


FINNISH

# THEATRE

FINLANDAIS

58

2004



ENSEMBLE  
SPIRIT IN  
L'ESPRIT  
D'ÉQUIPE À  
JYVÄSKYLÄ

FOCUS ON  
SMALL  
THEATRES

THÈME:  
LES PETITS  
THÉÂTRES

## Survival stories

The new 2004 theatre season has got off to a promising start, with many new interesting Finnish plays already appearing in the repertoire. Of the 150 professional theatre premieres that will be performed this autumn, 60 are Finnish, of which half are brand new plays. The plays deal boldly with contemporary issues such as immigration, the rural margins of the EU, terrorism, and the effects of the stress of working life on ordinary people. In the best cases the gloomy topics have been dealt with as black comedies. The realistic Finnish theatre tradition has been successfully broken by the younger generation's experimental productions.

This autumn also sees the loss of two theatres which have been forced to close for financial reasons. One of these, the legendary Swedish-language Lilla Teatern, will fuse with the Helsinki City Theatre to produce a bilingual theatre, but while their new stage will keep the Lilla Teatern name alive, only the future will tell if it will be able to maintain its originality. The other loss is in children's theatre – the Green Apple Puppet Theatre has lost both its city and state funding and the writing appears to be on the wall.

Directing a theatre has hardly been a dream career for Finnish theatre makers, especially young ones, in recent years; those who have taken on directorships with high hopes have beaten a hasty retreat, usually to freelance directing.

The main obstacle in everyday theatre life is ever-dwindling financial resources. Administrators see increasing audience figures as a sign of success, but this does not leave much artistic freedom for more creative minds as avant-garde works do not necessarily strike an immediate chord with the masses.

There are however some who can live with this pressure, and this issue will introduce you to a director whose theatre produces artistically ambitious work while managing to hold on to its rare ensemble spirit despite scarce resources.

Although this theatre director works at a middle-size institutional theatre, this issue focuses on small theatres, presenting four that were all born of an artist's or small group's desire to make theatre on their own terms. The other thing these theatres have in common is that they are all directed by playwrights.

The histories of small theatres and companies are survival stories, where everyone has had to muck in together. The reward for this has been a space to realise their own ideas.

**ANNELI KURKI**

.....

## Des histoires de survie

Le début de la saison théâtrale de l'automne 04 est prometteur. Le nombre de nouvelles pièces finlandaises intéressantes au répertoire s'élève à une vingtaine. Les théâtres professionnels donneront au cours de l'automne environ 150 premières dont 60 sont finlandaises et la moitié de celles-ci des pièces toutes nouvelles. Les sujets sont actuels : immigration, régions reculées de l'UE, terrorisme, les petites gens dans les rouages de la vie professionnelle. Ces sujets sombres sont par exemple traités par le truchement de l'humour noir. Les traditions réalistes du théâtre finlandais ont été rompues avec succès par les productions expérimentales des jeunes créateurs de théâtre.

Parmi les pertes de l'automne, il faut mentionner la fermeture de deux théâtres due à des problèmes financiers. Le légendaire Lilla Teatern de langue suédoise a fusionné avec le Théâtre municipal de Helsinki qui devient ainsi bilingue. Le nom de Lilla Teatern sera conservé en tant que scène du Théâtre municipal, mais l'avenir montrera si son originalité pourra subsister. L'autre perte est celle du théâtre pour les enfants. Le théâtre de marionnettes Vihreä Omena ne reçoit plus de subventions de la municipalité ni de l'Etat et sa fermeture semble inéluctable.

Etre directeur de théâtre n'est plus depuis quelques années une profession rêvée pour les gens du théâtre en Finlande et en particulier les jeunes. Ceux qui se sont engagés comme directeurs de théâtre avec de grands espoirs en sont rapidement revenus et ont repris leurs activités antérieures, souvent celles de metteur en scène indépendant.

Dans la vie quotidienne du théâtre, ils ont eu à faire face à la diminution des ressources économiques. Les administrateurs du théâtre considèrent comme critère de la réussite l'augmentation perpétuelle du nombre des spectateurs, ce qui laisse très peu de liberté artistique à un créateur. Celui qui crée du nouveau n'atteint pas nécessairement tout de suite les masses.

D'autres supportent le stress. Vous pourrez, dans ce numéro, faire la connaissance d'une directrice de théâtre dans le théâtre de laquelle une œuvre artistique ambitieuse est réalisée et un rare esprit d'équipe est maintenu malgré le manque de ressources.

Le directeur que nous avons pris comme exemple provient d'un théâtre institutionnel de grandeur moyenne. Nous avons toutefois pour thème les petits théâtres. Nous présentons quatre théâtres qui ont pour trait commun d'être nés du désir d'un artiste ou d'une petite troupe de faire du théâtre à leurs propres conditions. Tous les théâtres présentés sont par ailleurs dirigés par un auteur dramatique.

Les histoires des théâtres et des troupes de petite grandeur sont marquées par des luttes pour se tirer d'affaire dans lesquelles un grand esprit d'entraide est exigé des artistes. Ils en ont été récompensés en devenant un forum pour la réalisation de leurs propres idées.

**ANNELI KURKI**

.....

page

4

● A refusal to be discouraged by scarce financial resources. **Aila Lavaste**, the director of Jyväskylä City Theatre, has faith in young artists.

● Une économie serrée ne décourage pas. **Aila Lavaste** dirige le Théâtre Municipal de Jyväskylä et fait confiance aux jeunes artistes.



9

● Theatre Jurkka is Finland's oldest arena theatre. **Ville Sandqvist**, who represents the third generation of the Jurkka theatre family, played the role of Hamlet as part of his doctoral dissertation.

● Le théâtre Jurkka est le plus ancien théâtre de chambre de Finlande. **Ville Sandqvist**, membre de la troisième génération de la famille théâtrale Jurkka, a joué Hamlet comme partie de sa thèse.



12

● Playwright **Heini Tola** is the new director of Open Doors Theatre.

● L'auteur dramatique **Heini Tola** est la nouvelle directrice du théâtre Avoimet Ovet.



16

● Telakka Theatre actors in Tampere run a restaurant and work in the theatre. The new director is the playwright **Juha Hurme**.

● Les acteurs du théâtre Telakka à Tampere tiennent un restaurant tout en faisant du théâtre. Ce théâtre est dirigé depuis peu par l'auteur dramatique **Juha Hurme**.



20

● Koko Theatre, founded by the playwright **Anna Veijalainen**, combines theatre and dance in its programme.

● Le théâtre KOKO créé par l'auteur dramatique **Anna Veijalainen** combine le théâtre et la danse dans son répertoire.



24

● New Finnish Productions

● Des nouveautés Finlandaises



FINNISH THEATRE FINLANDAIS

Cover photo : *Marina!* by Anu-Maaria Tuominen at the Telakka Theatre. On the photo Sirke Lääkkölä. PHOTO: TUUKKA TOIJANNIEMI

Publisher *Editeur* Finnish Theatre Information Centre *Centre d'Information du Théâtre Finlandais*  
 President *Présidente* : Raija-Sinikka Rantala  
 Director *Directrice* : Riitta Seppälä  
 Address *Adresse* : Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Finland Tel. +358-9-25112124, fax 25112125  
 e-mail [anneli.kurki@teatteri.org](mailto:anneli.kurki@teatteri.org) Internet [www.teatteri.org](http://www.teatteri.org)  
 Editor *Rédactrice* Anneli Kurki  
 Translations Donald McCracken, *Traductions* Gabriel de Bridiers  
 Art Director Heikki Vanhatalo ISSN 1238-6057 Printed by Uusimaa

Couverture *Marina!* d'Anu-Maaria Tuominen au Théâtre Telakka. Sur la photo Sirke Lääkkölä. PHOTO: TUUKKA TOIJANNIEMI

# JYVÄSKYLÄ TOWN THEATRE – A CIRCLE UNDERNEATH AN UMBRELLA

**Aila Lavaste has created opportunities for managing, creating and spectating. The doors are open wide.**

Aila Lavaste hasn't had it easy in Jyväskylä. – This is certainly a difficult place for a theatre manager.

The town of Jyväskylä, which is well known for its active cultural life, has around 82 000 inhabitants and is the capital of the province of Central Finland. Geographically, it is located considerably closer to Helsinki (271 km) than the furthest parts of Northern Finland, which are almost 1000 km away.

Aila Lavaste from Jyväskylä town theatre gives the impression of a strong person who is personally familiar with floods and touching sensibility. It is obvious that she feels experiences strongly and does not converse for the sake of politics.

Despite that Lavaste describes theatre management as a mix of both domestic and foreign politics.

She has had cause to fear that she would end up unfit to work in the theatre, which was the scene of a fiercely raging battle for resources, which lasted many years.

- It took me two-and-a-half years of full-time work to create the right conditions to manage and develop the theatre. She has however managed to preserve an optimistic outlook, for without a positive attitude it would be difficult to last in her position, and sometimes it has been really tough for her too.

Theatre means everything to Aila Lavaste, and she loves life. She speaks of artistic passion in a mundane way. It is part of her personality, as is her ambition – Jyväskylä town theatre in the 2000s has been uncompromising in its pursuit of national fame.

The current manager's difficulties in Jyväskylä are down to the fact that relations between the town and the theatre, which was brought under municipal control after her arrival, were not good when she arrived. Restoring lost trust placed an unreasonable workload on the theatre manager's shoulders which was only relieved last year when a minor victory was won and the theatre

was allocated a financial and administrative manager. The holder of this post, Hannu Hakala, makes a vital contribution.

## Openness in various directions

Aila Lavaste has above all wanted Alvar Aalto's big curving beautiful monument of a theatre to open its doors and windows to every direction of the town. The demands of the job have been obvious, but with Lavaste's arrival in 2001 the theatre got someone with guts at its helm.

Opening the theatre windows means getting a view of the town.

- What is happening out there? Where can we find collaborative partners?

Her tireless search has led to remarkable contacts. Besides the polytechnic, the Open University and the Finnish Conservatory, big and demanding productions have been made with schools and children's nurseries. A town theatre is not just a theatre in the ordinary sense of the word – it is a centre of artistic education.

The Theatre Academy of Finland has also been an essential collaborative partner.

## Spring and rain

All this fits when you think that the town theatre has sought to focus on, among other things, children and young people, while other focal areas are home-grown products and first premieres.

Last spring an art education project *Minä eläimenä* (Me as an animal), which combined various types of activities – from art to storytelling and acting – was made together with young schoolchildren and culminated in an exhibition of the results, while the theatre once again made its traditional spring play for children and families for the big stage.

The theatre has an instinct for interesting Finnish plays, and Lavaste's era has produced remarkable results. Jyväskylä town theatre has now performed at the Tampere



RISTO AALTO

● - It took me two-and-a-half years of full-time work to create the right conditions to manage and develop the theatre, says the theatre manager Aila Lavaste. In the spring she was awarded the Finnish Theatre Information Centre's Illusionist prize.

● - J'ai été occupée à plein temps deux ans et demi à créer les conditions requises pour la direction et son amélioration, dit la directrice de théâtre Aila Lavaste. Elle a reçu au printemps le prix Silmäkääntäjä (Illusionniste) du Centre d'Information du Théâtre.

Theatre Festival, Finland's most significant dramatic arts festival, for three years in a row. The largest of these works was performed in 2003 in the shape of *Täällä Pohjantähden alla* (Here under the Northern Star), a dramatised version of the classic Finnish novel by Väinö Linna. It was directed by Kaisa Korhonen, one of Finland's



● Jyväskylä town theatre has sought to focus on, among other things, children and young people. Aila Lavaste believes that this, together with new domestic plays, forms the essence of the province's own big theatre. Aila Lavaste directed *Sydämen käärin silkkiinaon*, a play by Hannele Huovi for small babies. On the photo Mikko Kauranen.

● Le théâtre de Jyväskylä donne une primauté aux représentations destinées aux enfants et aux jeunes. Avec les nouvelles pièces finlandaises, celles-ci constituent, pour Aila Lavaste, la tâche principale de ce grand théâtre départemental. *Sydämen käärin silkkiinaon* de Hannele Huovi, mise en scène par Aila Lavaste, est destinée aux bébés, sur la photo Mikko Kauranen.

# LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE JYVÄSKYLÄ EST CERCLE SOUS UN PARAPLUIE

**Aila Lavaste a fourni les conditions nécessaires à la gestion, la création et la joie de regarder. Les portes sont grandes ouvertes.**

Aila Lavaste n'a pas eu une tâche trop facile à Jyväskylä. – C'est un lieu difficile pour un directeur de théâtre.

La ville de Jyväskylä, chef-lieu du département de la Finlande centrale, a toujours eu une vie culturelle très active. Elle a environ 82 000 habitants. Elle se trouve géographiquement bien plus près de Helsinki (271 kilomètres) que de la région septentrionale de la Finlande qui s'étend sur environ mille kilomètres.

Aila Lavaste, directrice du Théâtre mu-

Elle en a pris conscience au cours des longues années de lutte pour l'acquisition des ressources pour le Théâtre municipal de Jyväskylä durant lesquelles elle a même douté de sa capacité de poursuivre son travail.

- J'ai été occupée à plein temps durant deux ans et demi à créer les conditions requises pour la direction et son amélioration, soupire-t-elle. Elle est optimiste. Elle n'aurait pas pu poursuivre dans son poste sans son caractère positif, mais même pour elle cela a été par moments épuisant.

Le théâtre est tout pour Aila Lavaste. Et la vie englobe tout. Elle parle de la passion artistique comme d'une chose de tous les jours. Cette passion appartient à sa personnalité qui ne manque pas non plus d'ambition. Dans les années 2000, le Théâtre de Jyväskylä a recherché avec intransigeance la célébrité à l'échelle nationale.

Les problèmes actuels de la directrice du Théâtre de Jyväskylä sont dus au fait que les relations entre la ville et le théâtre communalisé après l'arrivée de Lavaste n'étaient pas nettes. Le rétablissement de la confiance a demandé énormément de travail à la directrice. La situation s'est améliorée à la suite d'une victoire partielle, le théâtre ayant enfin embauché un directeur économique et administratif. La contribution de Hannu Hakala, qui a été nommé à ce poste, est d'une importance primordiale pour le bon fonctionnement du théâtre.

## **Ouverture dans toutes les directions**

Aila Lavaste a désiré en premier lieu ouvrir les fenêtres et les portes de son théâtre, ce beau monument aux formes voûtées dessiné par Alvar Aalto, en tous azimuts dans la ville. Cette tâche a naturellement été dure, mais le choix de Lavaste à la direction de ce théâtre en 2001 a été plus que justifié.

Ouvrir les fenêtres signifie avoir vue sur la ville telle qu'elle se présente à partir du théâtre.

