

OPERABYYOU.COM

OPERA BY YOU 2012

SAVONLINNA OPERA FESTIVAL

Opera by You – maailman ensimmäinen yhteisöllinen oopperaprojekti

- Mitä ja miksi Opera by You ?
- Projektin organisointi, työvälineet verkossa ja resurssit
- Projektin päävaiheet 2010-2012
- Opera by You –yhteisö ja sen työskentely projektissa
- Projektin tavoitteiden status
- Projektin opetuksia
- Kurkistus Free Will oopperaan

Opera by You – ensimmäinen internet –yhteisön työstämä ooppera

- Savonlinnan Oopperajuhlat käynnisti keväällä 2010 projektin, jossa kuka tahansa voi osallistua oopperan tekemiseen internet -yhteisössä
- Internet –yhteisön jäsenet voivat osallistua synopsiksen (juonen), libreton (oopperan käsikirjoitus) kirjoittamiseen, säveltämiseen, visualisoinnin (lavasteiden, puvustuksen, maskeerauksen) yms. suunnitteluun.
- Savonlinnan Oopperajuhlat tarjoaa solistit, 80 hengen kuoron, orkesterin ja koko tuotanto- ja markkinointikoneistonsa yhteisössä työstetyn oopperan käyttöön
- Yhteisön työstämä ooppera nähdään maailman ensi-illassa Savonlinnan Oopperajuhlilla heinäkuussa 2012

