Words with Isadora

käsiohjelma

WILLMAN DANCE COMPANY

© Mirka Kleemola

WILLMAN
DANCE
COMPANY
Words
with
Isadora
© Mirka Kleemola

Words with Isadora

Kulttuurikeskus Crusell Uusikaupunki

la 17.10. klo 19

Kesto 50 minuuttia
Esityskieli on englanti
(suomennos käsiohjelmassa)

Konsepti, ohjaus **Marjaterttu Willman**
Koreografia **Marjaterttu Willman** yhdessä **Jonna Aaltosen** kanssa
Tanssija-esiintyjä Jonna Aaltonen
Äänisuunnittelu **Mikko Väärälä**
Pukusuunnittelu **Aapo Siikala**
Musiikki **Sarah Neufeld**
Tekstit **Isadora Duncan** (kirjoista Isadora Duncan - *My life*,
Peter Kurth - *Isadora Sensational Life*)
Tuotanto Tanssin Voima ry / Willman Dance Company,
WAM Turun kaupungin taidemuseo, Läntinen tanssin aluekeskus
Ensi-ilta 6.11.2025, WAM Kilta Galleria, Turku

Teos on saanut tukea Samuel Huberin taidesäätiöltä

Kiitos

Jarkko Forsman/Tehdas Teatteri, Kari Mäkiranta, Mikko Uusi-Oukari, Vantaan tanssiopisto, Kustavi Korps ry, Jouka Valkama, Mirka Kleemola, Art Fysio, kotijoukot

© Mirka Kleemola

Tanssitaiteilija **Jonna Aaltonen** vietti vuonna 2025 30-vuotistaiteilijajuhlaa. Aaltonen on työllistynyt tanssitaiteilijana 30 vuoden ajan, josta viimeiset 18 vuotta freelance-taiteilijana. Tämä pitkä, harvinaislaatuinen ura ja sen jatkumon mahdollistaminen on jo itseisarvona kestävää tanssitaidetta.

Words with Isadora -esityksessä Aaltonen kutsuu matkalle muistoihin, tanssittuihin askeleisiin ja elettyihin tunteisiin. Esityksessä nähdään väläyksiä 29 eri teoksesta, joissa hän on uransa aikana tanssinut ja esiintynyt. Muistoja teoksista on löydetty improvisaatiotehtävien kautta, etsien niitä Aaltosen kehon muistista.

Aaltonen keskustelee muistoistaan, tanssitaiteesta ja ilmaisusta **Isadora Duncanin** kanssa. Duncan oli 1900-luvun uuden tanssin pioneeri, jonka elämäntyöllä on ollut merkittävä vaikutus ja yhteys modernin tanssin myöhempään kehitykseen. Ajan kerrokset heijastuvat viime vuosisadan alun ja tämän päivän tanssitaiteilijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Millainen on tunteen ja liikkeen yhteys tänään, millainen se oli uuden tanssin alkuvaiheissa?

Ensi-illassaan teos oli vuorovaikutuksessa **Fanny Varjon** *Maistajat, ritarit ja puutarhurit*-näyttelyn kanssa, luoden dialogia tanssin ja kuvataiteen välille.

Kajaanissa nähtävässä esityksessä teos vuorovaikuttaa esillä olevan puvustuksen kanssa. Kaikki esityksessä nähtävät puvut ovat asuja **Willman Dance Companyn** aiemmista teoksista. Puvut ovat **Aapo Siikalan** Jonna Aaltoselle esityksiin suunnittelemia ja kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja.

Words with Isadora-teoksessa on viitteitä teoksista: *Pieni Tulitikkutyttö* (**Eeva Soini/Lassi Sairela**), *Kaltblut* (**Helge Musial**), *Mandorla/Liisa Ihmemaassa/Matching Steps* (**Carl Knif**), *Quiet Chaos* (**Jeanne Yasko**), *Schwanensee Remixed* (**Liz King/Catherine Guerin**), *Matka/Surujenkerääjä* (**Jonna Aaltonen**), *Sintflut* (**Verena Weiss**), *Nodding Dog* (**Michael Klien/Davide Terlingo/Nick Mortimore**), *Swing/Familjen Oui/Kod William/Niki/Swing* (**Nathalie Ruiz**), *Nine Lives/Keisarinnan uudet vaatteet/ Snowblind/Musta Narsissi* (**Marjaterttu Willman**), *Varvastanssi* (**Marja Korhola**), *Pohjola – Nordic Roots* (**Niina Airaksinen**), *Meaty* (**Nigel Charnock**), *Sancta Barbara* (**Tiina Lindfors**), *PapulaBOX* (**Simo Heiskanen**), *Secret Charm* (**Anu Sistonen**), *InDirIrgendwo* (**Georg Reischl**), *Pikku musta* (**Tommi Kitti**), *Orfée* (**Mats Ek**), *Zummel* (**Allen Kaeja/Karen Kaeja**), *Neiti Ida* (**Hanna Brotherus**), *Oneiron* (**Valtteri Raekallio**)

