

ZODIAK[®]

Uutta tanssia Kaapelitehtaalla
Brand New Dance at Cable Factory

Sivuaskel / Side Step Festival

5.-11.2.2018

Sivuaskel / Side Step Festival 05.–11.02. 2018

6–7

Sonya Lindfors:
NOBLE SAVAGE

4–5

Esipuhe |
Foreword

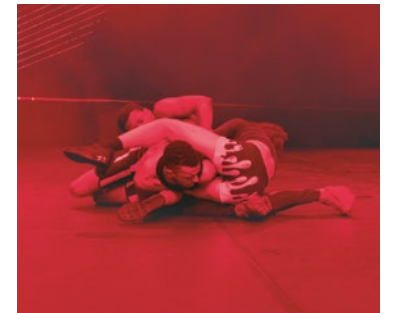
8

JULKAISU- JA KESKUS-
TELUTILAISUUS |
RELEASE EVENT AND
DISCUSSION
*Blackness &
Postmodern*

10–11

Ligia Lewis:
Sorrow Swag

12–13

Ligia Lewis:
minor matter

18

KESKUSTELU |
DISCUSSION:
*Conversations
with Objects*

19

Ihana Baari |
Bar Ihana

20

TYÖPAJA |
WORKSHOP
Natalie Abbott:
*Bad Ideas for
a Group*

14–15

Pan Daijing:
Fist Piece

16–17

Marcela Levi &
Lucía Russo:
Iron Mouth

21

TYÖPAJA |
WORKSHOP
Marcela Levi &
Lucía Russo:
Bumping

22–23

Info &
Liput | Tickets

KANNEN KUVAT | COVER IMAGES:

Ligia Lewis: *minor matter* & *Sorrow Swag*, Kuvat/Photos: Martha Glenn, Dieter Hartwig

Alusta uusille äänille

Sivuaskel-ohjelmiston suunnittelussa on vuodesta toiseen pyritty löytämään tuoreita, uudistavia ja ajassa kiinni olevia sisältöjä tanssi- ja esitystaidetta seuraavalle yleisölle. Festivaalin tavoite on ollut tuoda Kaapelille kansainvälisesti merkittäviä virikkeitä, jotka ravistelevat totuttua. Tämän vuoden festivaalitaiteilijoiden voimakkaat työt käsittelevät yhteiskunnallisia ja kulttuurisia valta-asetelmia.

Ohjelmiston teokset toimivat painokkaina antiteeseinä oletetulle ja ilmeiselle, joiden yli olemme harppaamassa. Taiteilijat ovat tekijöinä tämän kehityksen ja tulevaisuuden ydin. Teosohjelmisto hahmottaa ja horjuttaa taiteen totuttuja muotoja ja esitystaiteen hierarkioita niin näyttämöllä kuin globaalissa maailmassa.

Nämä teokset ovat valikoituneet Sivuaskel-festivaalille ensisijaisesti siksi, että ne ovat merkityksellisiä ajankuvia ja paikkansa ottaneita vahvoja omaäänisiä näyttämötaideteoksia. Teoksia yhdistää voimakas suhde musiikkiin, äänenkäytön politiikka sekä poikkeuksellinen tietoisuus tilasta, jossa esitykset tapahtuvat. Ne muodostavat rohkeita ja tarpeellisia suhteita valtarakenteisiin ja kaanoniin, jotka ovat länsimaisella näyttämöllä läsnä. Tämänvuotiset teokset paitsi asettuvat rohkeasti suhteeseen perinteiden kanssa, mutta samalla tekevät uusia, meluisiakin avauksia nykyaikaan.

Toivomme, että vuoden 2018 festivaalikonaisuus antaisi samaistumisen ja voimaantumisen kokemuksia ja samalla virittäisi uteliaisuutta ja innostusta ymmärtää maailmaa yhä uusiksi. Unelmamme on ollut ohjelmisto, joka esittelee tanssillisuutta ja esitysmuotoa teoksilla, joissa tapahtuu utooppinen tuleminen valtarakenteiden ytimen kautta niiden ulkopuolelle. Festivaali on suunnattu alustaksi eri taiteilijoiden teosajattelulle ja asiantuntijuudelle, ja sama alusta on paikka tärkeille keskusteluille.

Sivuaskel on paikka haasteille, kehitykselle ja unelmille. Siten festivaali ilmentää anarkistista perusluonnettaan ja pyrkimystään tarjota lähestymisiä tanssitaiteeseen tuoreista ja kokeilevistakin tulokulmista. Se on vapaa tila, johon virtaa uutta ja josta vuorostaan uudet virrat saavat alkunsa.

Vuoden 2018 festivaalin taiteilijat ovat **Ligia Lewis, Pan Daijing, Marcela Levi & Lucía Russo** sekä **Sonya Lindfors**. Teosten lisäksi festivaalilla järjestetään julkaisutilaisuus ja dreaming-session, keskustelutilaisuus, työpajoja, taiteilijatapaamisia sekä festivaalilounge pop up -baari Bar Ihanan yhteydessä. Lounge toimii festivaalin kohtaamispaikkana, jonne toivotamme kaikki kävijät jakamaan kokemuksia ja jatkamaan iltaa. Olet lämpimästi tervetullut Sivuaskelille!

Platform for new voices

Curating the Side Step programme has been throughout the years an attempt to find fresh, ground-breaking and timely contents for audiences of dance and performing arts. The festival's goal has remained to import internationally remarkable stimuli into the Cable Factory, to shake what we are accustomed to. This year the strong works of the featured artists deal with societal and cultural power relations.

The programme's performances function as vigorous antitheses of the assumed and the obvious, that we are in the process of developing past. The artists are the core of this progress and the future. The artistic programme illustrates and shakes art's conventional forms and the hierarchies of performing arts both on stage and on a global scale.

These pieces have been selected as part of Side Step principally because they are significant images of the times and strong autonomous stage works that have claimed their space. The pieces share a powerful relation to music, the politics of sound and a consciousness of the space where the performances happen. They formulate courageous and necessary relations to power structures and the canon that is present on the Western stage. This year's works not only place themselves boldly in a relation to traditions but also create new, even noisy openings into current time.

We hope that the 2018 festival's full programme will provide experiences of identification and empowerment and will simultaneously spark the curiosity and excitement to understand the world in yet another way. Our dream has been a programme that showcases dance and the form of performance with works, that present a utopian coming into the core of power structures and then beyond them. The festival is intended as a platform for different artists' thinking and expertise, and that platform serves as a place for important discussions.

