Äänitteen nimi: 08 Elääkö kulttuuri ja taidemaailma kuplassa.mp3

Äänitteen kesto: 00:44:03

Asiakas: jarmo.roksa@humak.fi

Merkkien selitykset:

[?] = sanan kirjoitusasusta ei voi olla täysin varma, mutta merkitys on ainakin sinne päin. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [sana? 00:15:44]

[??] = sanasta ei voinut saada selvää, joten se on täysin epävarma tai sitä ei voitu kirjata ylös lainkaan. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [?? 00:15:44]

[tekstiä] = äänet tai litteroimatta jätetyt kohdat merkitään tekstiin hakasulkeisiin, esim. [naurahtaa] tai [haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun haastateltava vastaa puhelimeen]

[äänite alkaa]

[00:00:02]: Tämäkin ohjelma on Suomen Podcastmedian tuotantoa.

[00:00:10]: Kuuntelet Laumapodia, jossa kysymme, miten rakennetaan kaikille toimiva yhteiskunta, ja jossa pääsemme näköalapaikalle tulevaisuuteen. Podcast on Humanistisen Ammattikorkeakoulun tuottama 25-vuotisjuhlapodi, jossa 25 jakson verran pohditaan, mitä tarvitaan yhteisöllisyyden vahvistamiseksi, osallisuuden kasvattamiseksi, saavutettavamman yhteiskunnan tai kestävämmän maailman rakentamiseksi. Millaisia ratkaisuja pienellä korkeakoululla on pirullisiin ongelmiin? Laumapodi – näköalapaikalla tulevaisuuteen.

Puhuja 1 [00:01:03]: Tänään keskustelemme kulttuurista ja kulttuurituotannosta. Humak on Suomen suurin kulttuurituotannon kouluttaja, mikä tarkoittaa sitä, että joka vuosi Humak:in kautta valmistuu kulttuurialalle hyvin suuri joukko ammattilaisia. Näiden ammattilaisten tehtävänä on huolehtia siitä, että taide ja kulttuuri saa näkyvyyttä, yleisöä ja huomiota. Kulttuurituottajien tehtävänä on huolehtia myös siitä, että kulttuuri ja taide eivät jää elämään omaan kuplaansa. Mutta onko tuo kupla kuitenkin olemassa, ja jos on, entä sitten? Minä olen Humakin kulttuurituotannon yliopettaja Pekka Vartiainen, ja kanssani ovat keskustelemassa kaksi kulttuurituotannon koulutuksen pitkäaikaista konkaria. Tervetuloa, Humakin koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski.

Puhuja 2 [00:01:59]: Kiitos.

Puhuja 1 [00:02:01]: Ja tervetuloa, lehtori Juha Isoaho.

Puhuja 3 [00:02:04]: Kiitoksia.

Puhuja 1 [00:02:05]: Te molemmat olette olleet rakentamassa Humakin kulttuurituotannon koulutusta sen alusta alkaen, osallistuneet lukemattomien opetussuunnitelmien kirjoittamiseen ja toteuttamiseenkin, ja tuhansia opiskelijoita te olette ohjanneet kulttuurituotteen ammattiin. Ei mennä sen kummemmin tai syvemmin opetussuunnitelmia anatomiaan, vaan mennään suoraan opetussuunnitelmien taustalla olevaan suureen kysymykseen. Katri Kaalikoski ja Juha Isoaho, miksi on tärkeätä puhua kulttuurista?

Puhuja 3 [00:02:44]: Tämä on sellainen kysymys, että siitä tulee heti mieleen Bertolt Brechtin runo tuleville sukupolville 1930-luvulta. Nythän eletään tietyllä tavalla vähän samalla tavalla vaikeita aikoja kuin 1930-luvulla. Brecht kirjoitti, että mitä aika on tämä, jolloin puhe puista on melkein rikos, koska siinä vaietaan niin monista rikoksista. Jos tuohon vaihtaa tilalle kulttuurin, niin päästään oikeastaan vähän niin kuin asian ytimeen, että voiko kulttuurista puhua, kun niin moni asia on väärin tai menossa huonoon suuntaan? Samalla oikeastaan Brechtin runo vastaa tähän kysymykseen sillä tavalla, että se sanoittaa tätä ahdistusta. Tällä taideteoksella Brecht on pystynyt välittämään sen tietynlaisen aseettomuuden, epätoivon ja ahdistuksen tunteen, mikä syntyy, kun maailmassa asiat näyttävät menevän huonosti. Kulttuuri on ollut tässä roolissa aina. Se on tehnyt sen, että me ymmärrämme paremmin itseämme, ja me taiteen ja kulttuurin kautta voidaan rakentaa ikään kuin tällaista kansakunnan ymmärrystä myös. Jos ajatellaan Suomen perspektiivissä, niin koko Suomi on pitkälti rakennettu kulttuurin kautta. Koko tämä Suomen konsepti on rakennettu kulttuurisen perinnön ja kulttuurisen osaamisen varaan aikanaan. Siksi kulttuurista pitää puhua silloinkin, kun tuntuu, että muut asiat olisivat kiireellisempiä tai tärkeämpiä.

Puhuja 1 [00:04:36]: Niin, se taitaa olla niinkin, että kun puhumme kulttuurista, me puhumme elämästä ja kaikesta, mikä liittyy elämään. Ylipäätään kulttuuri on ikään kuin ilma, jota hengitämme. Ehkä voisi näinkin määritellä. Kuten totesit, Brecht jo sen aikoinaan lausui mukavilla sanoilla. Mitäs, Katri, mitä ajatuksia tämä kysymys herättää sinussa?

