

ZODIAK

Uuden tanssin keskus
Center for New Dance

Tallberginkatu 1
00180 Helsinki

SIVUASKEL / SIDE STEP FESTIVAL

8.-12.2.2012

KAAPELITEHDAS, HELSINKI

NYKY- TANSSIN PÄIVI- TYKSIÄ

SIVUASKEL-FESTIVAALI 2012 esittelee nuoria kansainvälisiä koreografilupauksia ja esiintyjä sekä tanssin ja musiikin historiaa päivittäviä kokeneempia tekijöitä uusilla teoksillaan. Viisipäiväiseksi tiivistynyt Sivuaskel on jälleen virikkeellinen kohtaamispaikka, jossa kuuden kansainvälisen vierailuesityksen katsomiskokemuksia voi myös syventää ja jakaa luentojen, taiteilijatapaamisten ja dokumenttelokuvien parissa.

Kaikissa festivaaliteoksissa on nähtävissä kiteytetty ja pelkistetty muotokieli. Ne rakentuvat valittujen ideoiden ja keinojen toistamiselle ja sen kautta tapahtuvalle transformaatiolle. Pelkistetty muoto ja ajatuksen kirkkaus yhdistettynä kertautumiseen ja kerrostumiseen luovat intensiivisiä katsomiskokemuksia. Yhteisesti koettu ja jaettu tulevat erityisesti ja konkreettisesti esiin festivaalin koreografien töissä.

Sivuaskelen nuorilla koreografeilla – **Daniel Linehan, Clément Layes, Hermann Heisig** ja **Nuno Lucas** – on jokaisella oma persoonallinen käsialansa ja teosajattelunsa. Heidän vierailuteoksensa rakentuvat selkeistä ja kekseliäistä ideoista ja teosmuodoista. Ne luovat näyttämölle pelkistettyjä, mutta samalla eläviä ja alati muuntuvia kehollisia näkymiä, merkityksiä ja tapahtumia.

Ensimmäisen 10-vuotiskauden Sivuaskelia yhdistävänä punaisena lankana voidaan nähdä

1960- ja 70-lukujen radikaalin ja postmodernin New Yorkin tanssi-ilmiön, Judson Dance Theaterin, keskeistekijöiden ja heidän yhä jatkuvan työnsä esittäminen. Pioneereista vain Trisha Brown ja Lucinda Childs ovat jääneet toistaiseksi esittelemättä.

Nyt Judson-sukupolvi nousee festivaalilla jälleen esiin, tosin epäsuorasti ja eurooppalaisten tulkitsemana. **Nicole Beutlerin** ja hänen tanssiryhmänsä kahden teoksen kokonaisuus *2: Dialogue with Lucinda* koostuu Lucinda Childsin 70-luvun minimalististen teosten *Radial Courses* (1976) ja *Interior Drama* (1977) uudelleen tulkinnoista. Tarkkaan koreografoidut askelsarjat ja Beutlerin vuoropuhelu historian kanssa synnyttävät pelkistettyä, kaunista ja lumoavaa tanssia joka vangitsee katsojan.

Festivaalilla esitetään lisäksi **Patrick Bensardin** kaksi dokumenttifilmiä Lucinda Childsista. Ammattilaisyöpajassa puolestaan Lucinda Childsin aktiivitanssijana ja teosharjoittajana toimiva **Ty Boomershine** johdattaa osallistujat perehtymään Childsin työmenetelmiin.

1900-luvun tunnetuimpiin musiikin uudistajiin kuuluneella säveltäjä **John Cagella** oli vahva vaikutus ja yhteys amerikkalaisiin tanssiavantgardisteihin. **Eszter Salamonin** vierailuteoksen *Dance for Nothing* lähtökohta on Cagen kuuluisassa sävellyksessä *Lecture on Nothing* (1949). Cagen hypnoottinen tekstisävellys ja Salamonin sen kanssa lineaarinen, mutta samalla itsenäinen liike ja tanssi korostavat nyt hetkeä ja virittävät tilan, esiintyjän ja katsojat samaan kirkkaaseen näkymään.

Vuonna 2012 festivaali saa lisäksi vieraakseen koreografi ja professori **Susan Leigh Fosterin** Kalifornian yliopistosta (UCLA). Foster sekä luennoi festivaalilla – teemoinaan tanssijan kehoon kohdistuvat vaatimukset, John Cagen tanssiperintö ja sosiaaliset koreografiat – että vetää kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.

Fosterin vierailu toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen kanssa.

Kaapelitehdas ja Zodiak muodostavat helmikuun toisella viikolla jälleen virkeän, intiimin ja lämminhenkisen kohtauspisteen kokea lähihistorian ja tämän hetken aikaistaanssia monesta lähestymiskulmasta.

Tervetuloa Sivuaskel-festivaalille!

Taiteellinen työryhmä

Harri Kuorelahti, Jenni Koistinen, Eeva Muilu

CONTEMPORARY DANCE UPDATES

SIDE STEP FESTIVAL 2012 introduces new choreographic talents and seasoned artists during five days in February. The festival provides an inspiring and stimulating meeting point of performances, lectures, discussions and documentaries.

This year's festival performances share a crystallized sense of form, clarity of idea and transformation through repetition, thus providing an intense experience for the audience. The young choreographers of the festival – **Daniel Linehan, Clément Layes, Hermann Heisig** and **Nuno Lucas** – each have a personal style and artistic thinking. They create distilled, yet transformative bodily visions, meanings and events.

During the first ten years of Side Step Festival, the focus was largely on the groundbreaking works of the 1960s Judson Dance Theatre experimentalists and the legacy that these pioneers of postmodern dance have had on the development of today's contemporary dance. Of the founding Judson members, only Trisha Brown and Lucinda Childs have not been presented at Side Step Festival thusfar.

As fate would have it, the Judson movement is affecting Side Step once again. **Nicole Beutler's** *2: Dialogue with Lucinda* is a remake of Lucinda Childs' seminal works *Radial Courses* (1976) and *Interior Drama* (1977). Precise compositions and Beutler's dialogue with history create distilled, beautiful and captivating dance.

Side Step Festival 2012 also presents two documentaries about Lucinda Childs, directed by **Patrick Bensard**. A masterclass on the choreographic methods of Ms. Childs is taught by **Ty Boomershine**.

