TULEVAISUUDEN TEATTERIT
-SELVITYS 2020

TULEVAISUUS ON HYBRID

Jaakko Lenni-Taattola
Tampereen yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)
Tutkivan teatterityön keskus T7
Tutkivan teatterityön keskus T7
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tampereen yliopisto
Kuvat: Tampereen teatteri, Tampereen yliopisto
Taitto: Riitta Yrjönen
http://research.tuni.fi/t7-fi
ISBN 978-952-03-1798-0 (pdf)
SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO 6
1. TULEVAISUUDEN TEATTERIN TUOTANTOMALLIT 14
2. DIGITAALINEN TEATTERI 24
3. TULEVAISUUDEN TEATTEREIDEN ROOLIT KAUPUNKIKSI-KEHITYKSESSÄ 38
4. YLEISYHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET 45
5. YHTEENVETO: TULEVAISUUS ON HYBRID 54

LUETTELO HAASTATELLUISTA... 58

LÄHTEET
Abstract

Theatres of the Future project is initiated by the upcoming renovation works in the two local flagship theatres, Tampere Theatre and TTT-Theatre. The project collects a report on the possible strategies for the theatres in the future. In the report the physical infrastructures have primarily an instrumental value. Theatre buildings are merely tools to create the main thing: significant and interesting stage productions. As the physical conditions of theatre buildings define significantly the artistic contents created within the architecture the renovation planning presents also a good moment to re-imagine the theatres’ future strategies. Furthermore, the year 2020 provides also an interesting context for the report as the covid-19 pandemic has challenged operators in the field of performing arts all around the world to look for alternative ways of working and re-defining the relation with their audiences.

The starting point of the report is in the theatres’ strategic focus points. The report gathers together around them a variety of professional insights from the points of view of performing arts, production models, digitalization, ecology and urban planning. The report navigates its way into the possible futures of performing arts by using five main values as its guidelines. It emphasizes potential trajectories where artistic, human, social, economic and ecologic values actualize in the most sustainable ways. In another words, the report collects practices for performing arts that can be sustained until 2030 and beyond providing tools for the public theatres to assist their strategic planning for the future.

The report starts by mapping out the current productional models used in repertoire theatre such as Tampere Theatre and TTT-Theatre and discussing on which aspects of them could be implemented in the future in a sustainable manner. From there the report expands the discussion on the effects of digitalization on artistic contents, interaction with different audiences and how different mixed reality and hybrid performance elements could contribute in redefining a whole new theatrical stage. Later on, the report discusses the different roles that local flagship theatres could have in their social contexts in the future. Finally, the report maps out possible long-term societal trajectories such as climate change and reformations in the public arts funding to which performing arts institutions will most likely need to react in the future.

Theatres of the Future report concludes in the notions that the future sustainable practices in performing arts are based on different hybrid qualities. It is important to recognize that already today the field contains a significantly high level of artistic, technical, administerial and productional expertise. As the field is likely to continue to diversify the ability to adapt to new working cultures becomes even more essential for the local flagship theatres. To maintain their essential role the public funded theatre institutions must be able to react to the changes in the field (by digitalization, production models, societal shifts) and apply existing knowledge in a new manner. Also, these hybrid expertises allow theatres to find alternative working strategies that are not completely tied to the present productional mass logic. Finally, a certain hybrid knowledge to recognize both local and global significance of artistic contents enables theatres to address the ever-diversifying audiences and to react to the developing new digital production and distribution models.
JOHDANTO

Selvityksessä teatteri pyritään ymmärtämään laajasti teatteritapahtuma-käsitteen avulla. Willmar Sauterin mukaan teatteritapahtumaa määrittelevät näytännön ja katsomon välisen kommunikaation luonne sekä tuon kommunikaation olosuhteet, eli esityskonteksti. (Sauter 2000, 19) Selvityksessä teatteritapahtuman esiintyjien ja yleisön vuorovaikutus ei rajaudu pelkkään näiden kahden samanaikaiseen läsnäoloon yhteisessä fyysisessä paikassa, vaan vaikkapa selvityksen toisessa luvussa tutkitaan myös esimerkiksi teatteritapahtuman toteutumista digitaalisesti vahvennetussa virtuaalisissa ympäristöissä. Teatteri-instituutioiden yhteisöllistä roolia käsittelevässä kolmannessa pääluvussa konteksti laajenee puolestaan käsittelemään koko maantieteellistä ja henkistä kaupunkiyhteisöä.

Kirjoitusajankohdan poikkeustilasta

Vuosi 2020 tullaan mitä suurimmalla todennäköisydellä kirjoittamaan teatterihistoriaan erityisesti synkkänä vuotena. Kevällä puhjennut koronapandemia laittoi ympäri maapalloa teatterinäytämiöt kiinni. Syyskaudet käynnistyvät raskasti rajoitetuna esimerkiksi yleisökapasiteetin osalta. TTT:n ja TT:n kaltaiset suuret teatterinäyttämöt aloittavat kautensa poikkeuksellisessa...

Edellä mainitujen taloudellisten seikkojen lisäksi covid-19-pandemia asettaa selvityksen alkuperäiset lähtökohdat, teatterikiinteistöt ja niihin kohdistuvat muutokset, mielenkiinto- seen valoon. Vuoden 2020 aikana teatteriesitysten yleisösuhteet on jouduttu neuvottelemaan

NÄYTTÄMÖTAITEEN TULEVAISUUKSIEN KOORDINAATISTO (ARVOT, KESTÄVYYS, MUUTOS)

Samanaikaisesti vuoden 2020 aikana Tulevaisuuden teatterit -selvityshankkeen rinnalla kansainvälinen esittävien taiteiden verkosto IETM toteuttaa oman teatterialan tulevaisuuskartoituksen (Rewiring the Network). Tämän rinnakkaisen selvityksen tavoite on ennen kaikkea tunnistaa näyttämötaiteiden nykyisen toimintaympäristön epäkestävät toimintamallit sekä pohtia keinoja, miten ne voidaan korvata uusilla kestävällä ratkaisuilla. (Janssens 2020). IETM:n selvityksen lähtökohtina ovat Flanders Arts Instituten muutamaa vuotta aiemmin toteuttaman tutkimuksen esiin nostamat viisi perusarvoa, joiden myötä taidekentän tulisi kytkeytyä yhteis- kunnalliseen kehitykseen:

Taiteellinen arvo: tavoitteellinen ideaalilainen, jossa taiteilijat voivat toteuttaa työtään olosuhteissa, jossa he voivat vapaasti tutkia arvojaan, merkityksiään ja tunteitaan.

Inhimillinen arvo: sisältää sosiaalisia toimia, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia.

Sosiaalinen arvo: taiteelliset prosessit voivat vahvistaa myös yhteisöjä ja sosiaalisia suhteita.

Taloudellinen arvo: taiteelliset prosessit voivat vahvistaa myös yhteisöjä ja sosiaalisia suhteita.

Ekologinen arvo: taiteellinen ideaalilainen, jossa taiteilijat voivat toteuttaa työtään olosuhteissa, jossa he voivat vapaasti tutkia arvojaan, merkityksiään ja tunteitaan.

Kestävät käytänteet

Tulevaisuuden teatterit -selvityksen ennakoimat kehityskulut pyrkivät siis korostamaan näyt-tämötaitteen tekemisen kestävää luonnetta. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että vaikka ekologiset arvot ovat jatkuvasti nousemassa yhä tiukemmin yleisyyteiskunnallisena (ja samalla erottamattomasti taidekentällä käytävän) keskustelun keskiöön, ei kestävyys määreenä rajoitu ainoastaan luonnon biodiversiteettiin köyhtymisen ehkäisemiseen tai ilmastonmuutoksen vai-kutusten torjumataan. Tässä selvityksessä, IETM:n rinnakkaisesta Rewiring the Network -selvitystä mukaillen, kestävyydellä tarkoitetaan kaikkia muitakin (taiteellisia, inhimillisiä, sosiaalisia ja taloudellisia) käytänteitä, joita voidaan ylläpitää pitkän ajanjakson ajan. Käänteisesti epäkestä-vyydellä tarkoitetaan tässä selvityksessä kaikkia niitä käytänteitä, joiden pitkäkestoinen ylläpitäminen on mahdotonta. (Janssens 2020)

Muutos

TUTKIMUSKYSYMYKSET

Edellä mainittujen tulevaisuuskoordinaattien avulla selvitys pyrkii siis vastaamaan pääkysymykseen siitä, miten taiteellinen, inhimillinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen arvo toteutuu parhaiten tulevaisuuksien teattereissa Tampereella?

Tutkimuskysymyksen pyrittäen vastaamaan moninäkökulmaisesti selvityksen neljässä päälukuessa. Selvitys käynnistyy tuotantomalleihin keskittyvällä luvulla, jossa pohditaan, minkä laatuiset ovat tulevaisuuden teatterin kestävät tuotantomallit. Esittävän taiteen tulevaisuuden digitaalisin ulottuvuksiin perehdyvää luvussa puolestaan etsitään vastausta kysymykseen minkä laatuisia ovat digitaalisten sovellusten mahdollistamat esittävän taiteen vuorovaikutukselliset
arvot? Tampereen kaupunkikehityksen suuntaan näkökulmia avaavassa kappaleessa mietitään, minkäläistä yhteisöllistä roolia Tampereen laitosteatterit näyttelevät tulevaisuudessa. Lopulta yleisyhteiskunnallisia suuntaviivoja kartoittavassa päätösluvussa selvitys palautuu peruskysymykseen siitä, miten taiteellinen, inhimillinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen arvo toteutuvat parhaiten tulevaisuusen teattereissa.