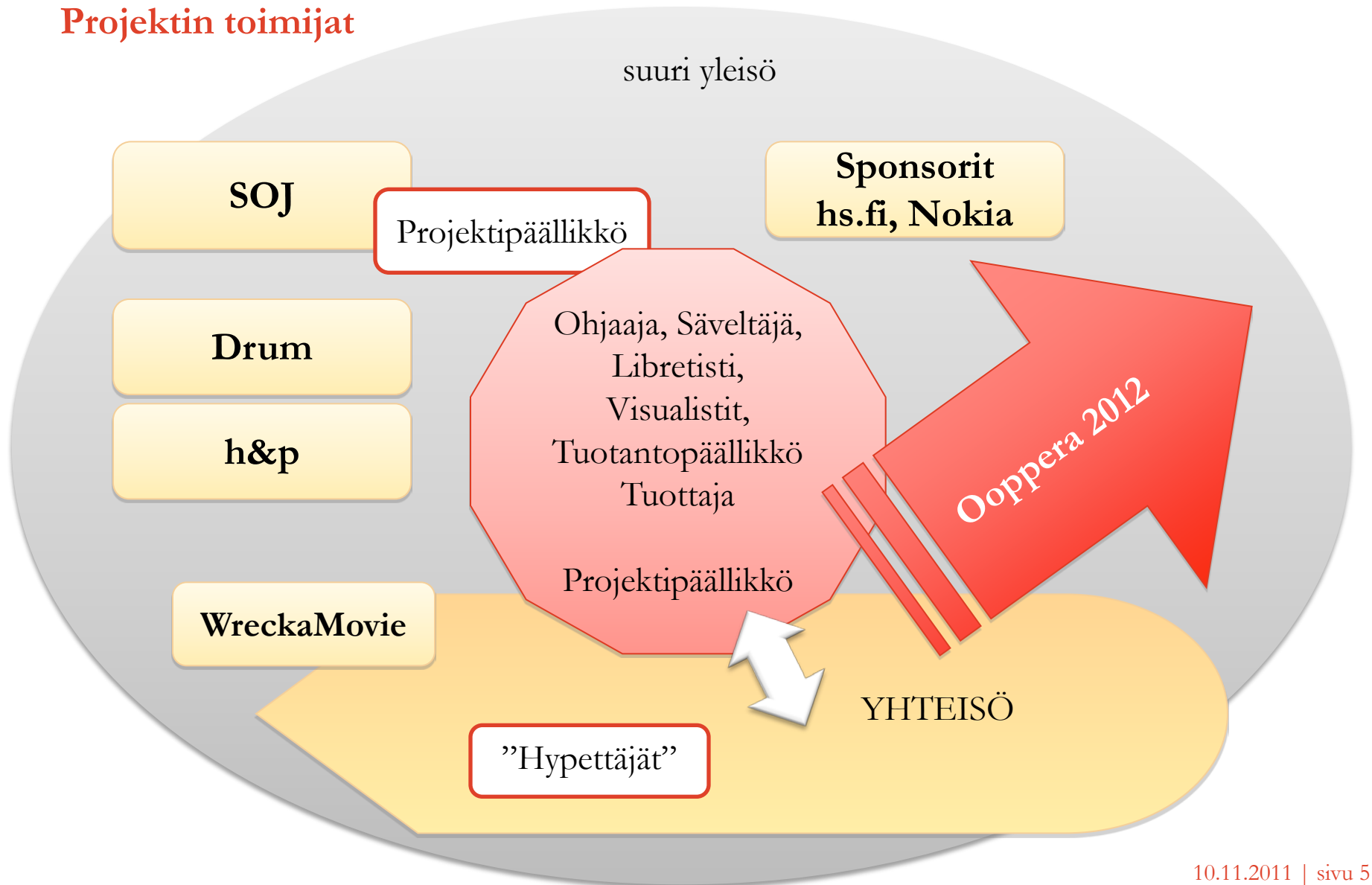

Projektin tavoitteista

- Uusien kohderyhmien sitouttaminen oopperan ystäviksi – niin tekijöiksi kuin yleisöksikin: *”Oopperateoksen tekstin ja musiikin luomiseen on perinteisesti osallistunut vain muutama ihminen, samoin sen visuaaliseen suunnitteluun. Nyt haluamme suuren joukon ihmisiä mukaan jo alkumetreiltä tähän ainutlaatuiseen luomisprosessiin. Uskon, että tämän projektin myötä innostamme uusia ihmisiä oopperan rikkaan ja värikylläisen maailman pariin,”* oopperanjohtaja Jan Hultin
- Oopperajuhlat haluaa olla ajassa mukana omaa oopperantuotantomallia ja liiketoimintaa kehittäen ja vieden oopperamaailmaa eteenpäin – yhteisöllinen tuotekehitys ja sisällöntuotanto ovat nykyaikaa monilla aloilla paitsi oopperamaailmassa
 - Yhteisöllinen tuotekehitys: esim. Linux, Lego, Nokia, HP, Apple jne.
 - Yhteisöllinen sisällöntuotanto: esim. uusisuomi.fi, hs.fi jne. blogit ja kansalaisjournalismi
 - Joukkoäly: esim. Wikipedia
 - Tietojen, kuvien, videoiden jakaminen: Facebook, Flickr, YouTube, Delicious jne.
 - Virtuaalimaailma: Second Life, Habbo Hotel jne.
- Uudenlaisella oopperan tekemisellä Oopperajuhlat herättää kotimaisen ja kansainvälisen median huomion ja antaa puheenaiheita myös juhlakauden ulkopuolella.

Projektin toimijat

Projektin ”työvälineet” verkossa

- **WreckaMovie –alusta**

- Elokuvantekoon erikoistunut, Star Wreckin tekijöiden luoma web 2.0 verkkopalvelu
<http://operabyyou.wreckamovie.com/>
- WAM:n alle on luotu jo monia yhteisöllisiä projekteja – enimmäkseen elokuvia.
- WAM on yhteisö, joka on aktiivinen ja tuottaa sisältöä (ideoita, käsikirjoitusta, kuvia, hahmoja) eri projekteihin
- WAM yhteisössä on
 - 96 3D-artistia, 345 käsikirjoittajaa ...

- **Kampanjasivusto oopperajuhlat.fi**

- **Verkosta ladattavat ilmaishjelmat**

- **SoMe**

Heimoneuvosto ohjaa yhteisön luovaa prosessia

- Yhteisön työtä ohjaa heimoneuvosto, joka koostuu oopperan ammattilaisista ja projektin koordinoijista
 - Markus Fagerudd, säveltäjä
 - *Iida Hämeen-Anttila, libretisti 1.6.2011 saakka.*
 - Jeremias Erkkilä, ohjaaja
 - Jukka Pohjolainen, tuotantopäällikkö
 - Samuli Laine, visualisti
 - Essi Palo, puvustuksen suunnittelija
 - *Sivi Uitto, heimopäällikkö 1.9.2010 saakka. (koordinointi)*
 - *Linda Winqvist, tuottaja 30.9.2011 saakka. (viestintä)*
 - Päivi Salmi, projektipäällikkö
- Heimoneuvosto aikatauluttaa projektin, antaa tehtävät yhteisölle, seuraa oopperan työstä, antaa ohjeita eri työvaiheisiin, auttaa, kommentoi ja moderoi keskustelua yhteisössä.
- Heimoneuvosto tekee myös viime kädessä päätökset liittyen eri työvaiheisiin

