kurser. Summan studerandearbetsdagar uppgick till

2 445. Utbildning som genomfördes var Diane Torr – Drag King workshop, Kontakt-improvisation och alexanderteknik, Flex – känn din kropp, Feldenkraismetoden, Flow – i rörelsens svängar, introduktion till dansterapi I och II, Specialeffekter och pyroteknik, fortbildning för ljudmästare samt Rovaniemi Teater – Lapplands Regionteaters projekt för utbildning och utveckling (2000–2001).

I de långvarigare kurserna i teaterpedagogik deltog sammanlagt 127 studerande. År 2001 ordnades inga kortkurser. Antalet studerandearbetsdagar uppgick sammanlagt till 3 270. Grundstudier i teaterpedagogik (15 studieveckor) ordnades i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg (2000–2001) och fördjupade studier (25 studieveckor) i Helsingfors. I dramapedagogik genomfördes två specialiseringsprogram (40 studieveckor); det fjärde programmet i ordningen avslutades i augusti och det femte pågår fortfarande till utgången av år 2002. I Kotka arrangerades en kurs i tillämpning av dramametoder för lärare (3 studieveckor) inom yrkesutbildning finansierad av undervisningsministeriet. Dessa utbildningsformer genomfördes i huvudsak i form av en avgiftsbelagd serviceverksamhet.

Manuskribent-utbildningen hade totalt 81 studerande, varav 13 i kortkurser och 63 i långvarigare kurser. Antalet studerandearbetsdagar var sammanlagt 1 432. Utbildning som genomfördes var Sanoista tekoihin (Från ord till handling), Elokuvakirjoittamisen A & O (Filmskrivandets A & O), utbildning i manuskrivning (40 studieveckor), seminariet Katse eteen ja taakse (Blicken framåt och bakåt) samt Multi-mediemanus och TV-manus som genomfördes inom ramen av sysselsättningspolitisk utbildning. #

Samhälleliga tjänster

Undervisningsteatern

Teaterhögskolans synligaste verksamhetsform är föreställningarna. Uppfattningen om kvaliteten på och verkningarna av den konstnärliga verksamheten inom teatern och dansen uppkommer genom den interna utvärderingen på högskolan, responsen från publiken och hela konstfältet samt kritiken och diskussionen i media.

Teaterhögskolan producerade år 2001 sammanlagt 51 premiärer, som besöktes av ca 11 300 personer. Utöver i högskolans egna lokaliteter gavs föreställningar bl.a. på teaterfestivalen Tammerfors Teatersommar. I produktionerna medverkade också studerande vid andra konsthögskolor och universitet. Undervisningsteatern utvecklade samarbetet särskilt med både Lahtis hanverks- och konstindustriskola och EVTEK Institutet för konst och design i Vanda. Samarbetet bygger på att studeranden utbildas på arbetsplatsen, varvat med praktiska arbetsuppgifter. Avdelningarna för rekvisita och kostymer vid undervisningsteatern deltog i samarbetet.

År 2001 medverkade undervisningsteaterns personal aktivt i att skapa en skyddsorganisation för den nya fastigheten samt deltog i kurser om brandskydd och hetarbeten som anordnades av räddningsverket.

Teakon

Teakon (enheten för planering och konsulttjänster för scen teknik) hade under året talrika planeringsprojekt i scen teknik och arkitekturbelysning på gång.

Till de viktigaste projekten hörde Finlands Nationalteater, Uleåborgs stadsteater, Tampereen Työväen Teatteri, Åbo stadsteater, Eagle klass-kryssaren på Masa Yards, Helsingfors Musikhus, kultur- och kongresscentret i Salo, samt konsertsalen Nya Paviljongen i Grankulla.

Utöver de stora projekten fortgick de tidigare skolprojekten inom Helsingfors utbildningsverk och nya projekt påbörjades. Scen tekniska planerades också för skolor på andra håll i landet.

Av internationella projekt färdigställdes operahuset i Ankara samt renoveringen av konsertsalen MEB i Turkiet.

Till de synligaste projekten inom arkitekturbelysning hörde omgivningen kring Helsingfors järnvägsstation, Aura å i Åbo, Saluhallen, Reso torg och Ot-näs. Planeringen för arkitekturbelysningen för operahuset i Ankara slutfördes också under år 2001. Till de internationella projekt som fortsätter år 2002 hör Telenors huvudkontor i Oslo samt Eesti Kunstimuseum i Tallinn. Avdelningen för arkitekturbelysning deltog också i en tävling om arkitekturbelysning i staden Arras i Frankrike. I och med en riktgivande förändring av verksamhetens organisation slopades planeringen av arkitekturbelysning.

Projektet teaterteknisk inventering lanserades i samarbete med undervisningsministeriet och Finlands Teaterförbund. Inventeringen kartlägger de teatertekniska systemens kvalitet och säkerhet vid teatrarna i Finland. Undervisningsministeriet kommer att utnyttja resultaten som stöd för sina finansieringsbeslut.

Utvecklingsprojekten inkluderade även en arbetsgrupp som studerade olika scen tekniska lösningar på teatrarna samt utvecklandet av arbetstidssystemet vid Finlands Nationalopera. Teakon medverkade i ett fortbildningsprojekt för teaterteknisk personal, arrangerat av enheten för vuxenutbildning (Kuliss 2).

Biblioteket

Centralbiblioteket för teater- och dansområdet bytte namn till Teaterhögskolans bibliotek, i och med att

Nya verksamhetsformer och nya lokaliteter

centralbiblioteken håller på att avvecklas inom bibliotekssystemet i Finland. Biblioteket har likväl ett riksomfattande ansvar för att producera informationstjänster inom teater och dans. Biblioteket ger fjärrlån till andra högskolor och hela teaterfältet samt producerar material för olika Internetdatabaser och för det finländska virtualbiblioteket. Biblioteket flyttade tillsammans med den övriga högskolan in i nya lokaler på Aspnäsgatan, vilket gjorde att antalet interna användare på högskolan ökade avsevärt.

Det digitala inspelningsprojektet vid högskolan, som körde igång år 1998, fortsatte bl.a. med att utreda upphovsrättsfrågor kopplade till digitaliseringen. Projektet syftar till att bygga upp en videodatabas och utvidga bibliotekets videosamlingar.

Teaterhögskolans projekt för att digitalisera lärodomsproven fortgick. Projektet syftar till att länka samman de konstnärliga delarna i lärodomsproven med de tillhörande skriftliga resuméerna och texterna.

Digitaliseringen av urklipparkivet och indexeringen av tidningsartiklar fortsatte i och med att artikelreferenser matades in i databasen ARTO. Samtidigt undersöktes olika lösningar för att effektivisera sökmetoderna i bibliotekets urklipparkiv och för att garantera att materialet inte tar skada.

Arbetet med att översätta ämnesordlistan för teater och dans till engelska slutfördes och arbetet med att redigera materialet i en tryckt och elektronisk version inleddes.

Konsthögskolornas centralarkiv

Sibelius-Akademiens, Konstindustriella högskolans och Teaterhögskolans gemensamma centralarkiv, som verkat i Konstindustriella högskolans lokaliteter, upplöstes med ett gemensamt avtal så att arkivet upphörde 31.5.2001. #

Under år 2001 gällde det för Teaterhögskolan att orientera sig både i nya verksamhetsformer och nya lokaliteter. Man anskaffade ny utrustning och inredning, kom överens om när och hur lokalerna skulle användas samt om principerna för hur lokalerna kunde hyras ut och till hurdant pris. Året präglades också av satsningar på arbetarskydd och dataskydd. Nya samarbetsformer söktes aktivt för att främja gemenskapskänslan. I detta syfte bjöds t.ex. alla på s.k. torgkaffe, eller öppna diskussioner med prorektorn som värd. Högskolans ledning sammanträffade också med studentkåren. För att stärka konstlärarens identitet infördes en ny tradition för att fira lärarvärvet. En ledningsgrupp för produktionsverksamhet, ett helt nytt organ vid högskolan, inrättades för att bl. a. anpassa produktionerna till resurser och undervisningsplaner.

De nya lokaliteterna intresserade också de övriga universiteten. Under året fungerade Teaterhögskolan fungerade således som värd bl.a. för sammankomster för universitetens administrativa ledning, ekonomiförvaltning och universitetsinformatörer samt för IMUAs (International Meeting of University Administrators) kvällsevenemang.

Samarbete med Bildkonstakademin

När beslutet stod klart om att Bildkonstakademin skulle flytta in i Elantos före detta brödfabrik, förde Teaterhögskolan och Bildkonstakademin preliminära diskussioner om eventuellt samarbete beträffande stödtjänster de kommande åren. Möjligheter till samarbete finns inom bl.a. personal- och ekonomitjänster, arkiv- och registratorsärenden, IT-tjänster, vuxenutbildning, bibliotekstjänster, studentbespisning och företagshälsovård. #

Data och kommunikation under kontroll

Dataadministrationen fokuserade sina insatser år 2001 på att förbättra dataskyddet. Tillsammans med företaget Unite Oy utarbetades ett omfattande dataskyddspaket som innehåller dataskyddspolitik, regelverk samt preliminära beredskaps- och återhämtningsplaner. Infrastrukturen i datanätet förbättrades genom att ett trådlöst nät installerades på torgområdet och i landskapskontoret. Hösten 2001 påbörjades ett projekt för att införa studiesystemet OODI. Målet är att OODI skall vara i produktionsbruk år 2002.

Informations- och publiceringsverksamhet

Teaterhögskolans informationsverksamhet fokuserade på att presentera de nya lokaliteterna. Tidskriften Teatterikorkea utkom två gånger under år 2001. Den fungerade också som en informationskanal till alumnerna. Tidskriften sändes till 885 före detta studerande vid Teaterskolan och Teaterhögskolan. Den elektroniska bulletinen Viikkis utkom varannan vecka på Teaterhögskolans webbsidor. Teaterhögskolan informerade om sina föreställningar i tidningspressen och på högskolans webbsidor samt i en program-broschyr som kom ut sex gånger.

Teaterhögskolan utgav följande verk och memoranda år 2001:

- Riitta Pasanen-Willberg:
Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogi-suuteen – koreografin näkökulma. (Från den åldrande dansörens problematik till dialogform.) Acta Scenica 6
- Timo Kallinen: *Näyttämötaitelijasta teatteri-työntekijäksi. Miten moderni tavoitti suomalaisen teatterikoulutuksen.* (Från scenkonstnär till teaterarbetare. Hur det moderna nådde teaterutbildningen i Finland.) Acta Scenica 7
- Paula Salosaari: *Multiple Embodiment in Classical Ballet. Educating the Dancer as an Agent of Change in the Cultural Evolution of Ballet.* Acta Scenica 8
- Vesa Honkonen och Julle Oksanen:
Kolme tarinaa valosta. Uudet valonlähteet ympäristövalaistuksessa. (Tre berättelser om ljus. Nya ljuskällor i miljöbelysningen.) Teaterhögskolans publikationsserie nr 37. Publicerad i samarbete med Tekes.
- VÄS-tilatyöryhmän muistio (Promemoria av arbetsgruppen för ljus- och ljuddesign). Teaterhögskolans promemorior 1
- Teatteri- ja tanssitaiteen korkeakoulutus Suomessa. (Högskoleutbildningen inom teater- och danskonst i Finland). Teaterhögskolans promemorior 2

Personal

År 2001 fortsatte personalen vid Teaterhögskolan att göra sig hemmastadda i de nya lokaliteterna samtidigt som det gällde att få fram nya sätt att arbeta. Den stora omsättningen bland stödtjänstpersonalen och olika slags tjänstledigheter belastade den anställda personalen, även om detta stundom öppnade dörren till nya möjligheter.