Puhuja 2 [00:05:03]: No talouden näkökulma. Talousnäkökulmasta taide ja laajemmin luovat alat voivat kasvattaa kansantaloutta, ja niiden pitäisi myös sitä tehdä. Luovien alojen liikevaihto oli Suomessa viime vuonna noin 14 miljardia euroa, ja aloilla toimi yli 130 000 yritystä, joista toki valtaosa on tosin osa-aikaisesti ja sivutoimisesti toimivia ihmisiä, yrityksiä, mikroyrittäjiä, yksinyrittäjiä. Joka tapauksessa Suomi on jäänyt Euroopan keskiarvosta luovien alojen osuudesta bruttokansantuotteessa. Varmasti kasvuvaraa olisi meillä Suomessa, ja sitä ei ehkä ole Suomessa aina tunnistettu. Tämä on yksi tärkeä näkökulma tähän niin sanottuun kulttuuripuheeseen. Toinen näkökulma on hyvinvointinäkökulma. Siitä näkökulmasta kulttuuri ja taide nähdään osana hyvää elämää. Nämä on ne kaksi näkökulmaa, jotka aika usein ovat keskustelussa esillä. Sen lisäksi tietenkin nämä laajemmat näkökulmat, jotka liittyvät asioihin, kuten kulttuurin rooliin yhteiskunnallisen koheesion ja kansalaisuuden vahvistamisessa ja taiteen itseisarvosta keskusteluun, mutta ne ovat sitten ikään kuin niitä laajemman kehän keskusteluja.

Puhuja 1 [00:06:46]: Jotenkin tuntuu, että monta kertaa kun me yhdistämme keskusteluun kulttuurista talouden ja talouden ikään kuin lainalaisuudet niin niin törmätään myös sellaisiin muureihin, että ihmiset tuntevat olonsa ehkä kiusalliseksi siinä, että puhutaan samaan aikaan kulttuurista ja taiteesta, puhutaan euroista. Mutta tietenkin leimallinen osa myös kulttuurituotannon koulutusta ovat nämä talouden lainalaisuudet, joissa me mennään, ja mikä tietenkin tekee myös kulttuurituotannon koulutuksesta hyvin haasteellisen. Samaan aikaan meidän pitää ikään kuin käsittää kulttuuri osana yhteiskunnan taloudellisia mekanismeja, ja myös mihin Juha viittasi, näihin ideologisiin kysymyksiin, että Suomen valtiota tuskin olisi olemassa ilman kulttuuria, tai kun puhumme suomalaisuudesta tai mitä on olla suomalainen, niin puhumme kulttuurista samaan aikaan. Mutta varmaan se ehkä jollakin tapaa, ainakin itsestä tuntuu siltä, että kulttuuri on vähän sellainen saippuapala, että siitä on vaikea saada otetta. Mitä enemmän sitä puhutaan, niin sitä vaikeammaksi... Vähän niin kuin saippuapalalle käy suihkussa, että vielä huonommin siitä saa sitten otetta ylipäätään. Herättääkö tämä teissä jonkinlaisia ajatuksia tästä kulttuuripuheesta, mihin Katri tässä viittasi, että olette sitten itse törmänneet tähän?

Puhuja 3 [00:08:11]: No sillä tavalla ehkä olen törmännyt, että aina vaikeina aikoina otetaan esille se, että miksi kulttuuria rahoitetaan. Siitä usein alkaa sellainen keskustelu, jossa tulee niitä ääniä, että kulttuuria ei pitäisi rahoittaa, koska ihmiset saisivat maksaa omat harrastuksensa itse. Tämä on niin kuin se logiikka, millä niin kuin puhutaan, mutta itse kyllä näen asian toisin ja pitäisi ehkä enemmän ehkä uskaltaa olla kytkemättä sitä kulttuuria ja taloutta ja taidetta ja taloutta keskenään, vaan puhua siitä, mitä niin kuin taide, niin kuin Katri mainitsi taiteen itseisarvon tuossa, mitä taide sinänsä ja itsessään tuottaa yhteiskuntaan. Se tuottaa uudenlaisia näkemyksiä, näkyjä, visioita, tulevaisuuskuvia, tulkintoja menneestä ja nykypäivästä. Ne ovat sinänsä arvokkaita vähän samalla tavalla kuin tieteellinen perustutkimus.

Puhuja 2 [00:09:19]: Ehkä tärkeää olisi jotenkin sitten kuitenkin analysoida sitä itse keskustelua, eikä nostaa yhtään näistä näkökulmistaan toisensa yli, vaan aivan yhtä vakavasti suhtautua esimerkiksi siihen kulttuurin ja taiteen itseisarvoon kuin tuohon talousnäkökulmaan. Ja totta kai on tärkeää, että taidekokemukset, osallisuus taiteeseen, kulttuuriin, tuottaa hyvinvointia, ja erittäin tärkeää, jos se edistää terveyttä, mutta se keskustelu ei saisi olla sellainen lankakerä, jossa kaikki asiat ovat sekaisin. Silloin kun se keskustelu analysoidaan, sen pohjalta sitten tarkemmin nähdään, mistä puhutaan ja mitä milloinkin painotetaan. Silloin tullaan tietysti jo ihan poliittisiin kysymyksiin.

Puhuja 1 [00:10:25]: Miten näette, miten kulttuurituotannon koulutuksen painopisteet ovat mielestänne muuttuneet tässä aikojen kuluessa, kun teillä kuitenkin on tätä perspektiiviä koulutuskentällä hyvinkin vahvasti? Katri, ole hyvä.

