Virksomhetsrapport 2019 og Plan 2020 Avdeling OPERA

Dato 31.10.2019

Virksomhetsrapporten er avdelingens oppsummering av aktiviteten innen strategiplanens hovedområder utdanning, forskning, formidling og organisasjon og ressurser.
I rapporten legger dekan fram sine vurderinger og planer for kommende år.

Virksomhetsrapport 2019 og plan 2020 drøftes med tillitsvalgte og studentutvalg før den leveres sammen med det årlige budsjettforslaget.

Oppsummering

Virksomhetsrapport 2019

- *Gode studenter, med en aktiv konsert- og forestillingsaktivitet*
- *Økt søkertall, flere søkere fra norske og nordiske utdanningsinstitusjoner.100% akseptrate på Masterstudiet*
- *Operahøgskolen er mer synlig i offentligheten. For første gang på turne*
- *Orkestersamarbeid med KORK, USO, NOSO, Ensemble Rebaroque, NOR 59*
- *Stipendiat fra Operahøgskolen holdt sin første disputas*
- *Utfordring med NMH-samarbeid*

Plan 2020

- *Tverrfaglig produksjon med Samtidsdans og Design, med BA regi Teater*
- *Falstaff-produksjon i DNO&B med alle avdelingens studenter og Kringkastingsorkestret*
- *Samarbeid Teater, NMH og DNO&B Triologen i VOex-festivalen i Operaen*
- *Flere internasjonale søkere*
- *Styrking av det faglige miljøet*
- *Avklaring om fortsatt samarbeid NMH*
- *Studieplan-revisjon*

1. Studentene – morgendagens kunstnere og designere

Vi skal:

Tiltrekke oss høyt kvalifiserte studenter med et mangfold av kulturelle og kunstneriske erfaringer
Utdanne spesialiserte selvstendige og reflekterte bachelorkandidater
Videreutvikle masterutdanninger som gir fordypningsmuligheter, og som henter perspektiv og impulser fra bredden i Kunsthøgskolens fagfelt
Etablere et doktorgradsprogram for kunstneriskutviklingsarbeid, alene eller i partnerskap
Ha et samspill mellom stipendiatene og undervisningen ved å etablere 4-årige stipendiatstillinger
Ta en aktiv rolle i hele utdanningsløpet innen våre fagområder
Øke kvaliteten i utdanningen gjennom å videreutvikle pedagogiske metoder og vurderingsmetoder, gjennom bruk av nasjonale og internasjonale fagfellevurderinger og gjennom utveksling av studenter og lærere
Sikre status som senter for fremragende utdanning
Tilby et læringsmiljø der studentene utvikler seg profesjonelt og personlig

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen utdanning.
Gi gjerne eksempler på avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse.
Kommenter opptakstall og kandidatproduksjon.

- God kandidatproduksjon
- God gjennomstrømming
- 100% akseptrate for Masterstudiet
- Flere søkere med en bredere bakgrunn fra Norge og Norden.
- Arbeider for bedre markedsføring av studiet.
- Operahøgskolen har sammen med NMH utarbeidet et forslag for en 4-årig fellesgrad BA i Opera. Pga dårlig tilbakemelding fra fagmiljø på begge skoler, ligger forslaget på is.
- Møte mellom KHiO, NMH og DNO&B i november for å undersøke mulighetene for et enda bedre samarbeid enn i dag. Revisjon av samarbeidsavtalen fra 2009.
- Vi har ikke organiserte fagfellevurderinger, men henter inn lærere fra nasjonale og internasjonale operaskoler, som gir grunnlag for inspirasjon og fornyelse.
-

Måloppnåelse innen utdanning:

Konserter:

- Scenisk konsert i Universitetets Aula i samarbeid mellom Oslo Operafestival og Kulturnatt. Øystein Johansen, regi, Lina Braaten, klaver
- Nyttårskonsert Hovedscenen KHiO:Zarzuela prosjekt med regissør Ignacio Garcia (Director of the Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro) og Kari Helene Østbye fra Oslo Flamencosenter.Ide og musikalsk ansvarlig Olesya Tutova
- 3 Lunsjkonserter i åpen dør fra Prøvesal 1 til Vrimla, Olesya Tutova, klaver
- Balkongkonsert i Operaen ifbm Mesteruken, Olesya Tutova, klaver
- Sommerkonsert i Universitetets Aula i samarbeid med Ung i Aulaen. Olesya Tutova, klaver
- Konsert under Kirsten Flagstad-festivalen i Hamar. Olesya Tutova, klaver

Sceniske prosjekt:

- Triologen III på Scene 6 i samarbeid med Ultima Academy. Tverrfaglig samarbeid Opera-Teater-NMH med Tore Vagn Lid, Jesper Halle, Kai Johnsen, Carle Lange, Henrik Hellstenius og Silje Aker Johnsen, Olesya Tutova

- Commedia dell'arte prosjekt Cosi fan tutte i Prøvesal 1 med Stephen Hutton og Jan-Bjørnar Sture

- Monteverdi (Il ballo delle segrete og Il combattimento), regi Jacopo Spirei, dir Maris Kupcs, Riga barokkorkester. Gamle Rådhus scene i samarbeid med Oslo Early

- Årlig masterproduksjon på Scene 2 i DNO&B: 3 forestillinger av Hans og Grete, regi Jacopo Spirei, dir. Gregor Bühl, KORK. Kostyme ved student v/ Design, Fridtjof Brevig.

- Backstage. Filmprosjekt med stipendiat Nils Harald Sødal

- Minitryll, Tryllefløyten for barn, regi Sigve Bøe, dir. Stefan Plewniak, NOR59 orkester.
- 9 forestillinger på Hovedscenen og Operahøgskolen på turne for første gang i Lillestrøm, Ås og Ski

- Moonolog, samarbeid med stipendiat fra Kunstakademiet og student fra Operahøgskolen

- Tre ukers scenisk workshop med Stefan Herheim, masterstudenter Opera og registudenter BA Teater. Standardrepertoar til audition.

- Prøvelser. Et scenisk prosjekt på Prøvesal 1 i Operaen med Lars Maagerø og Olesya Tutova

- 2 Entreprenørskaps-prosjekt, 1 på Hovedscenen og 1 med Skeive stemmer under Oride-festivalen

Seminarer:

- Etikk- og studiemiljø seminar ved Tone Graver.

- NordOpera seminaruke i nov. med operastudenter fra Tallinn, Riga, Vilnius, Göteborg, Malmö, Stockholm og Oslo. Prøvesang for operahus og opera-agenter, seminarer ved Giuseppe Sabbatini, Ignacio Garcia og Paul Farrington. Besøk i Operaen og i Oslo Konserthus. God reklame for Operahøgskolen som studiested!

- Mesteruke i Operaen i juni. 80 unge sangere fra Norge og Norden hadde individuell undervisning, workshop, seminarer og konserter. Gjestelærere Leonardo da Lisi, Jacek Laszczkowsky, Marianne Beate Kielland, Christine Morgan.

Auditions for studentene:

DNO&B, NordOpera, Belvedere sangkonkurranse, ZAV Wolfgang Borchers, Opera Fuerteventura, Klaudia Taev Competition Estland

Internasjonalt samarbeid og utveksling:

Medlemskap:

NordOpera (Nordiske og Baltiske operautdanninger)
European Opera Academy (EOA), 14 operautdanninger i Europa med 3-måneders moduler,
AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)

Utveksling:

MA2 student Gustav Hasfjord 3mnd ved Konservatoriet i Antwerpen. Hovedrollen i produksjonen Albert Herring
MA student fra Operahögskolan I Stockholm, Joris Grouwels, 3 mnd på KHiO, hovedrolle i Hans og Grete.
Informasjon til hvert enkelt trinn om utvekslingsmuligheter. Møter med Espen.
EOA Jobber med 3mnd moduler. 6 søkere til vår skole I 2019 som dessverre ikke var kvalifisert.
To alumni (én i 18-19 og én i 19-20) har søkt og fått Erasmus-opphold ved Musikkhøyskolen I Vilnius, Litauen.

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover.

- Avventer møte mellom KHiO,NMH og DNO&B før vi går videre med revidering av studieplanene.

- Hvis nei til ny fellesgrad vurderer vi en revisjon av strukturen på studiet ved å slå sammen Årsstudiet og Masterstudiet til en 3-årig grad. Bachelor?

- Hvis ny MA, bør det være i samarbeid med DNO&B, ha færre og mer spesialiserte studenter. Mye av struktur og læringsutbytte kan hentes fra forslaget til 4-årig BA.

- Pr i dag ingen emneansvarlige, da miljøet er lite på skolen. Programkoordinator ser på mulige emneansvarlige innenfor musikk, sang, regi og skuespill samt operakunnskap og masterarbeider.

- Vi styrker fagmiljøet ved ansettelse an ny repetitør i 100% stilling.

- Åremålet til tre av våre professorer utløper. To stillinger, professor i Opera og professor i Opera-regi utlyses.

- Vi vurderer å lyse ut en professor II stilling for en internasjonal anerkjent vocal coach.

