

MAANANTAI / MONDAY 7.2.

- 17:00 Pannuhalli foyer Luento | Lecture: Kirsi Monni
19:00 Zodiak Studio C4 Ninni Perko: *Jäljet*
20:30 Zodiak stage Hyvönen & Töyrylä: *Houdini's hit*, Korosuo: *Top 10*

TIISTAI / TUESDAY 8.2.

- 17:00 Pannuhalli foyer Paneelikeskustelu | Panel Discussion
19:00 Zodiak Studio C4 Ninni Perko: *Jäljet*
20:30 Zodiak stage Hyvönen & Töyrylä: *Houdini's hit*, Korosuo: *Top 10*

KESKIVIikko / WEDNESDAY 9.2.

- 17:00 Pannuhalli foyer Luento | Lecture: Jeroen Fabius
19:00 Pannuhalli Andros Zins-Browne: *The Host*
+ Yleisökeskustelu | Post-performance discussion
21:00 Pannuhalli foyer Vaes-Valkeapää: *Talkie-Walkie*

TORSTAI / THURSDAY 10.2.

- 19:00 Pannuhalli Andros Zins-Browne: *The Host*
20:30 Zodiak stage Anne Juren with Annie Dorsen: *Magical*

PERJANTAI / FRIDAY 11.2.

- 17:00 Pannuhalli foyer Luento | Luento: Hanna Järvinen
19:00 Zodiak stage Anne Juren with Annie Dorsen: *Magical*
+ Yleisökeskustelu | Post-performance discussion
21:00 Pannuhalli foyer Vaes-Valkeapää: *Talkie-Walkie*

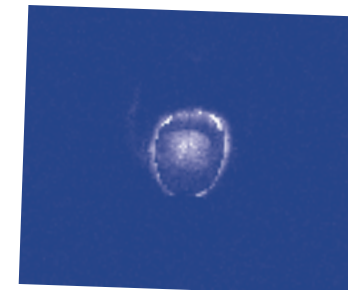
LAUANTAI / SATURDAY 12.2.

- 19:00 Pannuhalli Thomas Lehmen: *Lehmen lernt*
20:30 Zodiak stage Ula Sickle: *Solid Gold*
+ Yleisökeskustelu | Post-performance discussion
22:00 Pannuhalli foyer Side Step Festival klubi | Club

SUNNUNTAI / SUNDAY 13.2.

- 15:00 Pannuhalli Thomas Lehmen: *Lehmen lernt*
+ Yleisökeskustelu | Post-performance discussion
18:00 Zodiak stage Ula Sickle: *Solid Gold*

www.sivuaskel.fi

SIVUASKEL / SIDE STEP FESTIVAL

5.2.-13.2.2011 Kaapelitehdas, Helsinki

www.sivuaskel.fi

SIVUASKEL 2011 FESTIVAALI

Sivuaskel-festivaali 2011 tarjoaa mielenkiintoisia nykytanssiteoksia maailmalta, esittelee taidetanssin nykyisyyttä ja sen monia mahdollisuuksia. Tämän vuoden ulkomaiset taiteilijavieraat toimivat pääosin Keski-Euroopassa, mutta ovat jokainen rajanylittäjiä niin maantieteellisesti kuin myös taiteilijoina teostensa aiheissa ja toteuttamiskeinoissa. Esiteltävät teokset ovat intensiivisiä katsomiskokemuksia, estetiikassaan ja muodossaan pitkälle vietyjä, omassa olemisen tavassaan ja aiheen käsittelyssään tinkimättömiä. Niissä näkyy tekijöiden omaehtoinen ja rohkea lähestymistapa.

Ohjelmistoa koostaessaan taiteellinen työryhmä oli runsaan ja monimuotoisen esitystarjonnan äärellä; tanssin olemisen mahdollisuudet ovat nykyään lähes rajattomat. Samalla keinojen moninaisuus nostaa teosten sisällöt ja aiheet rikkaalla tavalla keskiöön ja saattaa esiin myös teosten yhteiskunnallisen ulottuvuuden, joissakin selkeämmin ja joissakin hienovireisemmin.

Anne Jurenin ja **Annie Dorsenin** teos *Magical* käy hyvin suoraa dialogia feministisen performanssitaiteen kaanonin kanssa. Teoksessa keskeiseksi nousee poliittisen ulottuvuuden lisäksi tekojen ja tapahtumien kehollisuus todella voimallisena ja katsomon rajat ylittävänä kokemuksena.

Ula Sicklen *Solid Gold* on hienoviriteinen ja pelkistetty teos, joka piirtää tanssin oman historian kautta laajoja sosiaalis-yhteiskunnallisia kaaria. Nuoren kongolaistanssija Dinozordin kautta teoksessa nousee esiin myös riistetyn Kongon varsinainen luonnonvara, maan nuoriso.

Andros Zins-Brownin teoksessa *The Host* lähestytään ekokatastrofia. Esiintyjien puhutteleva fyysisyys, työnteolle omistettu keskittyneisyys ja koomisuuteen asti viety sinnikkyys luovat kuvaa paitsi ihmisen tanssista planeetan päällä, myös länsimaisesta miehisestä kulttuurista.

Thomas Lehmenin teos *Lehmen lernt* on runollinen tutkielma koko ihmiskuntaa yhdistävästä jatkuvasta oppimisprosessista; inhimillinen teos, jossa on hiljaista ja lämmintä huumoria meistä kaikista.

Geert Vaesin ja **Juha Valkeapään** yhteisteoksessa suljetaan silmät informaatiolta. Jokainen katsoja luo henkilökohtaisen, oman mielensä mukaisen teoksen pimeässä leväten ja kuunnellen kuinka ääni tekee tanssin.

Kotimaisuutta festivaalilla edustavat uudet tanssintekijät jotka esitellään kolmen teoksen kokonaisuudessa *Signaaleja tulevaisuudesta*. Jokavuotiseksi muuttunut Sivuaaskel-festivaali pyrkii Zodiakin aiemman Z-in-motion -esitys-tapahtuman tavoin tarjoamaan esiintymistilaisuuksia myös uusille tanssintekijöille ja koreografeille. Yleisölle kolmen teoksen kokonaisuus tarjoaa raikkaan ja tuoreen näkymän suomalaistanssin huomiseen.

Sivuaaskel-festivaalille on aina ollut tunnusomaista lämminhenkinen ilmapiiri ja mahdollisuus esitysten lisäksi syventää omaa katsomiskokemusta luentojen ja keskustelujen kautta. Myös tämän vuoden Sivuaaskel tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä nykytanssin äärelle monin eri tavoin; katsellen, kuunnellen, osallistuen, keskustellen.