I enkäten "Kaikki hyvin työssä" (Allt bra i arbetet) som utfördes bland personalen våren 2001 steg vissa frågor till ytan: t.ex. jäktet och arbetsbördan, förhoppningarna om ökad interaktion och, på vissa enheter, en utveckling av chefskapet. Anläggandet

av en ny infrastruktur, frågor kring användningen av fastigheten, beredningen av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet samt omsättningen bland personalen stal mycken tid och energi från större utvecklingsprojekt. Vid högskolan upprättades även en kris- hanteringsgrupp som utarbetade ett reglement för hantering av krissituationer.

Under slutet av år 2001 omvandlades flera av vis- tidsanställningarna vid Teaterhögskolan till ordi- narie, vilket i framtiden gör det möjligt att planera stödtjänsterna och utveckla personalens kompetens med ett längre perspektiv.

Personår 1997-2002²

	1997	1998	1999	2000	2001	2001	2001
						Kvinnor	Män
Undervisningspersonal	38	37	31	31	31	56 %	46 %
Övrig personal	122	112	118	110	95	62 %	38 %
institutioner	24	15	14	14	8 ³	89 %	11 %
Teakon		7	6	6	6	17 %	83 %
biblioteket	4	5	5	5	5	80 %	20 %
fortbildningscentralen	39	35	28	20	11	80 %	22 %
undervisningsteater	22	23	22	23	23	34 %	66 %
förvaltningsenheten (inkl. information och underhåll)	33	34	42	42	42	72 %	28 %
Totalt	160	157	149	141	126	61 %	39 %
varav med budgetmedel		120	112	130	107		

² I antalet ingår inte den relativt stora skaran personer i anställningsförhållande som främst omfattas av lagen om konstnärspension. Deras befattningstid är inte fastställd, utan de arbetar per projekt (regissering, scenografi, kostymer).

³ Laboratoriepersonalen på institutionen för ljus- och ljuddesign (3 st) överfördes under förvaltningsenheten.

Det nya datasystemet Fortime för personalförvaltning togs i bruk 1.5.2001. Teaterhögskolan är den första högskolan som infört systemet.

Personalresurser

År 2001 uppgick antalet personår totalt till 126, varav 107 finansierade med budgetmedel (2000: totalt 141 personår, varav 130 med budgetmedel). Antalet personår gick tillbaka jämfört med året innan, vilket i huvudsak kan förklaras genom de ändringar som skett i den avgiftsbelagda serviceverksamheten vid fortbildningscentralen (fr.o.m. 10.5.2001 enheten för vuxenutbildning) och i finansieringen av vuxenutbildningen samt genom Teaterhögskolans strategi för vuxenutbildning vilken avser att inrikta utbildningen på Teaterhögskolans kärnkunnande. Antalet forskarstuderande och forskare, liksom också arbetslösa personer sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, gick även tillbaka vilket medförde en tillbakagång i antalet personsår. Många av de anställda på förvaltningsenheten befann sig på tjänst- eller alterneringsledighet och omsättningen bland personalen orsakade också avbrott och en minskning i antalet personår.

Majoriteten av Teaterhögskolans personal är fast anställd på heltid. Andelen män har stigit något, till 39 procent (från 36 % år 2000).

Den beräknade timplärovervisningen som bisyssla med budgetfinansiering på de institutioner som gav grundutbildning var 16,6 personår.⁴ Inom vuxenutbildningen var den beräknade timplärovervisningen som bisyssla med budgetmedel 0,6 personår (mot 1 år 2002) och med extern finansiering 8,2 personår, varav det öppna universitetet stod för ca 2,7 personår. Summan personår uppgick således till 8,8 inom vuxenutbildningen år 2001, vilket var mycket mindre än föregående år (12 personår). Minskningen av timplärovervisningen som bisyssla återspeglar den stora volymförändring som skett inom vuxenutbildningen och som också syntes i antalet personår för den heltidsanställda personalen inom vuxenutbildningen. Timplärovervisningen

som bisyssla gick tillbaka, trots att en del av de kursledare som tidigare arbetade på heltid fungerade som deltidsanställda timplärovervisare år 2001.

Ålder, utbildning och utveckling

Medelåldern bland Teaterhögskolans personal har sjunkit en aning jämfört med året innan och ligger nu på 42,8 år (mot 43,4 år 2000). Den ligger nära den allmänna medelåldern hos staten som år 2000 låg på 42,4 år.⁵ Det fanns ingen större skillnad mellan kvinnor och män: medelåldern bland kvinnor var 42,9 år och bland män 42,6 år.

Den största åldersgruppen var 40–44 år. Andelen unga anställda (20–29 år) har ökat betydligt. Den största åldersgruppen bland personalen inom statens budgetekonomi år 2000 utgjordes av personer i åldern 45–49 år. Den största åldersgruppen bland sysselsatta personer i hela Finland var 50–54-åringarna.

År 2001 var utbildningsgraden hos den fast anställda personalen vid Teaterhögskolan 4,84, vilket enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering⁶ närmast motsvarar lägsta utbildningen på högre nivå och är således lägre än året innan (år 2000: 4,99 och 1999: 5,18). Motsvarande index för hela personalen inom statens budgetekonomi år 2000 var 4,9, dvs. rätt nära Teaterhögskolans.⁷

År 2001 var den interna utbildningen på Teaterhögskolan till stor del kopplad till grundfrågor inom allmän förvaltningsrätt, till arbetarskydd, första hjälpen samt det psykiska välbefinnandet inom arbetsgemenskapen. Därutöver deltog några personer i utbildningsprogram och kurser som arrangerades av utomstående, t.ex. utbildning i ledarskap, utbildning i användningen av nya adb-system och av euro samt i introduktionsutbildning, vars syfte är att i framtiden bidra till att förbättra orienteringen av nyanställda i arbetsuppgifterna och arbetsgemenskapen. Utbildning på eget initiativ stöddes i viss mån. En del av undervisningspersonalen deltog i gemensam pedagogisk utbildning för konsthögskolorna.

Ordinarie- och omsättning

I slutet av år 2001 ordinariesattes flera personer vid Teaterhögskolan vilka tidigare hade skött sina uppgifter i tidsbundet anställningsförhållande. Detta gällde bl.a. informationen, producenter, rekryterings-tjänster och Teakons personal. Vissa anställningar överfördes inom Teaterhögskolan från enheten för vuxenutbildning till förvaltningsenheten.

Teaterhögskolan har alltid haft många projektanställda personer och befattningarna inom undervisningen tillsätts i regel på fem år. Av den fast anställda personalen (exkl. undervisningspersonalen) avgick exceptionellt många personer år 2001 (11 st; dvs. 8,7 % av personåren) mot endast två personer år 2000 (1,4 %). Av undervisningspersonalen med tidsbunden anställning utgick kontraktet bara för två (6,45 % av undervisningspersonalen), medan föregående år utgick kontraktet för fyra (12,9%). Tre personer gick i deltidspension.

Den med sysselsättningsmedel anställda personalen minskade fortfarande och uppgick till bara två personarbetsår (3,5 år 2000, 9,5 år 1999 och 13,6 år 1998).

Samspelhet och arbetarskydd

Samarbetsdelegationen för personalen och arbetsgivaren och för arbetarskyddsfrågor sammanträdde åtta gånger under året. Teaterhögskolan fokuserade speciellt på arbetarskyddet och en temadag kring frågan ordnades på våren. Ett nytt handlingsprogram för arbetarskyddet omfattar en kartläggning av riskerna och bestämda åtgärder för riskhantering. Beredskapen att ge första hjälpen höjdes, samt en säkerhetsplan för fastigheten och en skyddsplan för undantagsförhållanden utarbetades utöver andra insatser för att skapa en skyddsorganisation.

Satsningarna på det mentala arbetarskyddet omfattade bl.a. utbildning om arbetsgemenskapens mentala välbefinnande och diskussioner kring mobbing på arbetsplatsen. För hantering av mentala kriser upprättades en krishanteringsgrupp som utarbetade instruktioner för hantering av kriser. En gång i veckan

erbjöd Pekka Sauri på sin mottagning personalen och de studerande möjlighet till diskussioner i stil med arbetsledning. En enkät gjord på våren visade jämställdheten på Teaterhögskolan är god såväl mellan de båda könen som mellan olika åldersgrupper. #

4 Jämförelseuppgifter om föregående år saknas

5 Enligt finansministeriets utredningar låg medelåldern inom den akademiska utbildningen på 40,3 (ett sampel på 9 personer)

6 Utbildningsnivåerna ger följande index: lägre grundnivå (1); högre grundnivå (2), mellannivå (3,5), lägsta utbildning på högre nivå (5); lägre högskolenivå (6); högre högskolenivå (7); utbildning på forskarnivå (8)

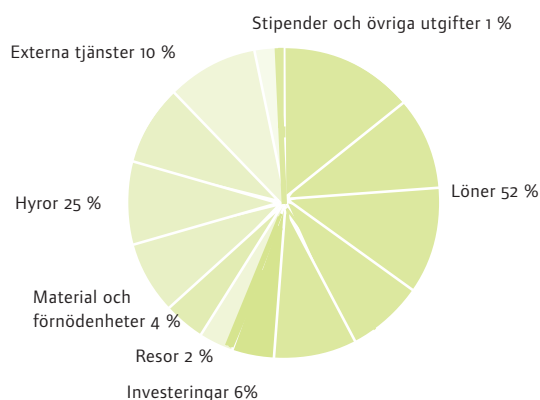
7 Enligt finansministeriets utredning var universitetens utbildningsindex 5,0 år 2000

Ekonomi och bokslut

Teaterhögskolans sammanlagda utgifter uppgick till omkring 10,8 miljoner euro år 2001. De största utgiftsposterna var lönerna 52 procent och hyrorna 25 procent. De sammanlagda utgifterna minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Detta berodde särskilt på att utrustningen i det nya huset blev färdig vilket minskade investeringarna med 26 miljoner euro jämfört med föregående år.