Composer John Cage was closely connected and influential to the Judson group. The starting point of **Eszter Salamon's** *Dance for Nothing* is John Cage's famous work *Lecture on Nothing* (1949). Cage's hypnotic text composition and Salamon's parallel, yet autonomous dance create a strong vision and sense of immediacy shared by the audience, performer and surrounding space.

Side Step Festival 2012 guests also include renowned dance scholar and UCLA professor **Susan Leigh Foster**, who holds a series of lectures and discussions at the festival in collaboration with Theatre Academy Helsinki.

Cable Factory is once again the site of a lively, intimate and warm dance event. Come and get inspired – and updated!

Side Step Festival artistic team
Harri Kuorelahti, Jenni Koistinen, Eeva Muilu

Daniel Linehan ^{US/BE}

NOT ABOUT EVERY- THING

JASON SOMMA

VINCENT JEANNOT

MONTAGE FOR THREE

&

BART GRIETENS

Amerikkalaissyntyisen **Daniel Linehanin** työ koreografina ja esiintyjänä kerää ylistävää kritiikkiä sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Sivuskel-festivaalilla nuori koreografi tekee Suomen debyytin kahden kansainvälisen läpimurtoteoksen yhteisillä.

Kiehtova duetto *Montage for Three* (2009) on koreografia kahdelle tanssijalle ja yhdelle projektorille. Teos käyttää projisoitua kuvakollaasia, jonka tunnettuja ja tuntemattomia valokuvia tanssijat kehollistavat tuottamalla uudelleen kuviin vangittua liikettä. Heidän yrityksensä liikuttaa liikkumatonta ja antaa läsnäolo poissaolevalle on absurdia ja mahdotonta. Elävät, liikkuvat ja läsnäolevat kehot kohtaavat mekaaniset, pysähtyneet ja jäljennetyt kehot tavalla, jossa kaksi taidemuotoa alkaa sekoittua keskenään ja vaihtaa rooleja. Staattiset kuvat alkavat elää omaa elämäänsä, kun tanssijat laukaisevat katsojien muistin ja manipuloivat ovelasti heidän perspektiiviään.

Koreografi Linehanin ohella duetossa esiintyy ruotsalainen **Salka Ardal Rosengren**.

American-born choreographer and performer **Daniel Linehan** is receiving acclaim in North America and Europe. Side Step Festival presents his two breakthrough pieces in a double-bill evening.

Montage for Three is a choreography-of-images that takes its source material entirely from found photographs, both famous and obscure. The two dancers embody the photographs with the absurd and impossible aim of giving presence to something which is absent. They strive to erase the inherent sentimentality of the photographs in order to see what lies beneath the nostalgia. The living and moving bodies confront the static and reproduced bodies until the two forms begin to exchange roles. The still images take on a life of their own, as the dancers begin to serve as a trigger for the viewer's memory...

8.2. klo 19:00
9.2. klo 21:00
Zodiak

TAITEILIJATAPAAMINEN ESITYKSEN JÄLKEEN | POST-PERFORMANCE DISCUSSION 8.2.

Montage for Three

Konsepti ja koreografia | Concept and choreography: Daniel Linehan
Esitys | Performed by: Daniel Linehan, Salka Ardal Rosengren
Valosuunnittelu | Lighting design: Ise Debrouwere
Tuotanto | Production: P.A.R.T.S. (Brussels)

Yhteistuotanto | Co-production: Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis (Paris)
(25 min.)
23 / 15 €

Sooloteos *Not About Everything* (2007) alkaa **Daniel Linehanin** saapuessa kehämäiselle näyttämölle ja alkaessa pyöriä. Varovasti alkava liike kiihtyy vähitellen säälimättömäksi, loputtomaksi pyörimiseksi. Liikkeeseen Linehan tuo uusia hienoisia variaatioita, dynaamisia liikeimpulsseja ja kiihdytyksiä. Hän lisää dervissimäiseen pyörimisliikkeeseensä myös muita samanaikaisia tehtäviä: puheen, ajattelun, reagoinnin ja yleisökontaktin. Puhumalla rytmisesti ja toistuvasti yleisölle asioista ja aiheista joista hänen tanssinsa ei kerro, Linehan iskostaa ne kielen avulla katsojien mieliin ja avaa niiden käänteisen informaation.

Soolon äärimmäinen kehollis-henkinen tila, pyörimisliike, puhe, yleisökontakti, keskittyminen ja kestävyys synnyttävät sekä intensiivisen, kompleksisen että ihmetystä herättävän tanssikokemuksen.

Daniel Linehan työskenteli tanssijana ja koreografina New Yorkissa vuosina 2004–2007 esitys- ja tuotantopaikkoinaan mm. Danspace Project, Joyce SoHo, The Kitchen ja Dance Theater Workshop. Vuosina 2007–2008 hän oli Movement Researchin residenssitaiteilija. Vuonna 2008 Linehan muutti Brysseliin ja opiskeli PARTS:n tutkimusohjelmassa (Research Cycle) 2008–2009 kehittämällä omaa taiteellista työtään. Linehanin teoksia on esitetty useissa tanssitaloissa ja lukuisilla festivaaleilla New Yorkissa ja Euroopassa.

A single body enters the space and begins to turn. The turning begins gently, but it gradually transforms into an insane gyratory motion. Within this obsessive circular motion, performer **Daniel Linehan** introduces a series of variations, accelerations, and subtle shifts. He subjects himself to strenuous physical and mental processes involving multiple simultaneous tasks: to speak, think, react, address the audience, etc., without ceasing his perpetual spinning. Linehan tells us that he is not speaking about desperation, endurance, or government policy; he is not speaking about celebrities, virtuosity, or metaphysical problems. Yet even though his words seem to negate, he calls to our attention these issues. Endlessly spinning around in the center of a shifting network of ideas, Daniel Linehan creates an inverted black hole, but also a space of thoughtful reflection where all of these ideas can flow and resound.

Daniel Linehan worked as a dancer and choreographer in New York 2004–2007 before moving to Brussels in 2008. He was also a 2007–2008 Movement Research Artist-in-Residence. In Brussels he completed the Research Cycle at P.A.R.T.S. 2008–2009. Linehan's choreographies have been presented at numerous venues and festivals in New York and Europe.