- Qu'est-ce qui se passe dans la ville ?

Où trouver des collaborateurs ?

La recherche inlassable d'Aila Lavaste a permis de nouer des contacts importants. De grandes productions ont été réalisées non seulement avec l'institut universitaire professionnalisé, l'université libre et le conservatoire finlandais, mais également avec des écoles et des jardins d'enfants. Le théâtre municipal n'est pas seulement un théâtre dans le sens le plus ordinaire de ce mot, il donne également une éducation artistique.

L'Ecole supérieure d'Art dramatique compte également parmi ses collaborateurs importants.

## **Printemps et pluie**

Tout cela présente un intérêt particulièrement grand si l'on pense que le Théâtre municipal de Jyväskylä donne une primauté entre autres aux enfants et aux jeunes.

Et d'autre part aux œuvres finlandaises et les premières.

Au printemps de cette année, un projet d'éducation artistique intitulé *Minä eläimenä* (L'animal que je suis) a été réalisé avec de petits écoliers. Il avait pour objet de combiner les différentes formes artistiques – art pictural, narration, jeu – et une exposition présentait ses résultats. Le théâtre municipal a également donné sur la grande scène sa pièce traditionnelle de printemps pour les enfants et les familles.

Le théâtre a compris l'intérêt des Finlandais pour les pièces finlandaises et a atteint des résultats considérables dans la période de Lavaste. Le Théâtre de Jyväskylä a joué trois années de suite au Festival International de Théâtre de Tampere, le plus important festival de théâtre de Finlande. La plus importante des pièces qui y ont été jouées est *Täällä Pohjantähden alla* (Ici, sous l'étoile polaire), adaptation du roman de Väinö Linna, donnée en 2003 et mise en scène par Kaisa Korhonen, l'un des metteurs en scène finlandais les plus expérimentés.

- Les pièces finlandaises doivent être des réussites, non pour en tirer un enrichis-



RISTO AALTO

nicipal de Jyväskylä, donne une impression de personne forte dont le monde intérieur renferme des torrents d'émotions et une grande sensibilité. Et une expérience de la vie qui permet à son interlocuteur de comprendre qu'il n'est pas question de politique.

Lavaste dit cependant que la direction d'un théâtre évoque la politique intérieure et étrangère.



most experienced directors.

- Finnish plays have to succeed, not in terms of material wealth, but to secure our future and serve the audience. The positive feedback from our audience has been enormous! Lavaste says.

Nor does she by any means sound as if she is bragging. When I meet her and two actors in her study I immediately get the feeling that I know what it is all about, for here we sit around the table like one big happy family, to put it in everyday language.

The theatre manager describes them as being “under an umbrella”. It is spring out there. It is spring in the theatre, but something else is happening too; figuratively speaking, it is raining! Rain is a metaphor for activity. With its hail, drizzle, fair wind, soft snow and thunder, it is good!

Lavaste draws a circle like a sun and dissimilar points of action on its halo. Like lightning!

### A performance, not a play

She doesn't call those points plays, but performances.

- In planning the programme it would be an impossible idea to list titles. No, they are performances! They are performances whose directors' ideas about the world, morality and humanity I know, Aila Lavaste states.

She thinks of herself as an artist and a dramaturge, but more as a manager, an artistic manager. She denies that it is a question of power, but admits that she wants to see plays she likes in the programme.

- The wonderful thing here is having the opportunity to create possibilities and challenges for people who have a talent to make things happen, and give the audience a chance to see the results.

### A director and guest artists are the foundation

According to Lavaste the success of Jyväskylä town theatre depends mainly on the manager's foundation, which is a permanent director. This is currently **Irene Aho**, whose presence has produced and is producing performances in Jyväskylä which will become national events.

- The other foundation is regularly visiting artists. Directors in this category during Aila Lavaste's time have been especially **Kaisa Korhonen** and **Mikko Rasila**, but also **Hannele Rubinstein** and **Maarit Pyökäri**. In this group the views of different generations meet.

- It is stimulating for the actors to not only work with many directors, but to work with the same director again, Lavaste says. This practice removes mannerisms and leads to new directions.

It would be great if the theatre had the financial resources it deserves. But how can we be versatile, as we are supposed to be, if we only carry out four premieres a year?! And then the programme must also include the farces and musicals that the audience loves and which have been artistic successes in Jyväskylä.

### “My job is to think”

-When the amount of premieres has been so low for a couple of years, it starts to show! The demands placed on one single performance are unreasonable, Lavaste emphasises.

Nothing will succeed in the desired way if the artist can't do her job in peace. Lavaste quotes the writer-director **Kristian Smeds**: “My job is to think.” In the pursuit of this ideal the manager makes space amidst the pressures of all the economic, personnel and administrative matters and

● *Heikko esitys* (Lousy Performance! Ventilating and Dramatics) by Anna Krogerus, directed by Irene Aho at Jyväskylä Town Theatre. On the photo Mikko Pörhölä and Sanna Hietala.



● ● ●  
sément matériel, mais pour assurer l'activité du théâtre et pour servir le public. Nous recevons énormément de commentaires positifs de nos spectateurs ! dit Aila Lavaste.

A l'entendre, on n'a pas l'impression qu'elle se vante. Lorsque je la rencontre dans son bureau avec deux acteurs, je comprends immédiatement de quoi il est question, car elle est assise devant une table ronde comme si elle était en famille.

La directrice dit qu'ils se trouvent tous « sous le même parapluie ». Le printemps est arrivé dans la nature. Il est également arrivé au théâtre où se passe aussi d'autres choses : la pluie tombe, dans le sens figuré. Elle symbolise les événements. C'est bien ainsi ! Grêlons, bruine, vent qui vient de l'arrière, neige douce et orage.

Lavaste dessine un cercle qui ressemble au soleil et, sur ce cercle, différents points qui sont comme des éclairs.

## Une représentation et non une pièce

Elle n'appelle pas ces points des pièces, mais des représentations.

- L'énumération de noms des pièces serait inconcevable lors de la préparation du répertoire. Il s'agit de représentations et je connais la conception du monde, de la morale et de l'homme qu'ont leurs metteurs en scène, dit Aila Lavaste.

Elle se considère comme artiste et dramaturge, mais en premier lieu comme directrice avec une tendance artistique. Elle nie qu'il s'agit de pouvoir, mais admet qu'elle accepte au répertoire des pièces qui lui plaisent.

- Ce que j'aime, c'est de pouvoir créer des possibilités pour des personnes qui possèdent le talent de faire fleurir les idées et de les offrir au public.

## Le metteur en scène et les artistes invités constituent la base du théâtre

Le succès du Théâtre municipal de Jyväskylä est, selon Lavaste, dû en grande partie au metteur en scène permanent qui est un élément de la base du théâtre – c'est actuellement Irene Aho. Sa présence a permis de donner à Jyväskylä des représentations d'une grande importance nationale.

- Les autres éléments de la base sont des artistes invités régulièrement. Aila Lavaste a invité en particulier les metteurs en scène Kaisa Korhonen et Mikko Rasila, mais également Hannele Rubinstein et Maarit Pyökäri. Les vues des différentes générations se rejoignent dans ce groupe.

- Il est inspirant pour les acteurs de travailler avec plusieurs metteurs en scène tout en rencontrant le même metteur en scène plusieurs fois, explique Lavaste. Cette pratique permet d'éviter les manières et ouvre de nouvelles voies.

La situation serait bonne si le théâtre avait les ressources économiques dont il a besoin. Mais que signifie une diversité qui ne permet de donner que quatre premières par an ? Le répertoire doit aussi comprendre des farces et des comédies musicales que le public adore et qui sont d'ailleurs en général bien réussies sur le plan artistique à Jyväskylä.

## « Mon travail, c'est de réfléchir »

- Comme le nombre de premières a été si bas depuis quelques années, nous commençons à subir des pertes ! Les exigences posées pour une représentation particulière deviennent démesurées, dit Lavaste.

La réussite n'est jamais parfaite si l'artiste ne peut pas faire son travail en toute

tranquillité. Lavaste cite le metteur en scène-auteur Kristian Smeds: « Mon travail, c'est de réfléchir. » La directrice du Théâtre municipal de Jyväskylä ouvre la voie à cette manière de penser dans l'atmosphère de tension créée par les questions liées aux finances, au personnel et à l'administration et les autres problèmes pratiques.

- Quel que soit l'indice de référence adopté, la ville a entraîné le théâtre dans une mauvaise position, la plus basement notée en Finlande.

Lavaste pense qu'il est temps de trouver une explication de cette mauvaise situation pour laquelle il n'y a pas de justification et de montrer une volonté d'y remédier pour que le théâtre puisse mettre en œuvre sa philosophie originale. La création de nouveaux postes d'acteurs n'est pas la moindre des nécessités. Le nombre des acteurs s'élève actuellement à une vingtaine et il a diminué en dix ans d'un tiers.

Lavaste envisage le modèle d'un théâtre départemental. – Nous ne pouvons pas exister avec les ressources financières d'un théâtre de grandeur moyenne, il nous faut celles d'un grand théâtre.

Des représentations sont maintenant de nouveau données au niveau international. Un projet de coopération avec des Estoniens sera mis en œuvre en automne 2004 et les relations avec Debrecen, ville jumelée hongroise, sont reprises. Les rapports internationaux ne contredisent pas, selon Lavaste, le désir de présenter ce qui est local : les sujets locaux, la description des modes d'action et de l'esprit locaux connaissent souvent une grande renommée au-delà des frontières.

## Des gens intransigeantes

Le contrat de travail d'Aila Lavaste expire en été 2009. Cette période devrait être bien suffisante pour ce théâtre dont les directeurs se lassent en général après trop peu de temps. Après quatre ans, Lavaste est, de son propre avis, en train de se lancer dans son travail.

- J'ai maintenant en pratique assimilé mes tâches et leurs conditions d'accomplissement.

Elle a créé en même temps de nombreuses bonnes représentations, ajoute l'auteur de cet article, un journaliste également connu comme critique qui aime procéder à une réflexion analytique et exige beaucoup de ses proches. Lorsque je suis allé ces dernières années dans ce théâtre dans mon rôle de journaliste et de critique, j'ai pu admirer l'ouverture de son atmosphère. Il n'en a pas toujours été ainsi.

- Des gens talentueuses et intransigeantes, assure Lavaste.

## La théâtralité par l'interaction

Sans intransigeance, le principe directeur suivant ne pourrait guère s'appliquer :

- Le cœur de la pièce reçoit une nou-



HANNA MARIJÄNEN

● Heikko esitys (Lousy Performance! Ventilating and Dramatics) d'Anna Krogerus, mise en scène par Irene Aho au Théâtre municipal de Jyväskylä. Sur la photo Mikko Pörhölä et Sanna Hietala.

her other practical duties.

Measured by any standards the town has left the theatre in a bad way, so much so that it has less financial resources than any other theatre of its size in Finland.

Understanding should now be shown towards this unfair and twisted situation, and commitments should be made to resurrect the original idea of the theatre. The most pressing issue is the need for the recruitment of new actors; there are currently twenty actors, a third less than there was at the beginning of the 1990s.

Lavaste's thinking follows the provincial theatre model.

- There is no reason why we should function on a budget that would suit a middle-sized theatre - we need the fitting resources for a big one. More international projects are now taking place. An Estonian-Finnish collaboration project will be realized in autumn 2004, and relations with our friendship town of Debrecen in Hungary are getting into gear. According to Lavaste internationality doesn't change the fact that the theatre acts locally: International fame is often achieved through local themes and activities and following one's own working methods and spirit.

### A demanding group

Lavaste's contract runs until spring 2009, which is a decent length of time in a theatre where managers have not usually lasted as long as they might have. After nearly four years she is of the opinion that she is only getting started:

- I have only just come to really understand the situation and what has to be done.

Many good productions have also been made at the same time, in my opinion as a critic who is known for his high expectations.

Visiting the theatre as a journalist and critic, I have admired its open atmosphere. It has not always been like this.

- We have a demanding and highly talented group, Lavaste assures me.

### Presentation through interaction

Without a demanding nature, the following one of her principles would hardly come true. It can be summarised like this:

- We are not merely 'laying' a good play on the stage - the core of each play is imbued with an entirely new presence on the stage.

Presentation, the subject of the play and the content - these issues have been studied and conclusions have been reached. That is the essence of the artistic policy Lavaste advocates. So we are again talking about a performance rather than a play!

Presentation comes from interaction, i.e. from the meeting of theatre makers of various ages.

The presentational content of a huge production like *Here under the Northern Star* and a tiny one for babies may be worlds apart, but they form a whole, which Lavaste and I call "an open fort" or "a home with open doors". It is somewhere for theatre people and inhabitants of the town and surrounding countryside to meet without having to dress up in their Sunday best.

Although that is all right too, if one wants to. As the image of being a Society theatre is cast off, it should not be at the cost of free will. Theatre is the wanderer's stage and the king's palace. It is a refreshing fountain of thoughts and emotions. It is inspiring entertainment, and one can go to

• velle forme théâtrale. Il ne s'agit donc pas  
• uniquement de « mettre » en scène une  
• bonne pièce.

• La théâtralité, le sujet et le contenu de  
• la pièce sont des domaines beaucoup étu-  
• diés et recherchés. Ils renferment le noyau  
• des grandes orientations artistiques de  
• Lavaste. Nous parlons donc d'une représen-  
• tation et non d'une pièce !

• La théâtralité prend forme dans l'inte-  
• raction, par exemple dans la réunion d'ar-  
• tistes de différents âges.

• C'est cette manière de pensée extrême  
• que Lavaste aime décrire en dessinant un  
• cercle sur le papier. Bien que le personnel  
• ne soit pas d'un grand nombre, des idées et

des forces diverses règnent dans le théâtre. Cela permet de conférer à une production massive telle que la pièce *Täällä Pohjantähden alla* et à la représentation *Vauvateatteri*, destinée aux bébés, la même valeur, car elles concrétisent en fin de compte la même chose.

Elles se trouvent dans le même cercle. Ces deux représentations ont un caractère théâtral tout à fait différent l'une de l'autre, mais elles font partie d'un ensemble que nous définissons, Lavaste et moi, par les termes de « forteresse ouverte » ou « maison dont les portes sont entièrement ouvertes ». Le théâtre est un lieu de rencontre pour les gens du théâtre et les habitants de la ville et du département où il n'est pas nécessaire de s'habiller particulièrement bien.

Mais on peut le faire si on le désire. On ne veut pas faire disparaître l'image d'un théâtre d'élite au dépens du libre choix. Le théâtre. C'est l'étape du voyageur et le palais du roi. C'est une source où les idées et les sentiments se re-

• nouvellent. C'est l'inspiration pour un re-  
• pos divertissant. Le théâtre vous reçoit tel  
• que vous êtes, dans une tenue de fête ache-  
• tée la veille pour cette occasion ou dans un  
• jean râpé.