Selvitystutkimuksen toteuttamisesta

LUKU 1: TULEVAISUUDEN TEATTERIN TUOTANTOMALLIT

Tutkimuskysymys: minkä laatuuiset ovat tulevaisuuden teatterin kestävät tuotantomallit?

Tässä selvityksen ensimmäisessä luvussa, joka keskittyy teattereiden tuotantomalleihin, tartu
taan konkreettisimmin kiinni teatteritalojen preesensiin - siihen miten TT ja TTT tuottavat esi-
tyksiä selvityksen kirjoitushetkellä. Luvussa pohditaan, mitä nykyisiä tuotantomalleja voidaan
kestävästi ylläpitää tulevaisuudessa sekä mitä mahdollisia kehityskuluja pitkin niiden reagoin-
tiherkkyyttä suhteessa esittävän taiteen alan kehitykseen voitaisiin parantaa. Tuotantomalleista
puhuminen tekee selkeimmin näkyväksi sen, miten teatteritalo fyysisenä resurssina kulkee käsi
kädessä toimintastrategian kanssa. Kuten selvityksen johdantoluvussa kävikin ilmi, teatterita-
rolla on lopulta ainoastaan instrumentaalinen arvo. Se on työkalu, jota käytetään itse pääasian,
eli mielenkiintoisen esittävän taiteen tekemiseen.

Miten laadukasta näyttämötaidetta sitten tuotetaan esimerkiksi vuonna 2030? Teattereiden
nykyisten tuotantomallien pohtiminen niiden kestävyyden kannalta herättää suuren määrän
kysymyksiä, joihin ei löydy yksinkertaisia ja välittömiä vastauksia. Minkä laatuista teatteria
TT:ssa ja TTT:ssa halutaan tehdä ja miten? Onko taiteellisen ohjelmiston perusta edelleen oma
repertuaari vai onko syytä lisätä muiden tahojen kanssa tehtävän tuotannollisen yhteistyön
osuutta? Missä määrin omia resурсseja ollaan valmiita jakamaan taiteellisen, sosiaalisen ja
taloudellisen arvon lisäämiseksi? Viime kädessä selvityksen kannalta oleellisia teattereiden tuo-
tantomalleihin liittyvää pohdinta palautuu heti tutkimuskysymykseen siitä, minkä laatuuiset
ovat tulevaisuudella teatterin kestävät tuotantomallit?

Tuotantomallien avautumista havaittavissa

Suomalaisen laitosteaterriden perinteisissä toimintamalleissa on jo pidemmän ajan ollut
havaittavissa selkeitä muutoksia, joiden perustendenssiä voi kenties kuvata osuvimmin toimim-
nan avautumisena. Koko maan kattavan laitosteaterriverkoston teatterit tuottavat edelleenkin
valtaosan esitystuoannoistaan itse omille näyttämöilleen talon oman tuotantotila-, henki-
löstö- ym. resurssien voimin. Tämän rinnalla kuitenkin esimerkiksi laitosteaterriden väliset
yhteistuotannot ovat lisääntyneet ja vakiintuneet alan tavanomaiseksi tuotantomalliksi. Yhteis-
tuotannossa eri kaupunkien laitosteatterit jakavat tuotannollista vastuuta keskenään ja samalla
pystyvät esittämään yhdessä tuotetun näyttämöteoksen laajemmalle yleisöpohjalle. Samoin
ulkopuolisten esitysvierailujen määrä on lisääntynyt, joskin tässä vierailut rajoittuvat pääsää-
töisesti kotimaisen puheteatterin esityksiin ja esimerkiksi muut esittävän talteen lajit, kuten
nykytanssi tai -sirkus sekä kokeellisemat nykyteatterin muodot ovat ohjelmistojen marginaalissa.

Uudet avaukset

VIERAILUTUOTANNOIT

Tampereisen teatterikentän monimuotoisuus tarjoaa jo nykyisellään mahdollisuuden pohtia laajan vierailuesitystoiminnan toteuttamisen mahdollisuksia osana laitosteattereiden perustoimintaa. Tampereen Teatterikesä on Pohjoismaiden suurin ja pitkäikäisin kansainvälinen ammattiteatterifestivaali, joka kotimaisen esittävän taiteen lisäksi tuo vuosittain elokuussa Tampereen keskeisimmille teatterinäyttämöille (myös TT:n ja TTT:n näyttämöt) useita kansainvälistä vieraailuita. Festivaalina pääohjelmiston tuottaja Jonni Pantzarille Teatterikesän teknisen suunnittelun peruslähtökohtana on, että hän tuntee mm. TT:n ja TTT:n näyttämöiden tekniset valmiudet etukäteen. Näin ollen festivaalin ohjelmistoa rakentaessaan hänen saattaa tarvita kysyä kenties vain jotain tiettävä näyttävänkohtaa eikä se tällöin vaiketa teatterikesän suunnittelun ja toiminnan kykyä. Fes
taas hankaloittaa osaltaan vierailujen teknisen suunnittelun toteutusta. Lopulta tilanne saattaa kärjistetynä olla se, että ensimmäisenä kesäloman jälkeisenä työpäivänä suuri kansainvälinen teatterituotanto henkilökuntineen on oven takana odottamassa esityksen teknisen rakentamisen alamista.

Vierailukesästä teknis-taiteellinen näkökulma

Talon sisäinen logiikka monimuotoisen ohjelmiston avaintekijänä

Miten vierailutuotannon sisääntuonti, tekninen rakennus, esitys ja purku toteutetaan mahdollisimman kestäväällä tavalla? Miten oma repertuaari varastoidaan vierailun aikana? Onko ohjelmiston monimuotoisuus strateginen valinta?
on teatterin lastauslaiturilta, kuinka helposti vierailevan tuotannon tekninen kaluston tuotavissa suoraan näyttämölle ja miten kuljetuslaatikot pystytään varastoimaan esityksen aikana. Ideaalitilanteessa esityksen teknikkaa päästään rakentamaan tyhjälle näyttämölle ja tyhjään näyttämötoimiin. Espoon kaupunginteatteriin kaltaisessa tuotantotalossa, jossa vierailutoiminta on keskeinen strateginen valinta, kyseinen järjestely toimii. Koska kuitenkin käytännössä kaikki muut suomalaiset laitosteatterit ovat toimintalogiikaltaan omaan repertuaariin nojaavia teattereita, vierailevien teattereis kanellotminnien osaksi ohjelmistoa on vääristävät haarastelista.

Riderit konkreettinen viestinnän tapa

Ajantasiset tekniset dokumentit ovat ensimmäinen askel vierailevan ryhmän ja vastaanottavan teatterin välisessä kommunikaatiossa matkalla kohti onnistuneuta teatterivieraailua. Sekä

Harjoitussalien käytön tehostaminen

Harjoitussalien tekniseen ja digitaaliseen laadukkuuteen panostaminen vapauttaa näyttämöitä esityskäytöön. Oliko näyttämöjen mahdollista vapauttaa alkuviikkojen osalta säännöllisten vierailuseson kien toteuttamiseen?

Näyttämöiden 3D-mallinnosten standardisointi

Eräs mielenkiintoinen kehitysalue kotimaisten teattereiden taiteellis- teknisellä saralla liittyvä näyttämöiden 3D-mallinnuksien standardisointi. Kyseessä on esittävän taiteen suunnittelijoiden (mm. valosuunnittelijat, lavastajat) suhteellisen yleisesti käytettävän ennakkosuunnittelun työkalu. Lavastaja Jani Uljas määrittelee 3D-mallinnusten käytön olevan hieman koulukuntakysymys, joskin kehitys on selvästi menossa kohti mallinnusten laajempaa käyttöä. Tuhkanen puolestaan sanoo tekevänsä k kohdallaisen suunnittelutyön 3D-mallinnuksia hyödyntäen. Lähtökohtaisesti käyttäen 3D-mall-
Näyttämöiden laadukkaat 3D-mallinnokset

Laadukkaat ja alan sisällä standardoidut näyttämömallinnokset tehostavat taiteellista suunnittelua sekä helpottavat esittävän taiteen digitaalisien sisältöjen tuottamista.

Laitosteattereiden ja valtionosuuslain (VOS) ulkopuolisten vapaiden ammattiryhmien välinen yhteistyö on myös viime aikoina hakenut uusia muotoja. Studio Total -ryhmän toisen taiteellisen johtajan Anna Lipposen mielestä laitosteattereiden ja ryhmien väliselle yhteistyölle on mahdotonta lähteä etsimään yhtä ainutta oikeaa muotoa. Niin isot teatterit kuin ryhmätkin ovat erilaisia, joten yhteistyötä voi toteuttaa tapauksosuhtaisesti parhaiten residenssimallinnokset. Esitysvierailumallin sekä sitten täydellisellä mittaluokalla oikeassa ja laadukkaassa yhteistyössä on sekä teatterin että ryhmän tehtävänä yhteistää tehtävät tarpeeksi hyvin.