Not About Every- thing

Koreografia, esitys | Creation, performance: Daniel Linehan
Alkuperäinen valosuunnittelu | Original lighting design: Joe Levasseur
Dramaturgia | Dramaturgy: Juliette Mapp
(35 min.)
23 / 15 €

Eszter Salamon FIN/FR

DANCE FOR NOTHING

ALAIN ROUX

“Minulla ei ole mitään sanottavaa, ja sanon sen”, aloitti säveltäjä **John Cage** teoksensa *Lecture on Nothing* (1949). Cage ja hänen luentoteoksensa ovat olleet inspiraationa unkarilaissyntyisen **Eszter Salamonin** soololle *Dance for Nothing* (2010). Salamon puhuu ääneen Cagen tekstisävellystä sitä samalla liikkeistään ja koreografioiden. Salamon lähestyy Cagea tämän sävellyks- ja kirjoittamisperiaatteiden kautta; avoin koreografinen rakenne antaa sijaa sattumanvaraisuudelle. Näin Salamon luo tilaa tietoiselle tarkoituksettomuudelle. Tanssi ja kieli kulkevat eri polkuja. “Dance for Nothingissa tanssin tulisi olla itsenäinen eikä koskaan kuvittaa tai kommentoida tekstiä.” (Eszter Salamon)

Eszter Salamon muutti Ranskaan vuonna 1992 päätettyään klassisen tanssin opinnot Budapestin kansallisessa tanssiakatemiassa. Hän on työskennellyt monien eri koreografioiden kanssa, ja vuodesta 2001 lähtien Salamon on kiertänyt kansainvälisesti omilla soolo- ja ryhmäteoksillaan. Suomessa Salamonilta on aiemmin nähty ryhmäteos *Reproduction* vuonna 2006.

John Cage (1912–1992) oli yksi merkittävimmistä 1900-luvun kokeellisen musiikin tekijöistä, joka varhaisista sävellyksistään asti oli kiinnostunut hälyistä ja epätavallisista äänilähteistä. Hän itse nimitti tyylilajia sattumamusiikiksi (chance music). Cage ei pelkästään laajentanut musiikin äänimaailmaa, vaan ennen kaikkea musiikillista ajattelua.

“I have nothing to say, and I say it” – this is how **John Cage** began his *Lecture on Nothing* in 1949. Cage and his lecture were the inspiration for **Eszter Salamon's** *Dance for Nothing*. She recites Cage's lecture and accompanies it with a choreography of accidental movements. Salamon approaches Cage via his principles of composition and writing. The choreography's structure allows chance to play a part; in this way Salamon creates space for intended nonintention. Dance and language follow separate trails. “The dance in *Dance for Nothing* should be autonomous and never become an illustration or a commentary on the text.” (Eszter Salamon)

After completing her classical dance education at the National Academy for Dance in Budapest, Eszter Salamon moved to France in 1992, where she began working with various choreographers. She has been creating solo and group pieces, which have been shown at various international festivals, since 2001.

American composer and music theorist John Cage (1912–1992) was a pioneer of chance and electronic music, as well as revolutionary in the non-standard use of musical instruments. Considered to be one of the most influential composers of the 20th century, Cage changed how the world looked at musical composition.

9.2. klo 19:00

10.2. klo 19:00

Pannuhalli

Konsepti, tanssi | Concept, dance: Eszter Salamon
Musiikki | Music: John Cage

Yhteistuotanto | Co-production: DANCE 2010, 12. Internationales Festival des zeitgenössischen Tanzes (Munich), Espace Pasolini – Théâtre International (Valenciennes), Far – Festival des arts vivants (Nyon), TanzWerkstatt Berlin/Tanz im August (Berlin)

(80 min. sisältäen yleisökeskustelun | Including discussion)

