

MUSICA NOVA HELSINKI 2023:

ZAGROS ENSEMBLE 30 YEARS / 30 VUOTTA

Su 12.3.2023 15.00

Olaus Petri Church / Olaus Petrin kirkko

Petri Komulainen, dir

Veli Kujala, quarter-tone accordion / neljäsosasävelharmonikka

Zagros Ensemble:

Hanna Kinnunen fl, picc, afl

Mikko Raasakka cl, bcl

Mikko-Pekka Svala fag

Tommi Hyytinen cor

Kaisa Kallinen vl

Camilla Viikman vla

Miika Uuksulainen vc

Ilkka Järvi cb

Xavi Castelló Aràndiga perc

Lambis Pavlou piano

Olga Neuwirth (1968-): *coronAtion II:*

Naufraghi del mondo che hanno ancora un cuore. Cinque isole della fatica (2021)

Arshia Samsaminia (1989-): *Nodes and Arcs* (ke.)

Jaime Belmonte Caparrós (1988-): *Svarta rosor* (2015)

Hilda Paredes (1957-): *Seed of time* (2003)

Timo Andres (1985-): *Checkered shade* (2015)

Olga Neuwirth (1968-) is an Austrian composer, visual artist and author. She gained fame mainly through her operas and music theater works, which often deal with topical and decidedly political themes of identity, violence, and intolerance. Neuwirth composed the series *coronAtion* against the backdrop of 249 days of the Covid-19 pandemic concert ban. *CoronAtion II (The Castaways of the world who still have a heart - five islands of fatigue)* for flute, clarinet, violin, viola and piano is dedicated to Daniel Barenboim, and premiered in a live concert without an audience at Berlin's Pierre Boulez Hall in July 2020.

Itävaltalainen säveltäjä **Olga Neuwirth** (1968-) on tunnettu ennen kaikkea oopperoistaan ja musiikkiteatteriteoksistaan, jotka käsittelevät ajankohtaisia ja usein poliittisia teemoja kuten identiteettiä, väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta. Neuwirth sävelsi teossarjansa *coronAtion* Covid 19 -pandemian aikaisen konserttikiellon aikana. *CoronAtion II* huilulle, klarinetille, viululle, alttoviululle ja pianolle on omistettu Daniel Barenboimille ja kantaesitetty suoratoistokonsertissa ilman yleisöä Berliinin Pierre Boulez -salissa heinäkuussa 2020. Teoksen alaotsikko on vapaasti käännettynä ”Maailman hylkiöt, joilla vielä sydän sykkii. Viisi väsymyksen saarta.”

Arshia Samsaminia is born in Teheran, Iran. He is a current Ph.D. candidate at the Aristotle University of Thessaloniki in Greece. Website: www.arshia-samsaminia.com

“Compositions based on Persian Dastgāh/Maqām (Persian Modal System) music with its specific intervals and tones can be challenging for performers unfamiliar with Iranian music. In my composition *Nodes and Arcs* I tried to make Persian Micro-Intervals comprehensible and performable for performers with various cultural backgrounds by using the spectral music approach, notation system, and my own compositional way. The most challenging part of composing “Nodes and Arcs” was figuring out how the quarter-tone accordion could fit the compositional materials I have used in this composition, which are based on the combination of two proposed scales by two of the Iranian medieval polymaths: The 25-tone scale proposed by Abu Nasr Farabi from the book "Masiqi al-Kabir" (The Great Music) written in the 9th century and the 18-tone scale by Ibn Sina from the book "Al-Shafa" (The Book of Healing) written in the 10th century. I invite you to a sound journey, resulting from the interactions between the Persian Medieval frequency nodes and arcs!” (Arshia Samsaminia)

Teheranissa, Iranissa syntynyt säveltäjä **Arshia Samsaminia** valmistelee parhaillaan sävellyksen tohtorintutkintoaan Thessalonikin yliopistossa Kreikassa. Kotisivut: www.arshia-samsaminia.com

”Persialaiseen Dastgāh/Maqām-musiikkiin perustuvat sävellykset mikrointervalleineen voivat olla haastavia esiintyjille, jotka eivät tunne iranilaista musiikkia. Sävellyksessäni *Solmut ja kuvut* yritin tehdä persialaiselle musiikille tyypillisistä mikrointervalleista esiintyjille ymmärrettävämpiä käyttämällä spektraalista musiikin lähestymistapaa ja nuottijärjestelmää sekä omaa sävellystapaani. Haastavinta "Nodes and Arcs" -teosta säveltäessä oli selvittää, kuinka neljäosasävelharmonikka sopisi tässä sävellyksessä käyttämiini sävellysmateriaaleihin, jotka perustuvat kahden keskiajalla eläneen iranilaisen tiedemiehen ehdottaman asteikon yhdistelmään. Abu Nasr Farabin 25-sävelinen asteikko on peräisin 800-luvulla kirjoitetusta kirjasta "Masiqi al-Kabir" (Suuri musiikki) ja Ibn Sinan 18-sävelinen asteikko kirjasta "Al-Shafa" (Parantamisen kirja), joka on kirjoitettu 900-luvulla. Kutsun sinut äänimatkalle, joka syntyy Persian keskiaikaisten taajuussolmujen ja -kupujen välisistä vuorovaikutuksista!” (Arshia Samsaminia)

Jaime Belmonte Caparrós is a Spanish-Finnish composer, conductor, and researcher based in Helsinki. He works as an independent composer and collaborates with different artists exploring transculturality, transdisciplinarity, and new ways of expression using technologies. His music strives to create refined and captivating sound worlds employing a blend of traditional, extended techniques and electronics.