Puhuja 2 [00:10:39]: Yritän tässä vähän jonkinlaista aikajatkumoa tähän rakentaa, ja minua sitten varmaan täydennetään tässä. Me aloitimme silloin 26 vuotta kulttuuripalvelujen koulutusohjelmana, mikä jo pelkästään ehkä jo nimenä kertoo siitä, että kulttuuri nähtiin silloin kunnallisena palveluna ja ylipäätään palveluna. Koko koulutus pohjautuu opistoasteen kulttuurisihteerikoulutuksen. Siihen aikaan kulttuurisihteereitä oli käytännössä, en nyt sano melkein joka kunnassa, mutta oli kunnissa, oli julkisella sektorilla ja tietenkin kolmannella sektorilla, mutta ennen kaikkea tämä kulttuurinhallinnon ja kulttuurisihteerin näkökulma oli se ensimmäinen kulttuuripalvelujen näkökulma. Viimeisen 20 vuoden aikana kulttuurin rahoituskenttä ja koko toimintakenttä on vähittäin muuttunut. Jotenkin tuntuu, että nopeasti muuttunut, mutta taaksepäin, kun katsoo, niin kuitenkin vähittäin muuttunut. Yksityinen sektori on kasvanut, bisnes ihan eri tavalla noussut. Jos nyt ottaa esimerkiksi vaikka tapahtumatuotannosta, festivaalit, viihdeteollisuus ikään kuin räjähtänyt verrattuna sen aikaiseen, ja toisaalta kolmannen sektorin ja osin yksityisen sektorin toimijoiden nousu kulttuuripalvelujen tarjoajaksi esimerkiksi kunnille, eli ihan ostopalvelutyyppisenä. Se on aika uutta, sitä ei ollutkaan yli 20 vuotta sitten juurikaan. Sitten tämä taiteen vapaan kentän nousu valtionosuusjärjestelmä ulkopuolelle, se on ihan uutta. Tuntuu, että kaikki tämä on lisännyt tarvetta tuottajaosaamiselle ja muuttanut koulutuksen painopisteitä välittäjätoiminnaksi eri toimialojen välillä. Monialaisuus on lisääntynyt. Todella paljon on muuttunut. Nyt digitalisaatiolla pääsee sekä koulutuskentän että taiteen ja kulttuurin kentän. Tulee digitaalisia tapahtumatuotantoja. Tekoäly tulee tai on tullut jo. Totta kai kaikki tämä, on vaikuttanut ja vaikuttaa koulutuksen painopisteisiin ja opetussuunnitelmien uudistamisiin matkan varrella. Uusi opetussuunnitelma on tullut noin neljän vuoden välein.

Puhuja 1 [00:13:38]: Paljon on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa itse asiassa. Voi vaan kuvitella, minkälaisia jälkeä se on jättänyt myös koulutuskentällä ikään kuin sitä raskasta työtä tekevien harteille. Mutta Juha, haluatko tähän vielä tähän muutostilanteeseen, että mikä on muuttunut?

Puhuja 2 [00:13:56]: Jos oikeastaan katsoo vaikka noiden opetussuunnitelmien näkökulmasta sitä, niin kyllähän silloin alkuvaiheessa oli ihan tämmöisiä kursseja, jotka liittyivät julkishallinnon pyörittämiseen ja kunnallishallinnon esittelijänä toimimiseen ja kaikenlaisia tällaisia kokonaisuuksia, jotka on hävinnyt totaalisesti meidän OPS:ista ja tilalle on esimerkiksi tullut, tämä on karkeistus, mutta esimerkiksi tullut paljon yrittäjyyttä, luovaa taloutta, talousosaamista ylipäänsä ja sellaista, joka korostuu silloin, kun se tuottaja valmistuu ja lähtee kentälle, niin siltä odotetaan ihan toisia asioita kuin 20 vuotta sitten. Nimenomaan paljon tulee kentältä viestiä, että talousosaaminen on hyvin niin kuin tärkeä, keskeinen osa kulttuurituottajan osaamispalettia, ja kyllähän se on lisääntynyt koko ajan meidän OPS:issa.

Puhuja 1 [00:14:47]: Ihan näin meidän kesken tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Miltä on tuntunut olla keskellä tätä kaikkea tätä pyörremyrskymäistä tilannetta?

Puhuja 2 [00:14:59]: Jos vastaan ensiksi, niin on oikeastaan semmoinen tunnelma oli kun tulin taloon – muistan sen ihan hyvin, että tulin tuolta festivaalikentältä, olin tehnyt kymmenen vuotta tapahtumia ammatikseni ja tulin sitten alan koulutusorganisaatioon töihin – ja tuntui silloin siltä, että oltiin ensimmäisiä askeleita ottamassa sinne tuottajuuden pariin vasta, juuri tämä mitä Katri kuvasi sitä taustaa, mistä lähdettiin. Sieltä lähdettiin tulemaan, ja kyllähän se oli näköalapaikka monen suuntaan, tavallaan siihen aikaisempaan kokemukseen festivaalimaailmasta, että mitä siellä tarvitaan. Esimerkiksi silloin ihan ensimmäisiä OPS:eja, vai oliko toista tai kolmatta kun tehtiin, niin huomasin että meidän OPS:issahan ei puhuta mitään esimerkiksi tämmöisistä sopimusteknisistä jutuista ja juridisista asioista, joita olin joutunut hoitamaan itse tuottajan ammatissa, ja ne sitten tuli meidän OPS:iin pikkuhiljaa. Se oli aika hienoa nähdä, että miten hyvin kuitenkin pystyttiin sitten reagoimaan, kun myöhemminkin näitä impulsseja tuli kentältä. Eikä tietenkään pelkästään reagoimaan, vaan myös ennakoimaan ja olemaan proaktiivisia siinä ja yrittää miettiä sitä, että mitä seuraavaksi tarvittaisiin. Nämä prosessithan on sillä tavalla hitaita, että kun opetussuunnitelmaa suunnitellaan kuitenkin... olisiko pari vuotta, kun niitä aina tehdään, ja ne ensimmäiset opiskelijat, jotka sitä uutta OPS:ia opiskelee, valmistuu neljän vuoden päästä, niin meidän pitäisi nähdä kuuden vuoden päähän, kun lähdetään uutta opetussuunnitelmaa miettimään. Siinä mielessä tämä aika on tietysti ollut aika vaativa tämä aika, koska 20 vuodessa niin moni asia on muuttunut ihan uusiksi.