Festivaalin runsas luento- ja keskustelutarja toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen kanssa. Luennoitsijana ja esitysten jälkeisten keskustelutilaisuuksien vetäjänä vierailee **Jeroen Fabius**, Amsterdamin teatterikoulun taiteellinen johtaja. Kotimaisia luennoitsijoita ovat tanssitaiteen professori ja tohtori **Kirsi Monni** sekä esitystutkija ja tanssihistorioitsija **Hanna Järvinen**. Luennot ja keskustelut valottavat nykytanssin historiallisia juuria ja taustoja. Ne tarjoavat yleisölle työkaluja hahmottaa festivaalilla nähtäviä teoksia sekä ymmärtää niiden ja yleisemmin aikamme taidetanssin taustalla olevia vaikutteita.

Tervetuloa osallistumaan Sivuaaskel-festivaalille 2011!

Taiteellinen työryhmä / Artistic team

Harri Kuorelahti, Jenni Koistinen, Eeva Muilu

SIDE STEP 2011 FESTIVAL

Side Step Festival has always been characterized by its warm atmosphere and inspiring discussions. This year's festival is no exception: it offers the audience a chance to experience contemporary dance in many ways – by watching, listening, participating, discussing.

Side Step introduces a selection of the most interesting contemporary works of today. Performances are all different, intensive, uncompromising. In our day and age, the possibilities of dance works and the arrays of expression are almost limitless. This is also visible in the festival programming. By this multiplicity of means, the content and themes of the dance works are actually highlighted even more. Each of the selected works also has a social or political dimension, although it is more poignant in some and more subtle in others.

In addition to international performances, this year's festival also contains a new concept entitled *Signals from the Future*. Emerging dance artists from Finland show their creations and provide the audience a glimpse into a possible future of contemporary dance. Emerging artists' viewpoints are also presented in a panel discussion, which – as all lectures and discussions of Side Step Festival – is open and free for the audience.

Welcome to the festival!

SIGNAALEJA TULEVAISUUDESTA

Nousevia tanssintekijöitä Suomessa?

Ninni Perko ^{FI} JÄLJET

7.2. 19:00 | 8.2. 19:00 | Zodiak Studio C4 | 10 €

Ninni Perko tarttuu kantaesitysteoksessaan *Jäljet* ajankohtaiseen ja vaikeaan aiheeseen, lähisuhdeväkivaltaan. Yhteiskunnalliset aiheet ovat perinteisesti olleet teatterin omaisuutta ja näkökulma pääosin poliittinen. Voiko tanssi ja kehollisuus tuoda keskusteluun toisen ulottuvuuden? Miten keho kantaa lähisuhdeväkivallan aiheuttaman häpeän, näkymättömyyden ja ristiriitaisuuden jälkiä? Monitasoisesti kokijoitaan puhuttelevan teoksen musiikin ja äänimaailman on luonut kitaristi ja säveltäjä Jarmo Saari.

Ninni Perko (s. 1972) on helsinkiläinen koreografi, tanssinopettaja ja teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka on hurmaantunut eri taiteenlajien yhdistelyyn. Hän on työskennellyt tanssin ohella myös mm. teatterin, yhteisötaiteen ja nukketheaterin parissa.

Ninni Perko's new creation *Jäljet* (Scars) tackles a topical and difficult subject; domestic violence. In theatre, there is long tradition of performances addressing social issues, but mostly viewed from a political perspective. What kinds of viewpoints can dance and its physicality bring to the discussion? How does the body carry the psychological scars of domestic violence, the feelings of shame, invisibility and ambivalency? Performance contains spoken Finnish text.

Ninni Perko is a cross-discipline artist, choreographer, director and teacher from Helsinki. She has worked in various art fields, including dance, theatre, community arts and puppet theatre.

Koreografia, ohjaus, käsikirjoitus | Choreography, direction, script: Ninni Perko
Esiintyjät | Performers: Anna-Maija Terävä, Tiia Vainonen
Lavasteet ja kuvat | Set and images: Hanna Sakara
Musiikin sävellys ja äänisuunnittelu | Composition and sound design: Jarmo Saari
Tekstit | Texts: Ninni Perko, Wislawa Szymborska
Valosuunnittelu | Lighting design: Ninni Perko, Mikko Niemistö
Pukusuunnittelu | Costume design: Siru Kosonen
Tuotanto | Production: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Ninni Perko
Kantaesitys | Premiere

Mikko Hyvönen & Saara Töyrylä ^{FI} HOUDINI'S HIT

YHTEISILTA – DOUBLE-BILL

7.2. 20:30 | 8.2. 20:30 | Zodiak stage | 10 €

Mikko Hyvösen ja **Saara Töyrylän** yhteisteos *Houdini's hit* leikittelee taikuuteen liittyvillä teemoilla. Legendaarisen taikurin ja kahlekuninkaan Harry Houdinin mukaan nimetyssä teoksessa yhdistyvät illuusioiden ja arkkitehtuurin sekä hetkessä tehtävät valinnat ja tarkka kompositio. Tyyliinunat varteesta sarjakuvaan sekoittuvat humoristiset sävyt ja odottamattomin kiertelin.

Houdini's hit on Saara Töyrylän ja Mikko Hyvösen ensimmäinen yhteisteos. Töyrylä (s.1983) valmistui tanssijaksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2008 ja Hyvönen (s.1986) P.A.R.T.S.ista Brysselistä keuhällä 2010.

Houdini's hit is a new creation by young dance artists **Mikko Hyvönen** and **Saara Töyrylä**. Named after the legendary magician and escape artist Harry Houdini, this duet combines magic, illusions, kinesthetic empathy and everyday movement. Different styles from variety theatre to cartoon are mixed with humorous flavors and unexpected twists.

Saara Töyrylä has been working among contemporary dance and theatre after graduating from the Theatre Academy of Finland in 2008. Mikko Hyvönen graduated from P.A.R.T.S. in Brussels in 2010.

Koreografia ja tanssi | Choreography and dance:
Mikko Hyvönen, Saara Töyrylä
Valosuunnittelu | Lighting design: Anna Pöllänen
Taiteellinen neuvonanto | Artistic advice: Eeva Muilu
Tuotanto | Production: Zodiak - Uuden tanssin keskus,
Mikko Hyvönen, Saara Töyrylä
Kantaesitys | Premiere

Kati Korosuo ^{FI} TOP 10

Kati Korosuon sooloteos *Top 10* on väittävä nykytanssiteoksesta. Teos on saanut inspiraationsa kahden eri aikakauden sooloteoksista ja niiden esitysteeseistä. Amerikkalainen **Yvonne Rainer** esitti 'NO manifestonsa' 60-luvun klassikkoteoksessaan *Trio A*. Tanskalainen **Mette Ingvarsen** julkisti 'YES manifestonsa' noin neljäkymmentä vuotta myöhemmin teoksessa *50/50*. Korosuo vastaa näihin manifesteihin omilla esiintymistään, koreografiaa ja tanssia koskevilla teeseillään.