Side Step is a place for challenges, progress and dreams. This way the festival represents its anarchistic nature and its attempt to offer approaches to dance art from brisk and experimental perspectives. The festival is a liberated space, to which newness flows and where further new currents come into being.

The 2018 festival's artists are **Ligia Lewis, Pan Daijing, Marcela Levi & Lucía Russo** and **Sonya Lindfors**. In addition to the performance works the festival arranges a publication party and a dreaming session, a discussion, workshops, artist talks and the festival lounge at the annual pop up bar Ihana. The lounge serves as the festival's meeting point where we invite all festival-goers to share experiences and continue their night. You are warmly welcome to Side Step!

Harri Kuorelahti
Eeva Muilu
Niko Hallikainen

05.02. 19:00

06.02. 19:00

Pannuhalli

Ohjaus ja konsepti |
Direction and concept:
SONYA LINDFORS
Esiintyjät | Performers:
IMA IDUOZEE,
AMIRA KHALIFA,
SONYA LINDFORS,
DEOGRACIAS MASOMI,
JULIAN OWUSU,
ESETE SUTINEN
Valosuunnittelu ja musiikki |
Lighting design and music:
ERNO AALTONEN
Äänisuunnittelu ja musiikki |
Sound design and music:
JUSSI MATIKAINEN
Lavastus | Set design:
AINO KOSKI
Pukusuunnittelu |
Costume design:
SANNA LEVO
Videosuunnittelu |
Video design:
TIMO WRIGHT,
LAURA JANTUNEN
Dramaturginen tuki |
Dramaturgical assistance:
MARYAM ABDULKARIM
Tuotanto | Production:
Zodiak – Uuden tanssin keskus,
Sonya Lindfors
Residenssit | Residency support:
Villa Karo (Benin), Koneen
Säätiö / Saaren kartanon
residenssi | Kone Foundation /
The Saari Residence

Kesto | Duration: 1 h 40 min

Yhteistyössä |
In collaboration with:

**TEATTERI-
KORKEAKOULU**
X TAIDEYLIOPISTO

Sonya Lindfors: NOBLE SAVAGE

Koreografi **Sonya Lindforsin** *NOBLE SAVAGE* ravistelee yhteiskunnan valtarakennelmia ja repii stereotypioita luomalla mustan näyttämön, jossa valkoinen on 'toinen'. Teoksen dramaturgisena kehiksenä toimii tarina Pocahontaksesta, alkuperäiskansan prinsessasta, joka kidnappattiin ja tuotiin Eurooppaan. Näyttämöllisenä metatasona toimii representaatioiden roolileikki, joka synnyttää kysymykset: Kuka saa esittää ketä ja miten? Kuka saa kertoa toisen tarinan? Ja kenen näkökulmasta tarina kerrotaan?

NOBLE SAVAGE on poliittinen sekä teemansa että esiintyjäkaartinsa takia. Lavalla nähdään kuusi afro-suomalaista taiteilijaa: Lindforsin lisäksi näyttelijä/rap-artisti **Deogracias Masomi**, näyttelijä **Amira Khalifa** sekä tanssitaiteilijat **Ima Idoozee**, **Esete Sutinen** ja **Julian Owusu**. Teos on kouriintuntuvan ajankohtainen nyt, kun toiseuttaminen, vihapuhe ja rasismi lisääntyvät Suomessa ja läpi Euroopan.

Vuonna 2017 Lindforsille myönnettiin TINFO-palkinto toiseuden diskurssin luomisesta. Lisäksi YLE teki televisiotaltiointin *NOBLE SAVAGE*sta. Sivuaskel järjestää yhteistyössä UrbanApan kanssa, *NOBLE SAVAGE*n uusintaesityksien yhteydessä, Lindforsin toimittaman *Blackness & Postmodern* -tekstikokoelman julkaisutilaisuuden.

Sonya Lindfors' *NOBLE SAVAGE* shakes the power structures of society and tears down stereotypes by creating a black stage where the 'other' is white. The tale of Pocahontas, a Native American princess who was kidnapped and brought to Europe, works as a dramaturgical frame for the piece. The representational role-play forms a further metayer and formulates the questions: Who can portray whom and how? Who can tell someone else's story? From whose perspective is a story told?

NOBLE SAVAGE is a political statement both due to its themes and its performers, a team of six Afro-Finnish artists consisting of Lindfors herself, actor/rapper **Deogracias Masomi**, actor **Amira Khalifa** and dance artists **Ima Idoozee**, **Esete Sutinen** and **Julian Owusu**. It is particularly poignant in a time of increasing othering, hate speech and racism in Finland and throughout Europe.

In 2017 Sonya Lindfors was awarded with the Theatre Info Finland Award for her courageous effort for creating new discourse on otherness, while *NOBLE SAVAGE* was televised by Finland's national public-broadcaster YLE. Alongside the reperformances of *NOBLE SAVAGE*, Side Step in collaboration with UrbanApa hosts the publication of the text collection *Blackness & Postmodern* edited by Lindfors.

JULKAISU- JA KESKUSTELU-
TILAISUUS | RELEASE EVENT
AND DISCUSSION

Blackness & Postmodern

Ke 07.02. klo 18:00–20:00
Valssaamo
Vapaa pääsy | Free admission

UrbanApa-taideyhteisö lanseeraa Sivuaskel-festivaalin yhteydessä ensimmäisen version uudesta julkaisustaan *Blackness & Postmodern*. Julkaisutilaisuuden yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuus mustuuden ja postmodernin suhteesta tanssissa.

UrbanApan taiteellisen johtajan **Sonya Lindforsin** toimittama englanninkielinen julkaisu kokoaa kansainvälisten ja kotimaisten taiteilijoiden vapaamuotoisia tekstejä, joissa käsitellään syvällisemmin ja laajemmin Sivuaskel 2018 -teostarjonnan keskiössä olevia kysymyksiä, kuten mustan kehon poliittisuutta taidekontekstissa, postmodernin taiteen ja mustuuden välistä hiertymää sekä kysymystä mustan kehon abstraktiuden mahdollisuudesta nykytapaiteen näyttämöllä.