Puhuja 2 [00:16:56]: Joo, on ollut tosi kiinnostavaa. On ollut siinä mielessä itse asiassa hienoakin aikaa. Tylsäähän se olisi, jos kaikki pysyisi aina samana. Tässä on kuitenkin semmoinen... Eikä se 20 vuotta nyt niin lyhyt aikakaan ole. Eivät ne muutokset kuitenkaan ole hurjan nopeita olleet. Muistan silloin, kun ensimmäistä kertaa alettiin puhua siitä, että hui, kulttuurituotanto. Sehän kuulostaa hyvin taloudelliselta verrattuna niihin palveluihin. Se oli semmoinen suuri muutos, mutta kuitenkin sen jälkeen on lipunut tämä muutos, ja se on ollut jotenkin jatkuvaa. Sitten tietenkin voidaan mennä talouden globaalisaatioon, ja kaikki nämä isot muutokset, niissä on tapahtunut valtavasti 20 vuoden aikana. Mutta tämä ammattikorkeakoulukehitys on se näkökulma, mistä mä olen katsonut. Siinäkin on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Se on kuitenkin ollut johdonmukaista kehittämistyötä minun näkökulmastani.

Puhuja 1 [00:18:10]: Varmasti yksi erityispiirre, mikä koskee paitsi sinua, Katri, ja sinua Juha, myös minua, on se, että kun tulee töihin Suomen pienimpään ammattikorkeakouluun, niin pääsee ikään kuin osalliseksi myös koko ammattikorkeakoulun kehittämisestä. Se on tietenkin aivan loistava paikka ollut meille kaikille myös seurata sitä, että miten näitä korkeakoulukentällä tapahtuvia rakenteita oikeastaan alusta lähtien tehdään. Kysymys ei ole koskaan ollut ainoastaan kulttuurituotannon vahvuusalan kehittämisestä, vaan koko korkeakoulun kehittämisestä. Se on tehnyt tietenkin tästä meidän kaikkien työstä varmasti hyvin mielenkiintoista. Kulttuurituottajia, siis kulttuuritapahtumajärjestäjiä, on varmaankin aina ollut olemassa. Antiikin aikana organisoitiin suuria yleisötapahtumia, jolloin kansalle tarjottiin leipää ja sirkushuveja, ihan niin kuin tänäänkin. Mutta tästä huolimatta, vaikka kaikki on alkanut jo varmaan sieltä antiikin ajoista tuhansia vuosia sitten, niin silti kulttuurituottajien koulutus on suhteellisen nuori toimiala niin maailmalla kuin Suomessakin. Eli sitä alettiin laajemmalti opettaa vasta joskus 70-luvulla Yhdysvalloissa varmaankin osana talousoppeja tai talouden kytköksinä siitä, että tuumattiin, että nyt on hyvä varmaankin myös opettaa taiteilijoille vähän talouden lainalaisuuksia, jotta he voivat omaa yritystoimintaansa kehittää, ja Suomessa sitten pari vuosikymmentä myöhemmin, 1980-1990-luvulla suurin piirtein. Mitäs te arvelette, miksi tämä kesti näin kauan? Miksi kulttuurituotanto omana akateemisena oppiaineena tuli koulutuskentälle niin myöhään? Mitäs mieltä olet, Juha?