YHTEISTYÖ VAPAAN KENTÄN KANSSA

Laitosteattereiden ja valtionosuuslain (VOS) ulkopuolisten vapaiden ammattiryhmien välinen yhteistyö on myös viime aikoina hakenut uusia muotoja. Studio Total -ryhmän toisen taiteellisen johtajan Anna Lipposen mielestä laitosteattereiden ja ryhmien väliselle yhteistyölle on mahdotonta lähteä etsimään yhtä ainutta oikeaa muotoa. Niin isot teatterit kuin ryhmätkin ovat erilaisia, joten yhteistyötä voi toteuttaa tapauksosuhtaisesti parhaiten residenssimallinnokset. Esitysvierailumallin sekä sitten täydellisellä mittaluokalla oikeassa ja laadukkaassa yhteistyössä on sekä teatterin että ryhmän tehtävänä yhteistää tehtävät tarpeeksi hyvin.

Teatteri 2.0 on tehnyt erimuotoista yhteistyötä laitosteattereiden kanssa läpi koko 2010-luvun. Käytännössä ryhmän yhteistyöverkosto on levittäytynyt kattavasti koko maan alueelle. Toiminnanjohtaja Saara Rautavuoman mukaan yhteistyö laitosteattereiden kanssa on alusta asti ollut keskeinen strateginen alueen suuntaus. Teatterit 2.0 haluavat ottaa osaa toimintaan valtaosan ryhmän toiminnalle. Teatteri 2.0 haluaa toimia valtaosan yhteistyönä, mutta ei halua kiinnittää tietystä paikasta tai näyttämöön. Teatteri 2.0 haluaa toimia valtaosan yhteistyönä, mutta ei halua kiinnittää tietystä paikasta tai näyttämöön. Rautavuoman mielestä se, että yleisön saattaa tulevatkaan ryhmän toiminnasta varmasti elin olla toisen teatterin ohjelmistossa. Oleellisinta ei siis ole se, mitä kaudet yleisö saavuttaa, kunhan yhteistyössä merkityk-
sellisesti koettu aihe saadaan tuotettua näyttämöteksteiksi tai muulla tavalla julkiseen keskusteluun. Ryhmä on kehitellyt kokemustensa pohjalta Avoin näyttämö-konseptin, joka pohjautuu Teatteri 2.0:n ajattelun tuotteen tuotteellisena ja tuotannollisen yhteyden eri muodoista. Ryhmä onkin toimittanut julkaisin Avoin näyttämö - käsikirja teatterin uudistajalle (Lavaste; Rautavuoma; Sirén 2005), joka käsittelee analyyytisesti suomalaisen teatterikentän rakenteellisen monimuotoisuuden mahdollisuuksia.

Rautavuumon mielestä laitosteattereiden ja vapaan kentän toimijoiden yhteistyö on perusteltua ainoastaan, jos molemminpuolin taiteellis-tuotannollinen motiivi on olemassa ja se muodostaa yhteistyön lähtökohtana. Kaikkein tuotannollinen yhteistyö on järkevää siinä tilanteessa, jos eri toimijoiden on yhdessä mahdollista saavuttaa jotain, mitä he eivät yksin pystyisi saavuttamaan. Lisäksi hän näkee Lipposen tavoin yhteistyön järkevaksi tuotantotavaksi resurssien jakamisen näkökulmasta. Yleistilannetta voinouttaa kuitenkin VOS-lain pitkittyyn muuttumattomuus, joka ei kattavasti huomioi esittävän taiteen kentän 1990-luvun jälkeen tapahtunutta monimuotoistumista. VOS-lain mahdollisiin tuleviin muutosvaikutuksiin palataan selvityksen neljännessä luvussa.

Työkulttuurit muutosten edessä

Rautavuoma pitää keskeisenä asiassa tuotantomallin suhteen sitä, minkälaisen strategisen valinnan teatterit haluavat tehdä ja miten valittu strateginen linja jalkautetaan koko organisaatioon. Jos esimerkiksi teatterin johto päättää, että ohjelmistoon otetaan vapaan ryhmän kanssa tuotettu teos, miten päättöskestä kerrotaan muulle organisaatiolle siten, että kaikki ymmärtävät miksi näin toimitaan ja miksi on tärkeää, että kaikki osallistuvat omalta osaltaan yhteistyön toteuttamiseen. Strategisen valinnan myötä valittu toimintamalli otetaan osaksi teatterin toimintasuunnitelmaa ja siihen kohdistetaan perusresursseja. Toisin sanoen, jos esimerkiksi vierailumuutotutkimukset, yhteistutkimukset tai muut tuotannolliset ratkaisut pääsetään ottaa osaksi teatterien perustoimintaa, on päätökset viestittävät koko organisaatiolle siten, että kaikki ymmärtävät oman roolin uuden perustehtävän toteuttamisessa. Strategiset valinnat on resursoitava siten, ettei teatterin oma henkilökunta koe niitä ylimääräiseksi työksi.

YHTEENVETO TUOTANTOMALLEISTA

Teatterikentän yleinen tilanne tuntuu kaikkiaan kaipaavan ratkaisua, jonka avulla yhä entisestiä monipuolishallinnon esittävän tai teatterin toimijat ymmärtäisivät paremmin toistensa työkulttuureita ja samalla koko taiteenalan kokonaiskuvaan. Laitosteattereiden ja vapaiden
ryhmien, sen paremmin kuin erilaisten tuotantomallien saatikka näyttämötaiteiden eri taiteenalojen välille ei soi muodostuvan keinotekoista vastakkainasettelua. Myös marginaalisempien muotojen, kuten nykytanssin ja -sirkuksen soisi saavan enemmän valtakunnallista näkyvyyttä laitosteatterien kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Pikemminkin teatterialalla olisi lisättävä ymmärrystä siitä, että esittävän taiteen kenttä kokonaisuudessaan on moninaisten erilaisten työkulttuurien ja toimijoiden alati muotoaan hakeva ekosysteemi.

Voisiko teattereiden henkilökunnan jäsenten keskinäiset työvaihdot tulla vahvemmin osaksi teatterityön normaleja käytänteitä? Voitaisiinko teatterialan inhimillistä, sosiaalista ja viime kädessä myös taiteellista arvoa lisätä yleisellä käytänteellä, joka kannustaisi teattereiden henkilökunnan jäseniä hakeutumaan työvaihtoon toiseen teatriceiin tai vaikkapa vapaaseen ryhmään? Olisiko julkinen taiderahoituksen ohjaavalla lisärahoituksella mahdollista suunnitella rakenne, jonka puitteissa teknisen, hallinnollisen ja taiteellisen henkilökunnan osaamista voitaisiin ylläpitää sosiaalisesti kestävällä tavalla? Voitaisiinko työvaihtoon osallistuminen nähdä kulttuurialan työnantajien näkökulmasta entisemmän työntekijän motiivineisuutta ja ammatillista kehittymishalua mitattaavana tekijänä?

LUKU 2: DIGITAALINEN TEATTERI

Tutkimuskysymys: minkä laatuisia ovat digitaalisten sovellusten mahdollistamat esittävän taiteen vuorovaikutukselliset arvot?

Digitaalinen teatteri on jo täällä. Kyseessä ei siis ole mikään edessämme hämöttävä osaamisloikka tai tekninen vallankumous. Kuten muuallakin yhteiskunnassamme myös esittävissä taiteissa digitaalisuus on jokapäiväinen läpileikkaava teema. Teatterintekijät ovat jo omakseen sähköiset led-valojärjestelmät, videosuunnittelun tulemisen ja menemisen (ja uuden tulemisen), videomappauksen sekä moninaisen mediasuunnittelun osana teatteriesityksen taiteellista suunnittelultyötä ja toteutusta.

Pitkän hiljaiselon jälkeen edellä kuvatun kaltaista hologrammiteknologiaa on alettu hyödyntää uudelleen populäriyhteen saralla esimerkiksi tuottamalla musiikkiesityksiä, joissa elävät artistit esiintyvät Tupak Shakurin kaltaisten edesmenneiden pop-tähtien seurassa (Farivar 2012).

Koronakeväänä 2020 tapahtumateollisuuden äkkipysähdyksen takia teatteriesitysten streamaukset ovat olleet alalla poikkeuksellisen kuuma puheenaihe. Paisi että digitaalinen teatteri on jo täällä, osoittavat vuoden 2020 poikkeusolosuhteet sen, että mm. digitaalisuuden ja lisäyn todellisuuden osuudet osana esittäviä taiteita tulee jatkossa ainoastaan lisääntymään.