Kovat ajat vaativat pehmeää toimintaa. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös *Decolonial Dreaming Session*, joka tarjoaa hellän alustan radikaalille unelmoinnille ja muutokselliselle mietiskelylle. Sessio koostuu dekolonialistisesta äänimeditaatiosta, jota seuraa Lindforsin vetämä pehmeä keskustelu dekolonialistisista praktikoista. DDS-unelmointitilaisuus on jatkumoa UrbanApan organisoimille sessioille teemasta mahdolliset ja mahdottomat tulevaisuudet. Lisäinfoa UrbanApa-taideyhteisöstä: www.urbanapa.fi

Tapahtuman vieraat varmistuvat myöhemmin.

During the Side Step Festival, Urban Apa arts community will launch the first version of its publication *Blackness & Postmodern*. The event will include a discussion on the relation of blackness and postmodernity in dance. The English-written collection of texts by international and national artists is edited by UrbanApa's artistic director **Sonya Lindfors**.

Kuva: Sanna Kaesmae /
Sonya Lindfors: NOBLE SAVAGE

The texts deal in depth and broadly with the questions centered among the Side Step 2018 programme, such as the politics of the black body in the art context, the friction between postmodern art and blackness and the possibility of abstraction of the black body on the contemporary performance stage.

Hard times call for soft measures. The publication event will include the *Decolonial Dreaming Session* that offers a gentle platform for radical dreaming and subversive contemplation. The session will consist of a decolonial sound meditation followed by a soft discussion around decolonial practices lead by Lindfors. DDS is a continuation of UrbanApa's thematic sessions around possible and impossible futures. More info on UrbanApa arts community: www.urbanapa.fi

Guests TBA.

Yhteistyössä |
In collaboration with:

Kuva: Doro Tuch

Ligia Lewis

Ligia Lewisin vierailua
tukee Goethe-Institut
Finland | Ligia Lewis'
visit is supported
by Goethe-Institut
Finland

Tanssija ja koreografi **Ligia Lewis** on herättänyt suurta kansainvälistä kiinnostusta kahdella ensimmäisellä, nyt Sivuaskeleella nähtävällä näyttämöteoksellaan. Sooloteos *Sorrow Swag* ja trio *minor matter* ovat osa Lewisin keskeneräistä "Sininen, punainen, valkoinen" -triptyykkiä.

Teossarja pyrkii synnyttämään yhä uusia ruumiillistamisen nyansseja sekä mahdollistamaan siirtymisen identiteetin ja muiden representatiivisten järjestelmien tuolle puolen. Lewis luo affektiivisia koreografioita ja tutkii töillään metaforia ruumiista sekä sen diskursiivisia laatuja ja sosiaalisia rekisterejä.

Sorrow Swag palkittiin vuonna 2015 ImpulsTanzin Prix Jardin d'Europe -palkinnolla, ja vuonna 2017 Lewisille myönnettiin New Yorkissa Bessie Award -palkinto *minor matter* -teoksesta.

Tanssijana Lewis on esiintynyt ja kiertänyt osana **Wu Tsangin, Eszter Salamonin, Mette Ingvartsenin, Ariel Efraim Ashbelin, Jeremy Waden ja Les Ballets C de la B:n** työryhmiä. Lewisin omia teoksia on esitetty muun muassa Los Angelesin Fahrenheit by Flaxissa, Pariisin Palais de Tokyossa, Lontoon TATE Modernissa sekä American Realness, Julidans ja Tanz im August -festivaaleilla.

Ligia Lewis is a dancer and choreographer. She has aroused great attention on an international level with her first two full-length stage works, the solo *Sorrow Swag* and the trio *minor matter*.

The pieces, now presented at Side Step, are part of Lewis' unfinished "Blue, Red, White" triptych that continues to provoke nuances of embodiment and to enable a becoming beyond the limits of representational orders like identity. Lewis creates affective choreographies while examining the metaphors, discursive qualities and social inscriptions of the body.

Lewis has been awarded the Prix Jardin d'Europe for *Sorrow Swag* in 2015. In 2017 she received the Bessie Award for Outstanding Production 2017 for *minor matter*.

As a dancer, Lewis has performed and toured extensively with and alongside the following: **Wu Tsang, Eszter Salamon, Mette Ingvartsen, Ariel Efraim Ashbel, Jeremy Wade, and Les Ballets C de la B**. Her choreographic work has been shown at various venues and festivals, such as Abrons Art Center/American Realness (NYC), Flax/Fahrenheit (LA), Palais de Tokyo (Paris), TATE Modern (London), Julidans Festival (Amsterdam) and Tanz im August, presented by HAU Hebbel am Ufer (Berlin).

Ligia Lewis: Sorrow Swag

Sorrow Swag on sinisestä ilmestyvä teos, joka purkautuu auki surun kielellä. **Ligia Lewis** kehitti teosta varten koreografisen praktiikan, joka yhdistää Stanislavskin näyttelijäntekniikkaa autenttisen liikkeen menetelmään. Tavoitteena on saavuttaa intensiivinen ruumiillistumisen tila. Esitys tapahtuu Twin Shadow'n **George Lewis Jr.**n musiikin säestyksellä upottavassa visuaalisessa ja äänellisessä tilassa.

Teoksen selkärankana toimivat **Samuel Beckettin** *Not I* ja **Jean Anouilh**in *Antigone*. Niihin pohjautuen Lewis ja esiintyjä **Andrew Hardwidge** esittelevät jatkuvan muutoksen tilassa olevan tarkasti rakennetun hybridiruumiin. Viime hetkillään teos havahtuu virtaavasta tilastaan hellittämättö- mään huutoon, jota **Billie Whitelaw**, Beckettin *Not I*'n alkuperäinen, kirjai- mellinen suu kuvasi esiintymisensä ytimeksi. Esityksen epävakaa näyttä- möhahmon kautta tarkastellaan aja- tuksia rodusta, tekijyydestä, sukupuolesta ja suremisesta.

Esitys vetää yleisön aistillisiin syvyyksiin, joita asuttavat länsimaisen taidekaanonin kulttuuriset jäännökset. Katsojat käyvät läpi identifioitumisen ja erottautumisen vaiheita suhteessa esiintyjään. *Sorrow Swag* rakentaa affektiivisen areenan, joka myllertää nykyhetken identiteettipolitiikkaa ja tekee määrittelyjä karkaavista ideoista näkyviä.