Undervisningsministeriets anslag, ca 10,6 miljoner euro, täckte 87 procent av utgifterna. Resten täcktes med kundfinansiering (12 %) och annan extern finansiering (1 %). Den sistnämnda posten bestod främst av sysselsättningsmedel och finansiering av Finlands Akademi.

Teaterhögskolans utgifter 2001

Kostnader per resultatområde 2001 (1000 €)

Resultatområde	Finansiering, UM				Finansiering, totalt			
	2001	%	2000	%	2001	%	2000	%
Utbildning	8 380	85 %	10 352	87 %	9 059	85 %	11 804	85 %
Grundexamen	7 508		9 375		7 584		9 458	
Vuxenutbildning	872		977		1 475		2 346	
Forskning	837	9 %	864	7 %	879	7 %	918	7 %
Forskarutbildning och forskning	680		715		722		769	
Indirekt anknuten forskning	157		149		157		149	
Konstnärlig verksamhet	165	2 %	206	2 %	163	1 %	206	1 %
Samhälleliga tjänster	436	4 %	449	4 %	1 036	7 %	1 019	7 %
Totalt	9 816	100 %	11 871	100 %	11 138	100 %	13 948	100 %

Den teatertekniska konsultenheten Teakon inbringade 51 procent och enheten för vuxenutbildning 41 procent av inkomsterna från den avgiftsbelagda serviceverksamheten. Den övriga avgiftsbelagda verksamheten inbringade ca 8 procent av intäkterna. Denna kategori bestod av uthyrning av lokaler och anordningar. Den avgiftsbelagda verksamheten vid Teaterhögskolan år 2001 uppvisade ett överskott med en nettointäkt på knappt 300 000 euro.

Tyngdpunkten i Teaterhögskolans verksamhet ligger fortsättningsvis inom grundutbildningen och lejonparten av de fasta kostnaderna (den fast anställda personalens löner, lokaliteterna) hänförs till den. Konstnärlig verksamhet avser inte den konstnärliga verksamhet som ingår i grundexamen eller postgraduala examina, vilken utgör huvudparten av den

konstnärliga verksamhet som erbjuds allmänheten. Undervisningspersonalen idkar konstnärlig verksamhet huvudsakligen under tjänstledigheter, och denna har således inte beaktats i kostnaderna för konstnärlig verksamhet i uppställningen per resultatområde.

Högskolans lokaler

Teaterhögskolan verkade år 2001 huvudsakligen i de nya lokaliteterna i Helsingfors; institutionen för ljus- och ljuddesign är förlagd till Tammerfors. I Helsingfors ges föreställningarna i nybygget, i Tammerfors på Eino Salmelains scen. Teaterhögskolan hyr samtliga lokaler den förfogar över (18 900 m²). Hyreskostnaderna uppgick till ca 2,7 miljoner euro år 2001. #

Specifikation till teaterhögskolans bokslut under åren 2000-2001 (1000 €):

	2000	2001	%
TOTALUTGIFTER			
Personalkostnader	6 148	5 721	52,7
Resekostnader	284	266	2,5
Material och förnödenheter	394	399	3,7
Hyror	2 798	2 716	25,0
Externa tjänster	1 029	1 036	9,5
Investeringar	3 282	612	5,6
Stipendier och övriga utgifter	87	100	0,9
Utgifter, totalt	14 021	10 849	100,0
FINANSIERING			
Anslag			
Anslag för verksamheten	7 895	9 053	74,3
Övrig finansiering av undervisningsministeriet	255	244	2,0
Överföring av anslag från föregående år	3 795	1 333	10,9
Kundfinansiering	1 614	1 476	12,1
Övrig inhemsk extern finansiering	444	86	0,7
Internationell finansiering	19	0	
Finansiering, totalt	14 021	12 191	100,0

Lemmen nostatus | Music Kähärä & Tuurna
Choreography Jens Walentinsson

Making Ourselves at Home

2001 was the Theatre Academy's first full year of operation in the new facilities. This meant that decisions about the use of premises had to be made, in addition to drawing up and learning new operating methods. This, coupled with the huge number of productions in the spring term, caused stress and was reflected in the job satisfaction inquiry launched by the Academy. Although all understood that the problems were transitory in nature, the Theatre Academy, nevertheless, considered it important to promote team spirit and interaction between student and staff groups with the help of opportunities provided by the new building. As a result, the Academy regularly invited students and staff to discuss common concerns over coffee. Led by the Vice Rector, discussions touched on common concerns. Another support measure was psychological counselling. Moreover, on the basis of the negotiations between the Ministry of Education and the Theatre Academy in the autumn, it was decided that resources would be targeted at the development of the Training Theatre which was probably under the greatest practical strain. By the end of the year, the atmosphere at the Academy seemed much improved, and the new building started to fulfil the hopes that had been attached to it, also in terms of team spirit and open operational culture.

During the year, the Academy's organisation was revised to respond to the needs of the operational environment. This entailed a completion of a risk analysis for the whole building and a new action plan for occupational safety. Thanks to the high quality of the plan, it has attracted acclaim even outside the Academy, and the dedicated preparation process serves as an emblem of the commitment of the staff to their work community and the Theatre Academy.

The steering group for the production activity charted the problems related to curricula, the extent

of artistic activities and time, as well as material and human resources available. Furthermore, discussions on the establishment of production services were concluded. The aim was to rationalise and pool the producers' work, to distribute the work load more evenly, to improve co-ordination and ensure that units unable to afford their own producers could also benefit from the production services. The unit began operations at the beginning of 2002. The teaching development team continued its work with a new focus on determining the development of basic training as the responsibility of the Vice Rector from the beginning of 2002.

In 2001, 44 students completed their Master's degrees. The performance agreement with the Ministry of Education require that the average over three years is 45 graduates per year. Since all degree programmes do not admit new students every year, this naturally has an effect on the number of degrees completed annually. Thus, the goal of 35 set in the previous agreement period is undoubtedly too low, while the present objective is realistic and corresponds to the Theatre Academy's capacity. Four doctorates were completed which meant that the goal for the year was exceeded by two. Postgraduate degrees were equally divided between theatre and dance.

The name 'Continuing Education Centre' was changed to 'Adult Education Unit' to better reflect the nature of its activities and volume, and a temporary board of directors chaired by the Rector was appointed to supervise the unit. During the year, the problems in adult education were surveyed, for example, by a joint working group set by Finnish art academies. Whatever the future, there is no escaping the fact that without some kind of government funding the continuing education of the most important target group - artists - will shrink to next to nothing.

When discussing the priorities for the next academic year, the professors decided to focus on children's theatre and the improvement of the equipment of the Department of Sound and Lighting Design in order to meet the demands of teaching. Measures for both priorities were launched in the autumn term 2001. The new Degree Programme in Performance and Theory began in the autumn. Although six months is naturally too short a time to make an assessment, it could be said that the programme is a anticipated addition to the Academy's provision of education and training. Artists' professional education and training lies on a firm foundation; it has a long tradition and yields good results year after year. Besides this, the priorities included the Master's programmes, strengthening and improving the profile of MA studies, and a more research-oriented approach. These objectives are included in the digital light and sound research project of the Department of Sound and Lighting Design. In the performance negotiations with the Ministry of Education, the Academy applied for funding for the project. Thanks to a positive decision, the digital light section of the project can be initiated in 2002.

On the basis of the annual report, the Theatre Academy seems to be standing on firm ground. No fundamental changes have taken place either in volume or content for years, nor are such on the horizon. Instead, internal development, both in terms of studies and organisation, is intensive and consistent. The Academy is able to attract the very best of the young talent in its artistic fields. At its best, a career as an artist can be extremely rewarding and simultaneously, very insecure and psychologically demanding. Therefore, the Academy must provide a studying environment which is inspiring, challenging, and safe; safe in a sense that students are not only free but also encouraged to use their capacity to the full. Nobody can tell if even partial success is possible. A strong faith in striving for this, however, is the Theatre Academy's *raison d'être*. #

Lauri Sipari

Rector

Basic Training

Student Selection

Since 1998, the total number of applicants has fluctuated between 1,400 and 1,600. In 2001, there were 1,550 applicants to the Theatre Academy, 118 of them directly to the Master of Arts programmes. The number of admitted students 78 (5%), showed an increase of 16 students from the previous year. Men made up 33.4% of the applicants and 35.9% of those admitted. The number of those admitted, who applied for a first study place at a higher education institution for the first time, was 17, thus comprising 22% of the students admitted.

Student selection is based on a series of tests. Besides artistic talent, the entrance tests screen the applicant's motivation and ability to cope with long-term objectives, academic studies, and the artist's profession. The more diversified pre-assignments which have to be completed in advance have somewhat decreased the number of applicants.

Students

The number of students at the Theatre Academy slightly increased from the previous year. One reason for the annual fluctuation is the fact that not all degree programmes admit students every year. In December 2001, a total of 327 first-degree students were enrolled at the Academy, 317 as attending students. The number of non-degree students was 14. #

Development, Evaluation and Co-operation

The Vice Rector, together with the professors, is in charge of the development of basic training. In 2001, half the Vice Rector's working hours were dedicated to development work.

The teaching development team set in 1999 defined its new objectives, to include the development of teaching and curricula, participation in defining the cultural, artistic, and educational policies of the Academy, exploring new opportunities in curricula, initiating a systematic survey of the Academy's artistic activities and reorganising them, and discussing and outlining art education in general. It is important to study how art education can and should be studied, how learning can be improved and made more varied, and how to assess the quality in art and teaching.

The teaching development team organised a spring seminar, discussing such topics as concepts of learning and a human being, and personal pedagogy. With the help of video clips, the participants familiarised themselves with how teaching is arranged in different departments and further discussed it with the teachers in charge of the lessons. The discussion based on the spring seminar was continued in the autumn seminar, the theme being the artist's language of expression and personal pedagogy.

Common elective studies began for all students in January 2001. The number of elective studies increased in all degree programmes. By the end of the year, the teaching development team completed the development strategy for undergraduate degrees for the forthcoming curriculum period.

The Ministry of Education nominated the Swedish Degree Programme in Acting as one of the Centres of Excellence in Teaching for 2001-2003.

The evaluation of teaching is carried out continuously, and it can be regarded as an inherent activity of the departments offering basic training, and it is

also a natural characteristic of art (public artistic performances). One major task of the teaching development team has been the promotion of a joint, systematic feedback and quality assurance system in teaching, and this work will continue in the future.

Targeting Resources; Co-operation

2001 saw the launch of the new Degree Programme in Performance and Theory. Research was promoted by dedicating the entire working hours of one professor to research and supervision of postgraduate students, and also by providing doctoral students with help in preparing their theses for press as well as the actual printing.