• L'essentiel est, dit Aila Lavaste, c'est  
• qu'il existe un point commun.

• - La diversité créée s'appuie sur une  
• passion sans faille !

• **TEPPO KULMALA**



• Juakse ko hullu by Marjo Niemi at the Jyväskylä Town Theatre, directed by Irene Aho.  
• Juakse ko hullu de Marjo Niemi au Théâtre Municipal de Jyväskylä, mise en scène par Irene Aho.

the theatre as oneself, in a new evening dress or a pair of worn-out jeans.

As Aila Lavaste says, it is essential that something holds all these different things together.

- We have created differences which are held together by a strong passion for theatre!

**TEPPO KULMALA**

# UNIQUE FAMILY THEATRE

**When Ville Sandqvist was accepted by the Theatre Academy of Finland in 1980, his mother, Vappu Jurkka, was almost happier than he was – now there was someone who could carry the family theatre into the third generation.**

Founded in 1953 by Emmi Jurkka and her daughter Vappu, Theatre Jurkka is the only professional arena theatre in Finland; in fact it is even unique worldwide because it has been operating in the same place for so long and is

an accordion accompaniment.

Vappu Jurkka has spent much of her career in Jurkka, where she began in the shadow of her mother. Although she occasionally worked for bigger institutional theatres, she was happiest creating independent theatre, to which end she founded Thespis, a touring theatre which performed during the 1970s in unconventional places such as prisons. Vappu was ready to take over Theatre Jurkka when Emmi's health started to deteriorate.

After graduating as an actor, Ville Sandqvist was not too keen on committing himself to the family theatre and he initially kept it at arm's length, only being elected onto the board in 1999.

Emmi, Vappu and Ville are by no means the only actors in the family, although Theatre Jurkka is strongly identified with them. In fact, so many members of the Jurkka family are connected with the theatre that to "throw a jurkka" is a colloquial Finnish term for acting. Emmi's brothers, Arvi and Valter Tuomi, were actors and directors; all three of her children became actors; and four of their children went on to become actors too.



Ville Sandqvist (Hamlet).

still in the hands of the same artist family. Jurkka's 9 m2 stage, set in a former bag factory, has played host to 150 premieres in 50 years.

Emmi Jurkka was a star actress of the 1930s. She would sometimes have difficulties with directors, so her own theatre was a place where she could express her talent and her own original ideas freely. Intimate theatre classics such as *Neiti Julie* (*Miss Julie*) were performed during her era, as was the operetta *Mustalaisruhtinatar* (*The Czar's Princess*), in which Emmi performed almost all the roles to

Theatre Jurkka's premises are owned by the Emmi Jurkka foundation, which rents them out to the supporting association which runs the theatre. The rules of the foundation state that it must be led by actors, and favouritism is shown towards young theatre makers.

In the 1990s the theatre tried employing hired managers, but the system proved to be too expensive for such a small operation and it has been led by a board of four people since 1999. Of the members of the board, the writer-director Pasi Lampela is also currently

# UN, THÉÂTRE FAMILIAL EXCEPTIONNEL

**A la sortie de Ville Sandqvist de l'École supérieure d'Art dramatique en 1980, sa mère, Vappu Jurkka, était presque plus heureuse que lui-même. Elle se réjouissait de savoir qu'il y avait maintenant un successeur de la troisième génération à la tête du théâtre familial.**

Le théâtre Jurkka est le seul théâtre de chambre professionnel de Finlande. Il fut fondé en 1953 par Emmi et Vappu Jurkka, qui étaient mère et fille. Ce théâtre qui donne ses représentations dans les locaux d'un ancien atelier de fabrication de sacs est exceptionnel également en ce sens qu'il se trouve toujours dans les mêmes locaux et appartient à la même famille d'artistes depuis très longtemps. 150 premières ont été données, au cours de cinquante ans d'existence, sur la scène de 9 mètres carrés du théâtre Jurkka.

Emmi Jurkka était une actrice vedette des années 1930 qui avait quelquefois des difficultés avec les metteurs en scène. Dans son propre théâtre, elle pouvait laisser libre cours à son esprit artistique et réaliser ses idées originales. Le théâtre Jurkka a donné, durant la période d'Emmi Jurkka, non seulement des œuvres classiques du théâtre intimiste, telles que *Mademoiselle Julie*, mais également par exemple l'opérette *La comtesse Mariza* dans laquelle Emmi Jurkka a joué presque tous les rôles accompagnée par un accordéon.

Vappu Jurkka a passé presque toute sa carrière au théâtre Jurkka. Elle était d'abord éclipsée par sa mère. Elle s'est engagée dans un grand théâtre institutionnel, mais a préféré en fin de compte la carrière d'artiste libre. Le théâtre Thespis fondé par elle faisait dans les années 1970 des tournées dans des lieux non-conformistes, tels que des prisons. Vappu Jurkka était prête à prendre la direction du théâtre Jurkka lorsque la santé d'Emmi est devenue chancelante.

Ville Sandqvist n'était pas, après avoir terminé ses études d'acteur, très enthousiaste pour s'engager au théâtre familial. Il gardait ses distances et n'a été élu au conseil d'administration du théâtre qu'en 1999.



working as an artistic director of the theatre, while Ville's brother **Kalle Sandqvist** is the administrative and financial manager. Artistic personnel are contracted according to each production.

Jurkka performs two premieres and about a hundred shows every year, besides which the premises are rented out to visiting productions. Directors and workgroups furnish the board with a steady stream of suggestions for the repertoire, which in the last few years has included performances of both classics and new domestic first premieres.

The current repertoire, which has been

word, relying solely on his powerful presence.

- In the performances of Hamlet I have been thrilled by how naked and open my character is on the stage, Sandqvist says. As I act I am thinking with the audience about the mystery of what kind of person I am really playing. Why should Hamlet be murdered?

Sandqvist does not speculate on Hamlet and the questions of performing just for fun; the performance, which was directed by **Samuli Reunanen**, belongs to the material for his doctoral thesis.

Since the 1990s it has been possible to do a Ph.D. at the Theatre Academy of Fin-

nying written work covering the research topic and the results. A panel consisting of several people evaluate the thesis within an artistic context.

Sandqvist's thesis studies the actor's job, i.e. every aspect of the interaction between the actor and the role he is playing, from the very first idea of the performance until the curtain comes down for the last time. Many outside factors such as the director, actors playing opposing parts, and the actor's own physical characteristics and mental state influence the way he wrestles with his character. Sandqvist focuses on the actor's paradox:



Elsa Saisio (Gertrude), Tuomo Holopainen (Claudius), Ville Sandqvist (Hamlet).

planned until 2006, includes the runaway success *Mobile Horror*, a comedy about the IT field and modern life that was written and directed by **Juha Jokela**. The performance has played to full houses since winter 2003, and is sold out until the beginning of 2005.

### Doctoral Hamlet

Theatre Jurkka's latest premiere was *Hamlet*, in which Ville Sandqvist plays the leading role. In fact he acts the part of Horatio, the narrator of Hamlet's story, who plays Hamlet, who in turn acts the part of a madman. In the performance Sandqvist remains alone on the stage for long periods of time without uttering a

word, which encourages theatre artists to study to this level if they are interested in exploring their own artistic work in more depth through theoretical discussion and teaching. Doctors bring new information and experiences to help tackle problems in the theatre.

It is possible to choose between research- or artistically-orientated examinations. The Theatre Academy's first doctor was **Annette Arlander**, who studied the use of space in performance, but most of those who have followed her have graduated from the research side.

In practice the doctoral thesis consists of a series of performances and an accompa-

nying while an actor is his own tool and piece of art, he creates and justifies his presence on the stage through the reactions he provokes from the audience.

- I'm interested in studying the actor's autonomy, independence, responsibility and power in the making of a production, Sandqvist says.

After *Hamlet* there will be two more performances connected to his Ph.D.; one will be a collaboration with Theatre Academy students, while the other will be based on works by the poet Gunnar Ekelöf.

Sandqvist is currently working as the

*To be continued p. 27*



Emmi, Vappu et Ville ne sont pas les seuls acteurs de leur famille, bien que le théâtre Jurkka s'identifie fortement à eux. La famille Jurkka a en fait produit tant d'acteurs que l'expression « jouer le jurkka » signifie dans le langage parlé jouer au théâtre. Les frères d'Emmi, Arvi et Valter Tuomi, étaient acteurs et metteurs en scène. Les trois enfants d'Emmi sont acteurs et quatre de leurs enfants le sont également.

Les locaux du théâtre Jurkka appartiennent à la Fondation Emmi Jurkka qui les louent à l'amicale du théâtre. La direction du théâtre est confiée à des acteurs et priorité est donnée aux jeunes auteurs, ce qui est inscrit dans les statuts de la fondation.

Le théâtre Jurkka avait embauché dans les années 1990 des directeurs extérieurs, mais ce système s'est avéré trop coûteux. Le théâtre est dirigé, depuis 1999, par un conseil d'administration de quatre membres, dont **Pasi Lampela**, auteur-metteur en scène, qui en est aussi actuellement le directeur artistique. Le frère de Ville, **Kalle Sandqvist**, est le directeur administratif et économique.

Deux premières et une centaine de représentations sont données annuellement dans le théâtre qui loue également ses locaux pour des productions extérieures. Le conseil d'administration reçoit continuellement des suggestions de pièces des metteurs en scène et des groupes de travail. Le personnel artistique est embauché séparément pour chaque production. Ces dernières années, le répertoire a compris alternativement des œuvres classiques et de nouvelles pièces finlandaises. Le répertoire est établi pour jusqu'en 2006.

La comédie *Mobile Horror*, écrite et mise en scène par **Juha Jokela**, qui dépeint le secteur de la haute technologie et le monde moderne en général, a connu un énorme succès au théâtre Jurkka. Cette pièce se joue dans des salles pleines depuis l'hiver 2003 et ses représentations sont affichées complètes jusqu'à la fin de 2004.

### Un Hamlet pour un doctorat

La première la plus récente du théâtre est *Hamlet*, dont le rôle-titre est joué par Ville Sandqvist. Celui-ci y joue en fait Horatio, narrateur de l'histoire de Hamlet, qui joue quant à lui Hamlet qui joue qui simule la folie. Sandqvist reste seul sur la scène durant de longues périodes sans rien dire, s'affirmant uniquement par sa forte présence.

- Ce qui m'excite dans *Hamlet*, c'est que le personnage que je joue soit tellement nu et ouvert sur scène, dit Sandqvist. Tout en jouant, je réfléchis avec les spectateurs à ce mystère, me demandant quel genre de personnage je joue. Pourquoi Hamlet devrait-il tuer ?

Sandqvist ne pense pas aux questions liées à Hamlet et au jeu pour son plaisir. Cette représentation mise en scène par **Samuli Reunanen** se rattache à son doctorat.

Depuis les années 1990, il est possible de passer son doctorat à l'École supérieure d'Art dramatique. Les artistes dramatiques sont encouragés à préparer une thèse de doctorat s'ils

désirent approfondir leur œuvre artistique par l'étude théorique et l'enseignement. Les docteurs donnent de nouvelles informations sur les problèmes de l'art dramatique et rendent compte de nouvelles expériences.

De nombreux facteurs externes, tels que le metteur en scène, les autres acteurs, l'état d'esprit et le corps de l'acteur lui-même, influent sur la lutte entre l'acteur et le personnage. Sandqvist met l'accent sur le paradoxe de l'acteur : l'acteur



Elsa Saisio (Ofelia).

Il est possible de choisir un diplôme axé sur la science ou sur l'art. **Annette Arlander**, premier docteur sorti de l'École supérieure d'Art dramatique, avait étudié les questions liées à l'espace. La plupart des docteurs en art dramatique ont choisi la ligne scientifique.

L'examen de doctorat comprend en pratique une série de représentations et un mémoire écrit s'y rattachant dans lequel le problème étudié et les solutions sont expliqués. Le doctorat est évalué par un jury de quelques personnes selon des critères artistiques.

Sandqvist étudie dans son doctorat le travail d'un acteur, tout ce qui se passe entre l'acteur et le personnage qu'il joue depuis la première idée de la représentation jusqu'à la fin.

est lui-même son outil et son œuvre d'art qui produit et rachète sa présence par les réactions qu'il éveille chez les spectateurs.

- Cela m'intéresse d'étudier quels sont l'autonomie, l'indépendance, la responsabilité et le pouvoir de l'acteur dans la création d'une œuvre, dit Sandqvist.

Outre Hamlet, le doctorat de Sandqvist comprend deux autres représentations. Sandqvist a l'intention d'en réaliser une en collaboration avec des étudiants de l'École supérieure d'Art dramatique, l'autre est basée sur les œuvres du poète Gunnar Ekelöf.

Sandqvist est actuellement président de

*A suivre p. 27*

# DOORS OPEN FOR THE SMALL AND PHENOMENAL

**The theatre director, director and playwright Heini Tola is at home in the close and intimate surroundings of the Open Doors Theatre in Töölö, Helsinki. Small-stage drama which deals with human relations is characteristic of this versatile theatre artist. “Instead of rolling out the big guns, my strength lies in making rich theatre by using simple solutions imaginatively. I’m immensely interested in human beings, in how one’s mind and behaviour operate.”**

Tola doesn’t consider combining her roles as an artist and theatre director problematic. “The theatre director is responsible for the finances, but luckily in Open Doors we have experts who are in charge of the figures, so I can concentrate on what is most important to me: directing our theatre’s artistic policy.”

She says that the construction of a repertoire starts simply from a personal feeling that a certain subject is particularly important. “If a subject comes from the heart, I trust that it will also spark some interest in the spectator. I don’t want to get into texts or performances which can be calculated to pull an audience, but which have nothing to do with my own passion.”

Apart from an artistic director, the Open Doors Theatre personnel includes an administrative and financial manager, a marketing and PR secretary, a lighting technician, a stage manager / costume-maker, and a ticket seller. All performers are guests.

Open Doors closes for the summer, during which time Tola happily settles into the peace and quiet of the countryside, sits down in front of her computer, and spends time by herself. For the last ten years she has been writing every summer. “Here in the theatre you can’t escape the social routines and all the hectic goings-on. After that you look forward to silence and solitude. But I would certainly start to feel claustrophobic if I spent the whole year by the computer. These highly contrasting roles –

lonely writer and terrifically social director and theatre director – work well for me.”

## Small is beautiful

The actress Liisi Tandefelt toured for several years around Finland and abroad, and her dream after years on the road was to found her own theatre. This dream came true in 1988 with Open Doors, a small theatre which was different from the rest in that it was furnished in a central European coffee house theatre style. The repertoire for the 100-seater hall was based on small-scale drama, recital evenings, monologues, philo-



● Ella Keranto and Jukka Pitkänen in *They Call it Love* by Arno Kotro.