Kati Korosuo (s. 1983) on Turun konservatoriosta ja Tukholman Danshögskolanista valmistunut tanssija, joka opiskelee tällä hetkellä Teatterikorkeakoulussa tanssijan maisterintutkintoa.

Kati Korosuo's solo *Top 10* has been inspired by two notable dance works from different time periods and the performative declarations of those works. American dance artist **Yvonne Rainer** presented her 'NO manifesto' with her 1960s key work *Trio A*. Forty years later Danish choreographer **Mette Ingvarsen** posed her 'YES manifesto' in *50/50*. Korosuo responds to these manifestos with her own theses about performing, choreography and dance.

Kati Korosuo has studied dance at the Turku Conservatory and Danshögskolan in Stockholm. Currently she is an MA student at the Theatre Academy Helsinki.

Koreografia ja tanssi | Choreography and dance: Kati Korosuo

Andros Zins-Browne ^{US/BE}

THE HOST

9.2. 19:00 | 10.2. 19:00 | Pannuhalli | 20/15 €

Amerikkalaisen **Andros Zins-Brownen** teoksessa *The Host* pääosassa on cowboy, periamerikkalainen individualismin symboli joka manipuloi, valvoo ja käyttää ympäristöä hyväkseen. Kuinka kauan lehmipoika voi ryöväitä maatansa, ennen kuin ympäristö kääntyy häntä vastaan?

Testosteronia bootseista pursuten ja slapstickillä maustaen *The Host* on koominen mutta traaginen kuvaus siitä, kuinka me nykyihmiset ajamme planeettaamme kohti lopullista tuhoa.

New Yorkissa syntynyt Andros Zins-Browne (s.1981) on valmistunut P.A.R.T.S.ista, Belgiasta sekä Brownin yliopistosta moderni kulttuuri ja media pääaineenaan. Hän on esiintynyt mm. **Jonathan Burrowsin** ja **Mette Ingvarlsenin** teoksessa ja hänen viimeisimpiä omia teoksiaan ovat olleet *The Host* (2010), *Second Life* (2008) ja *Neverland* (2008).

Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 9.2.,
vetäjänä Jeroen Fabius.

The poor state of the world we are living in today and the lack of ecological courage in his homeland encouraged the American choreographer **Andros Zins-Browne** to create *The Host*. Featuring the cowboy, an outstanding American symbol of the individual that manipulates, controls and uses his environment. The question is, how long this freebooter can hold his ground while the land around him seems to be turning against him.

An overdose of testosterone on boots, flavoured with slapstick turns *The Host* into a pleasant tragedy about how we are doing our best to turn this planet into an postapocalyptic environment.

Andros Zins-Browne received a Bachelor's degree in Modern Culture and Media at Brown University and graduated from P.A.R.T.S. in 2006. Zins-Browne has performed in the work of **Jonathan Burrows** and **Mette Ingvarlsen** and his recent own works are *The Host* (2010), *Second Life* (2008) and *Neverland* (2008).

Post-performance discussion on 9.2.,
led by Jeroen Fabius.

Tekijät | With: Andros Zins-Browne, Jaime Llopis, Sidney Leoni

Lavastus | Set: Stefan Demming, Andros Zins-Browne

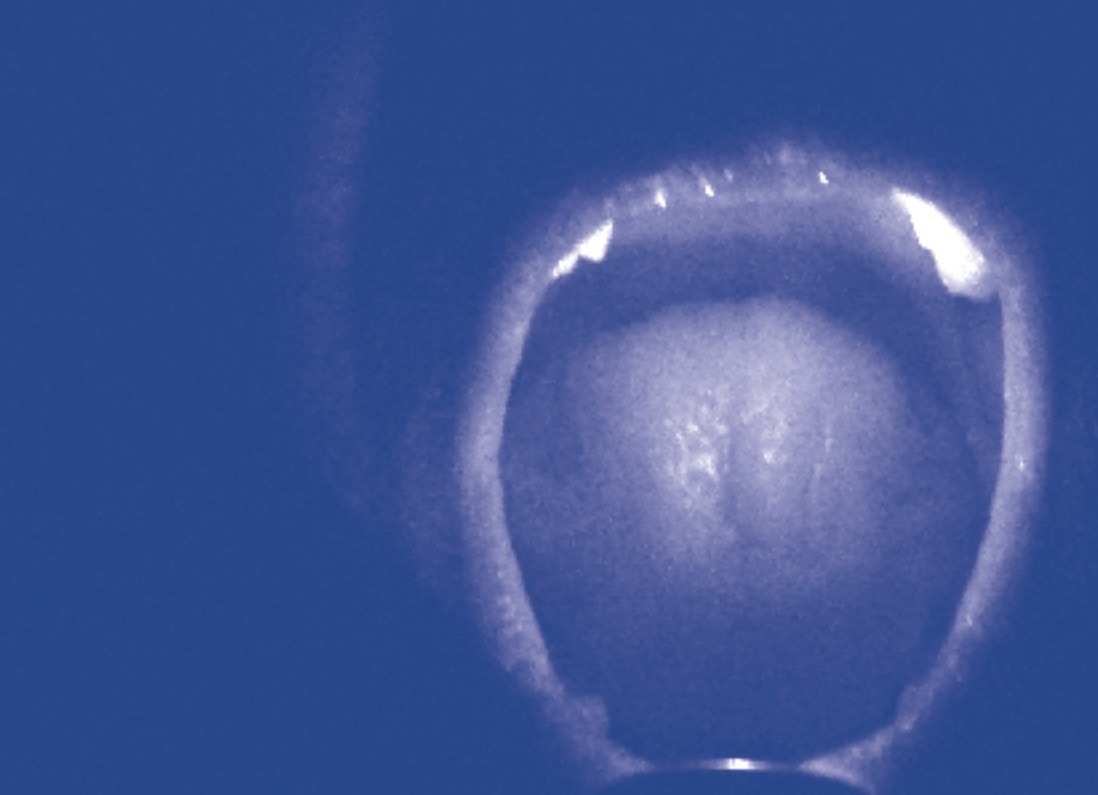
Tekniikka | Technique: Nick Symons

Tuotanto | Production: wpZimmer (Antwerp)

Yhteistuotanto | Co-production: Buda kunstencentrum (Kortrijk), Pact Zollverein (Essen), HAU (Berlin)

Tukijat | With support of: de Vlaamse Overheid, Danscentrum Jette, VGC, Jan Van Eyck Academy (Maastricht)

(45 min)

Geert Vaes ^{BE} & Juha Valkeapää ^{FI}

TALKIE-WALKIE

9.2. 21:00 | 11.2. 21:00 | Pannuhalli foyer | 20/15 €

Ääni vaeltaa pimeässä tilassa.

Yleisö kuulee äänen liikkeen, ääni tanssii.

Ääni ei puhu merkityksellisiä sanoja.