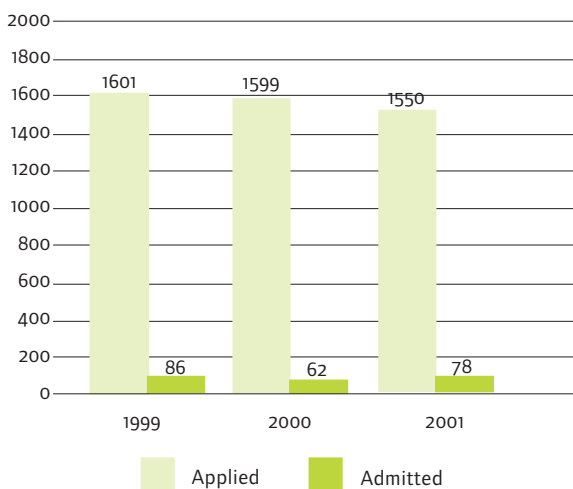
In many of its courses, the Academy utilised the opportunities provided by LUME – the Finnish Centre for Media Research and Development of the University of Art and Design Helsinki UIAH, especially in the teaching of sound and lighting design, the courses of which were occasionally arranged in co-operation with the Department of Scenography of the UIAH. Besides the Department of Sound and Lighting Design, the course partners have included the Departments of Directing and Dramaturgy and Dance. A course on on-camera acting of the Department of Acting was arranged at the LUME centre.

The Academy concluded an agreement with the Faculty of Education at the University of Helsinki (12 June 2001). The arrangement concerned the arrangement of teaching and resources for pedagogical studies for students in the degree programmes of Theatre and Dance Pedagogy in 2001-2002. The Theatre Academy will purchase the agreed teaching services from the Faculty of Education and arrange part of the teaching either alone or in co-operation with other art academies.

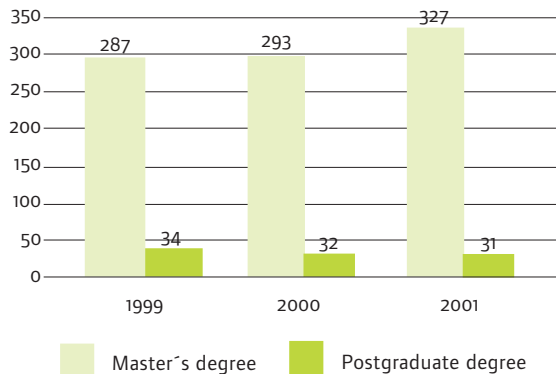
The Academy continued to pursue co-operation with other universities and educational institutions. It has the longest co-operation traditions with other art academies, the Actor's Training Department of the University of Tampere and polytechnics offering training in the field of theatre and dance.

The Department of Dance continued co-operation with the vocational department of the Ballet School of the Finnish National Opera and accepted ballet students to complete Bachelor's degrees. Co-operation enables those who have received basic training in ballet to complete a Bachelor's degree in dance and provides them with an opportunity to pursue studies in degree programmes leading to a Master's degree in dance.

Applied and Admitted 1999-2001

Students 1999-2001

University Pedagogy

The aim of *Taikopeda*, a joint project for pedagogy in art academies, is to promote the development of teaching and pedagogical reforms by teachers themselves and to enhance co-operation between the arts. University pedagogy is a central vehicle for supporting the development of teaching and learning in art academies.

The art academies launched the third joint study module (15 credits) on art academy pedagogy, consisting of three sections. A total of 32 teachers from different art academies participated in the first section dealing with training for pedagogical leadership (5 credits). The section includes a personal pedagogical development project, preparing a personal teaching portfolio, four joint study days, and peer group work between them. A proposal for new *Taikopeda* project scheduled to start in 2003 was also prepared during the year under review. The Faculty of Art and Culture of the Polytechnic Stadia would also participate in the new project, the scope of which also includes research and publication activities in the field.

Three pedagogical seminars on topical themes were arranged in 2001 with a total of 66 participating teachers from different art academies. In addition, teachers attended the spring seminar of the Pedaforum in Espoo and a meeting of contact persons in Tampere.

Virtual University

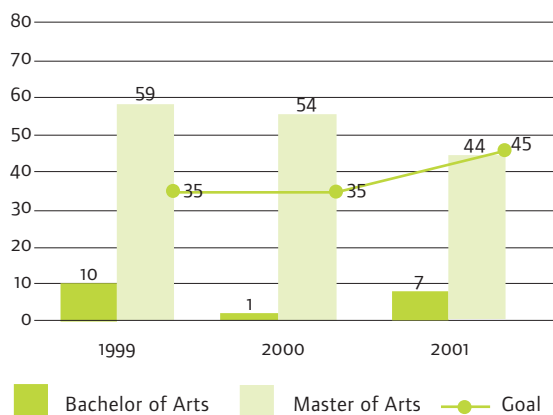
The virtual university of the Theatre Academy was still under construction in spring 2001 and autumn marked the beginning of the first virtual course, *Catharsis – drama, theatre, and education* (2 credits). 12 students completed the course.

Degrees

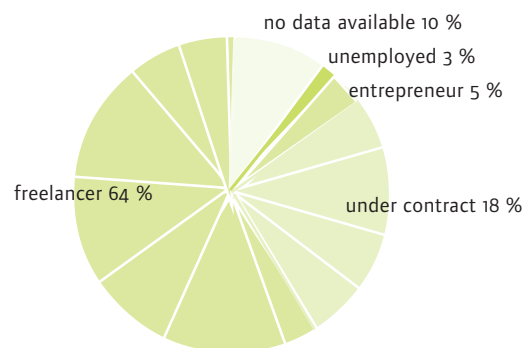
A total of 44 Master's degrees were completed. 22 (71%) of the graduates on the 160-180 credit course completed their studies in five years. Seven students completed a Bachelor's degree. Apart from compulsory Bachelor of Arts in dance, only a few students opt for a Bachelor's degree.

In 2001, the price of a Master's degree at the Theatre Academy was EUR 223,000 which was EUR 69,000, or about 45% more expensive than the previous year. Considering that the structure of

Bachelor's and Master's Degrees in Dance and Theatre 1999-2001

Employment Situation of the Theatre Academy Graduates (M.A) 2001¹

¹ The data gathered by the Statistics Finland on the employment of artists depict the employment situation on 31 Dec 2001. During this period, many theatres are closed for holidays and many free-lancers out of work. In order to find out the actual employment situation, the Theatre Academy has annually gathered its own employment data. The figures shown here are based on this data and illustrate the situation in January 2002.

expenses in 2001 was stable, the rise in the price can be primarily explained by the fact that in 2001, the number of MA graduates dropped by ten compared with 2000. The annual number of completed degrees fluctuates, partly due to the fact that some degree programmes do not admit students every year.

The graduation time in many of the Theatre Academy's programmes is short, ranging from four to five years, mainly because of pre-scheduled teaching. In degree programmes with less pre-scheduled teaching, the graduation time seems to be prolonged: for example, students of acting (Finnish and Swedish) complete their Master's degrees in five years whereas the average time for completing studies in dramaturgy is substantially longer.

Employment

18% (N=7) of students who completed their Master's degree in 2001 (N=44) had an employment contract, 64% (N=25) were free-lancers and 5% (N=2) entrepreneurs while 3% (N=1) were unemployed.

Most Theatre Academy graduates are free-lancers. They work on short projects, lasting on average from one week to three months. Constant job seeking owing to the project-like nature of their work requires job seeking skills and a sound knowledge of different kinds of employment contracts and related practices. In 2001, the Academy's recruiting services received 251 contacts, 224 of which led to actual assignments. The assignments were as follows:

- short-term assignments for individuals 56
- short-term assignments for groups (programme services, etc.) 63
- contracts and other long-term assignments 80
- auditions (film or theatre) 53

The Academy's recruitment services also gave advice on practical matters related to job-seeking and working life, in addition to marketing new graduates to potential employers. Furthermore, three courses worth one credit entitled Työelämään! ('Off to work') introducing labour market skills were arranged for students.

As an invited expert, the recruitment services took part in an expert meeting in Brussels arranged for

the interim evaluation of the research 'Exploitation and development of the job potential in the cultural sector in the age of digitalisation', commissioned by the DG Employment & Social Affairs of the European Commission. The research was published in June 2001.

The Theatre Academy supports its students' practical training. In 2001, the funding provided was EUR 16,800, and was distributed among 14 students for 15 months of training.

Copyright

In 2001, the Theatre Academy decided on issues related to copyright agreements pertaining to recordings and photographs of artistic work.

The Academy concluded an agreement on the use of the recordings and photographs with 158 students by 7 February 2002. The Academy wishes to conclude an agreement with all students and staff engaged in artistic work. This would also apply to all former students and staff retroactively.

During the preparation of the agreement, the relevant trade organisations in art, as well as copyright organisations, were heard. The agreement defines that students relinquish the right of use of video films and photographs recorded or taken during their studies to the Academy. The agreement stipulates that the Academy has the right to use the recordings and photographs for the following purposes:

- student evaluation on completed courses
- other teaching or studying purpose
- research
- library
- communications
- festivals
- competitions

The commercial and electronic use of recordings must be agreed upon separately.

In addition, the Academy drew up a copyright guide containing general information on the copyright protecting creative work and on the Theatre Academy as the recorder of the performances. #

Postgraduate Studies and Research

In 2001, 31 postgraduate students enrolled at the Theatre Academy. Many of the Academy's postgraduate students work as teachers in their own field and finance their postgraduate studies mainly through grants. Four of the postgraduate students worked as assistants at the Academy until 31 July 2001, two started from 1 August 2001, four were in two graduate schools and a couple of postgraduate students received periodical financing in research project lead by Professor Paavolainen.

Two Doctoral dissertations in dance and two in theatre and one Licentiate's degree in theatre were completed in 2001. The annual set objective was exceeded two-fold.

Annette Arlander, Professor of Performance and Theory, was invited to the steering group for postgraduate studies, with artistic postgraduate studies as her main responsibility. The artistic criteria for postgraduate degrees were also defined.

A national meeting of scholars of theatre research and drama convened at the first winter meeting of theatre research at the Theatre Academy in March. After the meeting, the Theatre Academy hosted an international research conference " (Auto) biographies in theatre and dance", which was partially financed by the Academy of Finland. The keynote speakers included scholars from Great Britain, France, Denmark, and Sweden.

Co-operation between postgraduate students and other art academies continued. The Theatre Academy participated in the national education programme for the performing arts (VEST), co-ordinated by the Sibelius Academy, and the graduate school Monikulttuurinen taidekasvatus (Multicultural art education), co-ordinated by the University of Art and Design Helsinki UIAH. The Academy of Finland and the Arts Council of Finland granted a total of EUR 118,000 covering the years 1999–2001 to

Professor Pentti Paavolainen's research project *The Conditions and the Materialisation of Scenic Art*. In December 2001, the Academy of Finland granted an appropriation of EUR 288,000 to a research group led by Soili Hämäläinen, Head of the Department of Dance and Theatre Pedagogy, for research on ethical questions, structures, and power in dance.