© Mirka Kleemola

KÄÄNNÖKSET

●●●

”Minua on pyydetty puhumaan ’Tulevaisuuden tanssista’ – mutta kuinka se olisi mahdollista? Viidenkymmenen vuoden kuluttua minulla saattaa olla jotain sanottavaa. Sitä paitsi, olen aina pitänyt sopimattomana puhua tanssistani.

Aaltojen, tuulten ja maan liike on aina sama, se on jatkuvassa harmoniassa. Vapaiden eläinten ja lintujen liike pysyy aina sopusoinnussa niiden luonnon kanssa. Vasta kun vapaat eläimet asetetaan rajoitusten alaisiksi, ne menettävät kykynsä liikkua luonnonmukaisesti.

Näin on käynyt myös sivistyneelle ihmiselle. Villin ihmisen, joka eli vapaudessa, liikkeet olivat rajoittamattomia, luonnollisia ja kauniita. Vain alastoman kehon liike voi olla täysin luonnollista. Ihmisen on palattava alastomuuteen. Tulevaisuuden tanssijan keho ja sielu ovat kasvaneet niin sopusointuisesti yhteen, että sielun luonnollinen kieli on muuttunut kehon liikkeeksi. Tämä tanssija ei kuulu mihinkään kansaan, vaan kaikkeen ihmisyyteen. Hän tanssii luonnon muuttuvaa elämää. Kaikkialta hänen kehostaan säteilee älykkyys.
… tulevaisuuden tanssija: vapaa henki – korkein äly vapaimmassa kehossa!”

●●●

”Pantomiimissa ihmiset korvaavat sanoja eleillä… tämä ei ole tanssijan eikä näyttelijän taidetta, vaan jää toivottoman hedelmättömästi niiden väliin… Kun minulle sanottiin, että minun täytyy osoittaa sormella sanoakseni SINÄ, painaa käsi sydämelleni sanoakseni RAKKAUS ja sitten lyödä itseäni rintaan sanoakseni MINÄ, kaikki tuntui aivan naurettavalta.”

”Nivelellinen nukke, keinotekoinen ja mekaaninen liike, joka ei ole sielun arvoinen… On huomioitava, että kaikki suuret balettitanssijat ovat olleet hyvin lyhyitä, pienikokoisia naisia.
Pitkä, hienorakenteinen nainen ei voisi koskaan tanssia balettia…
Villimmälläkään mielikuvituksella ei voi kuvitella Vapauden jumalatarta tanssimassa balettia.
Jokainen, joka pitää baletista, ei näe hameita ja trikooasuja pidemmälle. Mutta katso – trikoon alla tanssivat epämuodostuneet lihakset. Katso vielä syvemmälle – lihasten alla ovat epämuodostuneet luut.
Epämuodostunut luuranko tanssii silmiesi edessä…”

”Tämä on tanssin korkein päämäärä ja tarkoitus – löytää oikeutettu paikkansa tragediassa musiikin ja runouden rinnalla, toimia välittäjänä draaman ja yleisön välillä.”

”Unelmoin toisenlaisesta tanssista. En tiennyt, mitä se olisi, mutta tunsin vetoa kohti näkymätöntä maailmaa, johon voisin astua – jos löytäisin avaimen.”

●●●

”Istuin tuntikausia tämän maalauksen edessä. Olin lumoutunut siitä. Ystävällinen vanha vahtimestari toi minulle jakkaran ja seurasi ihastustani lempeän kiinnostuneena. Istuin siinä, kunnes näin kukkien todella kasvavan, paljaiden jalkojen tanssivan, vartaloiden keinuvan – kunnes ilon sanansaattaja tuli luokseni ja ajattelin: minä tanssin tämän maalauksen ja annan muille sen rakkauden, kevään ja elämän lisääntymisen sanoman, joka oli minulle niin tuskallisesti annettu. Minä annan heille, tanssin kautta, hurmion.”

"Vaikka he katsoivat tanssiani ja pitivät sitä hyvin viehättävänä, heillä ei ollut vähäisintäkään käsitystä siitä, mitä tein. Heiltä puuttui täysin taiteellinen ymmärrys. ”Kuinka täydellisen suloista! Kuinka kovin kaunista!”"

© Mirka Kleemola