23 / 15 €

Hermann Heisig^{DE} & Nuno Lucas^{PT}

PONGO LAND

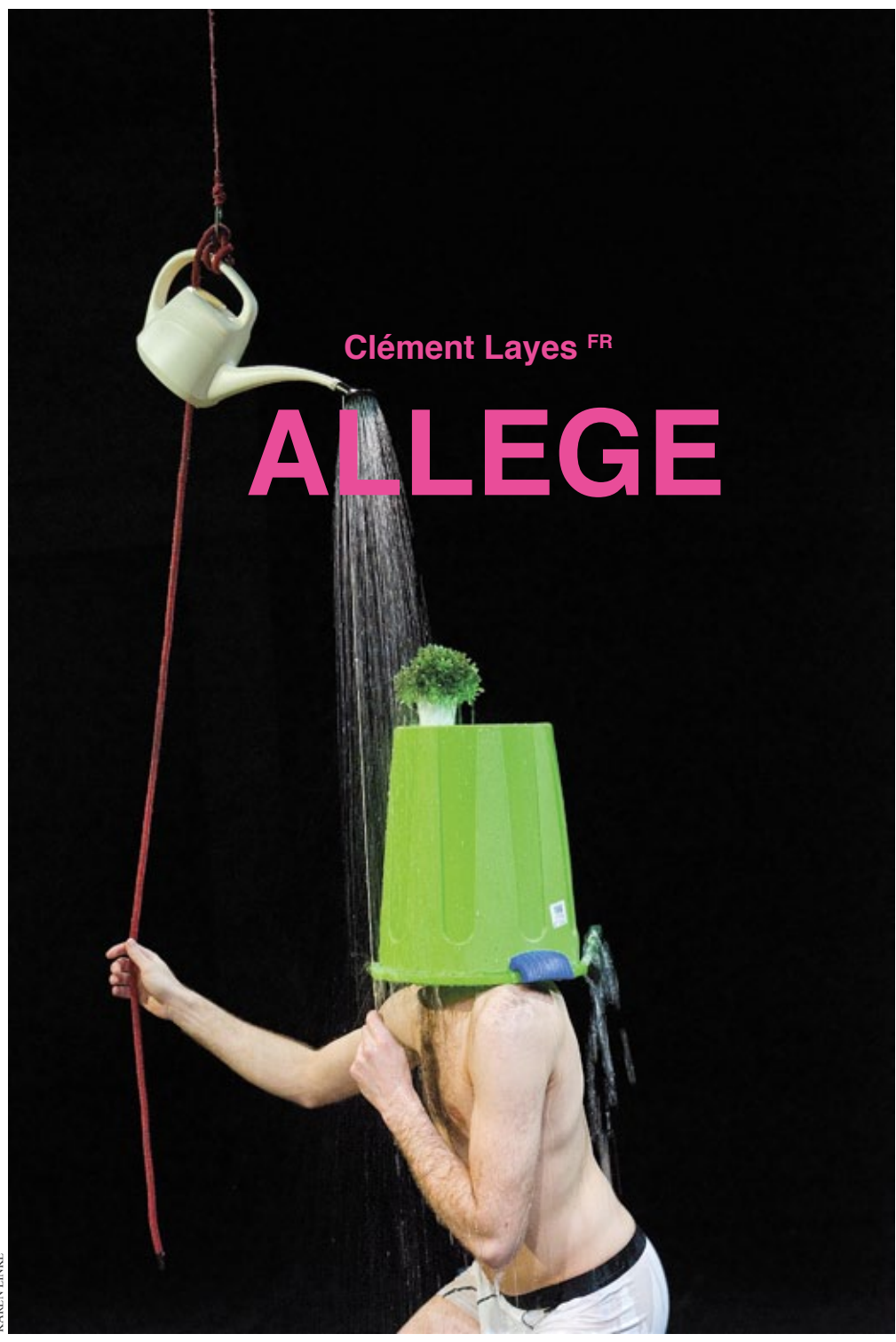
THEO SOLNIK

&

KAREN LINKE

Clément Layes^{FR}

ALLEGE

Hermann Heisig ja **Nuno Lucasin** duetossa *Pongo Land* kohtaa kaksi hyvin erilaista kehoa. Tämä sympaattisesti soljuva tutkimusretki tekijöiden omiin fyysisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä mahdollisiin ja mahdottomiin kehollisiin suhteisiin suuntaa taitavasti humoristisuuden ja kummajaismaisuuuden törmäyskurssille. Heisigin ja Lucasin vertaillessa ja kopioidessa toisiaan sekä kilpaillessa tauotta keskenään kehittyi teoksesta orgaaninen ja jatkuva kehollisten muodonmuutosten leikki. Mikä lopulta on normaalia, ja kuinka reagoimme outouteen ja erilaisuuteen?

Saksalainen tanssija-koreografi Hermann Heisig on työskennellyt tanssijana mm. Anja Müllerin, Meg Stuartin sekä Martin Nachbarin ja Martine Pisanin teoksissa. Omia teoksia Heisig on koreografinut jo yli kymmenen vuoden ajan.

Portugalilainen Nuno Lucas on opiskellut niin musiikkia kuin taloustieteitäkin ennen tanssidebyyttiään vuonna 2001. Sittemmin Lucas on työskennellyt mm. Claudio da Silvan, Martim Pedrosin ja Miguel Pereiran kanssa. Omia koreografioita hän on tehnyt vuodesta 2003 lähtien.

Sekä Heisig että Lucas ovat opiskelleet koreografiaa Ranskassa Mathilde Monnierin ja Xavier Le Royn johdolla. Yhteinen duetto *Pongo Land* valmistui vuonna 2008.

Pongo Land is the meeting of two very different bodies: those of **Hermann Heisig** and **Nuno Lucas**, authors and performers of this work. On stage they explore their differences, similarities and possible or impossible relations between their bodies, causing a strong meeting between humour and monstrosity. They compare themselves, copy each other and compete incessantly, creating a state of constant transformation. *Pongo Land* confronts the limits of what is human normality and how we react to what is strange and different to us.

German artist Hermann Heisig has worked as a dancer with Anja Müller, Meg Stuart, Martin Nachbar and Martine Pisani among others. He has also created several choreographies during the past decade.

Portuguese Nuno Lucas studied music and economics before turning to dance in 2001. Lucas has worked with Claudio da Silva, Martim Pedroso and Miguel Pereira among others. He has created his own works since 2003.

Both Heisig and Lucas have studied at Centre chorégraphique national de Montpellier, under the direction of Mathilde Monnier and Xavier Le Roy. *Pongo Land* (2008) is their first collaboration.

Menestyksessään *Allege* ranskalaiskoreografi **Clément Layes** tasapainottelee vesilasia päänsä päällä mitä erikoisimmin tavoin. Omaperäinen soolo pyrkii ymmärtämään mielivaltaisina näyttyviä asioita sekä panemaan merkitykset ja käsitteet järjestykseen. Layesin vaikuttavat esiintyjän taidot eivät jää ainoastaan sirkustempujen varaan. Nuoren taiteilijan arkisesta ahdistuksesta maailmaa kohtaan kehittyi teoksen edetessä monitasoinen, humoristinen ja filosofinen tutkielma erilaisista tottumuksistamme ja odotuksistamme.

Lyonista kotoisin oleva Clément Layes on opiskellut sirkusta, taidehistoriaa ja filosofiaa ennen siirtymistään täysvaltaisesti tanssin pariin. Hän on työskennellyt mm. Boris Charmatzin, Vera Manteron, Steve Paxtonin ja Joseph Nadjin kanssa. Vuonna 2008 Layes perusti yhdessä tanssitaiteilija Jasna Layes-Vinovrskin kanssa Berliiniin oman ryhmän Public in Private.

In *Allege* we observe **Clément Layes**, a striking young choreographer, as he wobbles a glass of water from the side of his head to his forehead. However, these impressive skills are more than circus tricks. Layes' remarkable solo strives to make sense of everything that looks arbitrary, forcing meaning into order. What starts out as reflections on the anxiety produced by encountering the world develops into a humorous philosophical treatise on our habits and expectations.

French choreographer Clément Layes studied circus skills, art history and philosophy before turning to dance. He has worked with Boris Charmatz, Vera Mantero, Steve Paxton and Joseph Nadj among others. In 2008 Layes founded the company Public in Private in Berlin with Jasna Layes-Vinovrski.

10.2. klo 21:00

11.2. klo 19:00

Zodiak

TAITEILIJATAPAAMINEN ESITYKSEN JÄLKEEN | POST-PERFORMANCE DISCUSSION 10.2.