● Ella Keranto et Jukka Pitkänen dans *On appelle cela l'amour* d'Arno Kotro.

sophical debates and concerts.

Tandefelt retired at the beginning of 2004, and Heini Tola took over as Open Doors’ director. Tola plans to slightly modify her predecessor’s repertoire, although it will



Heini Tola.

retain similar characteristics.

- In Tandefelt’s time they concentrated on e.g. musical productions, which combined speech and music to illustrate the lives and works of different composers, but drama is closer to my heart.

- My own first two performances in Open Doors demonstrate what can be expected in the future, she says, clarifying her position. Both *We are many* (*Meitä on monta*), which premiered in spring 2004, and *They call it love* (*Sanovat sitä rakkaudeksi*), which was ready for September, will have long performance lives.

Tola is not totally giving up the theatre’s musical traditions, however.

- It’s only good if the guest performances are different or even quite the opposite of what I do. The musical *Songs of my life* (*Laulut mun elämä*), which deals with the life of Billie Holliday, found an audience and will continue its run in Open Doors’ autumn programme. There will also be some concerts and the *Pola Ivanka* show for Christmas parties.

## Topically historical

*We are many*, written and directed by Heini Tola, was also performed in a number of Finnish festivals this summer, and next winter it will tour in Sweden. The play concerns itself with wartime child evacuees and orphans, and is a collage of many intertwined destinies. Tola’s main sources were Heikki Hietamies’ novel *Äideistä parhain* (*The best mother*) and Alli Kantola’s biographical story from the book *Isän ikävä. Sotaorvot kertovat* (*Missing Daddy. War orphans’ stories*), which was edited by Timo Malmi.

- I made the rest up myself after I had read widely on the subject and knew about their experiences, Tola says. Sixty years had passed since the end of the Continuation War when *We are many* received its premiere last February, and personal war trag-

# PORTE OUVERTE SUR UNE SCÈNE INTIME, MAIS CHARGÉE DE SENSATIONS

**La directrice de théâtre, metteuse en scène et auteur dramatique Heini Tola se sent chez elle dans le local étroit et intime du théâtre Avoimet Ovet situé dans le quartier de Töölö à Helsinki. La forme de théâtre dans laquelle excelle le plus cette femme de théâtre aux talents divers est le drame psychologique joué sur une petite scène.**

- Au lieu d'attirer les grandes masses, je réalise un théâtre riche en appliquant mon imagination à des solutions simples. Je m'intéresse profondément à l'homme et je désire savoir comment fonctionne son âme et comment il se comporte.

Pour Heini Tola, ce n'est pas un problème de réunir ses rôles d'artiste et de directrice de théâtre.

- Bien que le directeur détienne la responsabilité financière, des personnes compétentes qui maîtrisent les chiffres travaillent à Avoimet Ovet et je peux me concentrer sur ce qui est pour moi le plus important : donner les orientations artistiques de notre théâtre.

Tola axe tout simplement son répertoire sur des sujets qu'elle considère personnellement comme importants.

- Si un sujet est proche de mon cœur, j'ai confiance qu'il inspirera également les spectateurs. Je ne veux pas utiliser des textes ou donner des représentations qui attireraient probablement le public, mais qui ne me passionnent pas.

Le personnel du théâtre Avoimet Ovet, comprend, outre le directeur artistique, un directeur administratif et financier, un secrétaire de marketing et de communication, un éclairagiste, un régisseur et costumier ainsi qu'un vendeur de billets. Tous les artistes sont des artistes invités.

Lorsque Avoimet Ovet ferme ses portes pour l'été, Tola s'installe volontiers seule dans le calme de la campagne devant son ordinateur. Elle a passé les derniers dix étés à écrire.

- Ici, au théâtre, je suis absorbée par mes obligations sociales et une activité trépidante. Après cela, j'aspire au silence et à la solitude. Mais si je passais toute l'année devant mon ordinateur, je serais certainement atteinte de claustrophobie. Tout en s'opposant, ces rôles – auteur solitaire d'une part et d'autre part met-

teuse en scène et directrice de théâtre très sociale – conviennent bien à ma personnalité.

## Ce qui est petit est beau

L'actrice Liisi Tandefelt a fait des tournées en Finlande et à l'étranger pendant de nombreuses années. Son rêve, après ses longues années de tournées, était de créer un petit théâtre qui lui ressemblerait. Ce rêve s'est concrétisé en 1998 avec le théâtre Avoimet Ovet. Ce petit théâtre se distinguait des autres théâtres par sa décoration intérieure de style café-théâtre européen. Le répertoire de ce théâtre de cent places comprenait de courts drames, des soirées de poésie, des monologues, des débats



● Ella Keranto, Teemu Aromaa and Ulriikka Koskela in *We are many* by Heini Tola.  
● Ella Keranto, Teemu Aromaa et Ulriikka Koskela dans *Nous sommes nombreux* de Heini Tola.

philosophiques et des concerts.

Tandefelt a pris sa retraite au début de l'année 2004 et Heini Tola l'a remplacée comme directrice du théâtre Avoimet Ovet. La nouvelle directrice projette d'établir le répertoire un peu différemment que son prédécesseur, mais le profil du théâtre restera à peu près le même.

- Durant la période de Tandefelt, le théâtre se concentrait notamment sur des productions musicales qui mettaient en lumière la vie et les œuvres de différents compositeurs en combinant les paroles et la musique. Je considère que le drame m'est plus proche.

- Mes deux premières représentations au théâtre Avoimet Ovet sont en quelque sorte un signal de départ pour ce qui viendra à l'avenir », explique-t-elle. Une longue vie de représentations est prévue pour la pièce *Meitä on monta* (*Nous sommes nombreux*) dont la première a eu lieu au printemps 2004 et pour la pièce *Sanovat sitä rakkaudeksi* (*On appelle cela l'amour*) dont la première sera donnée en automne.

Tola n'a toutefois pas l'intention d'abandonner entièrement les traditions musicales de son théâtre.

Il est bon que les représentations mises en scène par des metteurs en scène invités diffèrent de ce que je fais moi-même ou même s'y opposent.

La pièce musicale *Laulut mun elämä* (*Les chansons, ma vie*) sur la vie de Billie Holiday a trouvé son public et continuera au répertoire du théâtre Avoimet Ovet en automne. Quelques concerts sont également prévus pour cette saison ainsi que le *Pola Ivanka -show* avant Noël.

## Une description actuelle du passé

La pièce *Meitä on monta* écrite et mise en scène par Heini Tola sera également donnée cet été dans des festivals finlandais et l'hiver prochain en Suède. Cette pièce qui parle des orphelins de guerre et des enfants en-

voyés en Suède durant la guerre est un collage réunissant de nombreux destins. Tola a utilisé comme sources en particulier le roman *Aideistä parhain* (*La meilleure des mères*) de Heikki Hietamies et l'histoire autobiographique d'Alli Kantola dans l'œuvre *Isän ikävä. Sotaorvot kertovat* (*Absence du père. Les orphelins de guerre racontent*) rédigée par Timo Malmi.

- J'ai inventé le reste moi-même, car j'avais lu beaucoup sur ce sujet et ce genre d'expérience m'était familier, dit Tola.

*Meitä on monta* a eu sa première en février dernier, 60 ans après la Guerre de con-

edies had surfaced all over Finland. Many books and films were made on the subject.

We are many brought Open Doors an audience who wouldn't normally go to the theatre very often. The production had a clear target group of people who had been wartime evacuees or orphans, and they came from miles around to see if their story would now be told. Elderly spectators in particular arrived by the busload. But even if the audience doesn't have any personal experience of the subject, later generations will still be touched by the sensitive description of separation, the growing longing for childhood, and the feeling of safety lost.

### From poetry to dialogue

Tola's newest production, based on the Finnish poet Arno Kotro's collection *Sanovat sitä rakkaudeksi* (*They all it love*) which was published last year, went into rehearsals last May, and she spent the summer writing a finished version of the text according to what these rehearsals produced.

The idea of putting Kotro's popular debut work on the stage came from a book review Tola read in a newspaper. The review compared Kotro's work to Märta Tikkanen's *Vuosisadan rakkaustarina* (*Love story of the century*), which was published in 1978 and has since been translated into twenty languages.

- In its time Tikkanen's prose-poetry made a strong impact on me. I thought that it is interesting if Kotro's poems are stylistically and verbally comparable. I went and bought the book and got carried away by the delightful and touching poems.

Tola was impressed by the poet's sincerity.

- Especially in the beginning I felt the book was a very frank confession of how a man has experienced love and loss and gone through his divorce. As a woman I was surprised by how a man feels about things. Lately there have been plenty confessional works from the woman's point of view, so it is wonderful when a man opens up in the same way. It's about time that we heard how it feels over there! Here in Finland a man is so much quicker to keep his mouth shut.

Tola contacted Kotro right away and he offered her his other texts as extra material, which she used to develop a female perspective on the story the poems told. The work was beginning to turn into a dialogue.

On the ashes of a love affair we will see Ella Keranto and Jukka Pitkänen, both of whom have previously acted in the Open Doors Theatre.

- It is meaningful to work with people you know. My idea for the theatre is to create a loose ensemble of people I've found to be good to work with.

### Strong female artists

Subjects which have fascinated Heini Tola as a playwright include the golden age of Finnish art at the turn of the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> centuries, and the movements and ideologies that influenced people at that time. She has described the era's strong Finnish female artists in her plays *Raudanluja rakkaus* (*An iron love*) and *Onerva*.

- A theme of both plays was what life was like for female artists a hundred years ago, and how the struggles of that time are linked to the present day. Personal situations and individual struggles haven't changed so much. Finnish women might have the vote and maternity leave, but a female artist – or a woman generally – lives under many pressures.

Tola remarks that although the heroine of *Onerva*, the author L. Onerva, was talented and unique, she was above all a woman, and one therefore doesn't have to be an artist to identify with her feelings.

This conflicting nature of a woman's role also features in Tola's *An iron love*, which describes the artist Venny Soldan-Brofelt bound up in her marriage.

- Through Venny we can see how personal misfortunes can be discouraging, but equally they might also provide energy or material for one's work, Tola explains.

- The prevalent opinion at that time was that a woman had two choices: she was supposed to choose either the life of an artist and never marry or experience the beauty and pain of motherhood, or start a family, which was a sure end to any artistic career.

Venny was a pioneer when she wondered if the two could be combined.

- She paid a high price for that. Although a modern woman might have to run between the nursery and her workplace – whether she works in IT, art or any other field – she still has the possibility to express herself as well, Tola observes.

### Stylised history

While delving into the historical topics she loves, Tola researches the life stories of her subjects in greater detail.

- Before writing I have to read all the available material - then I can forget it and start to write about fictional destinies."

How much artistic license can one take when describing historical characters? Tola says that when she was writing *Onerva*, it helped to look at things from the perspective of an elderly Onerva in the hospital reminiscing about her past. One can always remember things slightly different from the truth. Tola thinks the playwright is justified in breaking down the facsimile the audience has constructed in its mind. For the writer it is most interesting to present one's own view on people and through that aim for something wider and deeper, more general.

- One would suppose that the audi-

ence would not be interested in watching a mere documentary, but on the other hand last year's television series *Venny*, which dealt with the artist's supposed lesbianism, caused quite a stir. *An iron love* was met by criticism like 'she doesn't look like Venny' or 'that actor isn't Juhani Aho but he resembles the artist Pekka Halonen'. In *Onerva* it was expected that the actor who played Eino Leino would wear his famous cloak and brimmed hat."

Despite everything, Tola considers writing the plays in a historical frame a rewarding experience.

- The fact that we are not tied up in current events frees me to deal with the topic. When there is some distance to the subject, artistic solutions that are not quite natural can be used. It is easier to stylise



● Ella Keranto and Jukka Pitkänen in *They Call it Love* by Arno Kotro.

● Ella Keranto et Jukka Pitkänen dans *On appelle cela l'amour d'Arno Kotro*.

something from the past than something from the here and now. Having said that, *They call it love* is totally up-to-date. Maybe the stylizing in that is based on the performance being poetry or prose-poetry. This gives you the tools that mean you don't have to start with a table and a carton of milk, Tola says, pointing to the stage, which is filled with empty wine bottles, props left over from the last days' intensive rehearsals.

Was this the last straw for a Finnish hero disappointed in love?

RIINA MAUKOLA

.....

tinuation. Des tragédies personnelles liées à la guerre ont éclaté partout en Finlande. Des livres et des films sont en cours de préparation sur ce sujet.

La pièce *Meitää on monta* a permis à des gens qui ne vont peut-être pas souvent au théâtre de découvrir le théâtre Avoimet Ovet. Les personnes ayant connu le destin d'orphelin de guerre ou d'enfant envoyé en Suède durant la guerre appartenaient au groupe cible de cette représentation et venaient même de loin voir si leur histoire y était racontée. Le public, surtout âgé, arrivait par pleins autocars. Le spectateur moderne, qui n'est pas concerné personnellement par cette question, est touché par la description délicate de la sensation d'isolement, de la nostalgie de l'enfance disparue et du sentiment de perte de la sécurité.



MAIS HEDSTROM

## Des vers mis en prose

La plus récente mise en scène de Tola, adaptée de l'œuvre poétique *Sanovat sitä rakkaudeksi* (*On appelle cela l'amour*) du finlandais Arno Kotro publiée il y a un an, était en cours de répétition en mai dernier. Tola a mis au net le texte durant l'été en se basant sur les répétitions du printemps.

Tola a eu l'idée de mettre en scène la première œuvre très appréciée de Kotro après avoir lu une critique de ce livre dans le journal. La critique comparait l'œuvre de Kotro à l'*Histoire d'amour du siècle* de Märta Tikkanen parue en 1978 et traduite en vingt langues.

- Cette œuvre composée de prose et de vers de Tikkanen m'avait énormément impressionnée en son temps. J'ai trouvé intéressant de penser que le style et le langage des poèmes de Kotro pouvaient lui ressembler au moins un peu. Je suis immédiatement allée acheter le livre, je l'ai lu – et j'ai été inspirée par ces poèmes drôles et touchants.

Tola a été impressionnée par la fran-

chise du narrateur du livre.

- J'ai ressenti, en particulier au début, l'œuvre comme une confession très franche sur la manière d'un homme d'éprouver l'amour, la perte et le processus de séparation. En tant que femme, j'ai été étonnée d'apprendre comment l'homme ressent les choses. Beaucoup d'œuvres de confession ont ces derniers temps été écrites du point de vue d'une femme. C'est pourquoi il est merveilleux qu'un homme ose dire tout. Il était temps d'entendre comment les hommes se sentent ! Car, en Finlande, l'homme est bien plus prompt à fermer la bouche qu'à l'ouvrir.

