

Miten tanssini ovat syntyneet?

Zontan piirikokous Fiskarsissa 25.4. 2015

Kirsi Kunnas sanoi 90-vuotis radiohaastattelussaan viime vuonna että kirjoittaminen on hänelle elämistä, puhetta ja olemassa olemista. Minulle tanssi on kuin Kirsilille kirjoittaminen. Vuosina 1968-1998 Hgin yliopisto järjesti luentosarjan Miten kirjani ovat syntyneet, jota Turun yliopisto ja teatterikorkeakoulu jatkoivat 2000-luvulla. Wsoy on myös julkaissut kyseiset luennot. Koreografian ja kirjan syntyminen on luullakseni lähtökohtaisesti samankaltainen prosessi.

Ruotsalainen Maria Rönn puolestaan kirjoittaa kirjassaan Heliga danser: "dans är ett andligt uttrycksmedel. Dess styrka ligger i den icke-verbala kommunikationen mellan dansaren och det mysterium vi kallar Gud. Och Rönn fortsätter "Den som inte dansar förstår inte vad som sker"

Taiteen ja tieteen tekemisen yhteydessä ja yleensä luovuudesta puhuttaessa mainitaan usein sana inspiraatio. Minulle inspiraatio merkitsee oivallusta, voimakasta sysäystä kohti tuntematonta, määrittelemätöntä. Se antaa voimaa ja työntää liikkeelle. Inspiroidun muista taiteista, ohi kiitävästä hetkestä, ajatuksesta, tunnelmasta, maisemasta, lauseesta, valosta ja varjosta, ohi kävelevien lasten keskustelusta tai kiinnostavasta artikkelista, joka kertoo meteoriiteissa säilyneistä viesteistä neljän miljardin vuoden takaa. Tanssiteoksiani taustoittamaan hankin materiaalia lukemalla, keskustelemalla ja pitkällä kävelyilläni kun ajatus on vapaa assosiaatioketjuille ja luonto on läsnä, iholla. Tanssi on ajattelemista ja ajatusten kehollistamista.

Koen että ympäristötaiteella ja luomallani työskentelymetodilla ja konseptilla, ympäristötanssilla, on mahdollisuus tässä ajassamme luoda eettistä maailmansuhdetta, jossa ihmisen paikka asettuu osaksi kokonaisuutta. Se on hierarkian purkamista, ihmisen aseman hyväksymistä yhtenä maailman kokonaisuuden osana. Kuuluminen yhteen kokonaisuuden kanssa vähentää ihmisenä olemisen taakkaa. Minulle työni lähtökohta on luonto ja ajatus että lopulta maailma ei ole minua tai meitä varten tai että me olisimme maailmaa varten vaan kaikki ovat olemassa, koska niin on. Maria Rönniä lainatakseni: "Människan är beroende av allt och alla liksom allt och alla är beroende av henne. Allting i universum rör sig i sin egen rytm och alla dessa rytmer påverkar varandra. Människan rör sig liksom planeterna rör sig och ur rörelsen uppstår samma rytmiska vågor som en gång skapade universum."

Esittävä taide kuten tanssi on hetken taidetta, läsnäolon ylistystä ja ajan pysäyttämistä. Se on kohtaamista ajassa ja paikassa ja kohtaamisessa viipymistä.

Ihmisen on ruumiillinen ja aistiva olento. Ihmisyys riippuu kyvystämme kuunnella olemista ja kyvystämme kohdata ihmisiä, asioita ja itseämme.

Tiedän myös että yksin en ole olemassa. Ihminen on sosiaalinen olento ja pitkälti olemassa muiden kautta ja muita varten. Luonto ei tarvitse ihmistä, eikä kaipaa mutta ihminen tarvitsee ja on riippuvainen luonnosta ja toisista ihmisistä. En minä tee taidetta itselleni, yksin ja itseni vuoksi. Taide on minulle väylä kommunikoida, keskustella ja välittää kokemuksiani ja ajatuksia ympäröivän maailman ja siellä olevaisten kanssa. Pohjimmiltaan yritän ymmärtää ja toisinaan koen kyvyn ihmetellä lahjana ihmiselle.

Teen ryhmäni Saine Ensemble kautta yhteistyötä eri taiteen alojen ammattilaisten kanssa. Periaatteena on, että Ensemblen työskentelyssä kaikki tekijät ovat mukana ideasta toteutukseen. Produktiot tehdään mahdollisimman hyvin, sitoutuneesti ja eettisesti kestäväillä periaatteilla.

Tanssia, musiikkia, visuaalisia taiteita ja elokuvaa yhdistelevien teosteni aiheita ovat

luonnonilmiöt ja -paikat. Tapahtumat sijoittuvat usein kulttuuriympäristöihin, johon ihmiset ja luonto ovat jättäneet jälkensä.

Teemoina ovat luonnon ja ihmisen vuorovaikutus ja riippuvuussuhteet.

Luonnonaiheiden ja kulttuurimaisemien inspiroimat teokset sijoittuvat erilaisiin, usein poikkeuksellisiin ympäristöihin kuten vanha kaivos (Orijärvi Rule of Capture), suoniitty (tuleva yhteistyö rap-artisti Palefacen kanssa), puulajipolku ja lähes 400 vuotta vanha tammi (monitaideteos Puut kasvavat aina ylöspäin?) tai joki saatohoitoon liityvässä teoksessani Virta.