PONGO LAND

Koreografia, esitys | Choreography, performance: Hermann Heisig & Nuno Lucas
Tuotanto | Production: Collective Consciousness
Yhteistuotanto | Co-production: Théâtre de l'Usine
Tukijat | Support: TanzWerkstatt Berlin, CENTA, Forum Dança, ACCCA
(40 min.)
23 / 15 €

ALLEGE

Konsepti, esitys | Conception, performance: Clément Layes
Dramaturginen assistentti | Dramaturgical assistance: Jasna Layes-Vinovrski
Musiikki | Music: David Byrne
Musiikkiassistentti | Music assistance: Nicolas Chedmail
Puvut | Costumes: Public in Private
Valot | Light: Raphaël Vincent
Tuotanto | Production: Public in Private
(50 min.)
23 / 15 €

Nicole Beutler ^{DE/NL}

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

Based on *Radial Courses* (1976) and
Interior Drama (1977) by Lucinda Childs

Tanssipioneeri **Lucinda Childs**in radikaalista ja minimalistisesta varhaistuotannosta innoittuneena koreografi **Nicole Beutler** on tehnyt uudet versiot kahdesta Childs'in 70-luvun teoksesta: *Radial Courses* ja *Interior Drama*. Teokset perustuvat näennäisen yksinkertaiseen, mutta askelkuvioiltaan monimutkaiseen ja tarkkaan muotoon sekä pelkistetyyn kauniisiin, intensiivisiin ja lähes ritualistisiin koreografisiin elementteihin.

Neljän tanssijan ryhmäteos *Radial Courses* koostuu kolmesta liikejaksosta alati muuntuvassa kehämuodostelmassa. Teoksessa *Interior Drama* viisi tanssijaa puolestaan toistaa hallusinaatorisia liikekuvioita täydellisesti toimivan järjestelmän tavoin. Beutlerin uudelleentulkinnat keskittyvät yksittäisten tanssijoiden työhön ja suoritukseen ryhmämuodostelmien raamien sisällä paljastaen kummankin teoksen rinnakkaiset todellisuudet ja ritualistiset laadut. Teokset ovat edelleen kuin musiikkia liikkeen keinoin, vaikka Beutler onkin lisännyt **Gary Shepherdin** säveltämän pelkistetyyn äänimaailman rytmittämään alun perin äänettämiä teoksia.

Nicole Beutler on Amsterdamissa asuva koreografi, kuraattori ja esiintyjä, joka työskentelee tanssin, esitystaiteen ja visuaalisten taiteiden rajapinnoilla. Nederlandse Dansdagen on nimittänyt *2: Dialogue with Lucinda* -teoksen yhdeksi vuoden 2010 parhaista tanssiteoksista.

Fascinated by the radical and deceptively simple minimalism of American choreographer **Lucinda Childs'** early work, **Nicole Beutler** chose to remake two of her dance pieces, *Radial Courses* (1976) and *Interior Drama* (1977).

The underlying choreographic scores are captivating and indecipherably complex. *Radial Courses* is based on three movement sequences in a constantly shifting, circulatory composition. In *Interior Drama* five dancers conform to an apparently perfect system, moving in repetitive and hallucinatory patterns. Beutler's reinterpretations centre on the individual dancer's efforts and responsibilities within the group patterns, revealing parallel realities and the ritualistic qualities of both dances. Childs' originally silent pieces have been set to specially composed work by dj/producer **Gary Shepherd**.

Nicole Beutler is a choreographer, curator and performer based in Amsterdam. Her work is situated on the threshold of dance, performance, and visual arts. *2: Dialogue with Lucinda* has been nominated by the Nederlands Dansdagen as one of the best productions of 2010.

11.2. klo 21:00

12.2. klo 15:00

Pannuhalli

TAITEILIJATAPAAMINEN ESITYKSEN JÄLKEEN | POST-PERFORMANCE DISCUSSION 12.2.

Konsepti, koreografia | Concept, choreography: Nicole Beutler
Alkuperäiskoreografiat | Based on choreographies by: Lucinda Childs
Yhteistyössä | Made in collaboration with:

Tanssijat | Dancers: Hillary Blake Firestone, Naiara Mendioroz, Aimar Pérez Gali, Javier Vaquero Ollero, Marjolein Vogels

Musiikki | Music: Gary Shepherd (Piano: Aleks Gruijc)

Valosuunnittelu | Lighting design: Minna Tiikkainen

Taiteellinen apu | Artistic assistance: Ty Boomershine, Bojana Mladenovic

Harjoituttaja | Repetitor: Irene van Geest

Puvut | Costumes: Jessica Helbach

Yhteistuotanto | Co-production: Cover #2, nbprojects (Amsterdam)

(45 min)

23 / 15 €

SUSAN LEIGH FOSTER:

Koreografia käsitteenä

Miten kehosi liikkuu lukiessasi tätä tekstiä? Kohautteletko olkapäitäsi, raavitko kättäsi, kipristelevätkö varpaasi? Haluatko venytellä, siirtää painoasi, katsoa muualle? Ovatko tällaiset liikehtimistavat sinulle tyypillisiä? Onko tämä se aika päivästä jolloin luet? Onko tapanasi istua tai maata lukiessasi? Voiko näistä liikkeistä ja niiden toistamisesta syntyä koreografiaa? Jos niin, koreografioitko päiväsi? Vai koreografioiko se sinua?

Koreografia-termi on levinnyt kulovalkean tavoin. Viimeisten vuosien aikana koreografiaa on alettu käyttää yleisesti viittaamaan liikkeen organisoimiseen ja jäsentämiseen, eikä välttämättä vain inhimillisen liikkeen. Koreografiaksi voidaan nimetä sekä erilaisia suoritettuja toimintoja että niiden järjestystä ja etenemistä. Koreografialla ei ole aina vain yhtä yksittäistä tekijää. Myös koreografian sisältämien toimintojen määrittely ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat suuresti. Koreografia muodostaa suunnitelman tai scoren liikkeen tapahtumiselle. Joskus koreografia määrittää liikkeen detaljit, toisinaan luonnostaa vain toiminnalliset ääriviivat, jotka sallivat sisäiset variaatiot. Rakennukset koreografioivat tilaa ja ihmisten liikettä niissä. Kamerat luovat elokuvan koreografiaa. Linnut suorittavat monimutkaisia koreografioita. Taistelulakin on koreografioitu. Proteiinitieteilijät koreografioivat DNA-korjausta. Puhelinmyyjät harjoittavat improvisoitua koreografiaa. Perheterapiassa osallistutaan koreografiaan. Verkkopalvelut koreografioivat käyttöliittymiä. Jopa olemassaolo on koreografioitu.