Puhuja 2 [00:20:10]: Mulla on tämmöinen hyvin käytännöllinen selitys, että kentällä ei tunnistettu ikään kuin tätä ammattiaa ja ei ollut siis oikein kysyntää. Se kysyntä piti tavallaan luoda osittain tämän koulutuksen keinoin ennen kuin se pyörä alkoi pyöriä niin päin, että ymmärrettiin, että niitä tuottajia tarvitaan siellä. Meillähän esimerkiksi festivaalikenttä oli hyvin pitkälle kolmannen sektorin organisoimaa, vapaaehtoistyönä paljolti tehtävää. Palkattuja ihmisiä oli tosi vähän ylipäänsäkin tapahtumissa, ainakaan siis ympärivuotisesti palkattuja. Monia isoja festareitakin tehtiin täysin talkoovoimin vielä 70-80-luvulla. Tämä alkoi muuttua pikkuhiljaa kyllä 90-luvulla, mutta se, että olisi ollut vielä valtavaa koulutustarvetta tunnistettu tämmöisille tuottajatyyppisille henkilöille, niin sitä ei oikein ollut. Sitten jos mietitään meidän näitä VOS-laitoksia eli valtionosuuslaitoksia, teattereita, orkestereita, museoita, miksei kirjastojakin, niin niissä oli hyvin oma semmoinen vakiintunut perinteinen ammattirakenne ja ammattinimikevalikoima, joissa ei tuottajaa mainittu. Tuottajat oli oikeastaan terminä, ne oli ehkä elokuvatuottajia. Jotkut tiesi, että musiikkibisneksessä on tuottajia, joka on taas aika lailla eri ammatti, ja sitten oli maataloustuottajia, mutta kulttuurituottajaa ei osattu oikein sijoittaa mihinkään. Muistan hyvin vielä, niin kuin oltiin jo pitkälle 2000-luvulla, niin esimerkiksi erään kaupunginteatterin talouspäällikkö oikein haluaisin tietää, että mitä ihmettä niillä kulttuurituottajilla oikein tehdään, kun ei meillä talossa ole sellaisia. Eikä me ole huomattu, että niitä tarvittaisikaan. Mutta jos katsotaan nykypäivänä, niin aika monissa teattereissa on tuottajia. Monissa orkestereissa on tuottajia. Niitä on myös kirjastoissa jopa nykyisin, ja museoissa. Puhumattakaan sitten, että kunnat palkkaa niin kuin entisiin kulttuurisihteereiden virkoihin jo tuottajia. Tätä on nyt ollut jo viimeiset kymmenen vuotta. Sanoisin näin, että silloin aika rohkeasti ja oikea-aikaisesti lähdettiin liikkeelle, vaikka meidän opiskelijat, esimerkiksi ensimmäiset valmistuneet, joutuivat selittelemään aika paljon esimerkiksi työvoimatoimistossa, että kun meillä on tämmöinen ammatti, että olisiko teillä työpaikkoja tarjota, niin ei sitä tunnistettu.

Puhuja 1 [00:22:49]: Tilanne on siinä mielessä parempi tällä hetkellä. Kentällä jo tiedetään suurin piirtein ainakin, mitä tuottajat tekee ja minkälaisia tehtäviä heille voidaan antaa ja niin edelleen.

Puhuja 2 [00:23:01]: Joo, kyllä se on muuttunut, että sitä ymmärretään paljon enemmän. Sen näkee ihan siitä, että millä nimikkeellä erilaisia tehtäviä laitetaan auki. Aikaisemmin esimerkiksi näitä tuottajatyyppisiä tehtäviä on saattanut tehdä hyvin monenlaiset eri ihmiset erilaisille nimikkeillä, ja ne on voi olla jopa hajautettu useimmille ihmisille ja nyt sitten on ymmärretty, että tämmöinen tuottaja osaa itse asiassa aika monia asioita ja se voi olla aika tehokas tyyppi palkattavaksi erilaisiin organisaatioihin, kulttuuriorganisaatioihin, mutta myös muihin. Kulttuurituottajia työskentelee aika paljon myös muualla kuin ihan puhtaalla kulttuurisektorilla.

Puhuja 1 [00:23:39]: Aivan. Haluatko, Katri, kommentoida?

Puhuja 2 [00:23:42]: Joo, ehkä siihen vielä, että mitä tarkoittaa sitten kulttuurituottajuus akateemisena oppiaineena. Juuri näin on puhuttu siitä, että minkälaisia muutokset tässä on nyt 20 vuoden aikana ollut ja miten kenttä on muuttunut ja toimintaympäristöt ja rahoitusmekanismit ja niin edelleen. Pikkuhiljaa on kyllä huomattu, että tarvitaan jotain semmoista spesifimpää tuottajaosaamista, että mitä se sitten lainkaan onkaan. Sillehän teoreettista taustaa kun lähdettiin miettimään ja tutkittiin, niin tarjosi yhteiskuntatieteet ilman muuta, taloustieteet ja tietysti humanistiset tieteet. Mutta se kombinaatio näiden... Ehkä siihen on jotain muuta, te osaatte sanoa sen varmaan paremmin, mutta se kombinaatio näiden tieteenalojen yhdistelmä oli jotain uutta, joka alkoi hahmottua sellaisena omanaan. Ja jotenkin m+usta tuntuu, että jos ajatellaan tätä kehitystä, kulttuurialan ja yhteiskunnan kehitystä, niin ehkä on niin, että kulttuurituotannon ei oikeastaan aiemmin olisi ollut edes mahdollista toisessa toimintaympäristössä erottua omana oppiaineenaan. Se tuli jotenkin siihen aikaan, kun sen oli tultava.

Puhuja 1 [00:25:15]: Niin, ehkä kulttuurituotannon vahvuus ja heikkous samaan aikaan on juuri tässä monitieteisessä lähestymistavassa, jossa ikään kuin hyödynnetään sitä varastoa, minkä muut ovat jo tehneet. Eli vähän niin kuin ryöstöviljellään nyt sitten näitä muita akateemisia oppialoja, jolloin tietenkin se aiheuttaa sitä, että monta kertaa me suhtaudutaan, tai akateemissa piirissä suhtaudutaan hieman epäillen tämän tyyppisiin tieteenhaaroihin, jotka eivät ilmoita selkeästi, että mitä ovat ja mistä tulevat, vaan ikään kuin siinä tilanteessa ja hetkessä hyödyntävät tiettyjä näkökulmia omaksi hyödykseen. Akateeminen keskustelu kulttuurituotannon piirissä on ollut sen tyyppistä, että sitä haluttaisiin rajata tiukemmin, että se ottaa ikään kuin pohjansa taloustieteestä, yhteiskuntatieteestä tai humanistisesta tieteestä, mutta tämmöinen joko tai -näkökulma on ikään kuin vallalla, kun taas sitten ehkä ei tai joku muu tämän tyyppinen epämääräisyys saattaa kolahtaa monta kertaa joidenkin otsaan vähän pahemman sorttisesti, en tiedä.