Sorrow Swag in blue is an emerging work that unfolds through the language of sadness. For this work **Ligia Lewis** developed a choreographic practice that incorporates Stanislavski's acting techniques and the practice of authentic movement to attain an intense state of embodiment. With musical accompaniment by **George Lewis Jr./Twin Shadow**, the performance takes place in an immersive visual and auditory space.

While **Samuel Beckett's** *Not I* and **Jean Anouilh's** *Antigone* serve as the backbone to this work, Lewis and performer **Andrew Hardwidge** create a meticulously crafted hybrid body in a state of flux. In the final moments, the work shifts from this state to an "unrelenting scream," what **Billie Whitelaw**, the first – literal – mouth of Beckett's *Not I* described as the core of her performance. Through this unstable figure thoughts on race, authorship, gender and grief are interrogated.

The piece draws its audience into a sensorial abyss populated by cultural remnants of the Western canon. The audience pass through phases of identifying and disidentifying with the performer. *Sorrow Swag* constructs an affective arena that disrupts contemporary identity politics and makes elusive ideas visible.

06.02. 21:00

07.02. 21:00

Zodiak Stage

Konsepti ja koreografia |
Concept and choreography:
LIGIA LEWIS

Esiintyjä | Performance:
ANDREW HARDWIDGE /
Alkuperäinen esiintyjä |
originally performed by
BRIAN GETNICK

Musiikin sävellys |
Musical Arrangement:
GEORGE LEWIS JR. (of Twin
Shadow)

Tuottaja ja kiertuetuotanto |

Production and distribution:

HAU Hebbel am Ufer /

Nicole Schuchardt

Sorrow Swag on Ligia Lewisin
tuotanto | Rahoitus: Berlin
Senate Department for Culture
and Europe. Tuki: Human
Resources Los Angeles, ADA
Studio Berlin and Pieter Space
(Los Angeles).

Sorrow Swag is a production
by Ligia Lewis | Funded by
Berlin Senate Department
for Culture and Europe.
With support from Human
Resources Los Angeles, ADA
Studio Berlin and Pieter Space
(Los Angeles).

Kesto | Duration: 40 min

Ligia Lewis: minor matter

09.02. 21:00

10.02. 18:00*

Pannuhalli

*Taiteilijatapaaminen /
Post-performance
discussion

Konsepti ja koreografia |
Concept and choreography:
LIGIA LEWIS
Esiintyjät | Performers:
LIGIA LEWIS, HECTOR
THAMI MANEKEHLA,
TIRAN WILLEMSE
Musikillinen dramaturgia |
Musical Dramaturgy:
MICHAL LIBERA ,
LIGIA LEWIS
Äänisuunnittelu |
Sound design:
JASSEM HINDI
Stylisti | Styling:
ALONA RODEH
Valot | Lights:
ANDREAS HARDER
Dramaturgia | Dramaturgy:
ARIEL EFRAIM ASHBEL
Avustus | Assistance:
MARTHA GLENN
Kiertuetuotanto |
Touring and distribution:
HAU Hebbel am Ufer /
Nicole Schuchardt

minor matter on Ligia
Lewisin tuotanto yhteistyössä
HAU Hebbel am Uferin
kanssa | Rahoitus: Berlin
Senate Department for
Culture and Europe and
Fonds Darstellende Künste
e.V. | Residenssitus: FD-13,
PACT Zollverein, 8:tension/Life
Long Burning and collective
address.

minor matter is a production
by Ligia Lewis in co-production
with HAU Hebbel am
Ufer | Funded by Berlin
Senate Department for
Culture and Europe and
Fonds Darstellende Künste
e.V. | Additional support
provided by residencies at
FD-13, PACT Zollverein,
8:tension/Life Long Burning
and collective address.

Kesto | Duration: 60 min

minor matter, performed by three
dancers, is the second part of **Ligia
Lewis'** 'Blue, Red, White' trilogy. Two
discursive apparatuses are at play –
blackness and the spectacle. The work
unfolds multi-directionally, creating
a poetics of dissonance from which
questions of representation, presenta-
tion, abstraction, and the limits of sig-
nification emerge.

Throughout the choreography the
performers push their bodies against
the boundaries of the stage, while
simultaneously illustrating a humble
relationship between their bodies and
the space that encapsulates it. The

performers get exhausted as their bod-
ies strip the stage of its formal mys-
tique to approach its matter – black.

Built on the logic of interdepen-
dence, the theater's parts – light,
sound, image, and architecture –
become entangled with the three per-
formers, giving life to a vibrant social
and poetic space. In this work, Lewis
turns to the color red to materialize
thoughts between love and rage. In
minor matter the three bodies become
animated in different ways and arrive
by the end in an impossible desire to
be nothing.

Kolmen tanssijan esittämä *minor matter* on **Ligia Lewisin** "Sininen, punainen, valkoinen" -trilogian toinen osa. Näyttämöllä on käynnissä kaksi diskursiivista koneistoa: mustuus ja spektaakkeli. Teos lähtee avautumaan monisuuntaisesti luoden epäsointujen runousopin. Siitä nousee esiin representaatiota, presentaatiota, abstraktiota ja merkityksenannon rajoja koskevia kysymyksiä.

Esiintyjät puskevat läpi esityksen ruumiitaan näyttämön reunoja vasten ja samanaikaisesti kuvittavat ruumiidensa ja ruumiit sisälleen sulkevan tilan välistä nöyrää suhdetta. Uupuvat

esiintyjät riisuvat kehoillaan näyttämön sen muodollisesta mystiikasta lähes-
tyäkseen näyttämön koostumusta –
mustaa ainetta.

Keskinäisten riippuvuussuhteiden
logiikkaa noudattaen teatterin eri osat
– valo, ääni, kuva ja arkkitehtuuri –
kietoutuvat kolmeen esiintyjään, syn-
nyttäen sosiaalisena ja poeettisena
värisevän tilan. Tässä teoksessa Lewis
keskittyy punaiseen väriin, jolla hän
materialisoi ajatuksia rakkauden ja
raivon väliltä. *minor matterissa* kolme
kehoa piirtyvät eloon eri tavoin saavut-
taen lopulta mahdottoman halun tulla
ei-miksikään.