Koreografia näyttää siis soveltuvan liikkeen organisoimiseen mitä moninaisimmissa tilanteissa, mutta aina sellaisissa joissa halutaan jonkinlaisen järjestyksen säätävän liikettä. Ennen tätä nykyistä ja laajalle levinnyttä termin käyttöä 1700-luvun uudissana koreografia sisälsi kaksi selvästi erillistä merkitystä. Aluksi sillä tarkoitettiin taitoa merkitä tanssinotaatiota paperille symboleja käyttäen. Sittenkin koreografiaksi kutsuttiin itseilmaisullista tanssin luomisen toimintaa.

Viimeaikaisimmassa koreografia-termin käytössä on annettu ymmärtää, että kehoja koreografoidaan hyvin autoritaarisella, jopa manikealaisella, vallankäytöllä. Joidenkin käyttötapojen mukaan koreografia on jotain joka tapahtuu meille ja jossa yksinkertaisesti olemme osallisia, halusimmepa sitä tai emme. Samaan aikaan monet taiteilijat viittaavat koreografia-termillä sellaiseen koreografian ja tanssijoiden väliseen yhteistyöhön, ja jopa taiteilijoiden ja yleisön yhteistyöhön, jossa teos toteutuu vain kunkin katsojan toiminnan ja reaktion kautta. Useat tällaiset yhteistyöt korostavat prosessia enemmän kuin tuotetta ja kutsuvat katsojat todistamaan tanssia käytännön harjoittamisena valmiin teosobjektin sijaan.

Miten sinun kehosi reagoi ja on vuorovaikutuksessa Sivuaskel-festivaalilla näkemiisi tanssiteoksiin? Miten tahansa koetkin kehosi tätä tekstiä lukiessasi, uskon sen olevan melko erilaista verrattuna niihin lukemattomiin tuntemuksiisi joita koit tai tulet kokemaan katsoessasi tanssiesityksiä tällä festivaaliviikolla. Tervetuloa Sivuaskel-festivaalille!

This article in English: www.sidestep.fi

LUENNOT | LECTURES

Susan Foster:

DANCING FOR HIRE

8.2. klo 14:00–17:00 Teatterikorkeakoulun auditorio 1 (Haapaniemenkatu 6)

Susan Foster tarkastelee luennossaan niitä paineita ja vaatimuksia joita tanssijaan kohdistuu globaalissa tanssispektaakkelimaailmassa. Fosterin mukaan tanssijoiden kehovaatimuksia on kolmenlaisia: balettikeho (the balletic body), teollinen keho (the industrial body) ja vapautettu keho (the released body). Hän pohtii luennossa, miten näiden vaatimusten mukaiset harjoittelu- ja ajattelutavat muokkaavat tanssimaailmaa. Foster ehdottaa kolmea vaihtoehtoa toisenlaisista, omaperäisyyttä ja yksilöllisyyttä vaalivista lähestymistavoista tanssivan kehon kultivoimiseen.

The presentation looks at the pressures placed on dancers by both producers and spectators to conform to the demands for dance-spectacle on the global stage. Susan Foster considers how dancers must become "hired" bodies who are given insufficient time to work with choreographers in order to produce a unique and distinctive vision of what dance can be. Proposing three kinds of hired bodies, the balletic body, the industrial body, and the released body, she examines how their training regimens are affecting dance worldwide. Foster then proposes three alternatives to these hired bodies that are exemplary of attempts to maintain distinctive and varied approaches to cultivating a dancing body.

TEATTERIKORKEAKOULU
TEATERHÖGSKOLAN
THEATRE ACADEMY HELSINKI

Susan Leigh Foster on arvostettu professori ja tanssintutkija Kalifornian yliopistosta (UCLA). Hän vieraillee Sivuaskel-festivaalilla 2012 pitäen kolme yleisölle avointa luentoa tanssin ajankohtaisista kysymyksistä. Foster toimii myös taiteilijataapaamisten ja festivaalin päätöskeskustelun vetäjänä.

Susan Fosterin teos *Reading Dancing* (1986) on yksi tanssintutkimuksen ja tanssianalyysin perusteoksia. Foster toi tanssintutkimukseen semioottisen analyysin näkökulman ja loi kehyksen koreografisen prosessin uudelleen tarkasteluun. Muita Fosterin kirjoittamia tanssikirjoja ovat *Choreography and Narrative* (1996) ja *Dances That Describe Themselves: The Improvised Choreography of Richard Bull* (2003). Hän on myös toimittanut julkaisut *Choreographing History* (1995), *Corporealities* (1996) ja *Worlding Dance* (2011).

Susan Leigh Foster is Distinguished Professor in the Department of World Arts and Cultures at UCLA. She visits Side Step Festival 2012 and holds three lectures on current topics of dance. Foster also hosts artist dialogues and leads the festival's wrap-up discussion.

Susan Foster's book *Reading Dancing* (1986) is a core text of dance studies. Foster introduced the use of semiotic analysis and created a new framework for the analysis of choreographic processes. Other books written by Foster are *Choreography and Narrative* (1996) ja *Dances That Describe Themselves: The Improvised Choreography of Richard Bull* (2003). She is also the editor of *Choreographing History* (1995), *Corporealities* (1996) ja *Worlding Dance* (2011).

Susan Foster:
JOHN CAGE'S DANCE LEGACY
9.2. klo 17:00–18:30 Zodiak Studio C4

Luennoilla tarkastellaan säveltäjä John Cagen musiikkifilosofian vaikutusta 1960- ja 70-lukujen amerikkalaiskoreografeihin. Susan Foster esittelee Robert Ellis Dunnin maineikasta opetusta, hänen tapansa integroida Cagen teorian kompositioon sekä opetuksen jättämää perintöä hänen oppilaidensa taideajattelussa. Dunn oli avainasemassa New Yorkin postmodernin tanssin synnyssä.

Susan Foster looks at the impact that John Cage's philosophies of music had on U.S. choreographers of the 1960s and 70s. Discussing the renowned teachings of Robert Ellis Dunn and his integration of Cage's theories of sound and composition, she assesses the enduring commitment to found materials and the focus on compositional process that Dunn's students pursued. Foster also considers the forms of artistic privilege that Cage's approach to music-making embodied.