Puhuja 2 [00:26:42]: Tuossa on semmoisia keskusteluja, joita on käyty tässä vuosien mittaan tuosta tutkintonimikkeistä esimerkiksi, mikä olisi se oikein. Kulttuurituottaja on vakiintunut onneksi jo hyvissä ajoin ja on ollut hyvä nimike, mutta sitten on käyty myös sitä keskustelua, mihin viittasitkin Pekka jo, että riittäisikö se, että niille taiteilijoille opetettaisiin vähän sitä taloutta tai organisointitaitoja tai jotain tämmöisiä. Tätä ei ole aina nähty myöskään valtionhallinnossa ja ministeriössäkään tämmöisenä itsenäisenä professiona aina+. On ajateltu, että siitä asiasta, että taiteilijat eivät välttämättä kaikilla taidealoilla pysty oikeastaan tyydyttävästi työllistämään itseään, tai ei löydy työtilaisuuksia tai erilaisia työmahdollisuuksia eri sektoreilta, niin on ajateltu, että siihen ratkaisuna on se, että taiteilijoita koulutetaan vähän lisää ja annetaan niille tuotanto-osaamista. Ei ole ehkä ajateltu ensisijaisesti sitä, että me tarvitaan kulttuurituottajia tai muita välittäjätyylisiä kulttuurialan osaajia, jotka hoitaisivat tätä bisnespuolta. Mutta uskon, että pikku hiljaa on nyt vahvistumassa tämä ajatus siitä. Tämä liittyy vähän aikaisempaan keskusteluun taiteen itseisarvosta myös, että on myös paljon taiteilijoita, jotka haluaa olla taiteilijoita ja tarvitsevat rinnalle toisen ammattilaisen, joka järjestelee niitä keikkoja ja hoitaa asioita. Uskon, että tämä menee tähän suuntaan koko ajan, ja meidän professio vakiintuu ja vahvistuu.

Puhuja 2 [00:28:36]: Pidetään kiinni siitä, että meillä on tämä ainutlaatuinen kombinaatio, jolla me puolustamme paikkaamme oppiaineena, eli se tietty tapa yhdistää nimenomaan yhteiskuntatieteet, taloustieteet, humanistiset tieteet ja myöskin käytäntö.

Puhuja 1 [00:28:56]: Tämän voimme sopia tässä ja nyt, että pidetään kaikki ovet auki ja kaikki ikkunat levälläänkin, että sieltä tuulee mukavasti ja tulee raikasta ilmaa. Jos katsotaan sitten tarkemmin kulttuurituottajan toimenkuvaa, niin tuo toimenkuvahan näyttäytyy eräänlaiselta joka paikan höylän unelmatyöltä. Pitää osata markkinoida, hankkia rahoitusta. Pitää osata tehdä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa. Sitten pitää myös ymmärtää, mitä yleisö haluaa ja vielä sisäistää ymmärrys eri taiteenalojen sisällöistä. Mitä mieltä olette, että millä tavalla kulttuurituottajan ammatilliset vaatimukset ovat muuttuneet mahdollisesti tässä viime aikoina, tai mitä ne ovat tällä hetkellä ylipäätään? Paljon varmasti vaaditaan jo tältäkin pohjalta, mutta että onko jotakin semmoista isoa käännettä esimerkiksi tapahtunut viimeisten vuosien aikana tämän ammatillisen profiilin suhteen? Juha, ole hyvä.

Puhuja 2 [00:30:03]: Tämä on vähän kaksijakoinen kysymys. Sanoisin niin, että se tuotantoprosessin ydin on pysynyt samana sieltä antiikista saakka. Toisaalta sitten sitä voi ajatella tämmöisenä skaalautuvana, että isoäidin syntymäpäivien järjestäminen on periaatteessa samanlainen prosessi kuin suuren stadionkonsertin. Siinä on samat elementit, mutta se skaalautuu vaan eri kokoon. Nämä asiat ovat olleet hyvin samanlaisia vuosituhansia, mutta täällä työkalutasolla tai käytännön toimintaympäristön tasolla on sitten aika paljon muuttunut. Kyllähän juuri tähän Humakin toiminta-aikaan liittyy se, että ala on ammattimaistunut todella voimakkaasti kaikilta osin, teknisesti ja taloudellisesti ja myös taiteen sisältöjen puolesta. Sitten on voimakasta kaupallistumista myös ja tämmöistä taloudellista keskittymistä. On tullut suuria isoja globaaleja toimijoita kentälle. Sitten on tullut sääntelyä eli erilaisia viranomaismääräyksiä, ja tällainen vapaa kansalaistoiminta ja kulttuurihörhöily tapahtumissa on harvinaisempaa, koska pitää hakea jo niin monta lupaa ennen kuin voidaan tapahtumaan järjestää, että siinä tarvitaan jo aika paljon ymmärrystä. Sitten on digitalisaatio tullut tässä viimeisien vuosien aikana hyvin vahvasti mukaan ja nyt ihan ehkä uusimpana, ehkä liian myöhään, mutta uusimpana on tullut tämä ekologinen kestävyys ja muut sosiaaliset kestävyysasiat ja muut tällaiset, joita on ruvettu miettimään. Niihin on tullut myös säännöksiä osaksi tätä sääntelyä ja sitten myös rahoitusperusteita.

