

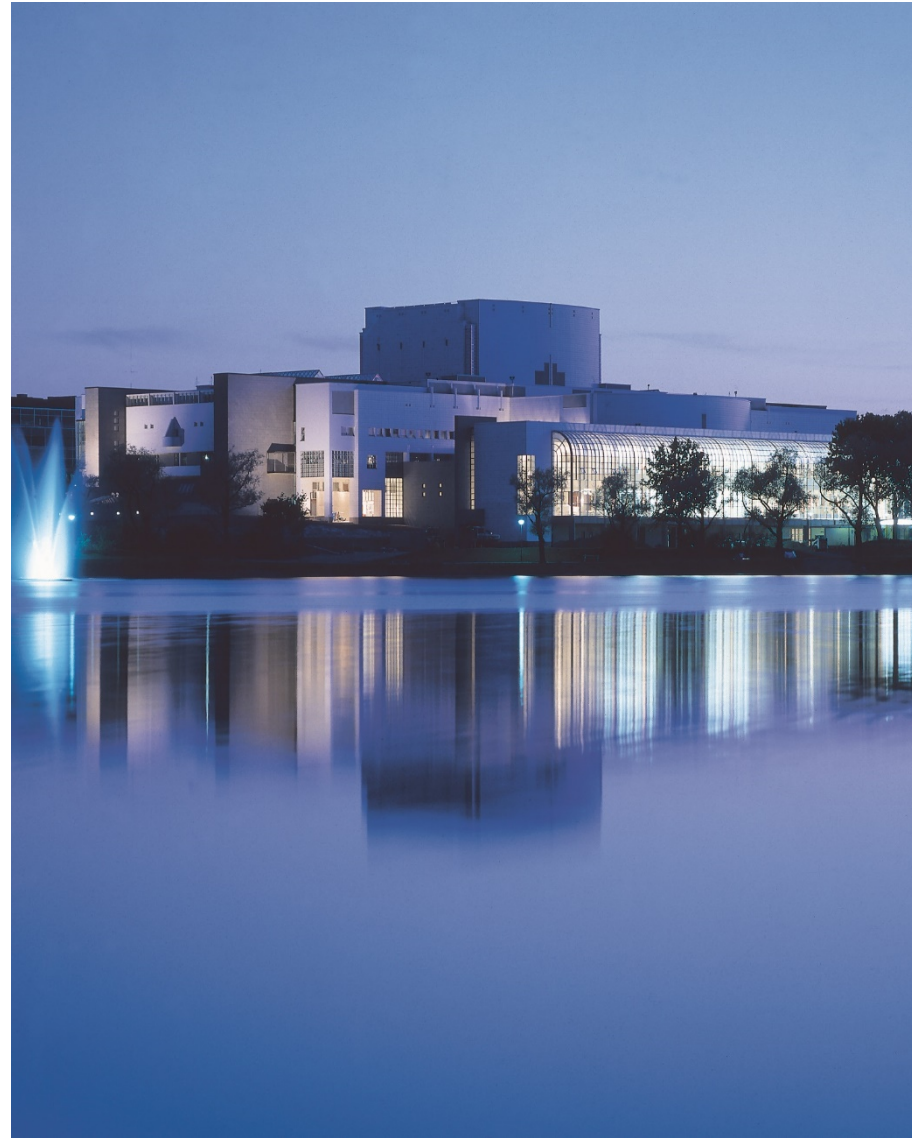
Yksinkin hyvä, mutta yhdessä vieläkin parempi
Yhteistyötä Suomen kansallisoopperan ja –baletin yleisötyön
kanssa

Tuula Jukola-Nuorteva
vastaava tuottaja

Suomen kansallisooppera ja - baletti 2019

- 622 esitystä
- 351 maksutonta esitystä
- 3 oopperan ensi-iltaa, 4 baletin ensi-iltaa
- 11 muuta päänäyttämön ooppera- ja balettiproduktiota
- 18 paikkakuntaa
- 286 408 kävijää
- 962 640 digitaalisesti tavoitettua
- 1,3 miljoonaa asiakaskontaktia
- 89% täyttöaste
- 567 kuukausipalkkaista työntekijää
- 887 tunti- ja suoritepalkkaista työntekijää
- 33 kansallisuutta
- Päänäyttämö: 1300 paikkaa
- Alminsali: 430 / 326 paikkaa
- Rahoitus:
 - 80 % julkista rahoitusta,
 - 20 % omaa rahoitusta

Yleisötyön arvoja

- 1) Toiminnan lähtökohtana on SKOB:n strategian mukaisesti tarjota korkealaatuisia ooppera- ja balettielämyksiä monipuolisesti erilaisille yleisö- ja ikäryhmille kautta koko Suomen.**
 - Toimintaa ohjaa vahvasti yhteys oopperan ja baletin ohjelmistoon ja se on helposti tavoitettavissa niin paikallisesti kuin kansallisestikin.
- 2) Tavoitteena on yksilön hyvinvoinnin lisääminen taiteen avulla.**
 - Yhteiskunnan palveleminen näkyy vastuullisessa sekä yksilön että ryhmän tarpeita huomioivassa toiminnan tavoitteellisessa suunnittelussa.
- 3) Matala osallistumiskynnys, korkeatasoiset taidolliset resurssit ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa vahvistavat toimia näkyvästi.**
 - SKOB:n yleisötyö toimii edelläkävijänä suomalaisen taidemaailman yleisötyössä, jossa yhteiskunnallisen vastuun ja yhteistyön merkitys kasvaa entisestään.