Susan Foster:
SOCIAL CHOREOGRAPHIES
11.2. klo 17:00–18:30 Zodiak Studio C4

Sosiaalisen koreografian luennossa Susan Foster vertailee renessanssin hovitantsseja ja newyorkilaisen Improv Everywhere -ryhmän kaupunkitilaimprovisaatioita. Tavassa jolla kumpikin tanssijaryhmä konstruoi tilaa ja luo sosiaalista vuorovaikutusta, löytyy Fosterin mukaan yllättäviä samankaltaisuuksia. Foster analysoi kummankin tapahtuman sisältämää poliittisuutta.

The presentation undertakes a comparison between Renaissance court dances and very recent urban improvisations by the New York based group Improv Everywhere. Foster argues that there are surprising similarities in the ways that the two groups of dancers construct space and create sociality. Her analysis is oriented towards understanding the politics embodied in both kinds of events.

Luennoille on vapaa pääsy. Luentokieli on englanti.
Free admission. Lectures are conducted in English.

KESKUSTELUT | DISCUSSIONS

Vetäjänä | Led by **Susan Foster**

Taiteilijatapaamiset esitysten jälkeen | Post-performance discussions

- 8.2. **Daniel Linhan** / *Montage for Three & Not About Everything*
- 10.2. **Hermann Heisig & Nuno Lucas** / *Pongo Land* & **Clément Layes** / *Allege*
- 12.2. **Nicole Beutler** / *2: Dialogue with Lucinda*

Festivaalin päätöskeskustelu | Festival wrap-up **12.2. klo 13:45**

SIDE STEP
SUNDAY AFTERNOON

Su 12.2. Zodiak
Vapaa pääsy | Free admission

- klo 12:00 Patrick Bensard: Lucinda Childs**
(DOKUMENTTI | DOCUMENTARY 52 MIN)
- klo 13:00 Patrick Bensard: Post Scriptum**
(DOKUMENTTI | DOCUMENTARY 26 MIN)

Lucinda Childs (s. 1940) on yksi postmodernin tanssin ja minimalismin uranuurtajista. Hän oli Judson Dance Theaterin alkuperäisjäsen yhdessä mm. Steve Paxtonin, Yvonne Rainerin ja Deborah Hayn kanssa. Childsin teoksille on leimallista minimalistinen liikemateriaali, toisto ja moniulotteinen tilallinen ajattelu.

Festivaalin päätöspäivänä nähdään kaksi dokumenttielokuvaa Lucinda Childsista ja tämän taiteellisesta urasta.

Ensimmäinen, vuonna 2006 valmistunut dokumentti esittelee Childsin taiteilijahistoriaa 1960-luvulta nykypäivään. Dokumentissa nähdään harvinaisten arkistomateriaalien lisäksi Childs harjoittelemassa yhdessä Mikhail Baryshnikovin kanssa, työstämässä teostaan Ballet de L'Opéra du Rhinille sekä haastatellaan hänen yhteistyökumppaneitaan ja kollegoitaan (mm. Philip Glass, Robert Wilson ja Yvonne Rainer) sekä kulttuurivaikuttajia (mm. Anna Kisselgoff, Susan Sontag).

Dokumenttielokuvan on ohjannut **Patrick Bensard**, ranskalaisen La Cinémathèque de la Dansen johtaja. Vuonna 2010 Bensard valmisti vielä jatko-osan *Post Scriptum* ensimmäiseen elokuvaan. Se keskittyy Childsin merkkiteokseen *Dance*.

Dokumenttien jälkeen festivaalin sunnuntai-iltapäivä jatkuu **Susan Fosterin** vetämän päätöskeskustelun merkeissä. Kahvia ja pientä syötävää on tarjolla koko iltapäivän ajan.

THOMAS VICTOR

Lucinda Childs (b. 1940) is a pioneer of both postmodern dance and minimalism. She was one of the original members of Judson Dance Theater, along with Steve Paxton, Yvonne Rainer and Deborah Hay. Childs' compositions are known for their minimalistic movements, repetition and intricate spatial exploration.

Side Step Festival presents the screening of two documentaries of Lucinda Childs, directed by **Patrick Bensard** from La Cinémathèque de la Danse.

The first documentary from 2006 traces the long, unconventional career of Lucinda Childs. The film features Ms. Childs in rehearsal with Mikhail Baryshnikov, and the Ballet de L'Opéra du Rhin in New York, London, and Paris, and includes interviews with Philip Glass, Anna Kisselgoff, Yvonne Rainer, Susan Sontag, and Robert Wilson.

The second documentary, *Post Scriptum* (2010) focuses on the choreographic work *Dance*.

Documentaries are followed by a festival wrap-up discussion led by **Susan Foster**. Coffee and snacks are served during the afternoon.

TY BOOMERSHINE

From written score to choreographic approach

Ke 8.2. klo 10–13

To 9.2. klo 10–14

Pe 10.2. klo 10–14

La 11.2. klo 10–14

Zodiak Studio C4

Hinta | Fee: 80 €

Lucinda Childsin tanssiryhmän jäsen, amerikkalais-tanssija **Ty Boomershine** ohjaa masterclass-kurssin tanssin ammattilaisille. Kurssi jakautuu päivittäin tekniikkatuntiin ja koreografiseen työskentelyyn, jonka pohjana on Lucinda Childsin teos *Interior Drama* (1977).

Tekniikkatunnin rakenteena Boomershine käyttää Cunningham-tekniikkaa sekä elementtejä useilta eri koreografeilta, joiden kanssa hän on työskennellyt. Tekniikkatyöskentelyn fokuksessa on rytmien, tilallinen ja fyysinen tarkkuus. Koreografisessa työskentelyssä tutustutaan *Interior Drama* -teokseen käsikirjoituksen, videodokumentaation ja repertuaarityöskentelyn kautta sekä tutkitaan kaksiuolotteisen, kirjallisen scoren käyttämistä koreografisena metodina ja lähestymistapana.

Ty Boomershine on toiminut tanssijana useiden merkittävien koreografien, kuten Merce Cunninghamin, Dan Wagonerin, Bill T. Jonesin ja Emio Grecon ryhmissä. Hän ohjaa masterclass-kursseja sekä Lucinda Childsin että Emio Grecon työhön pohjautuen.