Tola a immédiatement pris contact avec Kotro qui lui a proposé d'autres textes comme matériau supplémentaire. C'est sur cette base que Tola a créé une voix de femme dans l'histoire que racontent les poèmes. L'histoire a commencé sans effort à prendre une forme de dialogue.

Les acteurs Ella Keranto et Jukka Pitkänen qui ont déjà auparavant été invités au théâtre Avoimet Ovet joueront dans cette pièce sur les ruines d'une histoire d'amour.

- Je trouve agréable de travailler avec des gens que je connais. Mon idée est de créer dans le théâtre un vaste ensemble formé de gens avec qui j'aime travailler.

## Fortes femmes artistes

Heini Tola auteur dramatique a été fascinée par l'âge d'or du monde des arts finlandais au tournant du 19<sup>e</sup> au 20<sup>e</sup> siècle et par les idéologies qui conduisaient les personnages de cette époque. Tola décrit les fortes femmes artistes finlandaises de l'époque dans ses pièces *Raudanluja rakkaus* (*Un amour de fer*) et *Onerva*.

- J'étudie dans ces deux pièces ce qu'a été la vie d'une femme artiste il y a cent ans et comment les luttes de cette époque se rattachent à l'époque moderne. Le plan personnel et la lutte individuelle n'ont guère changé. Bien que les femmes finlandaises aient le droit de vote et un congé de maternité, une femme artiste – ou une femme en général – est soumise à diverses pressions dans sa vie.

Tola fait remarquer que l'héroïne de la pièce *Onerva*, l'auteur L. Onerva, était toutefois, malgré son talent et son originalité, tout d'abord une femme et n'importe qui, sans être artiste, peut s'identifier à ce qu'elle ressentait.

Tout comme dans *Onerva*, la contradiction intrinsèque au rôle de la femme est examinée dans la pièce *Raudanluja rakkaus* de Tola qui décrit la vie de la femme peintre Venny Soldan-Brofelt dans les moments difficiles de son mariage.

- On remarque dans le personnage de Venny que les mésaventures personnelles peuvent non seulement décourager mais également donner du courage ou de la matière pour l'œuvre artistique", explique Tola.

- Selon le mode de pensée général de cette époque, une femme était placée devant l'alternative suivante : soit elle choisissait la vie d'artiste, ne se mariait pas et ne connais-

sait ni la beauté ni la douleur de la maternité soit elle fondait une famille et était alors sûre de dire adieu à sa carrière d'artiste.

Venny faisait œuvre de pionnier, car elle remettait en question l'impossibilité de combiner ces deux choses.

- Elle a payé cher sa prise de position. La femme moderne doit certes courir entre le jardin d'enfants et son emploi – que ce soit dans l'informatique, dans les arts ou autre –, mais le droit de s'exprimer ne lui est pas dénié, dit Tola.

## Histoire stylisée

Lorsque Tola se plonge dans les sujets historiques qu'elle adore, elle se familiarise bien avec l'histoire de la vie de ses personnages.

- Avant de commencer à écrire, il faut lire toute la documentation disponible. Puis on peut l'oublier et commencer à écrire une histoire fictive sur un destin réel.

Peut-on prendre des libertés artistiques pour décrire des personnages historiques ? Tola a dit que, en écrivant *Onerva*, elle imaginait que c'était la vieille Onerva qui récapitulait sa vie à l'hôpital : les souvenirs d'une vieille personne peuvent toujours s'écarter un peu de la vérité.

Tola pense qu'un auteur a le droit de renverser les statues vivantes que les spectateurs ont créées dans leurs têtes. Pour un auteur, le plus intéressant est de présenter sa propre conception des hommes et ainsi d'aspirer à une vue plus étendue, profonde et générale.

Dans les représentations de la pièce *Raudanluja rakkaus*, j'ai reçu des critiques du genre 'mais elle ne ressemble pas à Venny' ou 'cet acteur n'est pas comme Juhani Aho, il fait plutôt penser au peintre Pekka Halonen'. Dans *Onerva*, les spectateurs attendaient que l'acteur qui jouait Eino Leino porte sa cape et son chapeau à bords célèbres.

Tola pense malgré cela qu'il est intéressant d'écrire des pièces placées dans un cadre historique. "Si on n'est pas lié à l'époque actuelle, on peut traiter plus librement le sujet. En se plaçant à une certaine distance du sujet, on peut choisir des solutions qui ne sont pas tout à fait naturelles. Il est plus facile de styliser ce qui date d'il y a longtemps que ce qui appartient au temps présent.

- Il est vrai que la pièce *Sanovat sitä rakkaudeksi* porte sur l'époque actuelle. Cette œuvre est stylisée en ce sens qu'elle est présentée sous une forme prosaïque et poétique. Cela donne la possibilité d'éviter de commencer la pièce en indiquant qu'il y a ici une table et là une boîte de lait, dit Tola en faisant un signe de main vers la scène où gisaient pour les besoins du décor, après les répétitions intenses des derniers jours, d'innombrables bouteilles de vin – la dernière planche de salut du héros finlandais déçu en amour ?

RIINA MAUKOLA

# A COLLECTOR OF THE MOST BEAUTIFUL VALUES

**The director Juha Hurme is the first artistic director of Telakka. He started at the theatre as a director at the turn of the millennium, and was asked to lead it in 2002. He will remain in his post for another two years.**



ARI KORKKALA

Hurme's most important work for Telakka has been his trilogy about dissidents, which he scripted and directed. The first part, *Kalmasauna (Deaths sauna)*, contradicts the Finnish myth of wartime unity with its tale of conscientious objectors and underground leftists. *Telakan Kristus (Dockyard Christ)* looks at the teachings of Jesus and compares them to the modern Finnish religion of technology, whose saviour is naturally Nokia. The concluding part, *Selkäsauna (A thrashing)*, was completed last spring. It tells of six destinies, all of them unfolding on the margins of society, refusing to participate in the rat-race. Hurme intends to write and direct two more works for Telakka, one about the Lapland gold rush and the other about the one and only Sami uprising, which was bloodily suppressed in Lapland in 1850.

Hurme's directing work reveals a strong connection to writers of Finnish classical literature such as J.J. Wecksell, Juhani Aho, Teuvo Pakkala and Elmer Diktonius.

- I confess to being conservative about this. I think of the written word as the cornerstone. I tell the theatre students not to get anxious, but to get into one thing properly. It's not enough to know the works of Aleksis Kivi, but if you add Shakespeare to that, you already know a lot about theatre. Nowadays there must be all kinds of workshops, physical approaches and reiki therapy... my ways of working are from the old school.

## Freedom and discipline

Despite what he says, Hurme's directions are fresh and modern in their form. The acting is daring, imagination takes flight and the stage expression is fresh. Dialogue and monologue overlap, and scenes cut into each other even in the middle of lines. The audience is challenged by intellectual and

moral questions, and is charmed by the playful theatre.

Even though Hurme says he trusts the written word and begins rehearsals only after deep thought and extensive background research, the script is a product of the rehearsal process. This kind of working method would not be possible in institutional theatres.

- There you are surrounded by invisible walls. I have noticed that working for longer periods of time in institutional theatres

blunts my sense of passion, Hurme says.

The prevailing atmosphere in Telakka is one of freedom and anarchy. It is a bad business idea, but it produces good plays.

- Freedom and discipline merge in here. We have a healthy work ethic, although strong alcohol is sold in the building. Telakka pays us what it can, and it's not a lot - it's no secret that my salary is only 1300 euros. The whole thing holds together because we all have other jobs. This makes Telakka an ideological community -



● *Pretyful* by Tuomas Timonen at the Telakka Theatre. On the photo Jarkko Lahti, Tanjalotta Räikkä, and Kaisa Sarkkinen.

● *Pretyful* de Tuomas Timonen au Théâtre Telakka. Sur la photo Jarkko Lahti, Tanjalotta Räikkä, et Kaisa Sarkkinen.

# UN RASSEMBLEUR DES PLUS BELLES VALEURS

**Le metteur en scène Juha Hurme est le premier directeur artistique du Telakka. C'est au tournant du siècle qu'il a pris ses fonctions dans ce théâtre, dont il est devenu le directeur en 2002, poste qu'il conservera encore deux ans.**

L'œuvre la plus importante de Hurme représentée au théâtre Telakka est la trilogie sur les insoumis qu'il a écrite et mise en scène. La première pièce, *Kalmasauna (Le sauna du mort)*, a démolé le mythe finlandais sur l'unanimité en temps de guerre en traitant des objecteurs de conscience et des extrémistes de gauche qui opéraient en clandestinité. *Telakan Kristus (Le christ du Telakka)* examinait le message de Jésus en le comparant à la religion technologique de la Finlande moderne où le sauveur est naturel-

lement Nokia. La première de la troisième pièce, *Selkäsauna (La fustigation)*, a été donnée ce printemps. Cette pièce raconte l'histoire de six personnes qui se sont toutes mises hors de la société et qui ont renoncé à l'ivresse de la croissance économique. Hurme a l'intention de mettre encore en scène au théâtre Telakka deux textes, dont l'un sur la ruée vers l'or en Laponie et l'autre sur la seule insurrection populaire des Same, en 1850, qui fut noyée dans le sang.

Les mises en scène et les textes de Hurme ont un lien fort avec la littérature classique finlandaise, les œuvres d'auteurs tels que J.J. Wecksell, Juhani Aho, Teuvo Pakkala ou Elmer Diktonius.

- Je me déclare conservateur à ce sujet. Pour moi, la parole écrite est un fondement. Je dis aux étudiants en art dramatique de ne pas s'angoisser, mais de se consacrer pleinement à une chose. Il ne suffit pas de connaître l'œuvre d'Aleksis Kivi, mais lorsqu'on y ajoute celle de Shakespeare, on en connaît déjà beaucoup sur le théâtre. On doit avoir actuellement un tas d'ateliers, d'approches physiques et de thérapies reiki ... moi je suis un traditionnel.

## La liberté et la discipline

Quoi qu'il en dise, les mises en scène de Hurme sont fraîches et modernes. Le jeu des acteurs est étincelant, le dialogue est frais et l'imagination vole. Le dialogue et le monologue se chevauchent, la scène change même au milieu d'une réplique. Les questions intellectuelles et morales incitent à la participation du spectateur séduit par l'ambiance plaisante.

Bien que Hurme affirme qu'il a confiance dans la parole écrite et se prépare bien avant les répétitions, les textes de ses pièces ne naissent véritablement qu'au cours des répétitions. Cette méthode de travail ne serait pas envisageable dans les théâtres institutionnels.

- Dans ceux-ci, la voie est barrée par des obstacles invisibles. J'ai remarqué

qu'une longue période de travail dans un théâtre institutionnel paralyse mon sens de la passion, dit Hurme.

Une atmosphère de liberté et d'anarchie règne au Telakka. Les affaires peuvent en pâtir, mais cela produit de bonnes pièces.

- Nous combinons la liberté et la discipline. Nous avons une haute morale de travail, bien qu'il y ait de l'alcool en vente dans l'immeuble. Le théâtre Telakka nous paie ce qu'il peut, ce qui n'est pas beaucoup. Ce n'est pas un secret que mon salaire s'élève à 1.300 euros. Pour que notre affaire marche, nous devons tous travailler également ailleurs, ce qui fait de Telakka une société non lucrative. Cela pose des problèmes, mais cela en vaut la peine.

Hurme n'est pas gêné par l'exiguïté du théâtre Telakka. Au contraire, on peut jouer pour un public de 60 personnes en employant l'esthétique du chuchotement. Hurme pense par ailleurs que la valeur des petites dimensions a été de nouveau perçue dans le théâtre en général.

- On ne peut pas faire des représentations telles que les nôtres pour des publics de 200 à 1.000 personnes. La trilogie « sauna » a été vue par 4.000 à 5.000 personnes. A mon avis, ce n'est pas peu. En outre, le public est de haute qualité. Il est constitué par des personnes éveillées et actives venant de toute la Finlande. Nous ne sommes pas marginalisés. Nous recevons suffisamment de respect artistique et je ne sais pas ce que nous pourrions encore rechercher.

## Il est bon de rassembler les plus belles valeurs

Hurme hérite son intérêt pour la littérature finlandaise classique de sa maison paternelle. Il est reconnaissant à ses parents enseignants qui lui ont donné de bonnes œuvres à lire.

- Je lis un livre par semaine. J'ai donc lu environ 2.000 livres, ce qui est une misère. Mais je choisis soigneusement ce que je lis et je prends des notes. Comme je ne suis pas un génie linguistique, le seul moyen de parvenir au cœur de l'art des mots est de lire dans ma langue maternelle. Je voudrais lire Goethe et Nietzsche, mais je n'ai pas le courage d'apprendre l'allemand.

Hurme nie catégoriquement militer pour la cause de la culture finnoise ou de la patrie. Il s'agit de conserver une diversité, cela est son souci.

- La mission d'un artiste est de rechercher les valeurs les plus belles et les plus fragiles de sa zone linguistique. Je recherche ce qui est en train de disparaître de la société finlandaise. J'apprécie les Tchouktches de Sibérie et les Indiens des forêts tropicales et c'est pourquoi j'ai formé le projet de rechercher les traditions populaires, ce qu'il y a de précieux et de remarquable dans la culture finnoise. Mes pièces ne portent néanmoins



KAI G. BAER

it has its problems, but it's worth the hassle.

Telakka's small dimensions do not bother Hurme. On the contrary, because a 60-seater auditorium means that one can act in whispers. Hurme also thinks that theatre in general has rediscovered the value of small-scale production.

- You can't make these kinds of performances for 200 – 1000-seater arenas. 4 - 5000 people have seen the sauna trilogy, and that's more than a few to my mind. Also, the quality of the audience is high; they are alert, active people from all over Finland. We are not in the margins - we get enough artistic appreciation, and I don't understand what else we would aim for.

### The most beautiful values are worth collecting

Hurme inherited his interest in Finnish classical literature from his childhood home, and is thankful to his parents, both of whom were teachers, who gave him good literature to read.

- I read a book a week, so I've read about 2000, which is pathetically little. On the other hand I carefully choose what I read, and I make notes. I'm no linguist, so the only way I can get to the heart of written art is to read in my native language. I'd like to read **Goethe** and **Nietzsche**, but I can't be bothered studying German.

Hurme strongly denies being into Finnishness or patriotism; he is more concerned with maintaining diversity.

- An artist's task is to look for the most beautiful and fragile values of one's own linguistic area. I'm looking for what is disappearing from Finnish society. I appreciate the Siberian Chukchi people and the rainforest Indians, so I have my own folklore-collecting project. I look for those aspects of being Finnish that are valuable and worth showing, yet the performances I've directed talk about the world, not just Finland.