Toiminnan kuusi linjaa

1) Osallistava pedagogis-taiteellinen toiminta Teoskohtaiset työpajat ja laajemmat päänäyttämön teoksiin liittyvät projektikokonaisuudet

2) Täydennyskoulutus

Ideota ja inspiraatioita taiteen avulla eri alojen ammattilaisille

3) Erityisryhmille suunnatut esitykset

Pienimuotoiset esitykset oopperan päälämpiössä ja ympäri Suomen

4) Tapahtumat

Monipuolinen toiminta aktivoi laajoja ryhmiä

5) Pääharjoitukset

Kauden teokset avautuvat ryhmille, 500 ilmaista pääharjoituspaikkaa/teos

6) Digitaalisuus ja suoratoisto

Esityksiä ja tapahtumia katsojille ympäri Suomen

Yleisötyö 2019

- 47 541 kontaktia
- 357 esitystä
- 282 maksutonta esitystä
- 303 työpajaa
- 17 paikkakuntaa
- 17 pääharjoitusta
- 5315 pääharjoituskatsojaa
- 5 vakituista työntekijää
- 1 tuotantoharjoittelija

Miksi tehdä yhteistyötä?

Win-win kaikille

- Tiedon jakaminen, opimme toisiltamme
- Yhdessä ideointi avartaa: kaikkea ei tarvitse itse keksiä
- Resurssit yhteiseen käyttöön
- Pienempi budjetti kun kulut jakautuvat osapuolten kesken
- Vastuu jakautuu
- Kattavampi mediahuomio

Kansallinen kulttuuriorganisaatio

- Yleisötyö on yhteistyötä
- Verkostoituminen on kaiken keskiössä
- Erinomaiset resurssit esim. näyttämöllä ja pajoissa
- SKOB ainoa ooppera ja –balettitalo Suomessa: toimintaa tarjotaan paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
- Vastuu tulevaisuuden toimijoista: tulevaisuuden taiteilijoille tarjotaan jo opiskeluaikana mahdollisuus toimia ammattiorganisaatiossa

Case 1: Vauvojen taidetuokiot

- <https://oopperabaletti.fi/stage24/vauvojen-taidetuokiot/>

Vauvojen taidetuokiot

- **Yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian varhaisiän syventävien musiikkikasvattajien kanssa**
- Opiskelijat toimivat työpareina ja ohjaavat kukin viikon työpajoja kevätkaudella
- Tavoitteena on tarjota osallistujille taiteellinen elämys, joka kannustaa musisoimaan vauvan kanssa
- Opiskelijoilla mahdollisuus tiedostaa miten hyödyntää ja sovittaa teoksen teemoja uudeksi taiteellis-pedagogiseksi kokonaisuudeksi
- Opiskelijoita tukevat kokonaisuuksien luomisessa sekä S-A:n lehtori että SKOB:n vastaava tuottaja
- Syksyllä halukkaat opiskelijat palkataan ohjaamaan uudet vauvatuokioviikot
- 30 min osallistavat taidetuokiot muusikoiden ja balettitanssijan kanssa
- 4 päivää / kk
- Ryhmät 0-9kk / 10-18kk
- Kiertueteos, kiertää joka kaudella
- Tavoittaa vuodessa lähes 6000 vauvaa ja aikuista

Case 2: Taideyliopistoyhteistyö

- Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijat ja Aalto-yliopiston kuvataidepedagogiikan opiskelijat toimivat yhdessä osallistavassa kouluprojektissa
- Vuosittainen toistuva projektikokonaisuus toteutetaan esim. päättöharjoitteluna, soveltavana harjoitteluna, luomus 2 / 5 harjoitteluna
- Lähtökohtana SKOB:n ohjelmistossa oleva päänäyttämöteos, jonka tematiikan pohjalta 5-6-luokkalaiset oppilaat luovat ja toteuttavat oman kokonaisuutensa
- Koulutuksen työpajojen aiheita mm: valaistus, lavastus, puvustus, draama, sävellys, rakentava vuorovaikutus luovassa prosessissa, teosesittely.