Kaikissa teoksissani dialogi syntyy taiteen, tieteen, tutkimuksen ja toteuttamisen välillä. Esitysten ja tapahtumien tuottamisen rinnalla teokset versioidaan lyhytelokuviksi. Tanssilyhytelokuvat ovat itsenäisiä, elokuvan keinoin toteutettuja taideteoksia.

Olen Saine Ensemblen taiteellinen johtaja, tanssitaitelija, koreografi ja esiintyjä.

Valmistuin tanssijaksi Amsterdamsen Hogeschool voor de Kunst -korkeakoulusta vuonna 1997.

Toimin tanssijana ja tuottajana nykyflamencoryhmä Canelassa vuosina 2001- 2015.

Tanssi- ja liikeilmaisua olen opettanut yhteisö- ja yleisötyössä sekä kouluttanut tanssi- ja teatterialan opiskelijoita, ammattilaisia sekä harrastajia eri oppilaitoksissa.

Jag har bott i Fiskars bruket nästan 20 år och mina barn har vuxit här. Jag anser att det har varit den bästa omgivningen som vi med min man har kunnat ge åt våra barn. Jag är medlem i Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars och jag har frågat att berätta kort om andelslaget och bruket.

På 1960- och 70-talen lades en stor del av den industriella verksamheten ned i bruket och många flyttade härifrån. En stor del av servicen försvann och man kan säga att brukssamhället höll på att dö.

År 1987 fick bruket en ny direktör, Ingmar Lindberg. Han övertog ett bruk som var i dåligt skick med stort behov av reparationer och investeringar.

Vad som kom att hända sedan är ett fint exempel på hur det kan gå, då det finns visioner, resurser och aktiva aktörer – som samarbetar och samverkar mot ett gemensamt mål!

Med Ingmar Lindberg började Fiskars-bolaget arbeta för att få människor att flytta hit – att flytta hit på riktigt och ta med sig sitt arbete och sina familjer. En naturlig målgrupp blev de kreativa aktörerna, som relativt enkelt kunde flytta sin verksamhet, och de första kom hit i slutet av 80-talet.

Fiskars-bolagets resurser och goda vilja i kombination med visionen om ett levande samhälle var av avgörande betydelse för utvecklingen i bruket.

Lika betydelsefulla var förstas de aktörer som flyttade hit. De skapade innehåll, gav bruket nytt liv och bidrog till att skapa det unika samhälle som vi ser idag.

I medlet på 90-talet hade redan ett trettiotal hantverkare och konstnärer flyttat till Fiskars. År 1994 ordnade de den första utställningen, i detta utrymme, och år 1996 grundade de Andelslaget hantverkare, formgivare och

konstnärer i Fiskars.

Andelslagets centrala och primära mål är att främja medlemmarnas möjligheter att utöva sina yrken. Andelslaget förmedlar och marknadsför medlemmarnas produkter och tjänster genom att upprätthålla gemensam butik, ONOMA Shop, och genom att arrangera utställningar.

Idag har andelslaget över 120 medlemmar, och utgör således en stor del av hela befolkningen på ca 650 personer, och bruket sjuder av liv, året runt.

Nu står sommaren för dörren och om en dryg månad öppnas andelslagets sommarutställning We love Wood(s) här i Kopparsmedjan. Osuuskunnan kesänäyttelyn avajaiset ovat toukokun lopulla ja näyttely jatkuu aina syyskuun loppuun saakka. We Love woods näyttelyn yhteyteen Saine Ensemble tuottaa kaksi monitaidetapahtumaa: Runopuu runoillan 1.6 ravintola Kuparipajassa sekä Puut kasvavat aina ylöspäin? Puulajipolulla 27.6.

I Magasinet öppnas i mitten av juni en smidesutställning, Mitt Kalevala, Makasiinissa avautuu kesäkuun puolivälissä Minun kalevalani niminen taontanäyttely. Myös tämän näyttelyn yhteydessä nähdään Saine Ensemblen tuottama tanssi- ja musiikkiteos Rule of Capture osat 1 ja 2 Fiskarsin Valimossa 30. ja 31.7.

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään vuosittain 29.4. Sitä juhlistamaan kansainvälinen International Theatre Institute tanssikomitea pyytää Kansainvälisen tanssin päivän julistuksen joka vuosi kansainvälisesti tunnetulta tanssitaiteilijalta. Tänä vuonna sen on kirjoittanut espanjalainen flamencotanssija ja -koreografi Israel Galván. Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä Israelin kanssa kun tanssiryhmä Canelan kanssa tilasimme häneltä koreografian Espanjalaiseen teossarjaamme. Israel Galván vieraili Tampereen flamencoviikolla 2001 esiintymässä ja opettamassa. Vuonna 2002 hän vieraili Canelan kutsumana Helsingissä, piti tanssikurssin ja esiintyi Kanneltalossa. Samalla sai kantaesityksensä 4 Jinetes tanssiryhmä Canelalle. Teosta esitettiin vuosina 2002-2007, mm. Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, täällä Fiskarsissa sekä Venäjällä Arkangelissa.

<http://www.danceinfo.fi/assets/PDFt/Tanssin-Pivt/Kv-tanssin-julistus-2015-galvan.pdf>