Kurssi-ilmoittautumiset 23.1.2012 mennessä: katja.kirsi@zodiak.fi

Dancer **Ty Boomershine** teaches a professional masterclass consisting of a daily technique class and a workshop about the methodology and process specific to the work of Lucinda Childs.

Boomershine's class is framed by the structure of a Cunningham class as well as incorporating elements from the many choreographers he has worked with. The class focuses on rhythmic, spatial, and physical clarity, combined with a sense of coordination and multi-tasking through the body. After this intense and challenging class, the workshop focuses on to study, share and show the scores of Lucinda Childs along with video documentation for one to understand how she uses the two-dimensionality of a written score to enhance and develop choreographic approach.

Ty Boomershine has worked with several choreographers and companies, such as Dan Wagoner, Merce Cunningham repertory ensemble, Bill T. Jones/Armie Zane & Co, Emio Greco | PC, and currently with Lucinda Childs Dance. He assists Lucinda Childs in setting her works in Europe and the United States, and teaches workshops and masterclasses.

Workshop enrollments by 23.1.2012: katja.kirsi@zodiak.fi

NEW MOVES VOL. 1

Dance like you've never danced before!

SAARA TÖYRYLÄ, JYRKI VÄISÄNEN

La 11.2. klo 22:00–02:00, Pannuhalli foyer
Vapaa pääsy | Free admission

Festivaaliklubi *New Moves vol. 1* valtaa Pannuhallin lämpiön lauantaina 11.2. klo 22 alkaen. Raikas klubi-ilta saattaa Sivuaskel-taiteilijat ja yleisön tanssimaan ja viihtymään rennosti yhdessä. Luvassa ravistavaa musiikkia, uusia liikkeitä ja yllätysvieraita!

Klubikokonaaisuudesta vastaavat tanssi- ja esitystaiteilijat **Anna Mustonen**, **Emmi Venna** ja **Masi Tiitta**. Iltaa tahdittaa kuvataiteilija **Jarkko Räsänen** ja esitystaiteilija **Ossi Koskelaisen** dj-duo Bailubändi.

Astu sivuun ja liity seuraan!

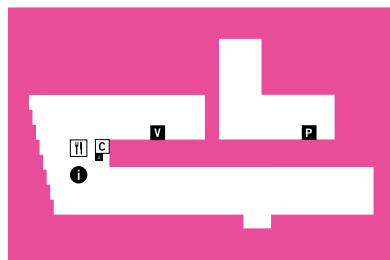
Side Step Festival club is the place to dance and chill out with cool music and hot moves! Evening is created by dance and performance artists **Anna Mustonen**, **Emmi Venna** and **Masi Tiitta**. Come and enjoy yourself and be surprised by pop-up performances! Music by Dj duo Bailubändi.

SIVUASKEL / SIDE STEP FESTIVAL 2012

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

Esitteen toimitus | Editors: Harri Kuorelahti, Raija Ojala, Kaisa Rissanen, Outi Järvinen
Graafinen suunnittelu | Graphic design: Petri Summanen
Paino | Print: Art-Print
Festivaalin tukijat | Supported by: Helsingin kulttuurikeskus/
Tanssiareena ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö

TAPAHTUMAPAIKAT | VENUES

Kaapelitehdas | Cable Factory
Tallberginkatu 1, FI-00180 Helsinki

- Zodiak, 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
35 €

Festivaalipassilla sisäänpääsy kaikkiin esityksiin (1 esityskerta/teos).
Varmista pääsy haluamiisi esityksiin varaamalla paikat etukäteen:
www.sivuaskel.fi

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

Yksittäisliput | Single tickets
23 / 15 €

Alennushinta koskee opiskelijoita, eläkeläisiä ja teatterialan ammattilaisia.
Alennuksen saa näyttämällä siihen oikeuttavaa voimassa olevaa korttia.

Reduced price applies for students, retired and theatre professionals.

LIPUNMYynti | BOX OFFICE

Lippupalvelu 0600 10 800 (1,96 €/min + pvm) joka päivä klo 8–20
www.lippupalvelu.fi

Zodiak 044 094 4948 arkisin 11–16

www.sivuaskel.fi
www.sidestep.fi

DÉPARTS

KESKIVIikko / WEDNESDAY 8.2.

- 14:00–17:00 TeaK Susan Foster: *Dancing for Hire* **LUENTO | LECTURE**
21:00 Zodiak Daniel Linehan: *Montage for Three & Not About Everything*
+ TAITEILIJATAPAAMINEN | POST-PERFORMANCE DISCUSSION

TORSTAI / THURSDAY 9.2.

- 17:00–18:30 Zodiak Studio C4 Susan Foster: John Cage's Dance Legacy **LUENTO | LECTURE**
19:00 Pannuhalli Eszter Salamon: *Dance for Nothing*
21:00 Zodiak Daniel Linehan: *Montage for Three & Not About Everything*

PERJANTAI / FRIDAY 10.2.

- 19:00 Pannuhalli Eszter Salamon: *Dance for Nothing*
21:00 Zodiak Hermann Heisig & Nuno Lucas: *Pongo Land*
Clément Layes: *Allege*
+ TAITEILIJATAPAAMINEN | POST-PERFORMANCE DISCUSSION

LAUANTAI / SATURDAY 11.2.

- 17:00–18:30 Zodiak Studio C4 Susan Foster: Social Choreographies **LUENTO | LECTURE**
19:00 Zodiak Hermann Heisig & Nuno Lucas: *Pongo Land*
Clément Layes: *Allege*
21:00 Pannuhalli Nicole Beutler: *2: Dialogue with Lucinda*
22:00–02:00 Pannuhalli Festivaaliclubi | Festival Club

SUNNUNTAI / SUNDAY 12.2.

- 12:00 Zodiak Patrick Bensard: *Lucinda Childs* **DOKUMENTTI | DOCUMENTARY**
13:00 Zodiak Patrick Bensard: *Post Scriptum* **DOKUMENTTI | DOCUMENTARY**
13:45 Zodiak Susan Foster: Festival wrap-up **KESKUSTELU | DISCUSSION**
15:00 Pannuhalli Nicole Beutler: *2: Dialogue with Lucinda*
+ TAITEILIJATAPAAMINEN | POST-PERFORMANCE DISCUSSION