Research group leaders, teachers, and postgraduate students participated and/or gave papers in international conferences including: a conference on dance research, the United States; an international researcher seminar *Arts and Narrative Inquires*, Finland; the 4th world conference on drama, theatre, and education, Norway; an international dance conference "Confluences 3", South Africa; a Nordic conference on children's play, Finland; International Lighting Design Symposium, the United States; the world conference of OISTAT and the conference of European lighting designers, Germany; and a seminar on the Theatre and Cultural Memory of the IFTR/FIRT, the International Federation for Theatre Research, the Netherlands.

Research group leaders and postgraduate students published articles in the following academic collections and publications: *Proceedings of Congress on Research in Dance*, *CORD conference proceedings*, *A Report from a Nordic-Baltic-Russian Educational Theatre Network 1999–2001*, *Catharsis: Drama, Theatre, and Tanssintutkimuksen vuosikirja (Yearbook of Education and the Dance Research)*. One postgraduate student co-wrote a 6-part TV series dealing with theatre and education. The Professor of Directing and Dramaturgy acted as Katarina Lion's opponent at the Department of Theatre Studies of the University of Stockholm while she defended her dissertation dealing with versions of Stravinsky's *Rite of Spring*, and as a preliminary assessor and opponent

of Raija Mäkelä-Eskola's dissertation in the field of theatre and drama, "Pang - siinä se on! Teatterikatsojan tunneresonanssi" ('Pang - there is it! The Emotional Resonance of a Theatre Spectator) at the University of Tampere.

The Rector of the Theatre Academy awarded a total of EUR 11,800 in grants to postgraduate students. Postgraduate students also received grants from the Finnish Cultural Foundation, Arts Council of Uusimaa, National Council for Dance, the Arts Council of Finland, and the Wihuri Foundation.

A prize awarded by university information officers, a lyre figure, was given to Professor Paavolainen for his active contribution to information dissemination on postgraduate studies in art academies. #

Artistic Activities

Artistic activities form an integral part of undergraduate and postgraduate studies and continuing education of the Theatre Academy, constituting at the same time a part of the cultural supply in the Helsinki metropolitan area.

A new organ in the Academy, a steering group for the production activity aiming at reconciling performances with resources and curricula, was established. In 2001, the Theatre Academy staged 51 productions. There was a total of 335 performances attracting an audience of 11,300.

Many degree programmes include practical training, in addition to which many students are involved in artistic work in professional theatres, theatre and dance companies, and different art institutions. In 2001, the amount of practical training and artistic work done in the field was, as in previous years, extensive. Students of acting were involved in a total of 38 artistic tasks in 23 professional theatres and theatre companies, and also participated in one feature-length film, five TV roles, one radio play and eight other artistic assignments. Students of directing and dramaturgy produced or assisted with 13 artistic works in 10 professional theatres and theatre companies, and were involved in eight other artistic works. Swedish-speaking students of acting put on 24 artistic works in six theatres and other art institutions. Students of dance were dancers and/or choreographers in 12 professional theatres or dance companies in nine different performances and were responsible for 16 other artistic works. 34 students of lighting and sound design were involved in theatre or dance productions, seven in other artistic productions. Ten students of dance and theatre pedagogy participated in 16 artistic productions. In addition, students participated in practical training in various places, including polytechnics, dance schools, comprehensive schools, upper secondary schools, and amateur groups.

Postgraduate students directed for the National Broadcasting Company YLE (*Kätkeyty ja kirkas 'Hidden and bright', Julkalendern, 'Christmas Calendar'*), Theatre Avoimet Ovet (*Halun ja pelon uni, 'A dream of desire and fright'*), Levinska källare and Grand in Porvoo (*Fajakernas fest, Revy*), Turku Music Festivals (*Turun linnan kolme Katariinaa, 'Three Catherines in Turku Castle'*), Old Church in Helsinki (*Salvat 1701, 'Bolts 1701'*), The Nyyriikki restaurant (*La-lai-la*), the concert hall of Sibelius Academy (*Italienisches liederbuch 'Italian book of lieds'*), and assisted in directing at the Savonlinna Opera Festival (*Macbeth, Rigoletto*). Postgraduate students were involved as dancers and/or choreographers in productions of Eri dancetheatre (*Khora, Duck boom*), in Finlandia Hall and Marina Congress Center (*Butterfly Module, ImageMaker*), Studio Pasila of the Helsinki City Theatre (*Other voices*), Zodiak – The Center for New Dance (*Warsa*), Kekäläinen & Company (*Kehrää*). Three postgraduate students acted in Lilla Teatern (*The good woman of Sezuan*), Theatre Id (*Yhä pimenevä talo, 'Ever darkening house'*), Radio Atelier of the YLE Radio Channel 1, and Kajaanin Runoviikot (*Hetki katukahvilassa, 'A moment in a street café'*). One postgraduate student was in charge of the sound design in Klockrike teatern (*Musikliv, 'Music life'*) and another postgraduate student was responsible for the lighting design for the Jetty Barracks of Suomenlinna Fortress, Marginal-motion Festival, and the Dance Arena Festival (*Momento Rojo*).

Theatre Academy teachers also directed and choreographed the Academy's productions. In 2001, the Academy's teachers directed, wrote, choreographed or sound designed in 19 Training Theatre productions. Many teachers were also engaged in artistic activities outside the Academy. According to the teachers' own reports, 19 teachers were involved

in a total of 29 artistic productions. The figures are not entirely accurate, since data on some of those whose employment terminated in spring 2001 is not available.

Students received grants from the Finnish Cultural Foundation, City of Helsinki Cultural Office, the cultural board of the City of Espoo, Kauhajoen kulttuurisäätiö ('Kauhajoki cultural foundation'), Kesko, Idmanin säätiö ('The Idman foundation'), Virid ry, and Finnish-Swedish Cultural Foundation. The City of Tampere awarded Jari Granlund, Raisa Kilpeläinen, Kalle Ropponen, Tiiti Hynninen, and Jarkko Lievonen, students at the Department of Lighting and Sound Design, with the *Vuoden kulttuuriteko* ('Cultural deed of the year') prize for their lighting design for the Pispala Shot Tower. Teachers received grants from the Finnish Cultural Foundation, Wihuri Foundation, National Arts Council, WSOY Foundation of Literature, and the Arts Council of Finland. Professor Ervi Sirén received the state award for dance, granted by the National Council for Dance. #

International Activities

The new strategy for international operations of the Theatre Academy was adopted in February 2001. According to the strategy, the Academy will pursue international contacts enriching its operations and promoting the arts in Finland. International activities range widely and contacts are assessed primarily on the basis of their quality.

In 2001, the Theatre Academy co-operated most actively with the neighbouring regions (Baltic countries, Russia, and Nordic countries) and with Western Europe. In accordance with the international strategy, prioritised areas were the Baltic countries and St. Petersburg. The Theatre Academy played an active part in student and teacher exchange programmes of the EU and the Nordic Council of Ministers. The Nordic Council of Ministers granted funding for the Academy through the Nordic Grant Scheme for the Baltic States and Northwest Russia for co-operation with the theatre schools in Luleå and Tallinn. The Academy also received funding through the Socrates/Erasmus programme to arrange an intensive course in the Degree Programme for Performance and Theory in co-operation with British and German art academies. For the second year in a row, the Theatre Academy co-ordinates a student exchange network of the FIRST programme, in collaboration with art academies from both Finland and St. Petersburg.

In 2001, 14 (4.4%) students participated in international exchange programmes lasting over three months and 28 (8.8%) students took part in a study or training period lasting over two weeks. 29 (93.6%) teachers went abroad to teach, to learn, or to engage in artistic activities. Of these, only six visits lasted over two weeks in accordance with criteria of the national university statistics. The minimum length of international student exchange – a 3-month uninterrupted study period abroad as determined by the

Ministry of Education – is not very suitable for training in theatre and dance. More appropriate and lively forms of co-operation include intensive courses lasting from one to two weeks, short-term student and teacher exchange, festivals, and seminars. Two foreign students studied at the Academy longer than 3 months and 21 teachers, 7 of whom stayed for more than two weeks, visited the Theatre Academy.

In the past few years, the number of international degree students has settled at around ten, which is some 3.2% of all undergraduate students. In 2001, all foreign undergraduates came from the other Nordic countries. There were four foreign doctoral students at the Theatre Academy in 2001.

The provision of teaching in foreign languages has somewhat decreased from the previous year. In 2000, 17 foreign teachers visited the Academy while in 2001, the number was 21. In 2001, ten courses were offered in a foreign language (mostly in English), comprising 24 credits in total and producing a total of 264 credits taken by the students. Teaching in foreign languages has decreased because of the lack of resources in the Departments.

The year 2001 saw the completion of in-house guidelines for international project management and potential crisis situations. #

Adult Education

On 10 May, 2001, the name of the Continuing Education Centre of the Theatre Academy was changed to Adult Education Unit. A steering board was established for the unit, the Rector as the Chair, and members being the Administrative Director, Financial Manager and the Educational Director.

The Adult Education Unit offers university-level continuing education in theatre and dance, also as Open University education. The central aim of the year under review was to draw up an operational strategy for adult education offered at the Academy and to balance the finances. In the performance negotiations no objectives were set for the number of students in continuing education, which is arranged as a service subject to fees. The steering board adopted the adult education strategy at the board meeting on 28 May 2001, and the finances of the unit are now stable. The staff of the unit decreased again, by nine staff working years in total. The strategic outlines are based on the core competence of the Theatre Academy and client relationships created therein.

During 2001, several national surveys on the future of adult education, as well as internal reports within art academies (art academies' working group on adult education), were conducted. The reports dealt with issues such as the central target groups of continuing education, division of work between universities and polytechnics, artists' opportunities to participate in continuing education without financial support, and combining of art academies into one educational unit.

Open University

In 2001, a total of 900 students participated in study modules and non-degree studies. During the year, the Open University activities gained extra impetus through theatre pedagogical programme series

Catharsis – drama, theatre and education that was broadcast in the Open University TV-series of the National Broadcasting Company YLE. The programme was an introduction to the basic studies in teaching of theatre and drama (15 credits) and the aim was to make the teaching of dramatic art known to the general public. As a result of the programme, 85 people completed the first section (two credits) in the form of an essay or via virtual studies.

In 2001, the Theatre Academy's Open University participated in the national evaluation on open university education implemented by the Finnish Higher Education Evaluation Council by conducting self-evaluation and participating in the mutual evaluation with open universities of art academies.

Continuing Education

Continuing education was offered to 631 students, 243 of whom participated in short courses (5 days or less), 319 in other courses (over 5 days, but under 20 credits) and 69 on professional courses (minimum 20 credits). Student working days totalled 10,306. Owing to the decrease in the number of staff, the number of students dropped considerably (by 1,299 students) and the volume of training offered diminished.