Se vain tanssii.

Ääni fyysisenä läsnäolona, lihaksena, lihana ja verenä.

Geert Vaesin ja **Juha Valkeapään** yhteisteoksessa ääni tekee tanssin. Kokemuksellinen *Talkie-Walkie* tapahtuu pimeässä tilassa, jossa katsojat voivat istua, seistä tai maata patjoilla. Esiintyjät tuottavat ääntä livenä liikkuen samalla yleisön seassa.

Belgialainen Geert Vaes on kulkenut rockbändin ja teatterikoulun kautta esiintyjäksi mm. **Jan Fabren**, **Kris Verdonckin** ja **Ivana Müllerin** teoksiin. Esitystaiteilija Juha Valkeapään pääasiallinen työkalu on ääni. Esitysten lisäksi hän tekee ääni-installaatioita, -maisemia ja -sävellyksiä.

A voice wandering around in a dark room.

The audience hears the voice move, the voice dances.

The voice is not speaking, making literal sense.

The voice is just dancing.

The voice as a physical presence, a muscle, flesh and blood.

Sound creates the dance in *Talkie-Walkie* by **Geert Vaes** and **Juha Valkeapää**. This experiential performance takes place in a dark space where the audience can sit, stand or lie down. The performers create sounds while moving in and around the audience.

Belgian Geert Vaes' journey has taken him through a rock band and theatre school to performer in works by e.g. **Jan Fabre**, **Kris Verdonck** and **Ivana Müller**. Performer Juha Valkeapää uses voice as his main tool. In addition to performances, Valkeapää also creates sound installations, soundscapes and compositions.

Konsepti, koreografia ja esitys | Concept, choreography and performance: Juha Valkeapää & Geert Vaes

Kantaesitys | Premiere

Anne Juren ^{AT/FR} with Annie Dorsen ^{US}

MAGICAL

10.2. 20:30 | 11.2. 19:00 | Zodiak stage | 20/15 €

Kuinka taikuus ja feminismi tukevat toisiaan?
Koreografi **Anne Jurenin** ja ohjaaja **Annie Dorsenin** yhteisteos *Magical* on Jurenin esittämä lumoavan upea soolo, joka perustuu feministisen performanssitaiteen kaanoniin ja taikuuden rituaaleihin. Teoksessa illuusioiden ja kikkailujen valjastetaan muodonmuutoksen, naisvartalon ja maagisen objektin käsittelyyn.

Ranskalainen koreografi, tanssija ja esiintyjä Anne Juren (s.1978) asuu ja toimii Wienissä. Amerikkalainen Annie Dorsen on palkittu ohjaaja ja kirjailija, joka työskentelee teatterin, elokuvan, tanssin ja digitaalisen performanssin parissa.

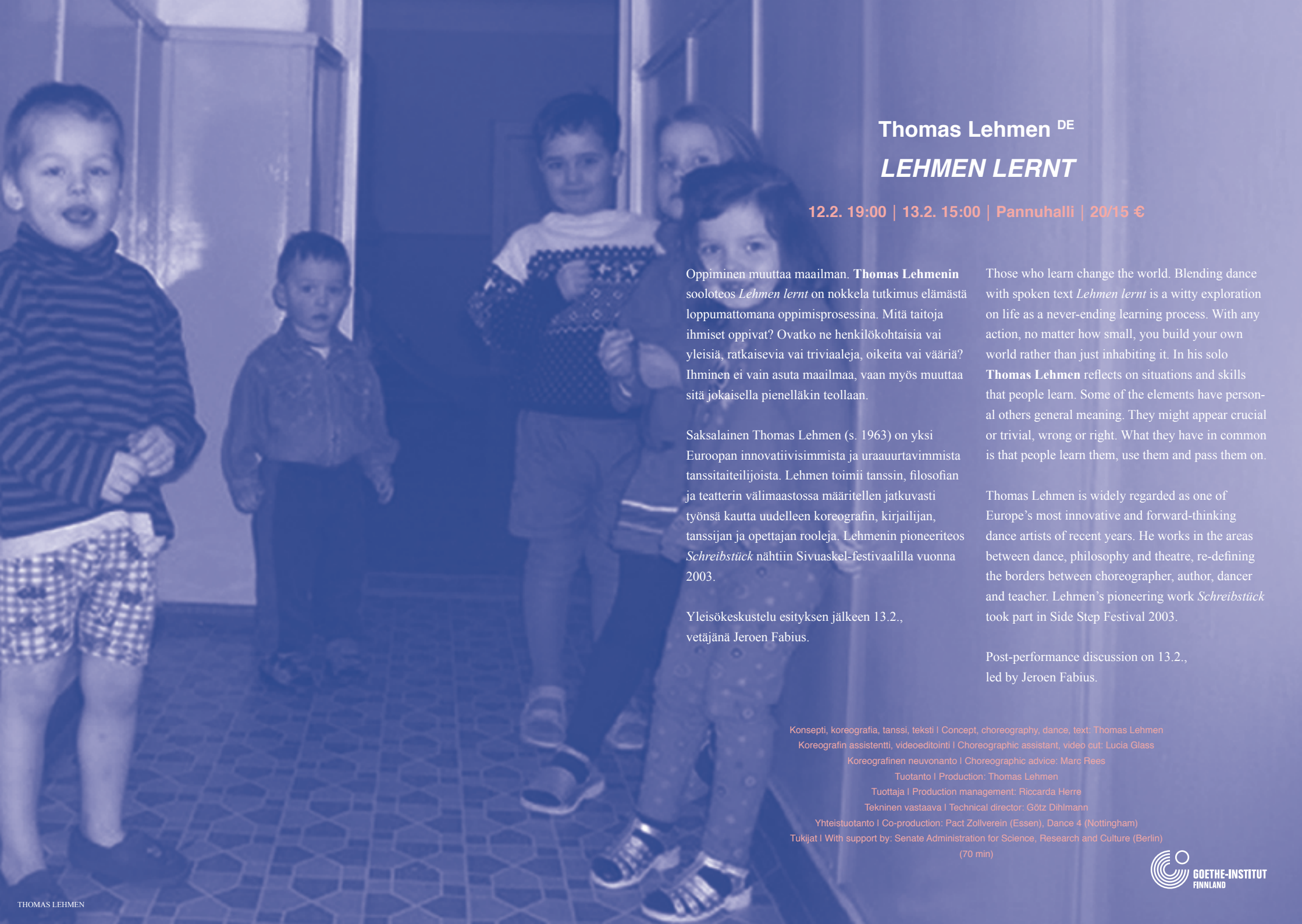
Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 11.2.,
vetäjänä Jeroen Fabius.