- Operahøgskolen har nå 2 stipendiater. Nils Harald Sødal planlegger sluttpresentasjon neste høst. Vi ønsker å ansette en ny stipendiat for å opprettholde og utvikle det faglige innholdet innenfor opera.

Målsetting utdanning:

Konserter:

- Barokk-konsert i Gamle Aker kirke 20.9 med 8 MA 1 studenter. Händel-arier. Gunhild Tønder, cembalo og Mime Brinkmann, barokkcello

- Drottningholm 23.-28.9 NordOpera intensivkurs, med to sceniske konserter på Drottningholmteatern, dir. David Stern, barokkorkester, veiledet av Christine Morgan og Mariangiola Martello.

- Operakonserter for 8 MA 2 studenter som solister med Universitetets symfoniorkester (USO) i Nøtterøy Kulturhus og Universitetets Aula, dir. Kjell Seim

- Liedkonsert med tyske romanser, Scene 2 i Operaen 30.10. Boris Scäfer, klaver

- Nyttårskonsert på Hovedscenen

Sceniske produksjoner:

- Carmen komprimert, regi Sigve Bøe, orkester fra NOSO (Nordnorsk Symfoniorkester). Kveldsforestillinger og skoleforestillinger i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, DKS i Stormen i Bodø og på Verdensteateret i Tromsø.

- Tysk prosjekt for MA1 med musikk av Wagner, Weber, Nicolai og R. Strauss. Victoria Bomann Larsen fra Operaen

- Rossini og Donizetti, Commedia dell'arte prosjekt Stephen Hutton i des.

- Händel/Alcina prosjekt med Jacopo Spirei og Fiona MacSherry (Scottish Opera) på Scene 6.

- Avgang master: Falstaff av Verdi. Regi Stefan Herheim, dir. Gregor Bühl, kostymer masterprosjekt for Fridtjof Brevig fra Design. Samarbeid med KORK, DNO&B, Westerdahls, TV-skolen Lillehammer.

- Vårproduksjon Årsstudenter Hovedscenen, et samarbeid med avdelingene Samtidsdans og Design. Regi Jacopo Spirei.

- Sammensatt operaprogram med MA1, ledet av Ebbe Knudsen, hovedlærer regi på Opera-Akademiet i København.

- Samarbeid med DNO&B:
  Triologen: Opera-Teater-NMH, workshop og visning på Operaen i festivalen VOex i mai. Kristin Norderval workshop under festivalen.

Seminarer:

- Konserter, mesterklasser og seminar ifbm QSIMC, Dronning Sonja-sangkonkurranse. Stefan Herheim, Sergei Leiferkus, repr. fra internasjonale operahus.

- Brecht-Weill seminar med Tore Vagn Lid og opera- og teaterstudenter.

- Unge stemmer, seminar på KHiO med foredragsholdere fra Sverige og Norge.

- Interpretasjon hver fredag med våre lærere og gjester

- Mesterklasse Brenda Hurley (Internationales Opernstudio Zürich)

- Kristin Norderval seminar om sitt stipendiatprosjekt

- Læringsmiljøseminar med SiO

Auditioner:

DNO&B, NordOpera i Helsinki, Belvedere sangkonkurranse

Grunnlagsdata 2019	Kunst-høgskolen	Dans	Design	Kunst-akademiet	Kunst og håndverk	Opera-høgskolen	Teater-høgskolen
Opptaksramme (tabell a)	259	58	60	42	60	14	25
Oppmøte (tabell a)	249	56	58	41	59	14	21
Opptaksavvik (tabell a)	-10	-2	-2	-1	-1	0	-4
Kandidatproduksjon (tabell c)	213	42	46	41	53	15	16
Utveksling andel (tabell f)	9,11	6,86	9,32	15,09	6,94	13,64	4,26
Studentundersøkelse 2019	3,9	4,3	3,5	3,3	3,7	4,1	4,4
Stipendiatopptak 2019	6	2	1	1	0	1	1
Stipendiatprod./år (2017-19)	foreløpig 3,3						
Stipendiatprod./år (2018-20)	prognose -20/21 5,6 / 6,1						

2. Kunstnerisk utviklingsarbeid – den nye kunnskapen

Vi skal

Gjøre Kunsthøgskolens mange, spisse forskningsfelt og forskningsmiljøer tydelige og synlige
Utvikle Kunsthøgskolens fagfelt gjennom strategisk bruk av forpliktende partnerskap med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
Definere kvalitet og standarder innen kunstnerisk utviklingsarbeid
Styrke rektoratet med en viserektor for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
Videreutvikle attraktive arenaer for deling og utvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid
Øke publisering og synliggjøring av forskningsresultater på alle våre fagfelt

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
Gi gjerne konkrete eksempler på avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse.