Hurme is not in the slightest bit interested in the idea of a well-made play or aesthetic polish, which is why his works don't stay in line, but digress and go off at tangents. They are very playful, and are full of theatrical farce in its most original form.

- I don't compare myself to Shakespeare, but that's where it comes from. Shakespeare was a practical theatre man, and his tragedies are full of stupid coarseness. There is the gravedigger, the drunk, the doorman and the fool. I want to cultivate anarchy and engineer intellectual collisions. Laughter and enjoying yourself are very important; I hold the flag of foolishness in high regard.

### Form demands morals

The sauna trilogy is permeated with criticism of the idea of endless utilisation and expansion. Again and again, from different perspectives, the works ask who economic

growth is actually for, if the results are that no one in society feels good.

Hurme claims, somewhat surprisingly, that he is not a preacher at all, but that the ethos of the sauna trilogy was a product of a formalistic foundation. He appeals to Brecht, who began to study theatre through the rules of art before he bumped into moral questions.

- If you're going to get a good story together, you have to deal with interesting issues. Otherwise the form will be lacking. I would have no regrets about making a play about nothing to do with anything – if only it was good. That is however impossible.

He reminds us that he works with equal enthusiasm on the texts of **Volter Kilpi**, a writer of Finnish classical literature who was also a monarchist, chauvinist and member of the bourgeoisie.

- I rejoice in Kilpi's brilliance at getting to the very core of an individual, and his portrayals of the archipelago bourgeoisie. I can't do that.

### A Dream which came true

The Telakka Theatre is located in Tampere, the home of the Tampere Theatre Festival, which is Finland's most important theatre festival. Telakka and the festival office are both located behind the city's railway station, on opposite sides of Tullintori Square, and both of them occupy the same kind of traditional red brick buildings. Telakka is a former granary, too low for a tower and too narrow for a house. There is a restaurant downstairs and the theatre is up above.

In the depression years of the 1990s, the freelance actors from Tampere **Markku Peltola** (who played the leading role in Aki Kaurismäki's film *The Man without a Past*), **Tanjalotta Räikkä** and **Tom Lindholm**, all of whom are well-known film and television actors, began to look for their own theatre space for three professional groups.

- We thought that theatre exists more when it has its own space, and neither time nor money is spent on advertising every different venue, **Tanjalotta Räikkä** recalls.

They found a granary, which they rented and for some reason christened Telakka, and the dilapidated building was renovated by volunteers. A restaurant rather than an auditorium was built first, in the hope that it would generate money for the renovation and thus keep the project alive. This went well when the actors worked in the restaurant without pay, but they experienced a setback when they later had to pay high taxes on their free work.

Despite this, the building was opened in the spring of 1996, and was bought with a piece of land included. The loan for the building was paid off in three years, but the association still owes for the renovation, because the electrical wiring and fire safety equipment had to be replaced. It is hoped that the income from the restaurant will be

KAI G. BAER



● *Maailman murjoma. Omatunto. Yksin.* Novels of Juhani Aho adapted and directed by Markus Myllyniemi at the Telakka Theatre. On the photo Hanno Eskola and Juha Hurme.

● *Maailman murjoma. Omatunto. Yksin.* Les nouvelles de Juhani Aho adaptée par Markus Myllyniemi au Théâtre Telakka. Sur la photo Hanno Eskola et Juha Hurme.

able to support the theatre in the future.

- It's been eleven years of plodding on. Sometimes it makes you bitter, when amongst all this you can't get bread for yourself. I dream about a grant for artists, so that I could sigh with relief for a moment at least, **Räikkä** says. In other ways though, their efforts have been successful: the artistic rise of Telakka has been remarkable, and that's not just the opinion of those who work there.

Nowadays Telakka is a centre for cultural activities. Rough wood, planks, logs and old bricks lend the building a pleasant atmosphere, and besides theatre performances there are photography and art exhibitions and dance and music performances. The marriage between the restaurant and the theatre produces synergistic advantages: both bring customers to each other. Telakka is also the most cultural restaurant in Tampere; behind the bar you'll see poets, musicians and actors, who even have their own amateur theatre, the Telakka Workers' Theatre.

ANNELI KANTO

.....

pas uniquement sur la Finlande, mais sur le monde tout entier.

Hurme ne s'intéresse aucunement à l'idée de « well-made-play » ni au perfectionnement esthétique. C'est pourquoi ses pièces ne se cantonnent pas dans une certaine forme précise, mais peuvent s'en écarter. Elles contiennent de l'humour et de la bouffonnerie à l'état pur.

- Je ne me compare pas à Shakespeare, mais j'ai hérité cela de lui. Shakespeare était un auteur dramatique réaliste et ses tragédies elles-mêmes contiennent des vulgarités amusantes. On y trouve des fossoyeurs, des ivrognes, des portiers et des bouffons. Je désire cultiver l'anarchie, provoquer des collisions intellectuelles. Il est très important que les gens rient et se plaisent. Je porte l'étendard de la clownerie.

### La forme exige une morale

La critique de l'idée de profit et de croissance parcourt la trilogie « sauna ». Les pièces demandent toujours et encore, sous différents angles, à qui cette croissance écono-

- Si on veut créer une bonne œuvre, il faut traiter des sujets intéressants, sans quoi la forme reste vide. Je ne serais aucunement gêné d'écrire une pièce qui n'aurait aucun rapport avec quoi que ce soit – si elle était bonne. C'est toutefois impossible.

Il rappelle qu'il met en scène les textes de l'un des classiques de la littérature finlandaise, **Volter Kilpi**, monarchiste, chauvin et bourgeois, avec le même pathétique ardent que ceux de tout autre.

- Le génie de Kilpi qui va au cœur de l'homme et ses peintures des bourgeois de l'archipel m'enchantent. Je ne pourrais pas en faire autant.

### La réalisation d'un rêve

Le théâtre Telakka est situé à Tampere – la ville où se tient le plus grand festival de théâtre de Finlande, le Festival International de Théâtre de Tampere. Le bureau du Festival et le théâtre Telakka se trouvent tous les deux derrière la gare sur les côtés opposés de la place Tullintori dans deux vieux bâtiments identiques en briques rouges. Le

passé), **Tanjalotta Räikkä** et **Tom Lindholm**, qui sont des acteurs de cinéma et de télévision célèbres, ont commencé à chercher un local pour trois troupes professionnelles.

- Nous avons pensé que le théâtre aurait une existence plus réelle s'il disposait de son propre local et que nous ne perdions pas de temps et d'argent en marketing pour chaque lieu de représentation, rappelle **Tanjalotta Räikkä**.

Ils ont trouvé le magasin à grains, l'ont loué et l'ont nommé **Telakka** (chantier naval) pour une raison inconnue. Ils ont rénové le restaurant en mauvais état en faisant appel à des bénévoles. Le restaurant a été construit d'abord et non la salle de théâtre. Ils désiraient faire quelque chose de durable et espéraient que le restaurant apporterait de l'argent pour la rénovation. Comme les acteurs travaillaient gratuitement au restaurant, cela a réussi. Mais ils essuyèrent un revers, car ils durent payer après coup des taxes élevées pour le travail non rémunéré.

Malgré tout cela, l'inauguration du théâtre a eu lieu au printemps 1996 et le bâtiment ainsi que le terrain furent achetés. Le bâtiment a été payé en trois ans, mais l'association a encore des dettes pour la rénovation, car les installations électriques et anti-incendie du bâtiment ont dû être mises à jour. On espère que les recettes du restaurant serviront à l'avenir au théâtre.

- Nous avons peiné pendant onze ans. Je me sens parfois amère de ne pas pouvoir gagner ma vie de cette manière. Je rêve d'une bourse artistique pour pouvoir reprendre haleine un moment, dit **Tanjalotta Räikkä**. Les efforts ont toutefois donné certains résultats : la réussite artistique du **Telakka** est considérée comme remarquable par bien d'autres que ceux qui y travaillent.

**Telakka** est actuellement une maison de la culture. Le bois grossier, les planches, le bois équarri et les anciennes briques y créent une atmosphère fantastique. Outre les représentations théâtrales, des expositions photographiques et d'art, des représentations de danse et de musique y sont données. La juxtaposition du restaurant et du théâtre crée une synergie : l'un apporte des clients à l'autre et vice versa. **Telakka** est également le restaurant le plus culturel de Tampere. Des poètes, des musiciens et des acteurs travaillent derrière le comptoir. Les acteurs ont même leur propre théâtre amateur, **Telakan työväenteatteri** (Théâtre ouvrier de **Telakka**).

**ANNELI KANTO**



● Hanno Eskola, **Tanjalotta Räikkä**, **Juha Hurme** and **Kaisa Sarkkinen** in *Maailman murjoma. Omatunto. Yksin*.  
● Hanno Eskola, **Tanjalotta Räikkä**, **Juha Hurme** et **Kaisa Sarkkinen** dans *Maailman murjoma. Omatunto. Yksin*.

mique est destinée, s'il en résulte que personne dans la société ne se sent bien.

Hurme prétend, ce qui surprend légèrement, qu'il n'est pas du tout un prédicateur, mais que l'ethos de la trilogie « sauna » est basé sur un formalisme. Il se réfère à Brecht qui avait commencé à étudier le théâtre dans les règles de l'art, mais s'est heurté à des questions morales.

théâtre **Telakka** est un ancien magasin à grains, trop bas pour être une tour et trop étroit pour faire une maison. Un restaurant se trouve au rez-de-chaussée et le théâtre au premier étage.

Durant la récession des années 90, les trois acteurs indépendants de Tampere **Markku Peltola** (qui a joué le rôle principal du film d'**Aki Kaurismäki** *L'homme sans*

# ANNA VEIJALAINEN, KOKOTEATTERI: TOWARDS COMPLETE THEATRE



**When the young artist Anna Veijalainen was about to graduate from the Theatre Academy of Finland as a choreographer in 1997, she was already thinking of starting her own theatre and was developing the idea with seven likeminded dancers, actors and musicians.**

- Our basic idea was to found a new theatre where everyone could start making a performance along the same lines. We wanted something different from the usual thing with the musicians in the pit and a two-minute dancing scene sandwiched in between the drama, Veijalainen recalls.

- I've always wanted to assume the right to go beyond the limits set for doing things, so that I wouldn't act only according to what it says in my CV, she specifies.

At the turn of the last decade, actively aspiring to make hybrid theatre and transgress boundaries between different areas was rarer as a starting point in Finland than it was among small theatre groups in many other European countries. Veijalainen's theatre took the name "Koko", which refers to the making of "complete" works by bringing several art forms under the same roof. The theatre's current repertoire consists of new drama, modern dance, modern music and multi-artistic productions.

Anna Veijalainen has been a member of the selection panel of the Baltic Circle theatre festival, which takes place in Helsinki, for four years, and her travels in connection with the festival have given her the opportunity to see different kinds of European theatre and gain a wider perspective for her own thoughts on the matter. She is of the opinion that there is clearly less new theatre in Finland than elsewhere in Europe.

- What I've seen abroad leads me to believe that alternative ways of making theatre will one day be accepted here as well. At the moment, however, only a few groups are prepared to push the envelope. She feels that Finnish institutional theatres' profit targets have led them to abandon this kind of development in recent years.

- Finnish mainstream theatre is old-fashioned: classics have to be done as classics and the form can't be messed with too



# ANNA VEIJALAINEN, KOKOTEATTERI: VERS UN THÉÂTRE GLOBAL

**Tout en terminant ses études de chorégraphe à l'École supérieure d'Art dramatique, en 1997, Anna Veijalainen a eu l'idée de fonder son propre théâtre. Elle a élaboré ce projet avec sept danseurs, acteurs et musiciens qui étaient dans la même disposition d'esprit.**



KAI SINERVO

- Notre objectif était de faire en sorte que, dans ce nouveau théâtre, tout le monde pût participer à la représentation en toute égalité. Et non, comme c'était le cas général, de laisser les musiciens jouer dans la fosse et les danseurs exécuter une danse de deux minutes au milieu de la pièce parlée, se souvient Veijalainen.

- J'ai toujours aspiré à prendre la liberté de dépasser les limites de ce qu'on a le droit de faire, les limitations dues à ce qui est écrit dans le CV, explique-t-elle.

Au tournant de la décennie passée, l'aspiration active à faire du théâtre hybride et à renverser les barrières entre les différents domaines était plus rare en Finlande que parmi les petites troupes de théâtre de nombreux autres pays européens. Le théâtre de Veijalainen a reçu le nom de « Koko » (global), ce qui évoque la création d'œuvres « globales » en réunissant sous le même toit différentes formes d'art. Le répertoire du théâtre comprend actuellement des drames contemporains, de la danse et de la musique modernes ainsi que des productions interarts.

Anna Veijalainen appartient depuis quatre ans au jury chargé de la sélection du festival de théâtre Baltic Circle qui se tient à Helsinki. Les voyages que sa situation l'amène à faire lui permettent de voir une vaste sélection d'œuvres théâtrales européennes et de faire des comparaisons. Veijalainen trouve que le nouveau théâtre est beaucoup moins répandu en Finlande qu'ailleurs en Europe.

- Ce que j'ai vu dans mes voyages me donne confiance que les formes alternatives du théâtre soient également adoptées chez nous. Pour le moment, le nombre des troupes qui agissent en ce sens est toutefois réduit, estime Veijalainen. A son avis, les théâtres institutionnels finlandais se sont mis à l'écart de cette évolution en privilégiant les résultats dans le système de direction.

- Le courant dominant du théâtre finlandais est conservateur : les œuvres classiques doivent être jouées de la manière classique et leur forme ne doit pas être trop changée. Un autre mauvais côté du théâtre finlandais est sa trop grande orientation sur le divertissement : les auteurs trouvent les sujets de leurs sketches dans les journaux du soir. Cela convient parfaitement à la comédie stand up, mais je pense que le théâtre devrait avoir plus de contenu, dit Veijalainen.

## Regard vers l'avenir

Les activités du théâtre KokoTeatteri se sont concrétisées au début des années 2000 lorsque le théâtre s'est installé dans une ancienne salle de cinéma au centre de Helsinki. Il donne quatre premières par an. Comme il n'est pas parmi les théâtres visés par la loi sur le théâtre, il reçoit des subventions cas par cas. Cette année, les subventions de KokoTeatteri ont considérablement augmenté. Elles se sont élevées à 70 000 euros, y compris celles accordées aux troupes de danse et de chant qui appartiennent au théâtre. Le théâtre a eu les moyens d'embaucher un producteur à mi-temps et d'engager le metteur en scène Sami Ylisaari pour les deux prochaines représentations. Le reste du personnel est embauché séparément pour chaque production.