Pan Daijing: Fist Piece

Pan Daijing on Berliinissä toimiva muusikko ja esitystaiteilija, jonka teokset rakentuvat intensiivisen mentaalisen katarsiksen ympärille. Niiden ilmaisu perustuu usein henkilökoh-
taiseen vuorovaikutukseen yleisön ja tilan arkkitehtuurin kanssa. Daijing on tunnettu improvisoiduista ja väkivaltaisista esityksistään, joissa feminismi, valtasuhteet ja sukupuoli-
normien tuhoaminen ovat tärkeässä osassa. Hänen teoksensa ovat äärimmäisen fyysisiä ja tunnelmallisia tarinankerronnassaan ja trauman käsitte-
lyssään.

Fist Piece on esityksellinen laajennus Daijingin tuoreesta, kriitikoiden ylistämästä *Lack* 惊蛰 -albumista. Fyysinen esitys koostuu oopperasävellyksestä, joka on suunniteltu korostamaan albumin intensiivistä sisäistä draamaa, sekä elokuvasta, jonka Daijing on ohjannut yhdessä elokuvantekijä **Eka-
terina Reinboldin** kanssa. *Fist Piece* tarjoaa näkymän feminiinisuuden heikouteen, voimaan ja kauheuteen.

Daijingin synkät ja puhdistavat esitykset sijoittuvat leikkauspisteeseen, jossa Berliinin musiikki- ja taidepiirit sekoittuvat toisiinsa. Daijing on kiertänyt hiljattain Sonar Barcelonan, Berlin Atonalin ja CTM:n festivaalilavoja, minkä ohella hän on luonut ääni-installaatioita kuvataidenäyttelyihin ja luonut live-musiikkia performanssi- ja tanssiteoksiin.

Pan Daijing is a Berlin-based musician and performance artist whose performances are created around intense mental catharsis, often expressed through a personal interaction with the audience and the architectural space. Daijing is known for her improvisational and violent performances in which feminism, power relations and the abolition of gender norms play an important role. Her works are extremely physical and atmospheric in their usage of storytelling and trauma.

Fist Piece is the live expansion of Daijing's recent album, the critically acclaimed *Lack* 惊蛰. The physical show consists of an operatic sound work, specifically composed to heighten the intense drama within the LP, and performed alongside a film co-directed by Pan and filmmaker **Ekaterina Reinbold**. The piece serves as an exhibition of the weakness, strength and horror of femininity.

Perched on the cutting edge where Berlin's music and art scenes blur into one another, Daijing's dark and purgative performances have recently pummeled the festival stages of Sonar Barcelona, Berlin Atonal and CTM, whilst Daijing has also crafted sonic installations for exhibitions and live scored art performances and dance shows.

08.02. 21:00

09.02. 19:00*

Valssaamo

**Taiteilijataapaaminen |
Post-performance
discussion*

Konsepti, koreografia
ja musiikki | Concept,
choreography and music:
PAN DAIJING
Esitys | Performance:
PAN DAIJING + TBC
Elokuva | Film:
PAN DAIJING,
EKATERINA REINBOLD
Tuotanto | Production:
STUDIO PAN DAIJING
Kiertuetuotanto |
Distribution:
QJunktions
Kantaesitys | Premiere:
20.8.2017 Berlin Atonal
-festivaali

Kesto | Duration: 40 min

Marcela Levi & Lucía Russo: Iron Mouth

Marcela Levin ja Lucía Russon *Iron Mouth* -teoksen keskiössä on valtavan äänen ympäröimä ja ohjaama keho. Yleisö pääsee osallistumaan täriksen, uupuvan kehon hermostuneeseen tanssiin, kun se irrottautuu identiteettistään raivoisesti itseään heiluttamalla. Tanssi virtaa ruumiista, joka on latautunut toisista, ristiriidoista, epäselvyyksistä, hyvästä ja pahasta, toisin sanoen ihmisten ruumiista.

Teoksen vaikutteena toimii "tecno brega" – pohjois-brasilialainen musiikkigenre, joka on luotu kulttuurisen anastamisen keinoin tunnettuja hittejä muuntamalla. Iron Mouth on nimetty tecno brega -bileiden monumentaalisten kaiuttimien ("boca de ferro") mukaan. Teoksen lähtökohtana on sana "Belém": hämmennyksen, kaaoksen, melun ja epäjärjestyksen paikka. Iron Mouth on tanssipurkaus, joka on luonteeltaan helvetillinen, epäkunnioittava, leikkisä, viekoitteleva, kohututon, raivoisa, ovela ja seksikäs.

Marcela Levi ja Lucía Russo ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2010 perustettuaan *Improvável Produções* -ryhmänsä Rio de Janeirossa. Levi on valmistunut Rio de Janeiron Angel Vianna Dance Schoolista. Russo on opiskellut psykologiaa Buenos Airesin yliopistossa ja tanssia Hollannin European Dance Development Centressa ja Buenos Airesin Rojas Cultural Centerissa.

10.02. 20:30
11.02. 15:00*
Zodiak Stage

*Taiteilijatapaaminen |
Post-performance
discussion

Ohjaus | Artistic direction:
MARCELA LEVI &
LUCÍA RUSSO
Esitys ja ohjauksellinen
yhteistyö |
Performance and co-creation:
ICARO DOS PASSOS GAYA
Avustaja | Assistant:
TAMIRES COSTA
Äänisuunnittelu |
Sound design:
TYÖRYHMÄ
Pukusuunnittelu |
Costume design:
LEVI & RUSSO
Valosuunnittelu |
Light design:
ISADORA GIUNTINI
Tuotanto |
Production:
IMPROVÁVEL PRODUÇÕES

Tuki | Supported by:
Centro Coreográfico da Cidade
do Rio de Janeiro (Rio de
Janeiro – BR), Consulado de
Argentina en Rio de Janeiro
(Rio de Janeiro – BR), Espaço
Cultural Sítio Canto da Sabia
(Rio de Janeiro – BR) Dança
Gamboa Festival (Rio de
Janeiro – BR), Graner / Sálmon
Festival and Sala Hiroshima
(Barcelona – ES)
Kiertuetuotanto | Distribution:
Something Great (Berlin – DE)

Kesto | Duration: 50 min

Marcela Levi's and Lucía Russo's *Iron Mouth* is centered on a body surrounded and guided by a mega sound. As an audience we take part in a nervous dance of the body placed in exhaustion, when the performer detaches from identity while furiously shaking his body. A dance emanated by a body that is loaded with others, contradictions, ambiguities, good and evil, i.e., a human body, that of people.