Keskustelua digitaalisesta teatterista häiritsee kuitenkin se, ettei se ole yhteismitallista; digitaalinen teatteri ei tarkoita mitään yhtä tietyä asiaa. Perinteinen teatteritapahtuma on edelleen yksinkertaisinta määritellä ennalta määritellyssä fyysisessä tilassa tapahtuvaksi yleisön ja esiintyvien väliseksi kohtaamiseksi. Mutta miten sijoittaa lisätyyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) virtuaalintodellisuuden (Virtual Reality, VR), etäläätä kaltaiset käsitteet osaksi läsnäoloon perustuvaa teatteritapahtumaa?
Pyrkiäkseen jäsentämään poikkeuksellista tilannetta kansainvälinen asiantuntijaverkosto IETM julkaisi toukokuussa 2020 jäsenistölleen suunnatun Live arts in the virtualising world -nimisen kyselyn tulokset. Selvityksen tavoitteena oli hahmottaa missä suhteessa esiintyvänan asiantuntijaverkosto IETM kansainvälinen kenttä kokee koronaviruksen myötä äkillisesti lisääntyneen esittävien taiteiden digitaalisuuden olevan tilapäinen ilmiö vai pysyvänuonteinen tilanne, jossa fyysinen läsnäolo ja reaaliaikaisuus teatterin perusmääreinä ovat viimeinkin tulleet uudelleenarviointavaksi?

KESKUSTELU DIGITAALISESTA TEATTERISTA YHDENMUKAISEKSI

Ensimmäinen tärkeä havainto on, että digitaalisen teatterin ja ”perinteisen” teatterin ei tarvitse ajatella olevan toisiaan poissulkuvia asioita. Pikemminkin ne kulkevat rinnakkain, toisiaan täydentäen, toistensa vahvuusko korostaen ja paikoitellen jopa toisiaan korvaten. Keinotekoisesta uuden ja vanhan teatterin vastakkainasettelusta olisi siis korkea aika pyrkiä eroon.
Toiseksi digitaalisesta teatterista käytävää keskustelua on helpompi jäsentää, kun sitä lähestyy havainnollistavan mixed reality-käsitteen (laajennettu todellisuus) kautta. Yksinkertaisinta on ajatella mixed reality-käsitettä mittakaavana. Se on asteikko, joka kulkee todellisen maailman ja täysin virtuaalisen todellisuuden välillä. "Todellisen todellisuuden" ja "virtuaalitodellisuuden" määrää voidaan säädelä tuomalla kokemuksen yhteyteen lisätyn todellisuuden (AR) tai lisätyn virtuaalisuuden (AV) elementtejä. (Siltanen, 2012, 17)

![Mixed Reality](https://example.com/mixed-reality-diagram)

Kuva: Milgramin todellisuus-virtuaalisuus-jatkumo

Vuoden 2020 aikana koettu digitalisoitumisen aalto on kuitenkin osoittanut mediavälitteisten esittävän taiteen teosten ansaintalogisen tämänhetkisen puutteellisuuden. Monen yksittäisen taiteilijan solidaarinen ensireaktio koronapandemian aiheuttamiin esiintymisten peruuntumiisi oli alkaa jakaa esimerkiksi videoituja esityksiä ilmaiseksi mm. sosiaalisen median kautta. Tilanteessa, jossa kansalaiset kuluttavat karanteeneissa enemmän kulttuuria ja taidetta kuin koskaan on paradoksaalista, että sisällöt muuttuvat valtaosin ilmaiseksi. Kestävän ratkaisun löytämiseksi tulevaisuudessa onkin tehtävä töitä myös reilun mediavälitteisen tekijänoikeuskorvausjärjestelmän kehittämiseksi.

DIGITAALISEN TEATTERIN SISÄLLÖT

ja tutkijoita, jotka ovat perehtyneet digitaalisten työkalujen ominaispiirteisiin sekä niiden venyttämiseen. Ryhmä on vuodesta 2011 lähtien tutkinut nukketeatterin, mimiikan ja
reaaliaikaisen liikkeentunnistuksen (motion capture) välisiä yhteyksiä taiteellisista lähtökohtista
cäsin. (www.cabaretelectrique.se)

Cabaret Electriqueen keskeinen havainto on, että 3D-mallinnetun halhmon ja sitä
”reaalimaailmassa” kontrolloivan henkilön välinen vuorovaikutus noudattaa samoja
lainalaisuuksia kuin nukketeatterissa nukke ja sen nukettaja. Teoksen taiteellinen prosessi
tapahtuu kahden erilaisen todellisuuden välisen yhteyden manipuloinnissa. Ryhmä on
yhdistää esityksissään elementtejä mixed reality -asteikon eri todellisuustasoilta. *Kafka 2016*
projektissa reaaliaikaista liikkeentunnistusteknologiaa, 3D-mallinnusta, näyttelijäntyötä ja
live / creative coding -tietokoneohjelmointia yhdistelemällä Cabaret Electriqueen työryhmä
sijoittaa yhtenäisyyttä ja yhteyttä virtuaali- ja reaaliaikaiseen tapahtumaviisuihin. Lisäksi
projektiin kahdeksan Jesper Willsonin ja hansa yhteistyökumppaneita, joita tällä
aikana tekevät Cabaret Electriqueen työryhmä

Edellä mainitut Tutkivan teatterityön keskuksen tuottamat mixed reality -esiintymiset
jakottavat esitysten ulkopuolella yhtenäisyyttä ja yhteyttä mixtyyppisiin autoriteetteihin, jossa
reaaliaikainen teatteri ja virtuaaliympäristö ovat yhtenäisyyttä ja yhteyttä

Edellä mainitut Tutkivan teatterityön keskuksen tuottamat mixed reality -esiintymiset
tutkimusten tulokset ovat yhtenäisyyttä ja yhteyttä mixtyyppisiin autoriteetteihin, jossa
reaaliaikainen teatteri ja virtuaaliympäristö ovat yhtenäisyyttä ja yhteyttä

Edellä mainitut Tutkivan teatterityön keskuksen tuottamat mixed reality -esiintymiset
tutkimusten tulokset ovat yhtenäisyyttä ja yhteyttä mixtyyppisiin autoriteetteihin, jossa
reaaliaikainen teatteri ja virtuaaliympäristö ovat yhtenäisyyttä ja yhteyttä

Edellä mainitut Tutkivan teatterityön keskuksen tuottamat mixed reality -esiintymiset

ollaan valmistamassa päänäyttämölle tai studionäyttämölle. Lavastaja ja yksi #digiteatterin perustajista Jyrki Pylväs vertaa jokaisen digitaaliselle näyttämölle suunnitellun teoksen valmistamista siihen, että teatteritalo olisi rakennettava jokoista teosta varten uudelleen. (Havukainen 2020)

Koska digitaalisessa teatterissa ei ole olemassa mitään kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa ratkaisua, on teoksen suunnittelun lähtökohtana oltava taiteellinen motiivi. Tämä määrittelee teoksen sijoittumisen mixed reality -mitta-asteikolla. Ainoastaan teoksen taiteellinen lähtökohta on kestävä peruste digitaalisen näyttämöteoksen tuottamiselle. Taiteellinen motivaatio määrittelee kunkin digitaalisen teoksen valmistamiseen käytettävät työkalut, estetiikan sekä muodon ja sisällön suhteen. Esimerkiksi Cabaret Electriquen tapauksessa muodonmuutoksen teeman käsittely kulkee käsi kädessä valittujen työkalujen, eli reaaliaikaisen liikkeentunnistuksen, nukketeatterin ja mimiikan kanssa.

VUOROVAIKUTTEISUUS DIGITAALISESSA TEATTERISSA

Digitaalinen teatteri on uusi näyttämö

Kokku, teatteri on digitaalista teatteria on mieltää se omaksi näyttämöön tai uudenlaiseksi ohjelmistopaikaksi. Taiteelliset sisällöt ovat lähtiökohtaa, jotka määrittelevät teoskohtaisesti sisällön ja muodon suhteen – digitaalisen näyttämön lainalaisuudet.

Vuorovaikutuksellinen tila

Keskeinen kehityskohta digitaalisen teatterin vuorovaikutuksellisuuden kehityskulussa onkin juuri tilallisuuuden (uudelleen)ymmärtäminen. Havainto on yhdensuuntainen #digiteatteri-konseptin esiin nostaman näyttämöteeman kanssa. Esityksen ja yleisön kohtaamisen tila määritellään digitaalisessa teatterissa aina tapauskohtaisesti uudelleen.

TNT, Tampereen yliopisto
Virtuaalitodellisuus (VR) taiteellisen suunnittelun työkaluna ja esitysalustana

Fyysiset näyttämöt mixed reality -esitysten ankkuripaikkoja

ovat entistä enemmän Internet of Things -ilmiön myötä yhä enemmän vuorovaikutuksessa keskenään ilman inhimillistä osallistumista. Weijdomin mukaan vuonna 2012 suurin osa internetissä kulkeneesta tietoliikenteestä oli ensimmäistä kertaa ei-inhimillisten vuorovaikutuksen tulosta; esineet siis välittivät tietoa keskenään enemmän kuin ihmiset (painopiste kuitenkin muuttui pian takaisin inhimilliseen datavirtaan mm. urheiluun ja kuntoiluun liittyvien mobilisovellusten myötä). (Weijdom, 2016)

Weijdomin analyysi digitaalisesti verkottuneesta on esittävän taiteen näkökulmasta mielenkiintoinen. Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä esiintyjät, yleisöt ja tilat pystyvät olemaan jatkuvassa yhteydessä samaan jaettuun kokemukseen. Tällaisessa arkiyönsä yleisöön välineistä myös #digiteatterin taiteilijat nostavat keskeiseksi teemaksi digitaalisesta teatterista puhuttaessa laajenevan tekijyyden käsitteen (Havukainen 2020). Roihankorpi puolestaan käyttää tästä verkottuneesta, erilaisissa digitaalisissa vuorovaikutuksenäyttöissä tapahtuvasta yleisön osallisuudesta termiä immersiivinen kääne (Roihankorpi 2018, 39).