Puhuja 2 [00:32:05]: Digitalisaatio on yksi sellainen asia, josta me emme oikeastaan tiedä vielä mitään. Mitä se tarkoittaa tuottajan ammattitaidon näkökulmasta? Sitä me tietysti kouluttajinakin joudumme tässä miettimään. Se on ihan kesken se keskustelu tai vielä alussa. Varmasti olemme liian lähellä, jotta voitaisiin nähdä, mitä se käytännössä tulee tarkoittamaan ja mitä kaikkea, puhumattakaan tekoälystä ja niin edelleen. Mutta varmasti voisi kuvitella, että tämä sykli on nyt sellainen, että tulevaisuustaidot ja ennakointikyky ja kaikki tämän tyyppiset asiat korostuu koko ajan, koska tulevaisuus tuntuu jotenkin... Vai onko se sitten vaan historian luomaa harhaa, mutta tuntuu, että se on ennakoimattomampaa kuin aikaisemmin. Kekseliäisyys, sitten tämä kuuluisa resilienssi, mistä puhutaan, joustavuus. Jotenkin tätä nykymaailman menoa heijastaa se, että myöskin ammatitaitoon kuuluu entistä enemmän tämän tyyppisiä asioita. Käytännössä mikään ei ole varmaa ja pitäisi pitkällä tähtäimellä pystyä suunnittelemaan asioita.

Puhuja 1 [00:33:28]: Jos mennään yksittäisiin kulttuurisiin ilmiöihin, eli vaikkapa tapahtumatuotantoon. Kaikkien uutisointien mukaan, mitä medioissa löytyy, niin hyvin menee tapahtumatuotannolla. Yleisö on löytänyt lippuluukulle ja artistit kiittää. Tuotannot on hyvin ammattimaisia tänä päivänä. Esimerkiksi erilaiset stadionkonsertit, kaikki sujuu todella upeasti ja hienosti. Mutta samalla yleisö myös tuntuu hakeutuvan tapahtumiin, joiden pohja on ikään kuin jossakin muualla kuin ammattimaisessa toiminnassa. Käytän esimerkkinä Kuusamon hylätyllä golfkentällä elokuussa tänä vuonna järjestettyä Epäjohdonmukaisten tanssiaisia, joissa ilmeisesti ainakin uutisointien perusteella tehtiin kaikki mahdolliset tuotannolliset virheet. Mutta kun paikalla olijoita haastateltiin, niin monet olivat jopa viehättyneet näistä haastavista olosuhteista ja ikään kuin se ilo ja riemu olla osa tämänkaltaista tapahtumaa löytyi jostakin muualta. Osaatteko kertoa, mitä tapahtumatuotanto on tänä päivänä? Mitä sille on tapahtumassa? Kertovatko nämä tämänkaltaiset yleisöreaktiot jostakin muutoksesta vai eivät oikeastaan mistään?

Puhuja 2 [00:34:54]: Minun mielestäni ne kertovat itse asiassa siitä syvästä virtauksesta, mikä on ihmiskunnalla ollut aikojen alusta saakka. Ihmiset haluavat kokoontua juhlimaan asioita, jotain yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai haluavat mennä johonkin tiettyyn paikkaan juhlimaan ja kokoontumaan. Näitä erilaisia festivaaleja on järjestetty niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa. Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on ehkä semmoinen tietynlainen polarisaatio. On nämä hyvin vahvat ja koko ajan taloudellisesti keskittyvät ammattimaiset toimijat. Suomessakin toimii monikansainvälinen festivaaliorganisaatio esimerkiksi, jolla on sitten täällä paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka tuottaa näitä hyvin ammattimaisesti toteutettuja, kenties aika lailla samanlaisia tapahtumia oli ne sitten Rovaniemellä tai Helsingissä tai San Franciscossa tai Pekingissä. Niillä on samat tietyt lainalaisuudet, samat toimintamallit ja niihin on yleisön tavallaan helppo tulla, koska kuten sanoit, kaikki toimii, mutta niissä on ehkä myös se vaara, että semmoinen yhteisöllisyys niistä katoaa, se alkuperäinen halu kokoontua yhteen ja juhlia ikään kuin sitä omaa yhteistä juttuaan. Eli se semmoinen omistajuus on karannut ihmisiltä itseltään näille tämmöisille suuryrityksille, jotka näitä tapahtumia järjestävät.

Puhuja 1 [00:36:46]: Onko meillä kouluttajina, kulttuurituottajien kouluttajina, mahdollisuus tai edes tarvetta puhkaista näitä kuplia ja sillä tavoin yritetään vaikuttaa jollakin tapaa siihen polarisaatiokehitykseen, jos se on huolestuttavaa, vai onko se edes huolestuttavaa? En oikein tiedä. Onko nämä kuplat huonoja juttuja, kulttuurialaa jos ajattelee? Katri.