The piece is influenced by "tecno brega" – a music genre from northern Brazil created by means of appropriation and alteration of popular songs. *Iron Mouth* is named after the tecno brega parties' monumental sound projector "boca de ferro". The piece's landscape of departure is the word "Belém": a place of confusion, chaos, noise, and disorder. *Iron Mouth* is a rhapsody-dance of infernal, irreverent, playful, teasing, indecent, furious, canny, and sexy nature.

Marcela Levi and Lucía Russo have collaborated through shared authorship since 2010 when they founded *Improvável Produções* in Rio de Janeiro. Levi graduated at the Angel Vianna Dance School in Rio de Janeiro. Russo studied Psychology at the University of Buenos Aires and dance at the European Dance Development Centre in Holland and the Rojas Cultural Center in Buenos Aires.

Conversations with Objects

To 08.02. klo 18:00–20:00
Zodiak Stage
Vapaa pääsy | Free admission

Conversations with Objects on taidehistorioitsia **Claudia Mattosin** ja Sao Paulon Goethe-Institutin luoma keskustelukonsepti. Sivuaskel toteuttaa siitä oman versionsa yhteistyössä Suomen Goethe-Institutin kanssa.

Avoin tilaisuus kutsuu ihmisiä osallistumaan keskusteluun, jonka yksi valittu taide- tai museoesine viritää. Keskustelun lähtökohtana on se, että objektit ovat sosiaalisia toimijoita kuten ihmisetkin. Valittu objekti on tilaisuuden ”keskushenkilö”, joka viritää keskustelun jonkin uuden, määrittelemättömän tai tuntemattoman äärellä.

Valitun objektin olemuksen kohtaaminen luo otollisen tilaisuuden valitsevien diskursiivisten käytänteiden kyseenalaistamiselle, erityisesti taiteen ja taidehistorian piirissä, ja tilaisuuden tarkastella lähemmin asioihin muodostamiamme suhteita. Konseptin raameissa syntyvä keskustelu piirtää esiin arvojärjestelmiä ja uskomuksia, jotka vaikuttavat kulloisessakin keskusteluyhteisössä sekä sitä ympäröivissä kulttuureissa.

Keskustelussa on mukana myös kutsuttuja henkilöitä keskustelun ja yhteisen pohdinnan viritäjiksi, mutta kaikki paikallaolijat ovat tervetulleita jakamaan omia tulkintojaan, näkemyksiään tai tietoa objektista. Tilaisuuden fasilitoijana toimii Goethe-Institut Finnlandin johtaja **Isabel Hölzl**.

Conversations with Objects is a discussion concept created by art historian **Claudia Mattos** and the Goethe-Institut Sao Paulo. Side Step presents a version of this concept in collaboration with the Goethe-Institut Finnland.

In this open event participants are invited to take part in a discussion with an object. Departing from the premise that objects are social agents as much as humans are, the chosen object is the event's “main character” that provokes discussion around something new, indeterminate and unknown.

Confronting the materiality of the object creates a favorable situation for questioning current discursive practices, particularly in the field of art and art history, and to examine closely the relationships we establish with things. The concept and the discussion emerging from it illustrate the value systems and the beliefs affecting both the discussing group and its surrounding cultures.

In the concept participants are equally free to share interpretations, insights, knowledge and beliefs on the object. The event will be facilitated by the director of Goethe-Institut Finnland, **Isabel Hölzl**.

Kuva: Luiza Magalhães (Museu AfroBrasil), Sao Paolo

Yhteistyössä |
In collaboration with:

Kuva: Timo Wright

Ihana Baari | Bar Ihana

Ti 06.02. – la 10.02. Zodiakin aula | Zodiak foyer

Festivaaliiviikon ajaksi Zodiakin aulaan saapuu Ihana Baari, ympäri kaupunkia kiertävä pop up -baari. Ihana Baari on halpa ulkomaanmatka, kostea ja lämmin keidas, raikas ja tunnelmallinen tuulahdus vapautta, eksistentiaalinen elämys sekä aina tietenkin ihana.

Valikoimasta löytyy laadukkaiden juomien kylkeen pientä makeaa ja suolaista sekä toki myös kahvia ja teetä. Baari on kohtaamispaikka festivaalikävijöille. Nauti kokemusten ja ajatusten jakamisesta ystävien ja uusien tuttavuuksien kanssa.

Ihana Baari aukeaa noin tuntia ennen ensimmäistä esitystä. Baari on auki tiistaista lauantaihin.

Perjantaina 9.2. ja lauantaina 10.2. baari muuntuu klo 21 alkaen Side Step Festival Clubiksi, jossa tunnelmaa nostattavat **DJ Sansibar** (pe) ja **DJ Sophia Wekesa** (la).

Katso tarkat aukioloajat verkkosivuiltamme www.zodiak.fi/ihana-baari.

During the festival week, the Zodiak foyer will be taken over by Bar Ihana, a pop up bar travelling around the city of Helsinki. Bar Ihana is a trip abroad, a warm oasis and a fresh breath of freedom.

The bar serves delicious drinks, coffee and tea, and sweet and savoury snacks!

Come and enjoy sharing your experiences and thoughts with friends and new acquaintances. The bar will open approximately one hour before the first performance of the day, and it will be open from Tuesday until Saturday.

On Friday 9th and Saturday 10th of February the bar transforms into Side Step Festival Club from 21:00 onwards, with **DJ Sansibar** (Fri) and **DJ Sophia Wekesa** (Sat) catering to your senses.

See the exact opening hours on our website www.zodiak.fi/en/bar-ihana.

Natalie Abbott: *Bad Ideas for a Group*

07.02.–09.02. 13:00–17:00
+ avoimet ovet | open doors
09.02. 17:00–18:00
Zodiak Studio C4
Kesto | Duration: 13 h
Kurssimaksu | Participation fee: 110 €
Ilmoittautuminen 21.1. mennessä. |
Enrollment by Jan 21.

Bad Ideas for a Group on työpaja, joka hämmäntää ja sekoittaa kehon ja vapauttaa mielen. Työskentelemme yhdessä hikoillen, liikkuen, ajatellen, purkaen opittuja malleja ja hullutellen pyrkimyksenämme luoda PARHAAT esitykset KOSKAAN – vaikka samalla huonoimmat ikinä.