A total of 184 students participated in continuing education targeted at professionals in theatre and dance, technical staff, and organisations in the field. 52 of them participated in short-term continuing education and 132 in long-term education. The student working days totalled 2,445. Education projects were Diane Torr – Drag King workshop, Contact Improvisation and Alexander Technique, Flex – know your body, Feldenkrais method, Flow – in the whirl of the movement, Introduction to dance therapy I and II, Special effects and pyrotechnique, continuing education for sound designers and education and development project of Rovaniemi

Haastatteluja: Viheltäjä | Choreography Simo Kellokumpu

City Theatre, the regional theatre of Lapland (2000-2001).

A total of 127 students took part in long-term training in theatre pedagogy. No short-term training was arranged in 2001. The student working days totalled 3,270. Basic studies in theatre pedagogy (15 credits) were arranged in Helsinki, Kuopio, and Oulu (2000-2001) and advanced-level studies (25 credits) in Helsinki. Two specialisation programmes in drama pedagogy (40 credits) were arranged, of which the fourth in a row ended in August while the 5th will continue until the end of 2002. A training programme for applying drama targeted at vocational education teachers was arranged with funding from the National Board of Education (3 credits). The majority of the continuing education programmes were subject to a fee.

A total of 81 students, 13 of them short-term and 63 long-term, took part in *Scriptwriter* education. The number of student working days amounted to 1,432. The education projects were From words to actions, Basics of film scriptwriting, Scriptwriting workshop (40 credits), and a seminar Katse eteen ja taakse ('Look forward and backward'). Training in multimedia scriptwriting and TV scriptwriting was subsidised by the labour authorities. #

Public Services

Training Theatre

Performances are the Theatre Academy's most conspicuous aspect. An idea of the quality and impact of artistic activities is derived from self-evaluation, feedback from audiences and the art field, reviews, and media attention.

In 2001, the Theatre Academy produced a total of 51 premieres, attracting a total audience of around 11,300. In addition to using the Academy's own new facilities, performances took place, for example, in the Tampere Theatre Festival. Students from other art academies and higher education institutions also participated in productions. The Training Theatre strongly enhanced co-operation with Lahti College of Arts and Crafts and EVTEK Institute of Art and Design. Training arranged at the workplace and in connection with tasks provided the basis for co-operation. Of the units of the Training Theatre, wardrobe and props participated in co-operation.

In 2001, the Training Theatre staff actively participated in the establishing of a protection organisation for the Academy's premises, as well as in a fire guard course and a course on working with fire arranged by the Rescue Department.

Teakon

The Centre for the Development of Theatre Technology Teakon (a design and consultation unit for stage technology) was involved in several stage technology and architectural lighting projects.

The most significant projects were the Finnish National Theatre, Oulu City Theatre, Tampere Workers' Theatre, Turku City Theatre, Masa Yards' Eagle class cruise liner, Music House in Helsinki, Salo culture and congress centre, and Nya Paviljongen concert hall in Kauniainen.

Besides big projects, school projects with the Department of Education of the City of Helsinki were continued as well as new projects begun. Teakon was also involved in designing stage technology systems for schools.

Of the international projects, Ankara opera house and refurbishment of the MEB concert hall in Turkey were completed.

The most prominent projects in architectural lighting included the surroundings of the Helsinki City Railway station, Aurajoki River in Turku, Market hall, the market place in Raisio, and Otaniemi. The architectural lighting design of Ankara opera house was completed during 2001. Continuing international projects lasting until 2002 include the Ankara opera house, Turkey, the head office of Telenor in Oslo, Norway, and Art Museum of Estonia in Tallinn. The unit of architectural lighting design also participated in the architectural lighting design competition in the city of Arras in France. In line with organisational change, it was decided that architectural lighting design was discontinued.

Inventory project on stage engineering was initiated in co-operation with the Ministry of Education and Association of Finnish Theatres. The inventory seeks to chart the quality and safety level of theatre technology used in Finnish theatres. The Ministry of Education will later use the results to make decisions on funding.

Other development projects included a display workshop and development project on time management system for the employees of the Finnish National Opera. Teakon took part in continuing education project for stage technicians arranged by the Adult Education Unit (Kulissi ('stage set') 2 project).

Theatre Academy Library

Owing to the abolition of the central library system in Finland, the Central Library of Theatre and Dance was renamed Theatre Academy Library in 2001. Nevertheless, the library continues to provide information services on theatre and dance on a national level. The library serves other universities and the theatre field in general with interlibrary loans and produces material for different databases and Finnish virtual library, which can be accessed via the Internet. Following the move of the library into the new facilities on Haapaniemenkatu street, the volume of library visitors from the Academy soared.

The digitising project of the Theatre Academy launched in 1998 was continued, for example, by studying copyright issues related to digitising. The aim of the project is to build a video database and extend the video collections of the library.

The digitising project of the Academy's Master's theses and dissertations was continued, aiming at networking the artistic parts, the abstracts, and texts.

The digitising of newspaper clippings and the indexing of newspaper articles was continued with the feeding of article references into ARTO database and finding solutions for improving retrieval of articles and securing the preservation of the materials.

The English translation of a subject index was completed and editing it as both virtual and paper versions was initiated.

Central Archives of the Art Academies

The joint central archive of the Theatre Academy, Sibelius Academy, University of Art and Design Helsinki UIAH, which operated in the premises of UIAH, was closed down by mutual agreement on 31 May 2001. #

Novel Operations and Adjusting to the New Premises

2001 meant searching for novel ways of operation and adjusting to the new premises. Acquisitions and furnishing continued, the use of premises, opening hours, the principles concerning renting the premises and pricing were decided upon. Issues related to occupational safety and data security were also discussed. The Academy actively sought new forms of co-operation and promoted team spirit with regular coffee breaks at the Court area hosted by the Vice Rector open to staff and students alike, as well as meetings of the university management with the student council. The Academy began a festive tradition to strengthen the identity of art teachers. A new organ, the steering group for the production activity the tasks of which include reconciling performances with resources and curricula, was established.

Other universities were also interested in the new premises and, subsequently, the Theatre Academy hosted seminars arranged for administrative management, financial management, and university communication officers of universities, and IMUA (International Meeting of University Administrators) social programme.

Co-operation with the Academy of Fine Arts

As soon as the decision on the move of the Academy of Fine Arts to the premises of the former Elanto bakery premises nearby was confirmed, the Theatre Academy and the Academy of Fine Arts started negotiations concerning the co-operation opportunities of support services. Such include human resources and financial services, archive and registry issues, IT services, adult education, library services, student cafeteria, and occupational health care. #

Information Services and Communications

In 2001, the information management services focused on the improvement of data security. In co-operation with Unite Oy, the Academy drew up an extensive data protection kit including data security policies, guidelines, and preliminary preparedness and recovery plans. The virtual infrastructure was improved by installing a wireless network to the Court area and landscape office. OODI study system was introduced in autumn 2001. The aim is that OODI will be in production use in 2002.

Communications and Publishing

The communications of the Theatre Academy focused on introducing the new facilities. Teatterikorkea magazine was published twice during the year. In 2001, it served as a communication channel to the alumni. The magazine was sent to 885 former students of the Theatre School and the Theatre Academy. An electronic bulletin Viikkis was published every other week on the Academy's website. Performances were advertised in newspapers and on the Academy's website and in a programme leaflet which came out six times during the year

The following works and memorandums were published by the Theatre Academy in 2001:

- Riitta Pasanen-Willberg:
Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen - koreografin näkökulma [From the Problems of the Ageing Dancer to a Dialogical Examination." - A Choreographers Point of View]. Acta Scenica 6
- Timo Kallinen:
Näyttämötaitelijasta teatterityöntekijäksi. Miten moderni tavoitti suomalaisen teatterikoulutuksen [From Performing Artist to a Theatre Worker. How the Modern Altered Finnish Theatre Education] Acta Scenica 7
- Paula Salosaari:
Multiple Embodiment in Classical Ballet. Educating the Dancer as an Agent of Change in the Cultural Evolution of Ballet. Acta Scenica 8
- Vesa Honkonen and Julle Oksanen:
Kolme tarinaa valosta. Uudet valonlähteet ympäristövalaistuksessa [Three Stories of Light. New Sources of Light in Environmental Lighting]. Theatre Academy publication series 37. Published in co-operation with the National Technology Agency Tekes.
- Memorandum of Department of Sound and Lightning Design working group.
Theatre Academy memorandums 1
- *Teatteri- ja tanssitaiteen korkeakoulutus Suomessa* [Higher education in theatre and dance in Finland]
Theatre Academy memorandums 2

People

Coming to terms with the new facilities, together with searching for new ways of operation, were emblematic of 2001. The great changes in the support personnel staff and the various leaves-of-absence resulted in pressure on staff, while also helping to open up new opportunities.

The results of “Kaikki hyvin työssä” (‘All well at work’) questionnaire, distributed to the staff in spring 2001, revealed that the staff were experiencing time constraints and felt that the workload was too heavy. They also wished to enhance interaction and in some units, to develop managerial work. Building of a new infrastructure, questions related to the use of the premises, preparation of the action plan for oc-

cupational safety and changing staff took energy and time, thus preventing the launching of larger development projects. A crisis management team, which drew up guidelines for crisis situations, was established at the Academy.

Towards the end of 2001, the Theatre Academy concluded permanent employment contracts with many staff members whose former contracts had been concluded for a fixed time. This will enable more long-term planning of support services and upgrading the skills and competence of the staff.

The new human resource management information system Fortime was introduced on 1 May 2001. Theatre Academy is the first higher education institution that uses the system.

Staff Working Years 1997-2002²

	1997	1998	1999	2000	2001	2001 Women	2001 Men
Teaching staff	38	37	31	31	31	56 %	46 %
Other staff	122	112	118	110	95	62 %	38 %
Departments	24	15	14	14	8 ³	89 %	11 %
Teakon		7	6	6	6	17 %	83 %
Library	4	5	5	5	5	80 %	20 %
Continuing Education	39	35	28	20	11	80 %	22 %
Training Theatre	22	23	22	23	23	34 %	66 %
Administrative Unit (incl. communications and maintenance)	33	34	42	42	42	72 %	28 %
Total	160	157	149	141	126	61 %	39 %
Of which budgeting funds		120	112	130	107		

² The staff working years do not include the relatively large number of people employed by the Academy whose working time is not determined but who work on a contract basis (directing, costumes, scenography), receive total remuneration and are covered by the Pension Act for artists.

³ With the move to the new premises, laboratory staff (3) of the Department of Sound and Lighting Design now operate under the Administrative Office.

Human Resources

In 2001, the number of staff working years amounted to 126, of which 107 were covered by budgetary funds (141 in the previous year, of which 130 by budgetary funds). The number of staff working years decreased from the previous year. This is mainly explained by the changes in services subject to fees and financing of adult education (from 10 May 2001, the Adult Education Unit), and the strategic decision to target adult education at the Academy's core competence areas. The lower number of graduate school participants and researchers together with fewer subsidised employees decreased the number of staff working years. The fact that many members of the Administrative Unit were on leaves-of-absence or job rotation leave also brought about increasing discontinuity and shrinkage in staff working years.