Projektin kulku

- 2 koulutuspäivää opiskelijoille ja opettajille oopperalla
- 10x 3h kouluvierailuja työparin kanssa
- Puolivälissä lisäkoulutusilta oopperalla
- Oopperavierailu teosta katsomaan ja mahdollinen taiteilijatapaaminen
- Kouluryhmien esityspäivä toisilleen
- Palautepalaveri

Case 3: KOULULAISOOPPERA

- Yhteistyössä mukana pääkaupunkiseudun **kuntayhteistyö** ja **kaikki halukkaat koulut ympäri Suomen**
- Lavasteet ja tarpeisto toteutetaan yhteistyössä **Samiedun** kanssa
- 5-6 lk oppilaat esittävät oopperan 3 solistin ja 2 muusikon kanssa
- Oopperalta puvut, maski, lavastus, valaistus, äänentoisto ja oppimateriaali
- Kiertueella 2 vuotta: tavoittaa n 50-60 koulua, n. 30 000 katsojaa ja 3500 esiintyvää koululaista, kymmenillä paikkakunnilla

- <https://oopperabaletti.fi/stage24/ihmepoika-a-traileri/>

Ensi syksyksi mukaan?

- **Lähde** koululaisooppera, ensi-ilta, 19.3.2021
Sari Kaasinen - Juhani Koivisto & Ylästön koulu, Vantaa
- Ilmoittautuminen -3/21 mennessä syksyn kiertueelle.
- 5/21 opettajien ilta, jossa tutustutaan oopperan kattavaan oppimateriaaliin. Materiaali tukee vahvasti opetussuunnitelman sisältöjä.
- Materiaalissa myös oppiainerajojen ylittäviä tehtäviä mm. kuvataide, äidinkieli, maantieto, historia, musiikki.
- 8-10/21 luokan omat harjoitukset kouluissa.
- 9/21 ohjaajan ja kapellimestarin ennakkokäynti kouluun; ohjausharjoitus oppilaiden kanssa.
- Esityspäivä 11/21: 9-13 harjoitus / klo 14 kenraali koulun oppilaille / klo 18 esitys (koulu pitää lipputulot).

Case 4:

Kuule, minä sävellän!

- Toimintaidea pohjautuu *New York:n Philharmonic* orkesterin *Very Young Composers* sävellysohjelmaan
- Yhteistyössä mukana **Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, HKO, RSO, Musiikkitalo, SKOB**
- Lapset ja nuoret säveltävät orkestereiden muusikoista koostuvalle *Kuule Ensemble:lle*
- Vuosittain **vieraileva organisaatio** liittyy joukkoon:
Arkkitehtimuseo, Aalto-yliopisto, Luonnonhistoriallinen museo, Valokuvataiteen museo, Musica nova, SibAfest, Vaskivuoren lukion tanssilinja...
- Teemat ottavat kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin
- Nuorten kokemusmaailma on kaiken keskiössä

Kuule, minä sävellän! 2020-21

yhteistyössä mukana Musica nova, Arkkitehtimuseo ja Aalto- yliopisto

- 5/2020 oppilaiden ilmoittautuminen musiikinopettajan kautta (yläasteikäiset).
- 10/2020 musiikinopiskelijoiden, Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden ja ohjaajien yhteiset koulutuspäivät oopperalla.
- 10-12/2020 projektin nuorten säveltäjien aloituspäivät ja turvallisen ryhmähengen ja vuorovaikutuksen luominen.
- Työpajapäivät Arkkitehtimuseolla.
Orkesterimuusikoiden ja musiikin teknologian soitinesittelyt, sävellysharjoituksia, joissa hyödynnetään eri taidemuotoja ja oman teoksen säveltäminen.
Viikoittaiset tapaamiset.
- 1/2021 teosten valmistuminen, nuotit.
- 2/2021 musiikkiharjoitukset, kenraali ja ensi-ilta
10.2.2021 klo 17 Musiikkitalon alalämpö.

Case 5: So You Think You Can Muuv? -tanssityöpaja:

- Tavoitteena aktivoida 5-9-luokkalaisia oppilaita liikkeen pariin.
- 1h 10min kestävä kiertuetyöpaja, jonka aikana nähdään tanssiteos, opitaan liikesarja ja keksitään omat koreografiat ryhmässä. Työpaja päättyy dance battleen, jonka lopuksi opettajat valitsevat voittoisan tanssiryhmän.
- **Ballet Finland** (Tanssijat)
- Muuv Yhteistyöhanke alueellisen tanssin & työpajatoiminnan kehittämiseksi (OKM:n rahoittama)
- **Itä-Suomen tanssin aluekeskus ITAK**
- **Läntinen tanssin aluekeskus**
- Suunnitteilla hanke **Pohjois-Suomen tanssin aluekeskus Rimpparemmiin kanssa**

Kiitos!

tuula.jukola-nuorteva@opera.fi
+358 09 4030 2516