Työpajassa keskitytään koreografiaan välineenä, jonka avulla voimme rakentaa ja purkaa esityksen erilaisin tavoin. Aloitamme tanssivasta kehosta, sukellamme sen kautta kriittiseen mieleen ja luomme erilaisten harjoitusten avulla pieniä, kokeellisia, ryhmän dynamiikkaan ja kokonaisuuteen perustuvia esityksiä. Keskeisiä tienviittoja työssämme ovat virtuositeetti, fyysinen epäonnistuminen ja hyvä/huono tanssiminen, joiden kautta tutkimme haavoittuvuutta ja herkkyyttä tapana tuoda esitysten harjoitteluun eräänlaista aitoutta.

Natalie Abbott on australialainen performanssitaiteilija ja koreografi. Hänen intohimonsa on luoda outoja mutta mieltä ylentäviä kokemuksia yleisöille, toimia odotusten vastaisesti ja löytää ainutlaatuisia tapoja rakentaa ja purkaa esitykset. Tällä hetkellä Abbott kehittää töitään taiteilijaresidensseissä eri puolilla maailmaa, tänä keväänä Helsingissä HIAPin residensitaiteilijana.

Bad Ideas for a Group is a workshop that discombobulates the body and frees the mind. Together we will sweat, move, think, un-think, go wild and run free in an attempt to create the BEST performances EVER whilst simultaneously making the worst performances ever. If you don't know what that means, GREAT! Come along to this workshop with Australian choreographer and performance maker **Natalie Abbott** to get lost in your dancing body and feel inspired to go lateral with your creative thinking.

This workshop is focused on using choreography and related thinking to consider alternate ways to construct and deconstruct performance. We begin with the dancing body, use that to delve into the critical mind and move through a series of practices, physical and philosophical to create a series of mini performance experiments that emerge as a result of the constellation of the group dynamic. We will work with the principals of virtuosity, physical failure and good/bad dancing to explore vulnerability as a way to access a kind of 'realness' or 'honesty' (whatever that means) in performance practice. Natalie Abbott works this spring in Helsinki as one of HIAP's artists-in-residency.

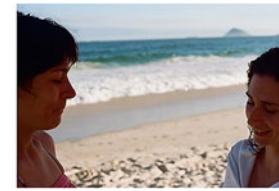
Kuva: Gregory Lorenzutti

Yhteistyössä |
In collaboration with:

HIAP | Kaupeli
Cable Factory

Kuva: Levi & Russo

Marcela Levi & Lucía Russo: *Bumping*

10.02. 11:00–14:00
Zodiak Studio C4
Kesto | Duration: 3 h
Kurssimaksu | Participation fee: 30 €
Ilmoittautuminen 21.1. mennessä | Enrollment
by Jan 21.

”Asioiden löytäminen ennakkoon valmisteltujen ehdotusten avulla on alkanut tuntua meistä yhä vaikeammalta, joten päätimme lopettaa sen ainakin toistaiseksi. Tämän työpajan tarkoitus on olla 'törmäys', joka järjestyttää osallistujia. Aloitamme keskustelun kahdesta lähtökohdasta:

1 – Kehon keksiminen: kehon kokeminen polyfoniana, samaan aikaan subjektina ja objektina; tekemisen lähteenä ja kohteena, joka puhuu ja joka puhutaan. Keho, joka pakenee eheyttä, koheesiota ja yhtenäisyyttä ja syleilee poikkeavuutta, rakoja, puhumisen estämistä ja aukkoja. Rohkenemme sanoa, että performatiivisessa mielessä pyrimme aktivoimaan kehon, joka kuulee ääniä; toisin sanoen kehon, joka kuulee itsensä toisena.

2 – Rinnakkaiselon keksiminen: ajatellaamme ranskalaisen kirjailijan Maurice Blanchot'n ajatusta rinnakkaiselosta; keskustelusta, joka käydään tyhjiä hetkiä ja hiljaisuudessa puheen väleissä.

Haluamme rakentaa rinnakkaiseloa, joka ottaa vastaan ja hyväksyy erottamisen, kuilut ja erimielisyydet. Tämän lukiessaan voi ajatella myös nihilismia, mutta kyse ei ole siitä! Erimielisyys on kitkaa. Kitka tuottaa lämpöä, lämpö sytyttää tulen – ja on elintärkeää.

Tämä on kutsumme.”

“We have more and more difficulty to reach places with pre-defined proposals. We decided not to do that anymore (at least for now). We propose this workshop to be a 'bumping' where the experience shocks us. Let's start the conversation with two pretexts:

1 – About the invention of a body: to experience the body as a polyphony, something that is both subject and object, that acts and is acted, that speaks and is spoken. A body that escapes from integrity, coherence, unity and embraces the deviation, the slit, the gagging, the holes. We venture to say that what interests us performatively is to activate a body that hears voices, that means, a body that hears itself as another.

2 – About the invention of a coexistence: We propose to think the coexistence instigated by the French writer Maurice Blanchot when he says that the conversation takes place in the blank, in the silence, between one speech and another.

We are interested in forging a coexistence that embraces separation, the abyss, the disagreement, the disjunction. Sometimes we read this and we think of nihilism, but no! Disagreement is friction, friction produces fire, fire heats up and is vital!

This is our invitation.”

SIVUASKEL / SIDE STEP FESTIVAL 05.–11.02. 2018

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
Taiteelliset neuvonantajat |
Artistic consultants:
NIKO HALLIKAINEN &
EEVA MUILU

Teosesittelyt |
Performance texts:
NIKO HALLIKAINEN
Esitteen toimitus |
Editors:
NIKO HALLIKAINEN,
PIIA AHONEN,
HARRI KUORELAHTI
Käännökset | Translations:
NIKO HALLIKAINEN,
PIIA AHONEN,
ANTTI AUTIO
Graafinen suunnittelu |
Graphic design:
PETRI SUMMANEN
Paino | Print:
ECOPRINT

Tukijat | Supported by:

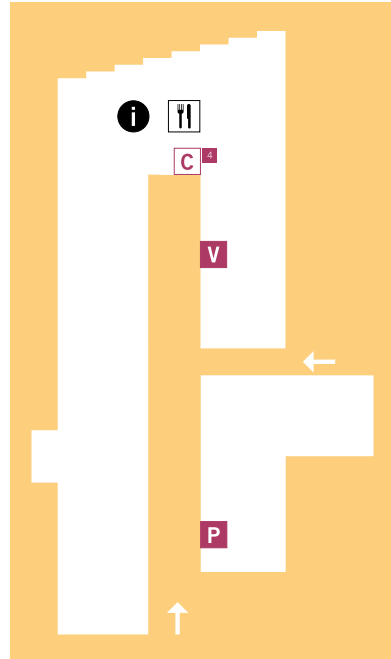
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tapahtumapaikat | Venues

Kaapelitehdas | Cable Factory
Tallberginkatu 1, FI-00180 Helsinki

- V** Zodiak Stage (V)
- P** Pannuhalli (P)
- V** Valssaamo (V)
- C** Zodiak Studio C4 (C)

Kulkuyhteydet | Transportation

- M** Metro Ruoholahti
- T** Raitiovaunu | Tram 8
- B** Bussit | Buses 20, 21

Yhteistyössä | In collaboration with:

Liput / Tickets

Lipunmyynti | Box office

Tiketti
0600-1-1616
(1,78 €/min + pvm /
Inc)
Joka päivä | every day
9:00–21:00
www.tiketti.fi

Zodiak
+358 44 094 4948
Ti–pe | Tue–Fri
11:00–16:00

Ovilipunmyynti
tuntia ennen
esityksen alkua. |
Ticket sales at the
door one hour before
the performance.

[www.zodiak.fi/
sivuaskel](http://www.zodiak.fi/sivuaskel)

[www.zodiak.fi/en/
sidestep](http://www.zodiak.fi/en/sidestep)

[www.facebook.com/
sivuaskel](https://www.facebook.com/sivuaskel)

Festivaalipassi | Festival pass

55€

sis. toimitusmaksun | incl. service fee

Festivaalipassilla voit lunastaa esitys-
kohtaiset liput kaikkiin festivaali-
esityksiin (1 esityskerta/teos). |
Festival pass holder is entitled to collect
performance tickets to all festival perfor-
mances (1 ticket per show).

Sisäänkäynnin esityksiin varmistat
hankkimalla jo festivaalipassin oston
yhteydessä esityskohtaiset liput halut-
tuihin näytöksiin. Huom. Pelkkä passi
ei toimi esityslippuna eikä takaa paik-
kaa esityksiin. |
Festival pass holders are advised to
reserve their seats to the desired perfor-
mances by collecting the performance
tickets in advance while purchasing the
festival pass. NB. The festival pass does
not serve as a ticket and does not guar-
antee a seat in the performances.

Festivaalipasseja voi ostaa Tiketistä
tai Zodiakista. Kätevin tapa on ostaa
festivaalipassi Tiketin verkkopalvelusta
ja varata samalla esityskohtaiset paik-
kaliput. |
Festival passes can be purchased from
Tiketti and Zodiak. The most convenient
way to buy the pass is via the Tiketti
website. Remember to reserve seats for
the individual performances at the same
time.

Esitä sekä passi että esityskohtainen
lippu ovella, kun saavut esitykseen.
Sekä festivaalipassi että esityskoh-
taiset liput ovat henkilökohtaisia. |
Please show the festival pass, together
with your individual performance ticket,
at the entrance. Both the festival pass
and any performance tickets collected
with it are personal.

Festivaalipasseja on myynnissä
rajoitettu määrä. |
There is a limited amount of festival
passes available.

Yksittäisliput | Single tickets

27,50 / 20,50 / 16,50€

Hinnat alkaen Tiketistä toimitus-
kuluineen. |
Prices via Tiketti (incl. service fees)

Alennushinta koskee opiskelijoita,
eläkeläisiä, työttömiä ja teatterialan
ammattilaisia. Alennuksen saa näyttä-
mällä siihen oikeuttavan voimassa
olevan todistuksen. |
Reduced price applies for students,
retired, unemployed, and theatre
professionals with a valid certificate.

Huomioitavaa | Please note

Zodiakin sarjakortti ei käy festivaali-
esityksiin. |
Zodiak's season ticket is not valid for
festival performances.

Lunastettuja lippuja ei vaihdeta eikä
osteta takaisin. |
Purchased tickets cannot be returned
or exchanged.

Zodiak ei ota vastaan lippuvarauksia
sähköpostilla tai tekstiviestillä. |
Ticket reservations cannot be made by
e-mail or text messages.

SIVUASKEL /
SIDE STEP
FESTIVAL
05.-11.02.
2018

Port Payé
Finlande
101725
Itella Posti Oy

ECONOMY

Itella Green

MA | MON 05.02.

19:00–20:40 | Pannuhalli
Sonya Lindfors:
NOBLE SAVAGE

TI | TUE 06.02.

19:00–20:40 | Pannuhalli
Sonya Lindfors:
NOBLE SAVAGE

21:00–21:40 | Zodiak Stage
Ligia Lewis:
Sorrow Swag

KE | WED 07.02.

18:00–20:00 | Valssaamo
Blackness and Postmodern /
UrbanApa
JULKAISUTILAISUUS &
DREAMING-SSIO | RELEASE
EVENT & DREAMING SESSION

21:00– 21:40 | Zodiak Stage
Ligia Lewis:
Sorrow Swag

TO | THU 08.02.

18:00–20:00 | Zodiak Stage
Conversations with Objects /
Goethe-Institut Finnland
KESKUSTELU | DISCUSSION

21:00–21:40 | Valssaamo
Pan Daijing:
Fist Piece

PE | FRI 09.02.

17:00–18:00 | Zodiak Studio C4
Natalie Abbot | Open doors
(WORKSHOP)

19:00–19:40 | Valssaamo
Pan Daijing:
Fist Piece

21:00–22:00 | Pannuhalli
Ligia Lewis:
minor matter

21:00– | Ihana Baari
Side Step Festival Club
* Dj Sansibar *

LA | SAT 10.02.

18:00–19:00 | Pannuhalli
Ligia Lewis:
minor matter

20:30–21:20 | Zodiak Stage
Marcela Levi &
Lucía Russo:
Iron Mouth

21:00– | Ihana Baari
Side Step Festival Club
* Dj Sophia Wekesa *

SU | SUN 11.02.

15:00–15:50 | Zodiak Stage
Marcela Levi &
Lucía Russo:
Iron Mouth

www.zodiak.fi/sivuaskel