Choreographer **Anne Juren** and director **Annie Dorsen** collaborate on *Magical*, a solo dance piece performed by Juren, which uses the canon of feminist performance art and the rituals of a magic show to play with illusion, trickery and transformation. The simultaneity of magic, choreography and performance leads to surprising turns: all deploy the power of metamorphosis, of the body, of the magic object, of the audience's vision. Juren devotes herself to the efficacy and secrets of the female body, in an enchantingly spectacular way.

Anne Juren is a French choreographer, dancer and performer based in Vienna. Annie Dorsen is an award-winning director and writer who works in a variety of platforms, including theatre, film, dance and digital performance.

Post-performance discussion on 11.2.,
led by Jeroen Fabius.

Tekijät | By: Annie Dorsen, Anne Juren
Koreografia ja esitys | Choreography and performance: Anne Juren
Taikuri | Magician: Steve Cuiffo
Musiikki | Music: Christophe Demarthe
Lavastus | Stage: Roland Rauschmeier
Valot | Light: Bruno Pocheron with Rut Waldemeyer
Puvustus | Costume: Miriam Draxl
Tuottaja | Production management: Lisa Schmidt
Yhteistuotanto | Co-production: ImPulsTanz (Vienna)
Tukijat | With support by: City of Vienna, Bmukk
(60 min)

Thomas Lehmen ^{DE}

LEHMEN LERNT

12.2. 19:00 | 13.2. 15:00 | Pannuhalli | 20/15 €

Oppiminen muuttaa maailman. **Thomas Lehmenin** sooloteos *Lehmen lernt* on nokkela tutkimus elämästä loppumattomana oppimisprosessina. Mitä taitoja ihmiset oppivat? Ovatko ne henkilökohtaisia vai yleisiä, ratkaisevia vai triviaaleja, oikeita vai vääriä? Ihminen ei vain asuta maailmaa, vaan myös muuttaa sitä jokaisella pienelläkin teollaan.

Saksalainen Thomas Lehmen (s. 1963) on yksi Euroopan innovatiivisimmista ja urauurtavimmista tanssitaiteilijoista. Lehmen toimii tanssin, filosofian ja teatterin välimaastossa määritellen jatkuvasti työnsä kautta uudelleen koreografian, kirjailijan, tanssijan ja opettajan rooleja. Lehmenin pioneeriteos *Schreibstück* nähtiin Sivuaskel-festivaalilla vuonna 2003.

Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 13.2.,
vetäjänä Jeroen Fabius.

Those who learn change the world. Blending dance with spoken text *Lehmen lernt* is a witty exploration on life as a never-ending learning process. With any action, no matter how small, you build your own world rather than just inhabiting it. In his solo **Thomas Lehmen** reflects on situations and skills that people learn. Some of the elements have personal others general meaning. They might appear crucial or trivial, wrong or right. What they have in common is that people learn them, use them and pass them on.

Thomas Lehmen is widely regarded as one of Europe's most innovative and forward-thinking dance artists of recent years. He works in the areas between dance, philosophy and theatre, re-defining the borders between choreographer, author, dancer and teacher. Lehmen's pioneering work *Schreibstück* took part in Side Step Festival 2003.

Post-performance discussion on 13.2.,
led by Jeroen Fabius.

Konsepti, koreografia, tanssi, teksti | Concept, choreography, dance, text: Thomas Lehmen

Koreografian assistentti, videoeditointi | Choreographic assistant, video cut: Lucia Glass

Koreografisen neuvonanto | Choreographic advice: Marc Rees

Tuotanto | Production: Thomas Lehmen

Tuottaja | Production management: Riccarda Herre

Tekninen vastaava | Technical director: Götz Dihlmann

Yhteistuotanto | Co-production: Pact Zollverein (Essen), Dance 4 (Nottingham)

Tukijat | With support by: Senate Administration for Science, Research and Culture (Berlin)

(70 min)

Ula Sickle ^{CA/BE}

SOLID GOLD

12.2. 20:30 | 13.2. 18:00 | Zodiak stage | 20/15 €

Kanadalaisen **Ula Sicklen** soolokoreografian *Solid Gold* tanssii nuori tanssija **Dinozord (Patrick Mbungu)** Kinshasasta, Kongosta. Teoksessa jäljitetään hip hopin juuria perinteisestä afrikkalaisesta tanssista Broadway-viihteeseen ja musiikkivideoihin. Askelten rytmi ja hengitys ovat vahvasti läsnä sekä itse liikkeessä että äänisuunnittelija **Yann Leguayn** liveinä miksaa-massa äänimaailmassa.

Teoksen nimi Solid Gold viittaa 80-luvun amerikkalaiseen tanssihittiparaatiin sekä kultaa myyneeseen levyyn. Samalla nimi viittaa myös Kongon luonnonvarojen riistoon ja maan usein unohdettuun todelliseen resurssiin: Kongon nuorten energiaan, päättäväisyyteen ja luovuuteen.

Ula Sickle (s.1978) on opiskellut sekä Toronton että Pariisin yliopistoissa ja valmistunut P.A.R.T.S:ista Belgiasta 2004. Hän on tehnyt lukuisia sooloteoksia, installaatioita ja elokuvaprojekteja.

Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 12.2.,
vetäjänä Jeroen Fabius.

Canadian choreographer **Ula Sickle**'s solo piece *Solid Gold* danced by and created with **Dinozord**, a young dancer from Kinshasa, traces the roots of Hip Hop: from traditional African dance to Broadway entertainment and MTV. This solo switches from one dance style and epoch to another. As the performer begins to move, the rhythms of his steps and breath, are mixed live by sound designer **Yann Leguay**.

The title Solid Gold refers to the 1980s American dance hit parade show of the same name, as well as the status of a disc that has sold more than a million copies. At the same time the name also refers to the exploitation of Congo's natural resources, and to its true and often overlooked resource; the energy, determination and creativity of its youth.

Ula Sickle graduated from P.A.R.T.S. in 2004. She has created several solo works, installations and film projects.

Post-performance discussion on 12.2.,
led by Jeroen Fabius.

Konsepti | Concept: Ula Sickle

Esitys | Performance: Dinozord

Äänisuunnittelu | Sound design: Yann Leguay

Tuotanto | Production: Caravan Production for Rebecca September vzw

Residenssit | Residencies: Pianofabriek Kunstenwerkplaats (Brussels), Les Bains Connectives (Brussels), KVS (Brussels), Tangente (Montreal)

Tukija | Supported by: VGC – Vlaamse Gemeenschapscommissie
(35 min)

LUENNOT | LECTURES

Kirsi Monni:

IDEAALINEN, KÄSITTEELLINEN VAI PERFORMATIIVINEN KOREOGRAFIA? – VAIKUTTEISTA NYKYTANSIN TAUSTALLA

7.2. klo 17:00, Pannuhalli foyer

Vapaa pääsy | Free admission

(suomeksi | in Finnish)

Esitelmässä pohditaan nykytanssia monimuotoisena, ajassa elävänä ja muuttavana ilmiönä. Millaisia historiallisia vaikutteita ja kehityslinjoja voidaan tämän päivän nykytanssista löytää? Nykykoreografiaa tarkastellaan erityisesti suhteessa 1960-luvun tanssiavangardeen ja 1900-luvun taiteen ns. performatiiviseen käänteeseen. Miten käänne tekstistä tapahtumaan ja idealisesta kokemukselliseen näkyy tanssitaiteessa? Voidaanko nykyään puhua performatiivisen koreografian suuntauksesta?