- Nous avons malgré cela calculé que 72 % du travail se fait à nos frais. Aussi longtemps que les subventions seront si faibles, le nombre des spectateurs ne pourra pas non plus s'élever. Il ne suffirait même pas de remplir les salles pour pouvoir payer à tous les membres du personnel le salaire qu'il mérite. Le théâtre ne fait pas de profits et, à mon avis, il n'est même pas supposé en faire.

Selon la jeune directrice, ce qu'il y a de meilleur dans son propre petit théâtre, ce sont le pouvoir de décision absolu et la possibilité de refuser les compromis artistiques.

- L'obligation de résultat signifie tout autre chose pour une petite troupe que pour un théâtre institutionnel, tel que le théâtre municipal, dont les idées directrices sont très différentes. Notre liberté en tant que théâtre indépendant se traduit par notre droit de ne pas tenir compte du nombre de spectateurs. Nous pouvons prendre autant de risques que nous le désirons, ce qui est bien sur le plan artistique.

- La pénurie d'argent limite notre vie, il arrive que nous ne recevions pas de salaires pendant six mois et tout est plus ou moins imprécis, mais je n'ai jamais connu une autre vie. C'est acceptable lorsqu'on est parti de rien. Au fur et à mesure que les choses évoluent, mon travail devient plus facile, dit Veijalainen.

- Il faut regarder en avant. C'est une longue route, mais nous avançons tout le temps. Je voudrais que, dans dix ans, KokoTeatteri soit un véritable lieu de travail pour nos gens et que je puisse en sortir. Et que

much. Besides the strict traditions, another bad thing about Finnish theatre is the super-popularisation, where the tabloids are used as a base for the day's sketches. This works really well in stand-up comedy, but I think that theatre should be something else, Veijalainen says critically.

### Looking to the future

KokoTeatteri became a solid entity when it got its own premises in a former cinema near the centre of Helsinki at the beginning of the decade, and it now performs four premieres a year. As it is not covered by the theatre law, it receives only discretionary support. Including dance and song group support, however, funding for the theatre rose significantly this year to 70 000 euros, which is enough to hire a part-time producer and employ the director Sami Ylisaari for the next two performances. Other workers are hired separately for each production.



- Yet we have counted that 72% of all our work was unpaid. As long as we only have such small amounts of money to play with, the audience will remain small too. Even full houses wouldn't allow us to pay everyone the wage they deserve – the theatre doesn't make a profit, and I don't even think it should.

According to the young manager, the best part of having your own small theatre is the complete autonomy and the possibility of working without having to make artistic compromises.

- To make a profit is a different thing altogether for a small group and an institution such as a town theatre, which has a different agenda. The freedom of being an independent theatre means that we don't need to worry about spectator figures – we can carry on taking risks, which is a good thing from an artistic point of view.

- Although lack of money is a limitation, and sometimes everything is up in the air and I go six months without any wages, I haven't lived any other kind of life. It's all right when you've started from nothing. Also, my work will get easier as the whole thing develops, Veijalainen thinks.

- You have to look ahead. This is a long road, but we are moving upwards all the time. In ten years' time I would like Koko Theatre to be a real workplace for these people, a place I could slip away from – if we could only hold on to the same artistic starting points, but it doesn't seem possible just yet.

### Back to the communities

Veijalainen says that there is no employer-employee relationship in Koko Theatre, but rather everyone is in the same boat. There is no glory in the work of the thea-

tre manager when she is dragging old junk to the skip just before the interview. To play many roles at the same time is just a matter of concentrating, she says.

- An actor's relationship to their work here is different from someone who reads from the wall of an institutional theatre that they will be the fifth policeman from the left again, but who can't leave on account of their family, house and mortgage. Some people just want to come, play their part, and go, but others commit themselves to this place and do a lot more than they would have to.

When Anna Veijalainen graduated from the Theatre Academy, young theatre makers were frightened by short-term work and disappearing contracts.

- Maybe Koko Theatre was a reaction against the way of the modern world in general – a strike back against the fact that people would soon be running around rootless, she says.

Cooperation between small Finnish theatre groups has also developed a lot during the seven years Koko has existed – the communal ethic of the 1970s has now returned to the theatre.

Since the theatre law came into force in 1993, new groups haven't been accepted for regular funding from the Finnish state, but these "outlaw" groups, which were born in the 1990s, are starting to get a foothold despite that. Many of them also have their own premises.

- New groups haven't been forming at the same rate during this decade. Young groups which were once considered young are getting middle-aged, and we aren't teenagers any more either, Veijalainen laughs.

### A choreographic writer

Besides being a dancer, actress and theatre manager, Anna Veijalainen has made her mark as a scriptwriter.

- My particular interest in humanity, fathers' sins and Finland-Germany relations revealed themselves already in 1997 in Koko Theatre's first production, *Ei muistomerkkiä Gudrun Ensslinille (No memorial for Gudrun Essen)*, which was based on a novel by Christine Brückner. It was a monologue by a female terrorist imprisoned in an isolation cell, which Mikko Roiha and I did together.

Veijalainen went on to develop the same themes in *Eva B*, her story about Eva Braun, and her much-praised play *Nainen Berliinissä (A woman in Berlin)* in 2003.

- I've always felt the need to study where we are now, and where we are going. I'm interested in history and in what it says about us now. It's exciting to write about someone who has lived and try to find that person who has really been alive, and to

think about what she knew about the world during her lifetime.

Veijalainen is fascinated by people who make dramatic decisions. Her latest play *Cain and Abel*, which premiered last spring and will continue in the autumn programme, was a combination of a Bible story about two brothers set in modern time and of a story about a woman with whom Veijalainen worked for a long time.

- The female role in the play was inspired by my best friend from my youth, who had a big influence on me. She was a kleptomaniac and a pathological liar. She invented a perfect fictional life for herself, which she believed. A sick person – someone who doesn't feel sick herself but has been so defined by society – provided the opportunity to mix things up a bit.

- As everyone will inevitably view the performance according to their own conviction, it is wrong to offer only one truth about big issues such as religion, Veijalainen says, defending the mystery of her fresh play. She believes that her background in dance has also given her a freer attitude towards theatre when she is writing a script, so that she consciously leaves some loose ends. The playwright says that feedback has described the text of *Cain and Abel* as being very choreographic.

- Of course there was plenty of old-fashioned opposition based on the premise that a play *should* have a beginning, a middle and an end, and a developing curve between them, she sneers.

### Fascinating Kane

One of Anna Veijalainen's foreign inspirations was the London playwright Sarah Kane. Her plays have seldom been performed in Finland, but *Cleansed* was performed by Koko Theatre in 2001, and Veijalainen is currently translating *Blasted*.

- This won't be a cash magnet - ladies in fur coats will go out of their way to avoid us. This play will be done because it must be.

- Kane's language is unbelievably fine - it is authentic and, in all its horror, poetic and captivating.

Veijalainen is fascinated by the absoluteness of Kane's texts, the way they combine the ugly and the beautiful, the humble and the noble.

- When absolutely terrible things happening and are done, and they are made so beautiful and lovely, there is something real about that. It forces you to see it with your own eyes and relate it to your own view of life. It challenges every spectator to take a stand. *Blasted* will premiere at the beginning of November, but before that Koko Theatre will host a performance, directed by Mikko Orpana, about "Florence syndrome", i.e. going crazy as a result of experiencing too much classical beauty.

RIINA MAUKOLA

nous puissions toutefois conserver les mêmes principes artistiques. Mais il me semble que ce n'est pas encore tout à fait possible.

### Retour à la collectivité

Le système du KokoTeatteri ne comprend pas d'employeur et d'employés. Selon Veijalainen, tout le monde se trouve dans le même bain. Même le travail de directrice de théâtre n'a rien de glorieux. Avant cette interview, elle traîne de vieux objets vers une benne de camion. Elle pense que la concentration sur plusieurs rôles est tout à fait possible.

- La relation de nos acteurs avec leur travail diffère de la situation d'un acteur qui lit sur le tableau d'affichage d'un théâtre institutionnel qu'il aura le rôle du cinquième policier à partir de la gauche dans une pièce. Mais qui ne peut pas quitter cet emploi, car il a une famille, une maison et un emprunt bancaire. Certains acteurs aiment même s'en tenir à jouer leur rôle, puis sortir rapidement. D'autres s'engagent dans leur lieu de travail et font beaucoup plus que le strict nécessaire.

A la fin de ses études à l'École supérieure d'Art dramatique, Anna Veijalainen et les autres étudiants ont entendu dire qu'ils ne trouveraient que des emplois temporaires et ne seraient pas embauchés d'une manière permanente dans un théâtre.

- KokoTeatteri était peut-être une réaction à la vie actuelle en général – une attaque contre le déracinement des gens, dit-elle.

La coopération entre les petites troupes de théâtre finlandaises a beaucoup évolué durant les 7 années d'existence du théâtre KokoTeatteri. Le collectivisme à la manière des années 70 est de retour dans le domaine théâtral.

Après la réforme de la loi sur les théâtres en 1993, les nouvelles troupes créées depuis ne reçoivent plus de subventions de l'État en Finlande. Ces troupes « hors-la-loi » créées dans les années 1990 commencent malgré cela à asseoir leur réputation. Beaucoup d'entre elles ont également maintenant leur propre salle de représentation.

- La création de nouvelles troupes ne se fait plus, dans les années 2000, au même rythme qu'auparavant. Beaucoup de troupes qui sont considérées comme jeunes ont déjà atteint l'âge mûr. Nous ne sommes plus nous-mêmes des adolescents, dit Veijalainen avec amusement.

### Auteur chorégraphique

Anna Veijalainen a montré son talent non seulement comme danseuse, actrice et directrice de théâtre, mais également comme auteur dramatique.

- Je m'intéresse en particulier à l'humani-

té, aux péchés de nos pères et aux rapports entre la Finlande et l'Allemagne. La première œuvre du théâtre KokoTeatteri, *Ei muistomerkkiä Gudrun Ensslinille* (Pas de monument pour Gudrun Ensslin), en 1997, en témoignait déjà. C'était le monologue d'une terroriste incarcérée dans une cellule d'isole-



JONAS LINDQVIST

● A Woman in Berlin by Anna Veijalainen. On the photo Metsälintu Pahkinen, Anna Veijalainen, Tuula Niiranen.  
● Une femme à Berlin d'Anna Veijalainen. Sur la photo Metsälintu Pahkinen, Anna Veijalainen, Tuula Niiranen.

ment que j'ai adapté avec Mikko Roihä d'une nouvelle de Christine Brückner.

Veijalainen a continué à développer les mêmes thèmes dans *Eva B*, pièce sur Eva Braun, et dans la pièce *Nainen Berliinissä* (Une femme à Berlin) très louangée en 2003.

- J'ai toujours eu le besoin d'analyser ce que nous sommes actuellement et ce que nous deviendrons à l'avenir. Je m'intéresse à l'histoire et à ce qu'elle relate sur nous. Il est inspirant d'écrire sur une personne qui a vécu, de découvrir cette personne qui a réellement existé et de penser à ce qu'elle a su du monde durant son existence.

Les personnes qui font des choix absolus fascinent Veijalainen. *Kain ja Abel* (Caïn et Abel), sa plus récente pièce dont la première a été donnée au printemps et qui sera reprise dans le répertoire en automne, est une combinaison de l'histoire biblique de deux frères transposée dans l'époque actuelle et de celle d'un personnage féminin qui préoccupe depuis longtemps Veijalainen.

- Derrière le rôle féminin de la pièce se trouvait ma meilleure amie de jeunesse qui a eu beaucoup d'influence sur moi. C'était une cleptomane et une menteuse pathologique. Elle s'était créé une vie fictive parfaite et elle y croyait. On peut créer une confusion à travers une personne malade – qui ne se considère pas elle-même comme malade, mais est définie comme telle par la société.

- Chacun regarde cette pièce à travers sa propre conviction. Il n'est pas juste alors de présenter une seule vérité sur des questions importantes telles que la foi, dit Anna Veijalainen pour expliquer le caractère énigmatique de sa pièce. Veijalainen pense que son passé de danseuse lui confère une attitude plus libre vis-à-vis du théâtre en tant qu'auteur et lui permet de ne pas nouer toutes les actions.

Elle dit avoir reçu beaucoup de commentaires selon lesquels le texte de *Kain ja Abel* était très chorégraphique.

- Une forte réaction conservatrice s'est bien sûr produite, car une pièce *devrait* avoir un début, un milieu et une fin à travers lesquels elle se développerait, fait-elle remarquer ironiquement.

### La fascination de Kane

L'auteur dramatique londonien Sarah Kane est l'un des inspirateurs étrangers d'Anna Veijalainen. Les œuvres dramatiques de Kane ont été peu jouées en Finlande. KokoTeatteri avait donné sa pièce *Cleansed* en 2001. Veijalainen traduit actuellement pour son théâtre *Blasted* de Kane.

- Cette pièce ne fera pas courir les foules. Les dames en fourrure garderont leurs distances. Nous donnons cette pièce parce que nous devons le faire.

- Le langage de Kane est tellement remarquable, il est authentique, poétique et captivant dans toute sa monstruosité.

Veijalainen est inspirée par le caractère absolu des textes de Kane, par la combinaison du laid et du beau, de la bassesse et de l'élévation.

- Lorsqu'il se passe des choses absolument horribles, si elles sont esthétisées et rendues merveilleuses, elles renferment une certaine vérité. Cela nous oblige à regarder de nos propres yeux et selon notre conception de la vie. Et cela incite chaque spectateur à prendre position.

La première de *Blasted* aura lieu au début de novembre. KokoTeatteri donnera auparavant une représentation mise en scène par Mikko Orpana sur le « syndrome de Florence », à savoir la perte de la raison à force de voir des œuvres d'une beauté classique.

RIINA MAUKOLA

# NEW FINNISH PRODUCTIONS

## DES NOVEAUTÉS FINLANDAISES



RIIKKA PALONEN

● This autumn's featured writer is **Sirkku Peltola**, a theatre director and member of Tampere Theatre Festival's leadership trio. Sirkku is known for her tragicomic contemporary portrayals of life in Finland's countryside and outlying villages. KOM Theatre performed the first premiere of her latest play *The Finnish Horse* (*Suomen hevonen*), which is bound to be a success on many stages at home and abroad. The play concerns a divorced couple, their almost-adult

children and the woman's mother, all of whom are obliged to live under the same roof due to financial constraints. They have given up their cattle, their organic farming is not going too well, EU-bureaucracy is causing anxiety, human relations are problematic, and the man's new girlfriend is trying to move in. They are desperately in need of a financially rewarding project to improve their lives, so the father and son come up with the idea of secretly selling the

village's last horses to feed Italian gastronomes. Things do not proceed as planned though, and Sirkku Peltola's wild comedy borders at times on farce. Beneath the laughs, however, lies the harsh reality which is familiar to those who try to make a living in the EU's outlying margins. Comedy does not have to mean a happy ending. The photo shows Marja Packalén, Hannu-Pekka Björkman, Tiina Lymi and Sari Mällinen.