Weijdom palauttaa mixed reality -keskustelun osaksi esittävän taiteen kontekstia. Esintyjien, yleisön ja paikkojen ollessa jatkuvassa yhteydessä toisiinsa, jokaisesta mediumista voi tulla näyttämö (every medium is a stage / all the world is a stage). Digitaalinen teatteri ei välttämättä tarkoita sitä, että fyysiseen teatterituuliltaan pitää viedä mahdollisimman paljon uutta teknologiaa. Sen sijaan digitaalinen teatteri voi tarkoittaa, että teatterillinen osaaminen, kuten dramaturgia, lavastus- ja muut tilallisen suunnittelun elementit tulevat ulos teatterinäyttämööiltä ja niitä sovelletaan uudenlaisissa kokemusympäristöissä uudenlaisille osallistuville yleisöille. (Weijdom, 2016) Näin ollen ei ole mahdotonta myöskään kuvitella hybridiesitysmallia, jossa osa esityksestä tapahtuu samassa esitystilassa fyysisesti läsnäolevan yleisön kanssa, mutta jolla on samanaikaisesti myös immersiivisen käänteen kautta samanaikaisesti toisaalla koettavia täydentäviä AR ja VR sisältöjä. Näin ollen laitosteattereille fyysinen näyttämö voisi tulevaisuudessa olla eräänlainen hub - ankkuripaikka, jolta voidaan kytkeytyä erilaisiin digitaalisin sisältölähtöisiin vuorovaikutussuhteisiin yleisöjen kanssa.

Digitaalisen teatterin rakennustekniisiä näkökohtia

Vaikka digitaalisen teatterin lähtökohdat ovatkin taiteellisissa sisällöissä, joiden myötä mm. näyttämön, vuorovaikutuksen ja osallisuuden käsitetet joudutaan aina teoskohtaisesti määrittelemään uudelleen, on olemassa

---

Mixed reality -näyttämön teknisistä ulottuvuuksista

muutamia fyysiseen teatteritilaan ja sen tekniiikkaan liittyviä seikoja, joiden huomioiminen voi edesauttaa TT:n ja TTT:n kaltaisia teattereita uudenlaisten digitaalisen teatterin kehityskulussa.

CASE: Tullikamarin keikkojen live-stream-tuotannot vuosina 2012-15

Haastateltava: Emil Lähteenmäki, Stream-tuottaja / -ohjaaja ja muusikko

Tullikamari halusi hakea uusia tapoja laajentaa yleisöjä ja saavutettavuutta. Tavoitteena oli myös saada kansainvälistä näkyvyyttä ja tutkia uusia ansaintamalleja.

Miten mielestäsi keikkojen streamaukseen yleisesti suhtauduttiin tuona ajanjaksona 2012-2015?

Yleisö otti etäkeikat erittäin positiivisesti vastaan, vaikka kyse oli varsin uudesta ja vieraasta jutusta. Ohjelmatoimistot suhtautuivat toimintaan pääasiallisesti varaavasti, mikä tietysti oli ymmärrettävää, koska striimien potentiaalinen tulo oli hyvin pientä. Artistit tuntuivat pitävät striimaa lähinnä harmittomana lisänä, mikä varmasti johtui siitä, että kuvaus tapahtui pitkänä artistin huomaamatta, eikä siis häirinnyt millään tapaa keikkojen normaalikulkua. Sama koski artistien teknistä henkilöstöä, kun vain asioista oli sovittu hyvin etukäteen.

Kuvaile hieman minkälaisella työryhmällä ja työnjaolla itse konsepti ja live-streamit toteutettiin.

Huomattavaa on, että tällainen tuotannollinen malli toimi tiiviissä yhteistyössä esiintyjien oman crewin kanssa, erityisesti valosuunnittelijan ja miksaajan.

Mitkä olivat stream-tuotantojen suurimmat onnistumiset?

Taloudellisesti mieleen painunein onnistuminen oli Popedan keikka. Yleensä keikkojen etäkatsojat laskettiin kymmenissä, harvemmin sadoissa, mutta Popedalla oli siisokin lähes kolmesataa katsojaa. Ja muistan yllättyneeni siitä, että moisilla veteraanibändillä oli niin iso ja ennakkoluulotuksen yleisö. Toinen taloudellinen onnistuminen oli silloin kovassa nosteessa ollut stand-up-koomikko Ismo Leikola. En ole varma oliko kyse jopa Suomen ensimmäisestä maksullisesta stand-up-streamistä, mutta yleisönsä se ainakin löysi heti.

Tuotannollisesti suurimpana onnistumisena pidän sitä, että onnistuttiin suunnittelemaan tuotannollinen malli, jonka kulurakenne oli niin pieni, että homma saatiin pienillä yleisöilläkin järkeväksi.
Entäpä haasteet?

Paljon oli tietysti teknisiä haasteita, joita ratkottiin sitä vauhtia, kun opittiin lisää tekemällä. Tällaisia oli muun muassa kameroiden ripustus rakenteisiin, jotka tärisivät musiikista ja lähetyskenän äänimiksaus tilassa, joka ei ollut eristetty. Yleisön tavoittaminen oli ehkä suurin haaste ja tekijänoikeudelliset seikat omansa.

Missä määrin live-stream-tuotanoville oli tuolloin mahdollista rakentaa järkevä ansaintalogiikka?

Poikkeusolosuhteiden vuoksi live-stream-keikat toteutettiin kesällä 2020 ilman yleisön fyysisistä läsnäoloa. Jos toteuttaisit stream-tuotantoja nyt, miten tekisit tuotantosuunnittelun toisella tavalla?

Lukuunottamatta teknologisen kehityksen huomioimista tekisin varmaankin kaiken samoin riippuen toki siitä olisiko yleisöä fyysisesti läsnä vai ei. Pitää huomata, että yleisöön on mahdollista valo- ja äänisuunnitella vain etäyleisöä varten siinä missä hybridikkokemus on väistämättäkin kompromissi.

Arvioisin, että yksittäisessä Stam1nan live-striimissä katsoja oli vielä enemmän, kuin areenakokonaisella keikallammekaan on ollut - lähempänä festarileyisön luokka - mutta siitä huolimatta oma kokemus pelkällä stream-yleisölle esiintymisestä oli erittäin lattea. Eikä sillä ollut yleisön kokemuksen kanssa mitään tekemistä!

Yleisö nautti keikan aikana käytävää chatista ja somesta päätellen keikoista erittäin paljon. Tässä mielestäni onkin toistaiseksi suurin probleematiikka pelkkien etäesiystysten kohdalla - kuinka saisi livetilannetta muistuttavaa vuorovaikutusta aikaan esiintyjän ja yleisön välillä.
LUKU 3: TULEVAISUUDEN TEATTEREIDEN ROOLIT KAUPUNKIKEHITYKSESSÄ

Tutkimuskysymys: minkälaisia yhteisöllisiä rooleja Tampereen laitosteatterit näyttelevät tulevaisuudessa?

Laitosteattereiden kontekstuaalisuudesta

alla Suomessa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että teatterit ovat onnistuneet nostamaan asemamaansa kaupungin kulttuuribrändin sisällä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

V:nimeämä Savisaari kuvailee tampereilaisen teatterikentän kokonaisuudessaan olevan paljon kokoan suurempana kaupungin elinvoiman, vetovoiman ja aluetaloudellisen merkityksen näkökulmista katsottuna. Myös työryhmä nostaa raportissaan esille mm. kulttuurin aluetaloudelliset kerrannaisvaikutukset (ibid).

Tässä pääluuvuessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen, minkälaisia yhteisöllisiä rooleja Tampereen laitosteatterit näyttelevät tulevaisuudessa? Päällimmäiseksi nousee pohdinta sitä, minkälaisista sosiaalista ja ihmistä arvonnaisia teattereiden olisi mahdollista tuottaa osana tulevaisuuden kaupunkiyhteisöään.

Yhdenvertaisuus on myös päätteemana Tampereen kulttuuripääkaupunkihaussa, jonka myötä kaupunki tavoittelee selvittää ja tehostaa kulttuuripääkaupunkialan toimintaa. Tämä tehtävä on yhteydessä myös edellä mainittuun lakiin, joka korostaa kunnan asukkaiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa paikalliseen kulttuuritarjontaan. Laki määrittelee tavoitteekseen paitsi tukea ihmisten mahdollisuutta taiteen, laadukkuuteen ja monipuolisuuteen. Savisaari uskoo kaikkiaan teattereiden itse parhaiten tuntevan taloudellisen toimintaympäristönsä ja näin ollen rakentavan jatkossakin monipuolista yleisöä palvelevaa ohjelmistoa.