Puhuja 2 [00:37:12]: Lähden nyt siitä, että meillä on tämä kupla. Mietin sitä niin, että jos me pidetään kuplana sitä asiaa, että elää siinä uskossa, että taide ja kulttuuri on aidosti merkityksellistä ja sitä tarvitaan, niin ehkä myös tämä kulttuurituottaja on sitten kuplassa. Mutta kyllä se on myös niin, että kulttuurituottaja on juuri se, joka voi sen kuplan puhkaista. Jos ajatellaan, että tuottajan toiminta on kuitenkin sitä välittäjätoimintaa monessakin mielessä, ja tuottaja toimii siinä tulkkina ja välittäjänä taiteen ja talouden välissä, osaa yhdistää talouspuheen ja taidepuheen, toimii ihan missä organisaatiossa tai yhteiskunnan sektorilla tahansa, toimii välittäjänä taiteen ja yleisön välissä, tekee yleisötyötä, tuo ihmisiä yhteen kulttuurin pariin, tekemään kokemaa yhdessä, fasilitoi, lisää toivottavasti osallisuutta, saavutettavuutta. Varmasti hän haluaa, mitä sanotaan, purkaa siiloja ja puhkaista kuplan ja edistää monialaista yhteistyötä, esimerkiksi kulttuuri- ja sote-alan ja kulttuuri- ja teknologia-alan välillä. Jos ajatellaan, että on taidekupla, niin en tuottajaa ehkä syyttäisi siitä kovinkaan. Ainakaan paksussa kuplassa olemisesta.

Puhuja 1 [00:38:49]: Aivan. Mitäs Juha? Mitä mieltä olet kuplista?

Puhuja 2 [00:38:57]: Suhtaudun tähän kuplapuheeseen aika varauksellisesti. Musta se on ehkä vähän vaarallistakin siinä mielessä, että sen sanan käyttö tarjoaa semmoisen leimakirveen tarvittaessa erilaisille tahoille, jotka haluavat nähdä asian niin, että on kuplia. Onko niitä sitten oikeasti, onko ne ainakaan tosiaan kovin vahvaseinäisiäkään. Ne ovat jollakin lailla ymmärrettävissä, että mitä sillä käsitteellä haetaan, mutta itse lopettaisin koko kuplapuheen ja pyrkisin vain, jos ajatellaan kulttuurituotannon tehtävää, niin olemaan avoin joka suuntaan ja tarjoamaan niitä mahdollisuuksia mahdollisimman erilaisille ihmisille ja välttelemään tällaista ajatustakin, että kulttuuri olisi tarkoitettu vain jollekin pienelle porukalle tai jossakin kuplassa elävälle väelle.

Puhuja 1 [00:40:02]: Tuossa vasta viime viikolla pari suomalaista elinkeinoelämäasiantuntijaa puhui Helsingin Sanomien sivuilla voimakkaasti kulttuurin ja taiteen puolesta ja siitä, miten tärkeää tämä on, että kulttuuria tuetaan julkisin varoin. Siinä oli taloustieteilijä Sixten Korkman ja Niku Määttänen, jotka totesivat, että taide on talouden kannalta yhtä arvokaista kuin vaikkapa teollisuus. Taiteen arvoa heidän mielestään vain perustellaan usein väärin. Kulttuurin arvoa toki yritetään mitata rahassa, mutta näin ei heidän mielestään pitäisi tehdä. Mutta kulttuurilla ja taiteilla on merkitystä myös sillä, että kulttuurin avulla esimerkiksi rakennetaan kansallista yhtenäisyyttä ja huolehditaan kansalaisten sivistystasosta. Näin totesivat johtavat ja elinkeinoelämän tai taloustieteilijät tässä haastattelussaan. Ja arvelen, että kumpikaan teistä, Katri ja Juha, ette varmaankaan ole eri mieltä näiden asiantuntijoiden kanssa. Mutta mitä mieltä olette, että onko kulttuurilla ja taiteilla vielä mahdollisuuksia maailmassa, jossa tuntuu siltä, että tämä yhteisesti jaettava potti koko ajan supistuu, ja asioiden hyötysuhdetta katsotaan usein aika lyhyellä perspektiivillä, eli tämä historiallinen katsantokanta tuntuu siltä, että kun siihen viitataan esimerkiksi kulttuurin tai taiteen arvoa korostaessa, niin ihmisten ilme vääntyy syvään haukotukseen? Eletäänkö tässä ajassa mieluummin ja tulevaisuudessa jos jossakin?

Puhuja 2 [00:41:46]: Arvasit ihan oikein, että olen aika pitkälle näiden herrojen kanssa samaa mieltä. Taiteille ja kulttuurille on tilaa tässäkin tilanteessa, jossa nyt lyhyellä tähtäimellä näyttää, että erilaiset resurssit ovat niukempia. Tosiasiassahan voidaan myös sanoa niin päin, että me ollaan rikkaampia kuin ikinä.

Puhuja 2 [00:42:11]: Joo, olen sitä mieltä, että kyllä kulttuurille ja taiteelle on pakko antaa mahdollisuuksia. Ei meillä ole muuta mahdollisuutta kuin jotenkin varmistaa tilaa uutta luovalle taiteelle ja kulttuurille. Nimenomaan sille uutta luovalle, jos me halutaan mennä eteenpäin.

Puhuja 1 [00:42:35]: Kiitoksia koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski ja lehtori Juha Isoaho. Mutta ehkä lopputulemana voisi tähän keskusteluun heittää toteamuksen siitä, että kulttuuria edelleenkin tarvitaan, jotta tämä elämä niin kutsutussa kuplassa olisi mielekästä. Mutta myös kulttuuria tarvitaan sitä mahdollisuutta varten, että kuplan voisi ympäriltään ainakin aika ajoin myös puhkaista. Tämä mahdollisuus, puhkaisu ei koske ainoastaan kulttuurituottajia, vaan myös meitä aivan kaikkia kulttuurin kuluttajia. Kulttuuri ja taide on parhaimmillaan piikki näiden megatrendien katveessa. Kiitoksia.

[00:43:37]: Laumapodi – näköalapaikalla tulevaisuuteen.

[00:43:48]: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcastmedia. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.

[äänite päättyy]