- Operahøgskolen er med sin offentlig mesteruke, seminarer og paneldebatter, konserter og ikke minst opera-produksjoner svært synlig.

- Det er utfordrende å aktivere fagansatte i KUF-arbeid, da de fleste har en egen karrriere utenfor KHiO:

  To av våre professorer,Jacopo Spirei, regissør og Gregor Bühl, dirigent, har begge omfattende utenlandske karrierer. Våre to sangprofessorer, Solveig Kringlebotn og Toril Carlsen er begge aktive pedagoger og kunstnere, som engasjerer seg i musikklivet i Norge.

- Vi er medlemmer av disse internasjonale sammenslutninger av operautdannings-institusjoner:

  NordOpera (Nordiske og Baltiske operautdanninger)
  European Opera Academy (EOA), 14 operautdanninger i Europa med 3-måneders moduler,
  AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover.
Kommentarer til omdisponeringer på budsjett knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

- Oppfordre fagansatte til kunstneriske utviklingsprosjekt.
- Øke innmeldinger til CHRIstin
- Jacopo Spirei er operahøgskolens første hovedveileder for en av våre stipendiater.
- Stipendiatutlysing, hvor vi søker etter ny forskning og ny viten om stemmen.

Grunnlagsdata 2019	Kunst-høgskolen	Dans	Design	Kunst-akademiet	Kunst og håndverk	Opera-høgskolen	Teater-høgskolen
Andel oppføring CRIStin/årsverk (2018)	3,9	2,0	3,1	7,4	4,4	2,4	3,5
KUF-utvalgets tildelinger (kr/årsverk, 2018)	13 548	10 746	10 111	7 884	25 859	4 800	24 636

3. Tilstede i verden

Vi skal

Styrke forståelsen for verdien kunst og kunstneriske prosesser har som bidragsyter til estetisk dannelse, demokratiutvikling, arbeidsmarked og omstilling
Styrke Kunsthøgskolen som arena for «kunst i prosess» og for deling av kunstneriske metoder og resultater
Tydeliggjøre vårt nasjonale ansvar for spesifikke fagfelt
Utdanne kunstnere og designere som bidrar i arbeids- og samfunnsliv
Utvikle målgruppeforståelse og hensiktsmessige systemer for å nå riktige målgrupper

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen formidling?
Gi gjerne konkrete eksempler på avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse.

SE PUNKT 1

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover.
Kommentarer til omdisponeringer på budsjett knyttet til formidling

SE PUNKT 1

4. En transparent, attraktiv og dynamisk organisasjon

Vi skal

Rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifiserte og motiverte ansatte
Fremme et arbeidsmiljø preget av inspirerende samarbeid, trivsel og mestring
Stimulere og legge til rette for samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner
Ha en sammensetning av ansatte i faste stillinger og åremålsstillinger og gjestelærere, alle med kunstfaglig kompetanse som støtter opp om våre mål og prioriteringer
Kunnskapsbasere ressursfordelingen mellom Kunsthøgskolens ulike fagfelt og ha en god balanse mellom aktiviteter og ressurser
Sikre at faglige, administrative og tekniske medarbeidere og ressurser organiseres og brukes slik at de understøtter kjernevirksomheten
Øke vårt økonomiske handlingsrom gjennom mer ekstern finansiering og effektivisering av intern ressursbruk

Rapport 2019
Hva er avdelingens bidrag til Kunsthøgskolens måloppnåelse innen organisasjon og ressurser.

- Tverrfaglig samarbeid Triologen Opera-Teater-NMH
- Vårproduksjon Opera-Design-Dans
- Masterproduksjinen Falstaf, kostymer v designstudent
- Vi har rekruttert ny repetitør
- Et omstridt tema: vi tok betalt NOK 50 pr billett for barneforestillingen Minitryll, noe som gav oss både inntekt og ikke minst at publikumsplassene på Hovedscenen ble brukt. Det har ofte skjedd at forestillinger er «utsolgt» men da det ikke koster noe, er det ikke så farlig om man ikke dukker opp.
- Søknad om ekstern finansiering til Peter Eötvös' opera *The golden Dragon* , et samarbeidsprosjekt med Oslo Sinfonietta og DNO&B.
- Åpen mesteruke i Operaen, hvor eksterne studenter har betalt påmeldingsavgift.

Plan 2020
Viktigste tiltak fremover
Kommentarer til omdisponeringer på budsjett knyttet til dette området

- Utlysing av to 6-årige åremål, professorer i opera og operaregi
- Styrking av fagkollegiet gjennom regelmessige møter alle sangpedagoger
- Samarbeid med BA regi og Opera