Heimoneuvoston jäsenten roolit ja työskentelymallit

- **Kirjoittaminen: Iida Hämeen-Anttila**
 - Kirjoitustehtävät synopsisin pohjalta juonen käännteiden mukaisesti
 - Kirjoittaa libreton puhtaaksi yhteisön ehdotusten pohjalta
- **Säveltäminen: Markus Fagerudd**
 - Luo yhteisölle sävellystehtävät libreton pohjalta kohtauksittain tai osioittain (aariat, kuorokohtaukset, avaus- ja loppukohtaukset jne.)
 - Opastaa työkalujen valinnassa
 - Arvioi ja koostaa yhteisön säveltämästä musiikista lopullisen musiikin
- **Lavastussuunnittelu: Samuli Laine**
 - Identifioi tarinan tapahtumapaikat ja antoi tehtävät tapahtumapaikkojen lavasteiden ideoimiseksi yhteisölle
 - Teki lavastusluonnokset yhteisön tarjoamien ideoiden pohjalta
- **Pukusuunnittelu: Essi Palo**
 - Ohjeisti tarinan henkilöiden puvustamisen suunnittelun tehtävät yhteisölle
 - Arvioi yhteisön tekemät ehdotukset
- **Valaistussuunnittelu: Samuli Laine - kesken**
- **Ohjaussuunnittelu: Jere Erkkilä - kesken**

Oopperatuotannon päävaiheet

- Libretto eli käsikirjoitus
- Sävellys eli musiikki
- Visualisointi
 - Lavastus – suunnittelu ja lavasteiden valmistus
 - Puvustus –suunnittelu ja pukujen valmistus
 - Valaistus – suunnittelu ja hankinnat
 - Lavatekniikka
- Ohjaus
 - Suunnittelu ja toteutus
- Solistien kiinnittäminen
- Solistien, kuoron ja orkesterin harjoittaminen off site
- Harjoitukset on site
- Esitykset

Projektin päävaiheet 2010-2012

- **Kevät 2010**
 - Yhteisö perustettiin ja lanseerattiin toukokuussa 2010
- **Kesä ja syksy 2010**
 - Synopsiksen (oopperan teema) valinta heinäkuussa 2010
 - Libreton työstön aloitus elokuussa 2010
 - Musiikin säveltämisen aloitettiin syyskuussa 2010
 - Visualisoinnin aloitus huhtikuussa 2011
- **Talvi 2010, kevät ja kesä 2011**
 - Työstö kaikilla osa-alueilla jatkui
 - Libretto valmistui kesäkuuhun 2011 mennessä
- **Elokuu 2011**
 - Puvustuksen suunnittelu aloitettiin
- **Syksy 2011:**
 - Lavastus- ja puvustussuunnitelmat valmiit
- **Syksy 2011 ja kevät 2012**
 - Solistikiinnitykset
 - Ohjaus-, valaistussuunnittelu aloitetaan
- **Touko-kesäkuu 2012:**
 - Lavastuksen ja puvustuksen rakentaminen ja harjoitukset alkavat Savonlinnassa
- **Heinäkuu 2012**
 - Maailman ensi-ilta Savonlinnassa 21.7.

Opera by You -yhteisö

- Yhteisö toimii ja työskentelee internetissä wreckamovie.com alustalla ja lisäksi oopperajuhlien sivustolta löytyvällä kampanjasivulla