Tampere 2026 -hankkeen projektijohtaja Perttu Pesän mukaan kulttuuripääkaupunkiohjelman päätehtävänä on löytää taidetta hakuteeman mukaisesti paikallisen yhteiskunnan rakentamiseen. Teattereiden tulevaisuuden rooleja tutkittaessa kulttuuripääkaupungin ohjelmahaku on mielenkiintoinen strateginen toimi, sillä ohjelman puitteisiin ei pyritä keräämään ainoastaan vuonna 2026 toteutettavia hankkeita ja käytänteitä vaan pikemminkin rakentamaan käytänteitä, joita on mahdollista kokeilla jo ennen kyseistä vuotta, ja jotka olisivat keskeisiä ratkaisuina myös vuodella 2030-luvulle saavuttaessa. Pesä toimii hakukokonaisuudesta vastaanoton työryhmän vetäjänä. Vastuu esittävän taiteen ohjelmatisällöstä on hänen mielestäään teattereilla itseellään. Tampere 2026 -ohjelman tehtävänä on hänen mielestäään saattaa nyt teatterit (kuten myös kulttuuritoimijat) näkemään oma paikkansa siinä yhteistyön kokonaisuudessa ja kehityksessä, joka tähtää myös 2030-luvulle asti.

Selvityksessä aiemmin esiintynyt hankkeet, kuten TTT:n vapaalle kentälle suunnattu residenssiavaus sekä TTT:n yhdenvertaisuushanke, voidaan helposti nähdä olevan teattereiden strategisia avauksia entistä keskeisemmäksi muodostuvan yhdenvertaisuusohjelman suuntaan. Tämän lisäksi TTT on osallistunut Tampere 2026 -haun ensimmäiseen vaiheeseen aloitteella, jossa

Voisivat TT ja TTT tehdä yhteistyötä eri kaupungin eri laidoille vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla. Voisivat TT ja TTT tehdä yhteistyötä vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla. Voisivat TT ja TTT tehdä yhteistyötä vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla.

Kaupunkinäyttämö

Maantieteellinen saavutettavuus voisi toteutua satelliittiteatterimallin avulla. TT ja TTT voivat jalkautua laajenevan kaupunkinäyttämön eri laidoille vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla. TT ja TTT voivat jalkautua laajenevan kaupunkinäyttämön eri laidoille vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla. TT ja TTT voivat jalkautua laajenevan kaupunkinäyttämön eri laidoille vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla. TT ja TTT voivat jalkautua laajenevan kaupunkinäyttämön eri laidoille vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla. TT ja TTT voivat jalkautua laajenevan kaupunkinäyttämön eri laidoille vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla. TT ja TTT voivat jalkautua laajenevan kaupunkinäyttämön eri laidoille vaihtuviin kolmansiin tiloihin ja laajennettavien yhteisuutantojen avulla.

Pohjimmiltaan kyseessä on samanlainen näyttämön uudelleen määrittelemisen prosessi, joka oli keskeisessä osassa jo edellisessä digitaalista teatteria käsitelleessä luvussa. Tulevaisuuden kaupunkikehityksen ja maantieteellisen yhdenvertaisuuksen näkökulmasta ajatus näyttämöstä on mahdollista laajentaa koko kaupunkiyhteisöä koskevaksi.
TULEVAISUUDEN YLEISÖT

Tampereen kaupungilla on edessään samat asukaskehityksen ja sosiaalisen yhdenvertaisuuden haasteet kuin muissakin pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kasvukeskuksissa. Yksi keskeisimpään näistä on huoltosuhteen muutos; väestö ikääntyy tulevina vuosikymmeninä voimakkaasti samalla kun syntyvyys pienenee. Kaikkiaan näillä asioilla tulee olemaan vaikutukset myös tulevaisuuden yleisöihin.

Yleisen väestökehityksen vaikutus yleisöihin

Tamperelaisten teattereiden ohjelmistojen pitää siis hieman kärjistäen ajatellen pystyä vetoamaan kahteen hyvin eri-ikäiseen yleisöprofiiliin. Ohjelmistojen avulla teattereiden pitäisi osata ennakkoida mikä vetoaa yhtälä vuoden 2035 ikääntyneisiin katsojiihin ja toisaalta taas nuoriin aikuisiin. Mutta onko pelkä katsojan syntymävuoden tuijottaminen lopulta vain yleisen aliariivoimista? Onko sen sijaan keskeisempi lähestymiskulma 2030-luvun teattereiden yhteisöllisen roolin tutkimiseen itse teatterin perustehtävään keskittyminen ja sen mahdollinen uudelleen määritteleminen?

Vieraskieliset yleisöt

Kielellinen saavutettavuus

Tampereen lippulaivateatterien kannattaa kehittää kielellistä saavutettavuutta. Matka kohti kansainvälisesti mielenkiintoista esittävän taiteen keskusta alkaa vieraskielisten esitys-tekstitilaisuudesta sekä tiedotusmateriaalien määrästä lisäämällä.

Esitystekstitilaisuudesta lisää TT ja TTT voisivat lisätä kielellistä saavutettavuutta myös esimerkiksi tuomalla www-yhteisön perustamisesta enemmän englanniksi tai siisältöä. Tällä hetkellä olemassa ohjelmistosta ei juuri ole tietoa saatavilla muulla kielellä kuin suomeksi. Kielellisen saavutettavuuden lisäksi teattereiden tämänhetkinen esitys-tekstitilaisuudesta ei suuremitä vastaa Tampereen kaupungeen yleisölle markkinoinnilla ja teatterikaupoista, joka tavoittelee itseään Euroopan kulttuuripääräkaupunkin statusta vuodella 2026.

Erityisryhmät

Yleisön saavutettavuus on viime vuosina huomioitu kattavasti kulttuuri- ja teidemateriaalissa. TT:n ja TTT:n kaltaisille teattereille saavutettavuuden huomioimiselle onkin julkinen rahoituksesta kattava olemassa velvoite. Yleisön fyysisen saavutettavuuden suhteen onkin jo tehty paljon. Tämän lisäksi asemassa mainittu esitystekstitilaisuudessa ottaminen vakiintuneeksi käytänteen lisäsi saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta paitsi vieraskielisen myös kuulorajotet- teisten yleisön suhteen.

Yleisön saavutettavuus on toistaiseksi teattereiden olisi syytä kiinnittää jatkossa huomioitua myös esitysvieraskielisen saavutettavuuden parantamiseen. Vuonna 2018 Teatterikesän pääohjelmiston esitys The Audition käsittelee juuri yhdenvertaisuuden ja normatiivisuuden aiheita sekä pohti näistä lähtökohtista vallankäyttöä teatterissa. Esityksessä oli kaksi liikuntarajoteista esiintyjää. Tuottaja Jonni Pantzarin mukaan Tapereen pääohjelmistos olisi käytännössä ainoastaan kolme esitystilaisia, joissa
Erityisryhmiin kuuluvien esiintyjien saavutettavuus

Yleisön saavutettavuuden lisäksi tulevaisuuden teattereiden tulisi turvata ja kehittää myös erityisryhmiin kuuluvien esiintyjien saavutettavuutta.

NÄYTTÄMÖTAITEEN KOKONAISSMAISEMA 2030?

Hybrid-osaamisen kehittäminen

Teatterialan täydennyskoulutus osaksi Tampereen uuden taidekampuksen toimintaa. Tulevaisuuden näyttämötaiteen hybrid-osaamisen perustuu olemassa olevan taiteellisen, tuotannollisen, taiteellis-tekniisen ja digitaalisen osaamisen uudenlaiseen soveltamiseen.
LUKU 4: YLEISYHTEISKUNNALLiset VAikutukset

Tutkimuskysymys: *Miten taiteellinen, inhimillinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen arvo toteutuvat parhaiten tulevaisuuskiemn teattereissa?*

Tässä luvussa pohditaan yleisyhteiskunnallisten muutosten mahdollisia vaikutuksia näyttämötaiteen tekemisen reunaeltoihin tulevaisuudessa. Aluksi pohditaan tapoja, joiden avulla teatterit voisivat osaltaan ottaa ilmastonmuutoksen torjunnan huomioon omassa toiminnassaan. Luvun loppupuolella tutkitaan taiteen rahoituksen viitekehyksessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten vaikutusta esittävän taiteen tekemiseen.

TULEVAISUUDEN HIILINEUTRAALI TEATTERI

Yksinkertaisen ongelman ratkaisu onkin sitten monimutkainen. Ilmastonmuutoksen sijasta BIOS puhuu mieluummin ”kaiken muutoksesta”; toisen maailmasodan jälkeisen jälleenrakennuksen verrattavasta ekologisesta jälleenrakennuksesta. Pelkät yksilötason tapamuutokset eivät yksistään riitä, vaan vuoden 2015 allekirjoitettujen Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen lämpenemisrajoitukseen tarvitaan, toivoessaan myös yhteiskunnan perustainoiva ja yhteiskunnan keinojen lisäksi myös suunnitelmallista elämäntapojen, talouden rakenteen ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurien muutosta.