The majority of the Academy's staff are permanently employed full-time employees. The share of men on the staff has slightly risen to 39% (in 2000, 36%).

The computational amount of part-time hourly teaching at departments offering basic training with budgetary funds was 16.6 staff working years.⁴ The computational amount of part-time hourly teaching in adult education covered by budgetary funds was 0.6 staff working years (in 2002, 1), and that covered by outside funding 8.2, the share of Open University being 2.7. The total number of staff working years in adult education in 2001 was 8.8 which is substantially less than in the previous year (in 2000, 12). The decrease in part-time hourly teaching reflects the substantial change in the volume of adult education, which also was evident in the figures of staff working years for full-time staff in adult education. Part-time hourly teaching decreased although part of the full-time course leaders from 2000 worked as part-time hourly teachers in 2001.

Age, Training, and Development

The average age of the Academy's staff was slightly lower than in the previous year, being 42.8 years (in 2000, 43.4 yr.). It is close to the average age of civil servants in general which was 42.4 in 2000.⁵ There were no major differences between the average age

of men and women at the Academy: the average age of women was 42.9 and that of men 42.6.

The largest age group at the Academy is that of the 40-44 year-olds. The proportion of younger age groups (20-29 years) has clearly risen. The largest age group among civil servants in 2000 was 45-49 year-olds in 2000, while the age group of 50-54 year-olds represented the largest age group in the entire labour force in Finland.

In 2001, the educational attainment according to the educational classification of Statistics Finland of the full-time employees⁶ was 4.84, which corresponds to vocational college qualification and is slightly less than in the previous year (in 2000: 4.99 and 1999: 5.18). The corresponding figure for all civil servants was 4.9 in 2000, which is pretty close to the Academy figures.⁷

In-service training arranged by the Theatre Academy in 2001 focused mainly on basic questions in administrative law, occupational safety, emergency aid or issues related to emotional wellbeing. In addition, the staff participated in individual training programmes and courses organised by outside education providers. These included management courses, introductions to new computer systems and Euro and training, which aims at developing the orientation of new employees in the future. Self-motivated training received little support. Teaching staff participated in pedagogic training arranged for all art academies.

Permanence and Change

The Theatre Academy concluded permanent employment contracts with many members of the staff who formerly had employment contracts concluded for a fixed period of time. These included, for example, communications, producers, recruiting services, and Teakon staff. Some members of the staff were transferred from the Adult Education Unit to the Administrative Unit.

The Theatre Academy has always had many personnel working on fixed-term projects and teaching positions are mainly filled for five years at a time. In 2001, exceptionally many left their permanent jobs (excluding teaching staff) (11; or 8.7% of the staff

working years) whereas in 2000 the corresponding figure was only two (1.4%). Only two employment relationships of fixed-term staff (6.45% of the teaching staff) ended in 2001, whereas the figure in the previous years was four (12.9%). Three people are on part-time retirement.

The number of staff employed with employment assistance decreased further being only two staff working years (in 2000/3.5, 1999/9.5 and 1998/13.6).

Co-operation and Occupational Safety

The co-operation council established for dealing with issues related to co-operation between the employer and staff as well as occupational health issues convened eight times. In 2000, the Theatre Academy focused especially on occupational health issues and organised a theme day in spring and drew up an action plan in occupational health including risk analyses and related measures. The staff is now better equipped to provide emergency aid, the building has a safety plan for exceptional circumstances, and efforts were put into a protection organisation plan.

Emotional well being was promoted by arranging training on the mental well being of a work community and by discussing bullying at work. A crisis management group was established which prepared crisis guidelines. Pekka Sauri, a psychologist, offered staff and students an opportunity for counselling once a week. On the basis of the enquiry conducted in spring, there seems to be a consensus that equality issues are stable, both between genders and different age groups. #

4 There is no comparative data from the previous year.

5 In university education, the average age according to the a survey by the Ministry of Finance is was 40.3 (9 respondents).

6 The indices for educational classification are: below upper secondary education (1); upper secondary qualification (2), keskiaste (3.5), vocational college qualification (5); lower university or polytechnic degree (6); higher university degree (7); doctorate-level degree (8)

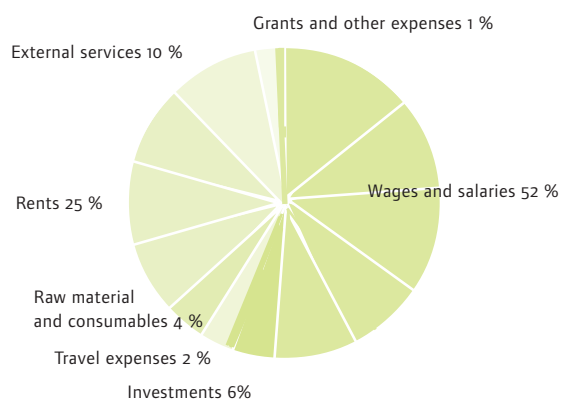
7 According to a Ministry of Finance survey, the education index in universities was 5.0 in 2000

Finances and Annual Accounts

The Theatre Academy's expenses for 2001 totalled approximately EUR 10.8 million. The largest expense items were salaries (52%) and rents (25%). Total expenditure decreased 13% from the previous year. The decrease in total expenditure resulted from the completion of the equipping and furnishing of the new facilities, which meant EUR 2.6 million less investments than in the previous year.

Some EUR 10.6 million (87%) of the expenses was covered by the Ministry of Education funding. The rest of the expenditure was financed through customer (12%) and other external funding (1%).

Expenses of the Theatre Academy 2001

Cost per area 2001 (1000 €)

Cost per area	Ministry of Education Funding		Total Funding		2001		2000		%
	2001	%	2000	%	2001	%	2000	%	
Education	8 380	85 %	10 352	87 %	9 059	85 %	11 804	85 %	
Basic training	7 508		9 375		7 584		9 458		
Adult education	872		977		1 475		2 346		
Research	837	9 %	864	7 %	879	7 %	918	7 %	
Postgraduate education and associated reserach	680		715		722		769		
Research with no direct link with education	157		149		157		149		
Artistic activities	165	2 %	206	2 %	163	1 %	206	1 %	
Public services	436	4 %	449	4 %	1 036	7 %	1 019	7 %	
	9 816	100 %	11 871	100 %	11 138	100 %	13 948	100 %	

Other external funding consisted of employment assistance from the Ministry of Labour and financing from the Academy of Finland.

The Centre for the Development of Theatre Technology produced some 51% of the revenues from the Academy's service fees, while the figure for the Adult Education Unit was 41%. Other paid services accounted for 8% of the revenues, and comprised renting out the premises and equipment. Services subject to a charge showed surplus in 2001, the net income being almost EUR 300,000.

The emphasis of the Theatre Academy's activities still heavily emphasise basic training and the majority of the overhead costs (salaries of the permanent staff, costs of the facilities) are tied up in implementing the basic degree programmes. Artistic activities

do not include those activities related to basic or postgraduate degrees, which constitute the majority of artistic activities offered to audiences. Artistic activities of the teaching staff mainly take place during leaves-of-absence and, therefore, have not been taken into account when calculating the costs of artistic activities in different areas.

The Premises of the Theatre Academy

In 2001, the Theatre Academy mainly operated in its new building in Helsinki with the exception of the Department of Lighting and Sound Design which operates in Tampere. In Helsinki performances take place in the new building, in Tampere on the Eino Salmelainen stage. All the Academy's facilities (18,900 sq m) are rented and in 2001, the rent costs were approximately EUR 2.7. #

Theatre Academy Annual Account Specification 2000-2001 (1000 €):

	2000	2001	%
TOTAL EXPENDITURE			
Wages and salaries	6 148	5 721	52,7
Travel expenses	284	266	2,5
Raw materials and consumables	394	399	3,7
Rents	2 798	2 716	25,0
External services	1 029	1 036	9,5
Investments	3 282	612	5,6
Grants and other expenses	87	100	0,9
Total expenses	14 021	10 849	100,0
FINANCING			
Appropriations			
Appropriations for operating expenses	7 895	9 053	74,3
Other Ministry of Education financing	255	244	2,0
Deferrable appropriations from the previous year	3 795	1 333	10,9
Customer financing	1 614	1 476	12,1
Other external domestic financing	444	86	0,7
International financing	19	0	
Financing, total	14 021	12 191	100,0

Opiskelijat ja tutkinnot | Antal studerande och avlagda examina | Students and Degrees 2001

	Kurssimaisesti opiskelevat Studerar kursbundet Students studying on prescheduled programmes	Kaikki opiskelijat Studerande totalt All students	Perus- tutkinnot Grund- examina Master's degrees	Jatko- opiskelijat Post- grad. Post- graduate	Jatko- tutkinnot Doktors- eller licentiatexamina Postgraduate degrees
--	--	--	---	--	---

Näyttelijäntöön laitos | Finska inst. för skådespelarkonst |

Departm. of acting

näyttelijäntöön ko | utb.progr. för skådespelarkonst |

degr.progr. in acting

65

79

12

8

1

musiikkiteatterin ko | utb.progr. för musikteater |

degr.progr. in music theatre

1

Rootsinkiel. laitos | Svenska inst. för skådespelarkonst |

Swedish departm. of acting

näyttelijäntöön ko | utb.progr. för skådespelarkonst |

degr.progr. in acting

23

30

18

1

2

Ohjaajatyön ja dramaturgian laitos | Inst. för regi och dramaturgi |

Departm. of directing and dramaturgy

ohjauksen ko | utb.progr. för regi | degr.progr. in directing

14

27

5

3

1

dramaturgian ko | utb.progr. för dramaturgi |

degr.progr. in dramaturgy

13

25

2

esitystaiteen ja teorian ko | utb för scenkonst och teori |

degr. in performance and theory

6

Tanssitaiteen laitos | Inst. för danskonst | Departm. of Dance

tanssin ko | utb.progr. för dans | degr.progr. in dance (BA)

29

32

4

2

1

tanssijan ko | utb.progr. för dansare | degr.progr. in dance (MA)