<http://operabyyou.wreckamovie.com/>

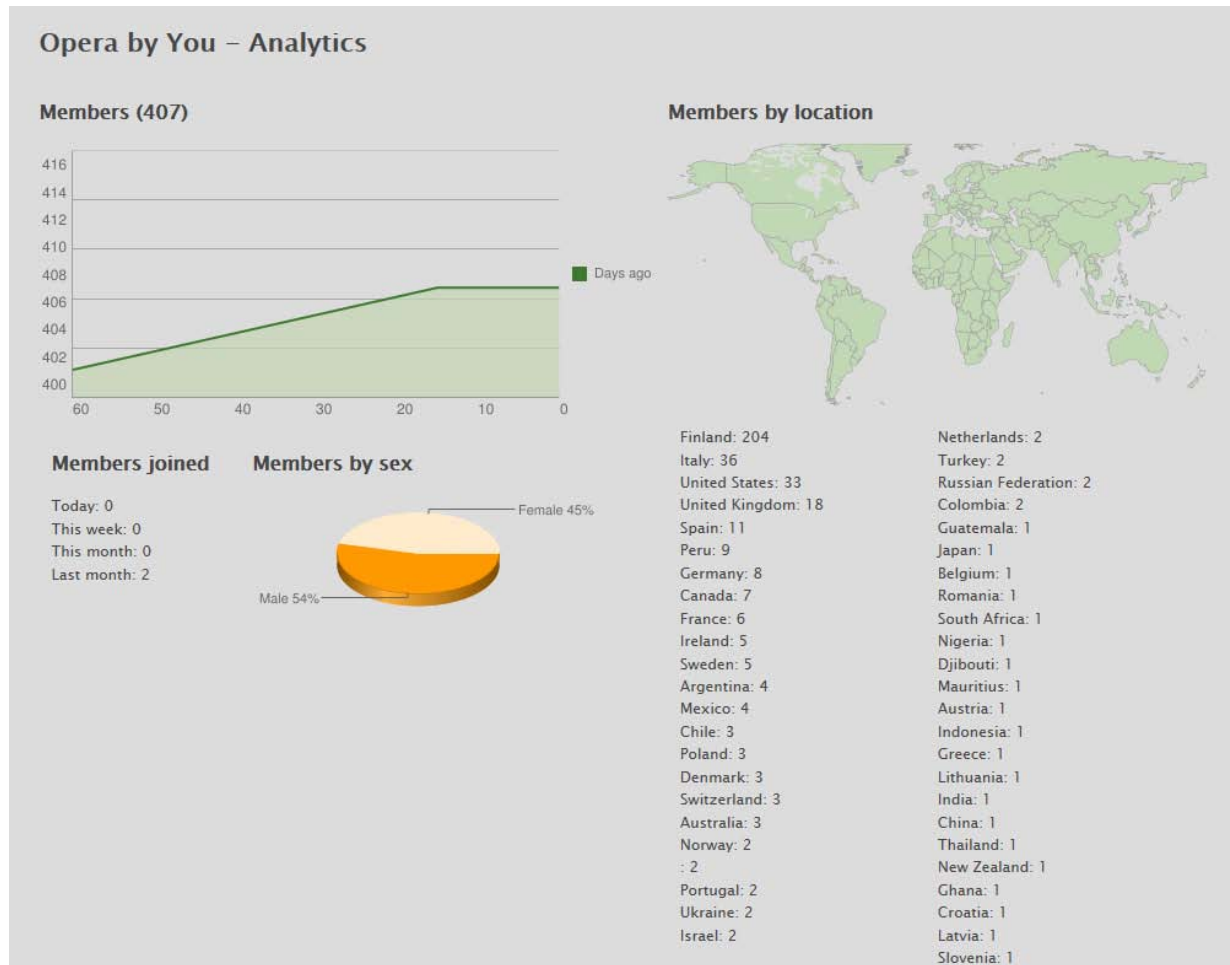
<http://operabyyou.com/>

- Yhteisön jäsenet

- 407 jäsentä (1.11.2011), keski-ikä noin 35 vuotta,
- yli 30 eri maasta: mm. Suomi, Yhdysvallat, Italia, Espanja, Peru, Iso-Britannia, Ranska, Kanada, Argentiina, Saksa, Venäjä jne.
- eri alojen edustajia erilaisilla osallistumisen motiiveilla:
 - “Just a musician believing in collaborative projects: we always collaborate with other musicians, as performers, scarcely we do it whenever creativity goes beyond "interpretation"...
 - “I have some interesting musical themes on my mind which could work well in the opera. When knowing the theme I can pick up something interesting, but I need to co-operate with an orchestra composing specialist.”
 - I am a newly graduated lighting designer from Malmö, Sweden. I want to be a part of this production because it has great potential. Maybe this could be the project that connects Opera as a genre with our own time.
 - “I'd like to contribute somehow to this project. And even if the final product won't contain anything I created or suggested, I bet I can use this experience in my future making music.”