Tilannekuvan muodostaminen

Ekologisen kestävyyden noudattaminen on strateginen valinta – niin esittävän taiteen tekijöiden kuin myös kaikkien muiden toimijoiden keskuudessa. Wickingin toimittama raportti tulee näihin siihen lopputulokseen, että myös luovan alan ammatillaiset on toimittavat johdonmukaisesti suhteessa ilmastonvaikutteisiin. Tämä tarkoittaa, että muutakin organisaatioiden omien ympäristöjärjestysten, niiden säännöstelmistä ympäristölle liittyvän toimintasuunnitelman laatimisesta. Ensisijaisen tärkeää siis on, että teattereiden toiminta hiljeneutraalisuuspyrkimyksissä on strateginen valinta, johon organisaation johto on sitoutunut. Lisäksi strategisen valinnan tulee olla julkisessa olla julkisessa ja keskustella oman toimintansa osaksi organisaation laajempaa toimintakokonaisuutta. Ensimmäinen askel tämän prosessin käynnistämisessä on tilannekartoituksen tekeminen, eli esimerkiksi oman toiminnan ympäristövaikutusten mittaaminen. Myöhemmin luuvassa käydään läpi muutamia käytännön vaihtoehtojen luovan alan toimijoiden ympäristövaikutusten mittaamiseen. Tilannekatsauksen luominen palautuu kuitenkin viime kädessä siihen,

Kohti hiilineutraalia teatteria

Taidelaitosten oman toiminnan ympäristövaikutusten läpiäätyminen ja mittaaminen ovat ensimmäiset askelkohteen kohti hiilineutraalia teatteria. Ympäristösuunnitelman tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen edellyttää, että teattereiden perustoiminnan ympäristövaikutukset ovat mitattavissa.
että mitään, joka ei ole mitattavissa ei myöskään ole hallinnoitavissa. Eikä sille näin ollen voida
myöskään asettaa tavoitteita.

Greening the Arts -raportti muistuttaa myös, että ympäristövaikutusten vähentäminen perustuu kaikilla toimialojilla samoihin yleispäteviin perusperiaatteisiin: vähennä, käytä uudelleen, kierrätä (reduce, reuse, recycle). Sekä Wickingin että BIOS-tutkimusryhmän raportit toteavat, etteivät teknologiset ratkaisut yksistään riittä ilmastonmuutoksen vaikutusten korjaamiseen vaan lähtökohtana on oltava yleinen energiankäytön ja resurssien järkeistäminen. Aurinkopaneelit ja euromääräiset hiilidioksidikompensaatiot ovat toki suotavia keinoja mutta hyödyttömiä, jos niiden varjolla päädytään lopulta energian kokonaiskulutuksen lisäämiseen. (Wicking 2015, 11)

Kuten selvityksen aiemmassa vaiheessa onkin esitetty, tällä saralla teatteri tekevät jo paljon. Teattereiden väliset yhteistuotannot ovat ennen kaikkea resurssien jakamista, joka perustuu parhaimmassa tapauksessa siihen jaettuun ajatukseen, että yhdessä tuotettuna saadaan aikaisempi tai uusi esitys, jota vahvistaa samalla myös energiankulutuksen vähentämisessä. Toisinaan teattereiden yhteistoiminta voidaan esittää myös yhteistä resurssien ja energiankulutuksen vähentämiseen. Greening the Arts -raportti kiinnostaa niin perusteltua toimintaa, että toimijoiden tulisi pohtia ensisijaisesti mitä kaikkea he voivat tarjota sen sijaan että mitä he itse tarvitsevat.

Ilmastovaikutusten näkyväksi tekeminen

Kuten edellä mainittiin, siirtyminen kunnianhimoisista pyrkimyksistä kohti käytännön ympäristökojaa vaatii teattereita ympäristötoimintasuunnitelman laatimista, päästövähennysten tavoitteiden asettamista, niiden saavuttamisen säännöllistä mittamista ja analysointia, johdon sitoutumista, henkilöstön kouluttamista sekä vastuuhenkilöiden nimeämistä. Toisin sanoen, kaikki edeltävät tarkoittaa, että teattereiden tulee kohdistaa pitkäjänteisesti resurssia ympäristösuunnitelmien toteuttamiseen.

Esitysten ekologisen kestävyyden huomioiminen on Suomen kansallisoperassa ollut taiteellisen suunnittelun kesköissä jo vuosia. Valosuunnittelija Vespa Laine haastatteli keväällä 2020 Kansallisoperan ja -baletin lavastamon esimiestä Tapio Säkkistä, joka toimii samalla myös

Ilmastosuunnitelma ja ympäristötoiminnan suunnat

Koska esitysten ekologisuus on viime kädessä strateginen valinta, ympäristösuunnitelmaa ei saa ajatella ylimääräisenä organisaation operatiivista toimintaa lisäkuormittavana taakkana vaan osana perustoimintaa. Onnistunut ympäristösuunnitelman toteuttaminen edellyttää johdon sitoutumista suunnitelmaan ja päätöksen jalkavattamista koko henkilöstölle. Suunnitelman toteuttaminen pitää laskea osaksi perusrahoitusta ja huomioida esimerkiksi työaikasuunnitelmia laadittaessa, jotta myös ympäristösuunnitelman toteutaminen voidaan antaa määrätyyn henkilöstön jäsenen vastuulle.

TAITEEN RAHOITUKSEN VIITEKEHYKSET

Tulevaisuuden teattereiden toimintaympäristöä arvioitaessa, on myös ennakoitava mahdollisia muutoksia niissä taloudellisissa puitteissa, joiden sisällä laitosteatterit toimivat. Esittävän taiteen julkesissa rahoituksessa keskeisäin huomio kohdistuu vuonna 1993 säädettyn Teatteri- ja orkesterilakiin (VOS), jonka viimeisintä uudistusta on Opetus- ja kulttuuriministeriössä suunniteltu jo vuodesta 2016 alkaen. Silloinen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen käynnisti VOS-lain uudistusprosessin asettamalla asiantuntijatyöryhmän miettimään, miten

TAITEILIJOIDEN MÄÄRÄAIAKASUUKSIEN KESTÄVÄT MALLIT

Vaikka valtionosuuslain osuus laitosteattereiden rahoituksessa onkin merkittävä, on se kuitenkin vain yksi valtion esittävien taiteiden julkinen rahoituksen instrumentti. Ja kuten aiemmin on käynyt ilmi, laitosteatterit eivät toimi esittävän taiteen kentällä yksin vaan tiiviissä symboosissa muiden alan toimijoiden kanssa. Näin ollen on tulevaisuuden teattereiden taloudellisen viitekehyksen tarkastelussa syytä pohtia laajemminkin esittävän taiteen rahoituksen muita mahdollisia kehityskulkuja.

Taiteilijapalkka

Nykyinen vapaalle kentälle suunnattu tukijärjestelmä on TAIKEN johtajan Paula Tuovisen mukaan joustamaton vastaamaan nykyajan yleistilanteeseen, jossa freelance-taiteilijoiden tulot muodostuvat useista lähteistä. Hän muistuttaa, että tietyssä mielessä nykyinen epäsuhtia taiteilijoiden rahoituksen ja työllisyyden tilanteen välillä on myös suomalaisen koulutusjärjestelmän tulos. Taiteen vapaa kenttä koostuu laaja-alaisesti korkeakoulutetuista osaajista. Nykyisen järjestelmien purkamista hänkään ei ehdota, vaan ensisijaisesti tavoitteena on joustavuutta suomalaisen taiderrahoituksen mallia. (YLE.fi, 23.8.2020) Tuovinen on julkinsuudessa ehdottanut erääksi ratkaisuksi vapaan kentän taiteilijoiden toimentulomalliksi taiteilijapalkkaa, joka korvaisi nykyiset taiteilija-apurahat ja parantaisivat hänen mukaansa taiteilijoiden yhteiskun-
nallista asemaa. Nykyisten apurahojen muuttamien taiteilijapalkaksi vaatisi niille nykyisen 12 miljoonan euron vuosittaisen budjettovainnin kaksinkertaistamisen, joskin samalla osa taiteilijalle palkkana maksetusta korvauksesta palautuisi valtiolle verotuloina. (Uniarts.fi, 19.5.2020)

Kokoavasti voidaan sanoa, että perustuloskoikeu ja keskustelu taiteilijapalkasta osoittavat, miten tarve saada julkinen tuki vastaamaan yleisyrityskunnallisiin muutoksiin on viime vuosien aikana kasvanut. Tarpeen suuruus käy ilmi varsinkin esittävien taiteiden rahoituksesta puhuttaessa. Kenttä monipuolistuu jatkuvasti samalla kun freelancer-taiteilijoiden osuus tekijöistä kasvaa. On oletettavaa, että enemmän tai myöhemmin myös taiteen julkinen rahoitus alkaa entistä paremmin reagoida kentällä synnytyneisiin tarpeisiin.

Pohjoismaiden allianssimalli Suomeen?