● L'écrivain en vogue de l'automne est la metteuse en scène **Sirkku Peltola**. Elle est également membre de la troïka qui dirige le Festival international de théâtre de Tampere. Mme Peltola est connue pour ses tragi-comédies sur la campagne finlandaise d'aujourd'hui et ses coins reculés. Le théâtre KOM a donné la première de sa nouvelle pièce *Suomen hevonen* (Le cheval finlandais). On peut immédiatement prévoir que cette pièce aura un grand succès sur de nombreuses scènes, y compris à l'étranger.

Un couple divorcé habite avec ses enfants presque adultes et la belle-mère du mari dans la même maison par nécessité économique. Le bétail a été abattu, la culture biologique ne donne pas de résultats, la documentation exigée par l'UE angoisse, les rapports humains sont difficiles, l'amie du mari essaie de s'installer dans la maison. Il faut trouver un projet économiquement profitable pour que la vie s'améliore. Le père et le fils décident de vendre clandestinement les derniers chevaux du village à des

gourmets italiens. Mais les choses ne se passent pas comme ils le voudraient. Le comique des situations rendu par Sirkku Peltola est vertigineux et frôle la farce. On retrouve toutefois en arrière-plan la dure réalité connue des habitants de toutes les régions reculées de l'UE. Et une comédie ne connaît pas toujours un heureux dénouement.

Sur la photo Marja Packalén, Hannu-Pekka Björkman, Tiina Lymi et Sari Mällinen.



ARTIJS

● Tampereen Työväen Teatteri (TTT Théâtre de Tampere) a donné en septembre la première de la nouvelle comédie musicale finlandaise *Suruttomat* (Les insouciantes) basée sur la pièce classique *Työmiehen vaimo* (Une femme d'ouvrier) écrite par Minna Canth il y a 120 ans. **Sirkku Peltola** a adapté et mise en scène cette comédie musicale sans beaucoup modifier la pièce originale. La pièce de Canth avait été en son temps un fort plaidoyer en faveur des droits de la femme – elle avait même été à l'origine d'un changement de la législation. L'histoire de Johanna qui tombe amoureuse de Risto, un buveur charmant mais irresponsable, et de son mariage malheureux, de l'infidélité et de la misère offre un bon terrain pour l'interprétation. La musique est due au compositeur dramatique Matti Puurtinen de Tampere et la chorégraphie à Virve Varjos.

Sur la photo Petra Karjalainen (Johanna) et Aimo Räsänen, à gauche à l'arrière-plan Mika Honkanen (Risto).

● In September Theatre of Tampere performed the first premiere of a powerful new Finnish musical, *The Carefree* (*Suruttomat*), which is based on Minna Canth's 120-year-old classic play *The Workman's wife* (*Työmiehen vaimo*). **Sirkku Peltola** adapted and directed the musical without having to make many changes to the original. In its time Canth's play commented strongly on women's rights, and it even had an effect on improving contemporary legislation. The

themes of unhappy marriage, deception and misery are dealt with powerfully through the story of Johanna, who falls in love with the charming but irresponsible drunkard Risto. The music is composed by the Tampere-based theatre composer Matti Puurtinen and the choreography is by Virve Varjos. The photo shows Petra Karjalainen (Johanna) and Aimo Räsänen, with Mika Honkanen (Risto) in the back left. .



PATE PESONIUS

● *The foulmouthed princess* (*Rivosuinen prinsessa*), a cruel comedy about entrepreneurship which has been written by **Antti Hietala** and is directed by **Kari Heiskanen**, is Q Theatre's latest Finnish offering. The lead-

ing character is a Polish immigrant who becomes rich by running a restaurant, but fails to curb her furious drive for material wealth in time. The ecstasy of financial success eclipses human relations – with friends

as well as enemies. The perspective of an immigrant shows Finnish society in a critical light, but this is a fun play despite all the wretchedness. The photo is of Elina Knihtilä.

● La nouveauté du théâtre Q-teatteri est *Rivosuinen prinsessa* (La grossière princesse), comédie cruelle sur l'entrepreneuriat écrite par **Antti Hietala** et mise en scène par **Kari Heiskanen**. Le personnage principal est une

immigrée polonaise qui s'est enrichie dans la restauration et qui n'est pas capable d'arrêter à temps sa course furieuse vers un meilleur niveau de vie. Dans l'ivresse du succès, elle piétine tout ce qui est humain,

les amis comme les ennemis. Un regard critique est également jeté sur la société finlandaise considérée du point de vue d'une immigrée. La pièce est drôle malgré la vilénie qu'elle dépeint. Sur la photo **Elina Knihtilä**.



PATE PESONIUS

● La nouvelle pièce de Kari Heiskanen, *Pyhäin miesten päivä* (La Toussaint) étudie la question « Qu'est-ce qui fait d'un homme un terroriste ? ». Est-ce que n'importe qui peut devenir terroriste ? Les mondes et les valeurs de trois générations s'affrontent dans cette pièce. Le grand-père est un homme de droite qui a vécu la guerre. Son fils est un radical de gauche des années 60 qui a servi dans la coopération. Le représentant de la plus jeune génération qui ne trouve pas de moyens d'exercer une influence dans le monde moderne chaotique aboutit à des solutions extrêmes désastreuses pour lui-même et pour les autres.

● Kari Heiskanen directed his play for Ryhmäteatteri. The photo shows Minna Suuronen and Pertti Sveholm.  
 ● Kari Heiskanen a mis en scène sa pièce au théâtre Ryhmäteatteri. Sur la photo Minna Suuronen et Pertti Sveholm.

● Kari Heiskanen's new play *All Saints' Day* (*Pyhäin miesten päivä*) deals with the question of what makes people become terrorists. Can anybody become a terrorist? The worlds and ideals of three generations meet in this play. The conservative grandfather has been through the war, while his

son was a left-wing radical in the 1960s and has made his career in third world aid work. The youngest generation find it impossible to affect their chaotic contemporary world and are thereby drawn to extremist solutions that are destructive to themselves and others.

● Small groups are fearlessly transgressing the boundaries of the realistic Finnish theatre tradition. The Reality Research Centre and Mask and Feather Theatre are both known as theatres that look for new directions. In autumn 2004 they made a joint production *Beyond the Red Room*. The piece, which is directed by Eero-Tapio Vuori, has a direct, suggestive effect on the unconscious. The play has no narrative, but proceeds through archetypal images that can be distinguished from one another in the darkness. Speech is aphoristic, partly Finnish and partly English. The play deals with dreams that are true, even more than true. It is difficult to explain images verbally, but they are very impressive nevertheless. The actors are weird characters, but are all the time interesting. The play visited the Cairo Festival of Experimental Theatre in September and other festivals will no doubt be interested in it too. The photo shows Eeva Putro.



EERO-TAPIO VUORI

● Les petites troupes élargissent courageusement le domaine du théâtre finlandais réaliste. Les théâtres Todellisuuden tutkimuskeskus (Centre de recherche sur la réalité) et Teatteri Naamio ja höyhen (Théâtre Masque et Plume) sont tous les deux considérés comme des théâtres à la recherche du nouveau. En automne, ils ont réalisé conjointement la production *Beyond the Red*

*Room*. Cette représentation mise en scène par Eero-Tapio Vuori influe par suggestion sur le subconscient. Sans intrigue, elle avance par images archétypales interrompues par des moments d'obscurité. Le dialogue est aphoristique, partiellement en finnois et partiellement en anglais. Il s'agit de rêves réalisés, plus que vrais. Il est difficile d'expliquer les images, mais elles sont im-

pressionnantes. Les personnages sont bizarres, mais à chaque instant intéressants.

Cette représentation a été donnée en septembre au festival de théâtre expérimental du Caire et les autres festivals la découvriront sûrement aussi.

Sur la photo Eeva Putro.

chairman of the Finnish Actors' Union, and he has been teaching at the Theatre Academy since 1988.

- I want to promote the cause of actors and the theatre. I'm delighted when I can help the young ones realise something about their work and advance. An actor's work is difficult and demanding, he reminds us.

### The responsibility of actors and spectators

The mere existence of Theatre Jurkka declares the independence, freedom and responsibility of actors, and it is an ideal place to study the actor's profession. Although it has its limitations, the small size of the premises is not necessarily chief among these; in *Pohjalla (At the bottom)* in spring 1994 the 16 actors on the crowded stage managed to

create the illusion of a big space, while in spring 1998 **Pentti Siimes** as *King Lear* used his professional skill to create an open moor right in front of the audience.

In an arena theatre the audience sits so close to the actors that an individual can affect the performance by glancing at his watch or coughing. The expression is necessarily different from that of a big stage, but in what way?

Sandqvist says that actors in Jurkka complain that every little move is visible: uncertainty in a look, the trembling of a hand, evasive contact or a private observation will be noticed and become part of the performance. On the other hand it is possible to create an intimate presence where the actor throws himself into the role and the performance.

- The actor doesn't need to know everything if the audience shares the responsibility,

says Sandqvist. Let the audience do part of the work - they are smart enough to make up their own minds about what's going on.

The theatre's web site claims that "as a theatre space, Jurkka is perhaps the best place in Europe to bring the actor into close-up".

Yet Sandqvist rejects the comparison to movie acting, where the actor would appear in close-up all the time:

- Acting in the theatre means you always have to hold a long curve, lead, and be responsible for every moment and for the whole entity. Acting is thinking for one's body. But it is also thinking with and in one's body - it's an ongoing internal dialogue, he observes.

MIKKO-OLAVI SEPPÄLÄ



l'Association finlandaise des acteurs et il enseigne à l'Ecole supérieure d'Art dramatique depuis 1988.

- Je veux plaider la cause du théâtre et des acteurs. Il me plaît d'aider les jeunes à comprendre leur profession et à progresser. La profession d'acteur est difficile et exigeante, rappelle Sandqvist.

### Responsabilité de l'acteur et du spectateur

Le théâtre de chambre Jurkka est de par son existence même une manifestation d'indépendance, de liberté et de responsabilité des acteurs. Il convient parfaitement à l'étude du jeu, mais il a ses limites. L'exiguïté de la scène n'est pas nécessairement un facteur limitatif. Les 16 acteurs entassés sur la petite scène dans la pièce *Pohjalla (Les Bas-fonds)*, au printemps 1994, ont donné l'illusion d'un vaste espace. L'acteur

**Pentti Siimes** a créé, par son savoir-faire professionnel, en jouant le rôle éponyme du *Roi Lear*, une vaste lande devant les spectateurs.

Dans un théâtre de chambre, le public est assis très près des acteurs et un seul spectateur peut influencer sur la représentation, par exemple en jetant des regards répétés sur sa montre ou en toussant. L'expression des acteurs diffère de celle qu'ils auraient sur une grande scène. Mais comment ?

Selon Sandqvist, les acteurs se plaignent d'être, au théâtre Jurkka, continuellement « sous une loupe » : tout geste, toute incertitude du regard, tout tremblement des mains, tout contact évité ou toute observation particulière est remarqué et s'intègre dans la représentation. Il y a par ailleurs une possibilité pour l'acteur d'exercer une forte présence et de se fondre entièrement dans son rôle et dans la représentation en cours.

- L'acteur n'a pas non plus besoin de tout

savoir. Une partie de la responsabilité peut être confiée au public, dit Sandqvist. Laissons les spectateurs faire une partie du travail. Ils sont intelligents et capables de déterminer de quoi il est question.

« La scène du théâtre Jurkka donne peut-être la meilleure possibilité en Europe de mettre l'acteur en « gros plan », annonce le site Internet du théâtre.

Sandqvist rejette en tout cas la comparaison avec le jeu dans un film où les acteurs seraient tout le temps en gros plan :

- Au théâtre, il faut toujours parcourir un long arc, faire progresser chaque instant et l'ensemble et en répondre. Le jeu signifie penser pour son corps. Mais il signifie également penser avec son corps et dans son corps, c'est un dialogue interne continu, explique Sandqvist.

MIKKO-OLAVI SEPPÄLÄ



-The finest experiences anywhere!

FINLAND FESTIVALS

80 festivals

www.festivals.fi

# HELSINKI INTERNATIONAL BALLET COMPETITION

25.5 – 3.6.2005

Helsinki, the capital of Finland, is inviting young dancers from all over the world to participate for the fifth time in the Helsinki International Ballet Competition to be held 25 May – 3 June 2005.

**Junior division** age 15 - 18  
**Senior division** age 19 - 25

All **performances** will be held at the Finnish National Opera House  
I round 25.5. – 27.5.  
II round 29.5. and 30.5.  
III round 1.6. and 2.6.  
*Awards Gala* 3.6.

Information & application forms  
[www.balcomphef.fi](http://www.balcomphef.fi)

Nordic Dance Management  
Villa Polaris, Koivukuja 14,  
FIN-03100 Nummela, Finland  
Tel./ fax (+358-9) 568 20220  
[ballet@balcomphef.fi](mailto:ballet@balcomphef.fi)

Deadline for returning  
applications **February 1st 2005**

International  
Dance Medicine Seminar 2.6.  
organised by  
Dance Health Finland  
[dhf@teme.fi](mailto:dhf@teme.fi)

Helsinki  
International  
Ballet  
Competition



Concours  
International  
de Danse  
de Helsinki

*Yao Wei,  
Grand Prix 2001*

## CONCOURS INTERNATIONAL DE DANSE DE HELSINKI

25 MAI – 3 JUIN 2005

Helsinki, la capitale de la Finlande, invite pour la cinquième fois de jeunes danseurs de divers pays à participer au Concours International de Danse du 25 mai au 3 juin 2005

**Catégorie junior** danseurs de 15 à 18 ans  
**Catégorie senior** danseurs de 19 à 25 ans

Toutes **les représentations** auront lieu à l'Opéra National de Finlande.  
Première épreuve 25- 27.5.  
Seconde épreuve 29 et 30.5.  
Troisième épreuve 1 et 2.6.  
*Soirée de gala* 3.6.

La demande de participation et les renseignements  
[www.balcomphef.fi](http://www.balcomphef.fi)

Nordic Dance Management,  
Villa Polaris, Koivukuja 14  
FIN-03100 Nummela, Finlande  
Tél/fax : (+358-9) 568 20220  
[ballet@balcomphef.fi](mailto:ballet@balcomphef.fi)

Date limite pour la réception de  
l'inscription **1er février 2005**

Le Séminaire International de Danse et  
Médecine 2.6. organisé par Dance Health  
Finland [dhf@teme.fi](mailto:dhf@teme.fi)