Yhteisön aktiivisuus ja osallistuminen työskentelyyn

- Kirjoittajia 35, kirjoitustehtäviin pienempiä panoksia antaneita, äänestäneitä noin 120
- Säveltäjiä 15, sävellystehtäviin äänestäneitä noin 70
- Visualisoijia 35, visualisointitehtäviin äänestäneitä noin 170

OBY yhteisön osallistumisen muotoja ja materiaaleja

- **Käsikirjoitus eli libretto - tekstiä**
 - Synopsis eli juoni
 - Tekstin pätkien tuottaminen, kokonaisten kohtausten kirjoittaminen
 - Nimien yms. ideointi
 - Äänestäminen
- **Säveltäminen – musiikkia mp3 tiedostona**
 - Kohtausten ja aarioiden säveltäminen, ts. oma versio kohtauksesta/aariasta koneellisena pianopartituurina
 - Äänestäminen
- **Visualisointi – ideoita, valmiita piirustuksia, suunnitelmia**
 - Lavastussuunnitelmat kohtaus kohtaukselta – kokonaisuuksien ja yksityiskohtien ideointi
 - Oopperan henkilöiden hahmojen ideointi, puvustusäänestykset
 - Ohjauselementtien ideointia jne.

Projektin tavoitteiden saavuttaminen

- **Uusien kohderyhmien sitouttaminen oopperan ystäviksi – niin tekijöiksi kuin yleisöksi**
 - Yhteisön jäsenien keski-ikä on huomattavasti alhaisempi kuin oopperakävijöiden keskimäärin – joukossa ei Oopperajuhlien asiakkaita
 - Free Will –oopperan katsojien ikärakenne selviää esitysten jälkeen
 - Yhteisö on herättänyt kiinnostusta eri tahoilla, myös ns. nuorisomediaossa
- **Oopperajuhlat haluaa olla ajassa mukana omaa oopperantuotantomallia ja liiketoimintaa kehittäen ja vieden oopperamaailmaa eteenpäin – yhteisöllinen tuotekehitys ja sisällöntuotanto ovat nykyaikaa monilla aloilla paitsi oopperamaailmassa**
 - SOJ on saanut runsaasti huomiota maailmalla projektin ansiosta ja myös uusia yhteisöllisen sisällöntuotannon projekteja on syntynyt Opera by You –projektin kannustamana
- **Uudenlaisella oopperan tekemisellä Oopperajuhlat herättää kotimaisen ja kansainvälisen median huomion ja antaa puheenaiheita myös juhlakauden ulkopuolella.**
 - Mediaosumat yms. ks. seuraavat diat

Yhteisöooppera -projekti huomattiin aloitusvaiheessa hyvin kansainvälisessä mediassa

- Näkyvästi esillä sekä offline että online mediassa, tästä seurauksena hyvin esillä esim. hakukoneissa
- Haastattelupyynnöitä on tullut medioista eri puolilta maailmaa

REUTERS INDIA
LATEST NEWS FLUSH ASIANS SPASH OUT ON LUXURIES - SURVEY

INTRODUCING A BETTER GUT INSTINCT.
THOMSON REUTERS KNOWLEDGE TO ACT

Finnish festival invites you to create opera from online submissions
Thu May 6, 2010 6:00pm IST

HELINKI (Reuters Life!) - Finland's Savonlinna Opera Festival has invited the public to help it create an opera entirely from online submissions.

The festival launched its Opera by You project on Thursday with the aim of having it ready to stage a premiere of the production in the summer of 2012.

"Any member of the Internet community can help to write the libretto, compose the music, design the sets and costumes - from beginning to end," organisers of the production in the summer of 2012.

the festival, one of Finland's most popular summer attractions, said in a statement.

"Through this project we (hope to) tempt new people into the ... world of opera," they said.

All of the opera's personnel -- soloists, a chorus of 80, a symphony orchestra and production crew -- can be used by contributors, who can access the project at www.operabyyou.com.

Early story proposals on the site include a tale about a blacksmith who helps local farmers rise up against tyrannical lords, while another has suggested a story about a knight who "gets sucked through space and time" into the 1500s.

Some 60,000 people visit Savonlinna every summer for the festival, held some 330 km (205 miles) northeast of Helsinki in a castle built in 1475.

(Reporting by Brett Young, editing by Paul Caciato)

© Thomson Reuters 2010. All rights reserved.