Ruotsalaisen allianssimallin keskeinen ajatus on, että valtiorahoitteinen teatteri kuuluu julkiselle sektorille. Näyttämötaiteessa ratkaisevassa osassa ovat siis taiteilijat, joista suurin osa koostuu freelancerestä ja joiden valtio haluaa työllistystä. Valtio ottaa mallin avulla osansa vastuusta työllistää ja kouluttaa näyttämötaiteilijoita sekä samalla kehittää koko teatterimesto mahdollisuuksia. (teateralliansen.se)

Vaikka VOS-lakiuudistuksella ei suoranaisesti tulisikaan olemaan laitosteattereiden toimintaa ohjaavaa vaikutusta, yleiskatsaus taiteen julkisesta rahoituksesta käytävään kehitykseen osoittaa kuitenkin, että tarvetta ja halua taiteen rahoituksen rakenteiden muutokseen on olemassa. Laaja-alainen ja julkinen keskustelu taiteen tekemisen taloudellisista edellytyksistä, niin instituutioiden kuin yksittäisten taiteilijoiden, osalta on tarpeellista. Muutosperustelut tuntuvat korostavan taiteilijoiden sosiaalisen arvon nousua perääntyvällä sosiaalisesti turvallisella ja pitkäkestoisella taloudellisella kontekstilla. Olivat taiteilijat olivat yksinhuoltopalveluiden ja koulutustaitojen rakentamisen mahdollistavat taloudelliset tuottoisivat nykyistä paremmin.

Kuva © Tampereen Teatteri
YHTEENVETO: TULEVAISUUS ON HYBRID

Tässä selvitystutkimuksessa on käytetty läpi Tampereen suurten laitostteattereiden tulevaisuuden mahdollisia strategisia kehityskulkuja. Teattereiden henkilökunnan kanssa käytävien pohjakeskustelujen sekä asiantuntijakartoituksen pohjalta esittävän taiteen tulevaisuuteen on pyritty kuristamaan tuotantomallien, digitaalisuuden, kaupunkikehityksen sekä yleisyhteiskunnallisten muutosten näkökulmista. Tehdyissä havainnoissa on pyritty korostamaan kestävää ratsastaa, jota lisäisivät tulevaisuudessa teattereiden toiminnan taiteellista, inhimillistä, sosiaalista, taloudellista sekä ekologista arvoa.

Selvitysprosessi on ollut antoisa, sillä tutkimuksen ajankohtana kaikki toimijat ovat joutuneet, tahtomatta tai vapaaehtoisesti, kyseenalaistamaan ja ottaa käyttöön toimintamallejaan sekä pohjamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tutkimuksen laajuuden vuoksi tuntuu kuitenkin väistämättä siltä, että montaa seikkaa olisi ollut merkityksellistä tutkia ja esittää perinpohjaisemmin; kaikista selvityksen pääluuvusta olisi voinut suoritaa oman erillisen tutkimuksensa. Kenties tutkimusyksymyksen ja -aiheen rajaamisen avulla olisi jatkossa mahdollista lisätä asiantuntijalausuntovaloja toiseen selvitykseen enemmän myös akateemisen tutkimuksen osuuksia.

On tärkeää sanoa ääneen, että laitostteattereissa on jo tällä hetkellä paljon huippuosaamista olemassa. Esittävän taiteen alalla työskentelee suuri määrä korkeasti koulutettuja henkilöitä ammattialaisissa (esiintyjä, taiteellisia suunnittelijoita, teknistä, tuotannollista ja hallinollista henkilökuntaa), joiden perustehtävä on vielä toteutumattomien maailmoinen suunnitteleminen ja toteuttaminen. Näin ollen avain näyttämötaitteen tulevaisuuden rakentamiseen on siis erilaisen olemassa olevien taitojen yhdistämisessä uusiksi hybridimuotoisiksi osaamisiksi.
Uudet ammattikuvat

Vaihtoehto massojen logiikalle

Massojen logiikalle. Esimerkiksi suuria musiikatuotantoja on käytännössä mahdotonta esittää muissa olosuhteissa, kuin yleisön maksimikapasiteetin mahdollistavissa tilanteissa. Massojen logiikan pettäessä alan sisäiset kerrannaisvaikutukset ovat valtavat.

Globaali marginaali

Viimeinen hybrid-teeman ilmentymä liittyy esittävän taiteen paikalliseen ja globaaliin ajatteluun yhdistämiseen. Missä määrin paikalliseen huippusuomaiseen on olemassa mielenkiintoa kansainvälistä yhteistyötä? Missä määrin paikalliseen huippusuomaiseen on olemassa mielenkiintoa kansainvälistä yhteistyötä? Missä määrin paikalliseen huippusuomaiseen on olemassa mielenkiintoa kansainvälistä yhteistyötä?

LUETTELO HAASTATELLUISTA

Pohjahaastattelut:

Tampereen Teatteri - 24.4.2020
Mikko Kanninen (teatterinjohtaja 1.8.2020-), Lasse Männikkö (näyttämöpäällikkö),
Raimo Salmi (valo-osaston esimies), Ivan Bavard (ääñosaston esimies)

Tampereen Työväen Teatteri - 6.5.2020
Otso Kauto (teatterinjohtaja), Mika Lehtinen (tekninen päällikkö)

Tampereen Työväen Teatteri - 25.5.2020
Otso Kauto, Mika Lehtinen, Juho Gröndahl (dramaturgi)

Asiantuntijahaastattelut:

26.5.2020   Heikki Örn, käyttöpäällikkö, Espoon kaupunginteatteri
16.6.2020   Jonni Pantzar, tuottaja, Tampereen Teatterikesä
13.8. 2020 Arto Valkama, toimitusjohtaja, Turun kaupunginteatteri
25.8.2020   Petri Tuhkanen, taiteellinen johtaja / valosuunnittelija, Studio Total
4.9.2020   Anna Lipponen, taiteellinen johtaja / näyttelijä, ohjaaja, Studio Total
18.9.2020   Päivi Myllykangas, hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Teatteri Oy
24.9.2020   KaiHintsanen, hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Työväen Teatteri Oy
25.9.2020   Lauri Savisaari, sivistyspalveluiden johtaja, Tampereen kaupunki
28.9.2020   Saara Rautavuoma, toiminnanjohtaja, Teatteri 2.0
9.10.2020   Jani Uljas, lavastaja, Turun kaupunginteatteri
13.10.2020 Perttu Pesä, projektijohtaja, Tampere 2026 -ohjelma
16.10.2020 Emil Lähteenmäki, Stream-tuottaja / -ohjaaja ja muusikko, Freelance / Stam1na
21.10.2020 Susanna Airaksinen, teatteriohjaaja, Freelancer / Kolmas tila
LÄHTEET:

Lavaste, Saana; Rautavuoma, Saara; Sirén, Kati (2015): *Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille*. Kulttuuri- ja teatteriyhdistyksensä Kaksikko ry (Teatteri 2.0) Eräsalon Kirjapaino Oy. Tampere

Pekkala, Laura; Salomaa, Maria: Case: Hallituksen ja teatterijohtajan juridiset vastuut teatterin johtamisessa. Teoksessa: Korhonen, Satu-Mari; Pekkala, Laura; Salomaa, Maria 2013: *Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa*. Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu (Tampereen yliopisto) Tammerprint Oy 2013. Tampere

Wicking, Matt (toim.) 2015: *Greening the Arts. Reflections of a Greenie-in-Residence* [https://issuu.com/mattwicking/docs/greeninghearts?fbclid=IwAR0j91Eje_3zPA3XNi57DXyPHimNWJjK3Am2gS3G8QwOrqoAopkbjEyhl] (haettu 24.9.2020)
Uutisartikkelit:

Farivar, Cyrus 2012: Ars Tecnica -online-artikkeli. [link](https://arstechnica.com/science/2012/04/tupac-hologram-merely-pretty-cool-optical-illusion/) (tieto haettu 12.10.2020)

IS.fi 5.8.2020: Eläkkeelle jäänyt Reino Bragge paljasti syyn, miksi Tampere on paras kaupunki johtaa teatteria. (haettu 17.8.2020) [link](https://www.is.fi/tampereen-seutu/art-2000006592852.html)

Media- ja muut tiedotteet:

OKM 19.2.2020: Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Muut julkaisut:

Online-lähteet:

Cabaret Electrique: www.cabaretelectrique.se (tieto haettu 18.8.2020)

compensate.com (tieto haettu 7.10.2020)

Julie’s Bicycle – About us: https://juliesbicycle.com/why-we-exist/about-us (tieto haettu 23.9.2020)

Tampereen väestösuunnitte 2020-2035: https://my.visme.co/projects/pvgrxvj4-vaestosuunnitte-2020-2035#. (tieto haettu 16.10.2020)

https://yhdenvertaisuus.fi/mita-on-yhdenvertaisuus (tieto haettu 27.10.2020)

Semaariaineistot:

Kohti uusia näyttämöitä -webinaari II: laatu (5.10.2020)
Technical picnic
Centre for Practitioner Research in Thom
Thu 30th July – Tue 4th of Aug 2015, Here – FINLAND

http://research.tuni.fi/t7-fi