Tanssitaiteen tohtori, koreografi ja tanssija **Kirsi Monni** toimii koreografian professorina Teatterikorkeakoulussa. Monni on vaikuttanut laaja-alaisesti suomalaisen nykytanssin ja esitystaiteen kentällä 1980-luvun alusta. Taiteellisessa työssään hän on pohtinut erityisesti ihmisenä olemisen ontologisia peruskysymyksiä ja niiden kehollisia ja esitystaiteellisia ilmenemismuotoja.

Choreographer and dancer **Kirsi Monni**, PhD, is the professor of choreography at the Theatre Academy Helsinki. She has had a wide-spread influence on Finnish contemporary dance since the 1980s. In her artistic work, she has often explored the ontological questions of being and their bodily manifestations in performance. Monni's lecture is entitled *Ideal, conceptual or performative choreography – Influences of contemporary dance*.

Jeroen Fabius:

THE MISSING HISTORY OF
CONCEPTUAL DANCE

9.2. klo 17:00, Pannuhalli foyer

Vapaa pääsy | Free admission

(englanniksi | in English)

The words conceptual dance have started to float around since the middle of the 1990s in Western Europe. The term remained a contested term however. Is it a term used by people who wanted to describe something they did not like? Is it similar to conceptual art in the 1960s? Is it a question when something is conceptually a dance? Is there such thing as conceptual dance, a dance of ideas and not of bodies? A gathering for which the exposure of bodies is needed?

Jeroen Fabius luennoi käsitteellisestä tanssista ja sen kehityssuunnista. Fabius on koreografian maisterikoulutusohjelman taiteellinen johtaja Amsterdamin teatterikoulussa. Hän on opettanut tanssin historiaa ja antropologiaa SNDO:ssa vuodesta 1991 lähtien. Fabius on toiminut koreografina, tanssijana, näyttelijänä ja dramaturgina. Hän valmistelee väitöstyötä Utrechtin yliopistossa.

Jeroen Fabius is the artistic director of the Amsterdam Master of Choreography at the Theaterschool of the Amsterdam School for the Arts. Since 1991 he has taught dance history and anthropology at the School for New Dance Development. Jeroen studied anthropology and communication science at the University of Amsterdam, and choreography at SNDO. After his graduation he worked for ten years as a choreographer, dancer and actor, and now works regularly as a dramaturge. Currently he is doing his PhD project at the University Utrecht entitled *Material Political Bodies*.

Hanna Järvinen:

TAIANOMAINEN SUKUPUOLI:
NAISEUDESTA ESITYSTAITEESSA

11.2. klo 17:00, Pannuhalli foyer

Vapaa pääsy | Free admission

(suomeksi | in Finnish)

Luento esittelee feministisen esitystaiteen ja tanssitaiteen historiallista suhdetta käyttäen esimerkkinä Anne Jurenin ja Annie Dorsenin teosta *Magical*.

FT **Hanna Järvinen** toimii tanssihistorian ja esitystutkimuksen tutkijana Teatterikorkeakoulussa. Järvinen on kiinnostunut tanssitaiteen epistemologiasta ja esitystutkimuksen menetelmistä. Hänen artikkeleitaan on ilmestynyt mm. *The Senses and Society* ja *Dance Research Journal* -lehdissä.

Hanna Järvinen, PhD, is a dance historian and performance scholar affiliated with the Theatre Academy Helsinki. She is interested in the epistemology of dance and in the methods of performance studies. Järvinen's lecture addresses the history of and relationship between feminist performance art and dance, through examining the piece *Magical* by Anne Juren and Annie Dorsen.

Jeroen Fabiuksen ja Hanna Järvisen luennot ja keskustelutilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen kanssa (Tutke).

The lectures by Hanna Järvinen and Jeroen Fabius in collaboration with The Performing Arts Research Center of Theatre Academy Helsinki.

PANEELIKESKUSTELU | PANEL DISCUSSION

SIGNAALEJA TULEVAISUUDESTA

Uusien tanssintekijöiden paneelikeskustelu

8.2. klo 17:00, Pannuhalli foyer

Vapaa pääsy | Free admission

(suomeksi | in Finnish)

Paneelikeskustelussa annetaan puheenvuoro tanssikentän tulokkaille ja kurkistetaan nykytanssin tulevaisuuteen. Minkälaiset aiheet ja toteuttamistavat kiinnostavat heitä? Entä minkälaisena tuoreet tekijät visioivat oman taiteilijuutensa ja suhteensa yhteiskuntaan? Keskustelussa on mukana Sivuaskel-festivaalin kotimaisia taiteilijoita ja Teatterikorkeakoulun koreografiaopiskelijoita. Yleisö on lämpimästi tervetullut kuulemaan ja osallistumaan keskusteluun!

Signals from the Future is a panel discussion that focuses on emerging dance artists and the future of contemporary dance. Panelists include Finnish artists of Side Step 2011 and choreography students from the Theatre Academy.

YLEISÖKESKUSTELUT | POST-PERFORMANCE DISCUSSIONS

Keskustelujen vetäjänä toimii **Jeroen Fabius**
Discussions are led by **Jeroen Fabius**

- 9.2. **Andros Zins-Browne** / *The Host*
- 11.2. **Anne Juren** / *Magical*
- 12.2. **Ula Sickle** / *Solid Gold*
- 13.2. **Thomas Lehmen** / *Lehmen lernt*

TYÖPAJAT | WORKSHOPS

Ula Sickle:
PERFORMING MOVEMENT

5.–6.2. klo 10:00–14:00, Zodiak Studio C4

Hinta | Fee: 90 €

Kanadalaissyntyinen koreografi **Ula Sickle** ohjaa tanssin ammattilaisille suunnatun esiintyjäntyöhön keskittyvän työpajan. Tavoitteena on tarjota keinoja esiintyjän liikkeellisten maneerien purkamiseen. Workshopissa tutkitaan improvisaatiota esiintymisen ja koreografisen tutkimuksen työvälineenä sekä lähestytään kompositioon liittyviä ja dramaturgisia kysymyksiä käytännön ja teorian tasolla. Työpajassa keskitytään niin hetkessä luotavaan, koreografioituun kuin tehtäviinkin perustuvaan koreografiaan sekä tanssijan rooliin tekijänä. Teemana on myös muotojen ja suhteiden tuottaminen ja purkaminen tanssissa. Workshop tarjoaa ajattelua ja hikeä samassa suhteessa.