12

16

1

koreografin ko | utb.progr. för koreografer | degr.progr. in choreography

5

11

1

Valo- ja äänisuunnittelun laitos | Inst. för ljus- och ljuddesign |

Departm. of lightning and sound

valo- ja äänisuunnittelun ko | utb.progr. för ljus- och ljuddesign |

degr.progr. in lightning and sound design

30

68

7

4

1

Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos |

Inst. för dans- och teaterpedagogik |

Departm. of dance and theatre pedagogy

tanssinopettajan ko | utb.progr. för danspedagoger |

degr.progr. in dance pedagogy

8

15

7

12

1

teatteri-ilmaisun opettajan ko | utb.progr. för teaterpedagoger |

degr.progr. in theatre pedagogy

11

17

2

Yhteensä | Sammanlagt | Total

216

321

55

31

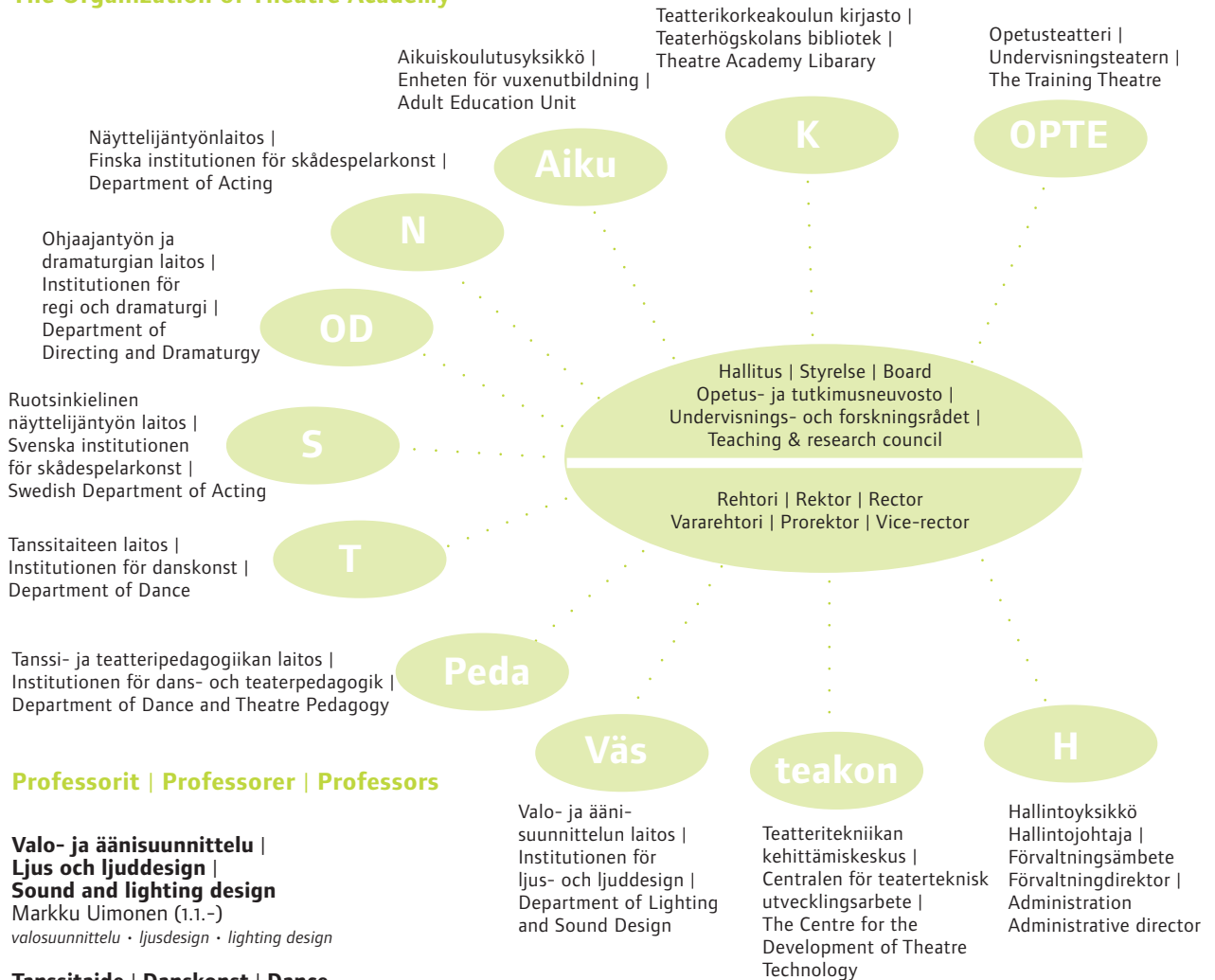
Teatteri- ja tanssitaiteen kandidaatteja | Kandidatexamen i teater- och danskonst | Bachelor of Arts in Theatre and Drama and Dance 7

Teatteri- ja tanssitaiteen maistereita | Magisterexamen i teater- och danskonst | Master of Arts in Theatre and Dance 44

Teatteritaiteen lisensiaatti | Licentiat i teaterkonst | Licentiate of Arts in Theatre and Drama 1

Teatteri- ja tanssitaiteen tohtoreita | Doktorsexamen i teater- och danskonst | Doctor of Arts in Theatre and Drama and Dance 4

Organisaatio | Teaterhögskolan i Finland | The Organization of Theatre Academy

Professorit | Professorer | Professors

Valo- ja äänisuunnittelu | Ljus och ljuddesign | Sound and lighting design

Markku Uimonen (1.1.-)
valosuunnittelu · ljuddesign · lighting design

Tanssitaide | Danskonst | Dance

Marjo Kuusela, *koreografia · koreografi · choreography*
Ervil Sirén, *nykvtanssin tanssijantöy · nutidsdans · contemporary dance*

Näyttelijäntöy | Skådespelarkonst | Acting

Raila Leppäkoski, *näyttelijäntöy · skådespelarkonst · acting*
Marcus Groth, *näyttelijäntöy · skådespelarkonst · acting*

Svenska institutionen för skådespelarkonst | The Swedish Department of Acting

Dick Idman (-30.4.) Erik Söderblom (1.5.-),
ruotsinkielinen näyttelijäntöy · skådespelarkonst · acting (swedish)

Ohjaus ja dramaturgia

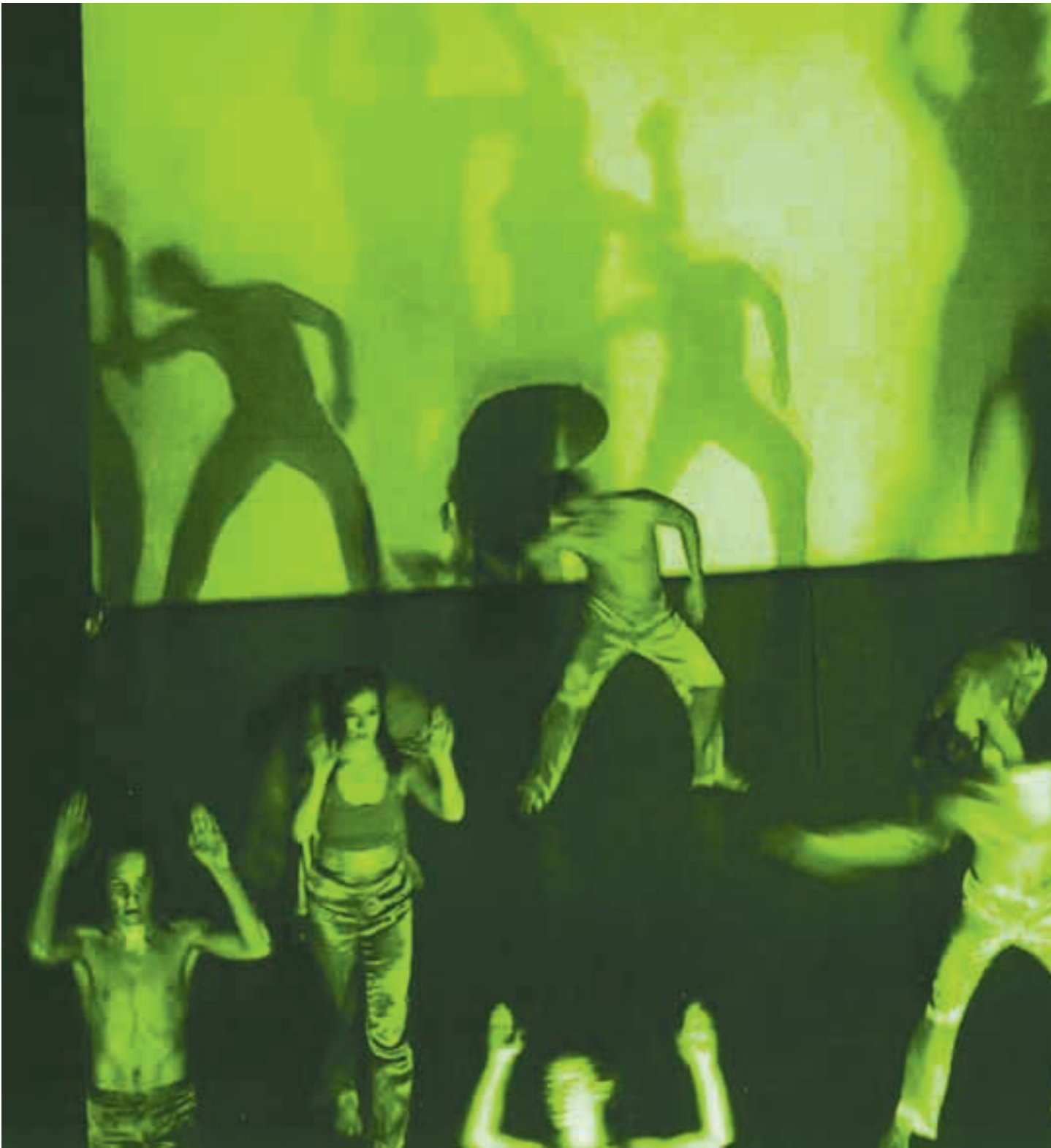
Juha Malmivaara, *ohjaajantöy · regi · directing*
Pirkko Saisio, *dramaturgia · dramaturgi · dramaturgy*
Pentti Paavolainen, *teatteritutkimus · forskning · research*
Annette Arlander (1.8.-), *esitystaide ja -teoria*
· scenkonst och teori · performance and theory

Korkeakoulun johto | Högskolan ledning | Head of the Academy

Rehtori | Rektor | Rector
Lauri Sipari

Vararehtori | Prorektor | Vice-rector
Juha-Pekka Hotinen

**Hallintojohtaja | Förvaltningsdirektor |
Administrative director**
Maarit Hildén

Balance -01 | Koreografia ja ohjaus Jens Walentinsson

Valokuvat | Bilder | Photos

Lisa Hentunen (s | p 11, 27, 50)
Hanna-Kaisa Hämäläinen (s | p 68)
Sandra Kantanen (s | p 28, 38, 40)
Hannu Keski-Hakuni
(Kansi | Pärm | Cover, s | p 4, 18, 30, 35, 74)
Eero Kokko (s | p 71)
Johnny Korkman (s | p 6)
Minna Kurjenluoma (s | p 3)
Vera Nevanlinna (s | p 12)
Liisa Söderlund (s | p 52)
Laura Vuoma (s | p 24, 63)

Toimitus | Redigering | Editors

Maarit Hildén
Timo Lampinen
Justiina Westerinen
Jaana Simula
Jaana Forsström

Layout

Kirsi-Marja Puuras | Najadi

Käännökset | Översättning | Translations

Valtasana

Teatterikorkeakoulu

· Teaterhögskolan
· Theatre Academy of Finland
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 2002
Edita Prima Oy

Talvinen tarina | Ohjaus Juha Hurme