EL PAÍS.com Tecnología
Inicio Internacional España Deportes Economía Tecnología Cultura Gente y TV Sociedad Opinión Blogs Participa

El Festival de Savonlinna invita a los internautas a crear una ópera
Abre un sitio para recoger las aportaciones.- La obra debería estrenarse en 2012

EL PAÍS - Barcelona - 06/05/2010

THE INDEPENDENT THEATRE & DANCE

Opera festival wants online ideas
By Brett Young in Helsinki
Friday, 7 May 2010

The Savonlinna Opera Festival has invited the public to help it create an opera entirely from on-line submissions. The festival launched its Opera by You project yesterday with the aim of having it ready to stage a premiere of the production in the summer of 2012.

"Any member of the internet community can help to write the libretto, compose the music, design the sets and costumes - from beginning to end," said the organisers of the festival, which staged the family opera *The Canine Kalevala*.

"Through this ... all of the opera crew - can be blacksmith who single who "gi visit: Savonlinna medieval cast

LA STAMPA.it TECNOLOGIA
ARCHIVIO | METEO | RADIO | TUTTOAFFARI | LAVORO | LEGALI | PUBBLICITÀ

Fall in sales as prices bite
Gold demand dwindles in India as day after Akshaya Triya, the country's biggest god-buying festival, as record high prices deterred buyers

Facebook: India's gold industry
Blog: How the gold price could go north of \$1
Gold too hot for Indian buyers, but some in
Gold' hole installs god-dispensing machine

EL MUNDO.es | Navegante Tecnología
Lider mundial en español | Viernes 07/05/2010. Actualizado 13:17h.

Portada España Mundo Europa Op-Blogs Deportes Economía Vivienda Cultura Toros Ciencia Sal

Edición ESPAÑA | Madrid | Barcelona | Baleares | C. Valenciana | Castilla y León | País Vasco | Andalucía

Cuenta Euribor Self Bank.
La que remunera tu dinero dos veces.

FINLANDIA | Se estrenará en 2012
El festival de Savonlinna invita a los internautas a componer una ópera

"Opera by you" manderà in scena libretto e musica degli utenti Web

Medianäkyvyyttä lanseerauksen jälkeen

- Runsaasti haastatteluja mediassa
- Esitelmiä erilaisissa tilaisuuksissa
- Heimoneuvoston jäsenet esittelemässä projektia keväällä ja kesällä 2011
 - YLE Aamu-tv
 - Nyt –viikkoliite
 - Aamulehden Valo-liite
 - Radio NRJ
- Projektin mainontaa

Projektin opetuksia

- Resurssoi projektin ohjaus kunnolla
- Suunnittele huolella yhteisön työskentelyprosessit ja työkalut
- Tee tehokas lanseeraus, jotta saat yhteisöösi riittävästi jäseniä heti alussa
- Pidä yhteisö koko ajan aktiivisena
- Motivoi osallistumiseen ”porkkanoiden” avulla

Vapaa tahto –oopperan juoni ja roolitus lyhyesti

Graziano Gallo: Free Will (Vapaa tahto)

Jumala on saanut tarpeekseen kaikesta kurjuudesta, josta ihmiset kärsivät ja kutsuu koolle enkelit. He päättävät lähettää takaisin maan päälle edesmenneitä neroja parantamaan asioiden nykyistä tilaa. Heidän on tarkoitus mullistaa tiede, taide sekä luoda maailmanrauha. Onnistuvatko nerot tehtävissään?

Kolme maan päälle palaavaa neroa ovat Wolfgang Amadeus Mozart, Oscar Wilde ja Jeanne D’Arc. He saavat avukseen kaksi enkeliä ja vastaanansa naispuolisen paholaisen (Lucifer) omine avustajineen.

Päärooleissa

Mozart (kuuluisa pop-tähti), Oscar Wilde (YK:n pääsihteerin), Jeanne D’Arc (Maailmanpankin johtaja), Lucifer, Jumala (kuoro), Jättiläiset (kuoro)

Sivurooleissa

Enkeleitä ja paholaisen avustajia

Free Will oopperan aineksia

- 1, 2 & 3. kohtauksen visuaalinen maailma - lavastus

HEAVEN 2

*garden
*green

HELL 2

*clinical
*empty
*less

EARTH 1

*filled with ads
*overwhelming

OPERA BY YOU
FREE
WILL
2012
SAVONLINNAN OOPERA FESTIVAL

Free Will oopperan aineksia – puvustus – henkilöiden ehdotettuja hahmoja