Considered as an intensive laboratory for researching and creating movement, this two day workshop by Canadian-born choreographer **Ula Sickle** is intended for dancers and choreographers alike. The goal is to go beyond style and existing vocabularies by offering tools that allow the performer to break from old movement habits. Taking improvisation as both a performance tool as well as a tool for choreographic research, new moves and new modes of performing will be explored. Composition and dramaturgical issues will also be explored from both a practical and theoretical perspective. Instant-choreography, set and task based choreography, the dancer as inventor and the production and destruction of forms and relations are some of the themes of this movement intense workshop.

Thomas Lehmen:
CHOREOGRAPHIC SYSTEMS

7.–10.2. klo 10:00–15:00, Zodiak Studio C4

Hinta | Fee: 200 €

Tunnettu saksalainen koreografi, tanssija, esiintyjä, kirjailija **Thomas Lehmen** työskentelee tanssin, filosofian ja teatterin rajapinnoilla. Uraauurtavassa teoksessaan *Schreibstück* (2002) hän käänsi päälaelleen käsityksen tekijyydestä määrittämällä uudelleen tekijän, koreografian ja tanssijan rooleja. Lehmen toimii tällä hetkellä professorina Arizonan yliopistossa ja opettaa laajalti ympäri maailmaa.

Sivuaskel-workshopissa Lehmen esittelee ja harjoituttaa esimerkkejä koreografisista systeemeistä, jotka tähtäävät osanottajien oman luovan työn kehittämiseen. Teatterillisilla perusmenetelmillä ja kielenkäytöllä luodaan kommunikaatiota tuotetusta materiaalista, sen kontekstista ja kehittelymahdollisuuksista. Workshopin tavoitteena on lisätä näiden olennaisten kommunikaatioprosessien ymmärtämistä ja siten kehittää jokaisen osallistujan omia koreografisia työskentelytapoja.

Renowned choreographer, dancer and teacher **Thomas Lehmen** teaches a four-day workshop at Side Step Festival 2011. In this workshop, Lehmen explains and exercises examples of choreographic systems, which aim towards an autopoietic development through the evenly shared use by all participants. Fundamental theatrical functions allow, through the use of language, the communication about the executed material, its context and possibilities of development.

The individual dance-material by each participant is developed and supported by the whole group, according to its idea and generated meaning.

The workshop aims towards the understanding of these constitutive communication-processes, in order to develop individual choreographic methods by each participant.

Ilmoittautuminen workshoppeihin 31.1. mennessä:
jenni.sainio@zodiak.fi
Workshopit on tarkoitettu tanssin ammattilaisille.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Workshop enrollments by 31.1.:
jenni.sainio@zodiak.fi
Workshops are intended for dance professionals.
Participants are chosen in the order of enrollment.

FESTIVAALIKLUBI | FESTIVAL CLUB

12.2. klo 22:00–02:00, Pannuhalli foyer

Vapaa pääsy | Free admission

Rentoa chillautusta ja riehakasta jorausta! Sivuaskel-festivaalin klubilla tanssitaan kannat kattoon dj-duo **Wonderlustin** tahdittamana.

Wonderlust yhdistelee setissään gypsy-, balkan- ja folksoundeja. Duon omaperäisessä tyyliässä yhdistyvät vanha ja uusi, traditionaalinen ja pop sekä urbaani ja puskien musiikki. Tanssiessasi voit nauttia vuoristonraikkaista visuaaleista ja decoista, jotka ovat sekoitus paikallisia tyylejä ja transglobaalia mielikuvitusta.

Chill out and fly high – Side Step Festival club is the place to dance! Fun atmosphere is created by the one and only Dj duo **Wonderlust**.

SIVUASKEL – VIISITOISTA VUOTTA

Sivuaskel / Side Step Festival on Zodiak – Uuden tanssin keskuksen järjestämä kansainvälinen nykytanssifestivaali. Vuonna 1996 alkaneen festivaalin tavoitteena on ollut lisätä tanssista kiinnostuneen yleisön tietämystä nykytanssin eri virtauksista, tekijöistä ja työskentelytavoista. Esityksistä, workshoppeista, seminaareista ja taiteilijatapaamisista koostuva tapahtuma järjestetään aina Helsingin Kaapelitehtaan eri tiloissa.

Alkujaan pienestä ja intiimistä tapahtumasta on viidentoista vuoden aikana kehittynyt kansainvälisesti aktiivinen ja kiinnostavaksi noteerattu tapahtuma, joka erottuu muista tanssin yleisfestivaaleista avoimen informatiivisella, analyttisellä ja temaattisella sisältöajattelullaan.

Koreografien ja tanssijoiden kuratoiman Sivuaskelen päätavoitteena on ollut lisätä tanssista kiinnostuneen yleisön tietämystä nykytanssin eri virtauksista, tekijöistä ja työskentelytavoista. Siksi festivaali on pyrkinyt pelkkien vierailuesitysten ohella myös tekijöiden ja yleisön välisen vuorovaikutuksen syventämiseen seminaareissa ja keskusteluissa. Niissä on valotettu tanssin kehityssuuntia ja ilmiöitä sekä vierailevien taiteilijoiden tanssinäkemyksiä, lähtökohtia ja lähestymistapoja. Sivuaskel on aina toiminut myös alan ammattilaisten koulutustapahtumana sisältäen kansainvälisten tanssipedagogien työpajoja nykytanssin eri metodeista, tekniikoista ja harjoittamiskäytännöistä.

Kunkin Sivuaskel-festivaalin esitykset, koulutus, taiteilijadialogit ja keskustelut on suunniteltu kokoavan ydinteeman tai kysymyksen ympärille. Ensimmäisen kymmenvuotiskauden Sivuaskelia yhdistävänä punaisena lankana voidaan nähdä 1960- ja 70-lukujen radikaalin ja avantgardistisen New Yorkin tanssi-ilmion – Judson Dance Theaterin – keskeistekijöiden ja heidän yhä jatkuvan työnsä esittäminen. Tästä postmodernin tanssin pioneeriryhmästä sekä **Deborah Hay**, **Steve Paxton**, **Yvonne Rainer** että **Simone Forti** ovat esiintyneet ja opettaneet Sivuaskelessa. Samoin heiltä vaikutteita saaneet seuraavan sukupolven amerikkalaissyntyiset tanssintekijät **Katie Duck**, **Russell Dumas**, **Lisa Nelson**, **Susan Rethorst**, **Nita Little** ja **Diana Theodores**. Kaikkien edellämäinnittujen taiteilijoiden vaikutus näkyy laajana kansainvälisen tanssin kehityksessä eri puolilla maailmaa.

Tämän historiallisesti merkittävän tanssin kehityssuunnan rinnalla Sivuaskelessa on aina esitelty myös ajankohtaisia eurooppalaisia tanssiryhmiä ja -taiteilijoita – kuten esim. **William Forsythe/ Ballett Frankfurt** (Saksa), **ZOO/ Thomas Hauert** (Belgia), **Gilles Jobin** (Sveitsi), **Boris Charmatz** (Ranska), **Daghdha Dance Company** (Irlanti), **Frans Poelstra & Robert Steijn** (Hollanti/ Itävalta), **Palle Granhøj** (Tanska), **Silesian Dance Theatre** (Puola), **Thomas Lehmen** (Saksa) ja **Martin Nachbar** (Saksa) –, joiden teokset ja työskentelytavat ovat tarjonneet kiintoisan rinnastuksen ns. postmodernin tanssin historialle tanssin nykyhetkessä.

Vuosina 1996–2009 Sivuaskel-festivaalin ohjelmiston ja sisältötuotannon suunnittelusta vastasi työryhmä, johon kuuluivat tuotantoyhdistys Zodiakin 80-luvun perustajajäsenet ja pioneirit, tanssitaiteilijat **Kirsi Monni**, **Liisa Pentti** ja **Soile Lahdenperä**. He siirsivät festivaalikapulan vuodesta 2010 alkaen nuoremmalle sukupolvelle luopuen sen taiteellisesta johtamisesta ja kuratoinnista. Samalla Sivuaskel muuttui jokavuotiseksi, kun aiemmin se oli järjestetty vain joka toinen vuosi.

Uudistuneesta Sivuaskel-festivaalista luotiin samalla myös foorumi kotimaisille tanssin tekijöille, ennen muuta kentän rajapinnoille, nuorille tekijöille sekä uudistaville sisällöille ja ilmaismuodoille. Vuoden 2010 festivaalin ohjelmisto keskittyi käsittelemään oman aikamme zeitgeistin vaikutusta ihmisten arkeen ja sen heijastumista nykytanssiteoksissa ja tekijöiden ajankuvassa. Festivaalilla pohdittiin myös globalisoituvan maailman vaikutusta taiteilijan työhön ja identiteettiin sekä taiteilijan juurettomuutta ajassamme.

Sivuaskel on virkeä tanssifestivaali, joka etsii sitä mikä on rosoisesti ja särmikkäästi ajassamme olevaa. Ensimmäisen Sivuaskelen aloitteentekijäryhmä halusi luoda festivaalin esittelemään tuon ajan työskentelymetodeja ja mahdollistamaan keskustelukulttuurin, jossa tanssintekijät itse pääsisivät määrittelemään taiteensa lähtökohtia ja suuntia. Sama henki elää yhä tämän viisitoistavuotiaan festivaalin perustana.

SIDE STEP FESTIVAL – FIFTEEN YEARS OF DANCE

Side Step Festival is a contemporary dance festival organised by Zodiak – Center for New Dance. Since 1996, the aim of this festival has been to disseminate information about different methods, trends and artists of contemporary dance.

The festival, curated by choreographers and dancers, aims at deepening the interaction between artists and audiences in seminars and discussions which focus on the starting points, approaches and views on dance of the festival artists. The festival has always also functioned as an education event for dance professionals by organising international workshops on various methods, techniques and practices within contemporary dance.

The festival began in 1996 as a biennial event. Since 2010, Side Step Festival has become a yearly event. The originally small and intimate event has evolved into an internationally noted, active and interesting festival, which attracts high level performers, guests and attendees. Side Step Festival stands out from other dance festivals through the awareness, topicality and openness of its spirit.

SIVUASKEL / SIDE STEP FESTIVAL 2011

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Zodiak – Center for New Dance
Tallberginkatu 1 B/154, Kaapelitehdas
FI-00180 Helsinki
Tel. +358 9 694 4948
www.zodiak.fi
zodiak@zodiak.fi

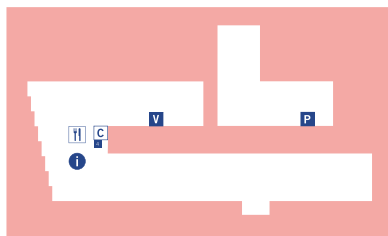
Taiteellinen vastaava | Artistic director: Harri Kuorelahti
Taiteellinen työryhmä | Artistic team: Harri Kuorelahti, Jenni Koistinen, Eeva Muilu

Festivaalityöryhmä | Festival team: Raija Ojala, Outi Järvinen, Kaisa Rissanen, Marina Seppä,
Jenni Sainio, Isabel Gonzalez, Anna-Liisa Parkkinen, Petteri Mård, Anna Pöllänen

Graafinen suunnittelu | Graphic design: Petri Summanen
Paino | Print: Art-Print
Festivaalin tukijat | Supported by: Helsingin kaupungin
kulttuurikeskus/Tanssiareena ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö

TAPAHTUMAPAIKAT | VENUES

Kaapelitehdas | Cable Factory
Tallberginkatu 1, FI-00180 Helsinki
▪ Zodiak stage, V-ovi
▪ Pannuhalli, P-ovi
▪ Zodiak Studio C4, C-rappu 4. krs

KULKUYHTEYDET | TRANSPORTATION

Bussit | Buses 15, 20, 21V, 65A, 66A,
Espoon T-bussit
Metro Ruoholahti
Raitiovaunu | Tram 8

LIPUT | TICKETS

Festivaalipassi | Festival pass

40 €

Festivaalipassilla sisäänpääsy kaikkiin esityksiin (1 esityskerta/teos).
Varmista pääsy haluamisiin esityksiin varaamalla paikat etukäteen.
Festivaalipassitilaukset ja paikkavaraukset: www.sivuaskel.fi
Lisätietoja: Zodiak (09) 694 4948

Festival pass includes admission to all performances (1 admission per piece).
To ensure a place in the desired performances, please reserve your seats.

Festival pass orders and seat reservations: www.sidestep.fi
More information: Zodiak (09) 694 4948

Yksittäisliput | Single tickets

20/15 € (*The Host, Talkie-Walkie, Magical, Lehmen lernt, Solid Gold*)

10 € (*Jäljet, Houdini's hit / Top 10*)

Alennushinta koskee opiskelijoita, eläkeläisiä ja teatterialan ammattilaisia.
Lipunmyynti ennakoon: Lippupalvelu 0600 10 800 (1,83 €/min + pvm) joka päivä klo 8–20
www.lippupalvelu.fi
Lipunmyynti ovelta alkaa tuntia ennen esitystä.

Reduced price applies for students, retired and theatre professionals.
Tickets in advance: Lippupalvelu 0600 10 800 (1,83 €/min + Inc) every day 8–20
www.lippupalvelu.fi
Box office at the door opens one hour before performance.

INFO

www.sivuaskel.fi
www.sidestep.fi
(09) 694 4948