“*Svarta Rosor* (Swedish for Black Roses) is a piece for a woodwind trio written in 2015 for the Zagros ensemble during the celebrations of Sibelius’s 150th anniversary. It was awarded an honorable mention in the 1st Witold Szalonek composition competition in 2018. The title gives a direct reference to the poem by Ernst Josephson set to music by Sibelius in his Op. 36. In the original song by Sibelius, the formal structure includes a twist in the final verse of each stanza that symbolizes the black roses, and in the new piece, this idea is used as an element of formal organization. There is also a connection throughout the piece with Sibelius’s techniques of development (especially noticeable in his 7th Symphony). The black roses have attracted every kind of artist for centuries. Their improbable and unnatural colour inspires a powerful feeling of mystical expectation. The colour black has always been synonymous with death and mourning, it is thus the colour of sadness and farewell. But the combination of this dark feeling with the natural beauty of the rose results in such an unnatural sensation that should be best depicted as sinister. Although this kind of flower has appeared numerous times in art and literature, it is still a mystery if they exist in real nature. Therefore, the music is not only depicting the black roses and their metaphoric connotations but also dives into the uncertainty of such a rare species and the quandary of their existence.” (Jaime Belmonte)

Jaime Belmonte Caparrós on Helsingissä asuva espanjalais-syntyinen säveltäjä, kapellimestari ja tutkija. Hän työskentelee itsenäisenä säveltäjänä ja tekee yhteistyötä eri taiteilijoiden kanssa tutkien kulttuurienvälisyyttä, poikkitaiteellisuutta ja uusia ilmaisutapoja. Hänen musiikkinsa pyrkii luomaan hienostuneita ja mukaansatempaavia äänimaailmoja yhdistämällä perinteisiä ja laajennettuja tekniikoita ja elektroniikkaa.

"Svarta Rosor (Mustia ruusuja) on vuonna 2015 Zagros-yhtyeelle Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlan kunniaksi kirjoitettu puupuhallin trio. Se sai kunniamaininnan Witold Szalonek -sävellyskilpailussa vuonna 2018. Otsikko on suora viittaus Sibeliuksen Ernst Josephsonin runoon säveltämään tunnettuun lauluun. Sibeliuksen alkuperäisessä teoksessa muodollinen rakenne sisältää mustia ruusuja symboloivan käänteen jokaisen säkeistön loppusäkeessä, ja omassa teoksessani käytin tätä ajatusta muodollisen organisoinnin elementtinä. Koko teoksessa on myös yhteys Sibeliuksen kehittelytekniikkaan (erityisesti seitsemännessä sinfoniassa). Mustat ruusut ovat kiehtoneet eri alojen taiteilijoita vuosisatojen ajan. Niiden epätodellinen väri herättää katsojassa voimakkaan mystisen odotuksen tunteen. Musta väri on aina ollut synonyymi kuolemalle ja surulle. Synkkien tunteiden ja ruusun luonnollisen kauneuden yhdistelmä tuntuu luonnottomalta ja sävellyksellinen lopputulos on tumma ja hämyinen. Vaikka mustia ruusuja on esiintynyt useita kertoja taiteessa ja kirjallisuudessa, on edelleen epävarmaa, onko niitä olemassa luonnossa. Siksi musiikki ei vain kuvaa mustia ruusuja ja niiden metaforisia konnotaatioita, vaan myös sukeltaa tämän harvinaisen lajin epävarmuuteen ja sen olemassaolon mysteeriiin." (Jaime Belmonte)

Firmly established as one of the leading Mexican composers of her generation, **Hilda Paredes** has been based in London for almost 40 years. *Seed of time* for horn, string trio and piano was written as a tribute to Elliott Carter in 2003, to celebrate his 95th birthday. It was Premiered on 30th January 2004 at the Angel Orensanz Center for the Arts in New York by Theo Primis and Stephen Gosling from Ensemble Sospeso, with Graeme Jennings, Ralph Elhers and Rohan De Saram.

"It was an honor for me to be part of this event and to be able to personally offer my tribute to a composer who has left a mark in the history of music, and whose music has given me so much inspiration in my life as a composer. The piece is based on a melodic cell based on his name. Chords and different transpositions provide the melodic and harmonic material of this work." (Hilda Paredes)

Hilda Paredes, joka on vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa johtavista meksikolaisista säveltäjistä, on asunut Lontoossa lähes neljä vuosikymmentä. *Seed of time* käyrätorvelle, jousitriolle ja pianolle on sävelletty kunnianosoituksena Elliott Carterille vuonna 2003 tämän 95-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Sen kantaesittivät 30.1. 2004 Angel Orensanz -taidekeskuksessa New Yorkissa Theo Primis ja Stephen Gosling Ensemble Sospesosta yhdessä Graeme Jenningsin, Ralph Elhersin ja Rohan De Saramin kanssa.

"Minulla oli kunnia olla mukana tässä tapahtumassa ja esittää kunnianosoitukseni säveltäjälle, joka on jättänyt pysyvän jäljen musiikin historiaan, ja jonka musiikki on antanut omalle sävellystyölleni niin paljon inspiraatiota. Teos perustuu hänen nimensä kirjaimista johdettuun melodiseen soluun. Sen melodinen ja harmoninen materiaali koostuu tästä alkusolusta johdetuista soinnuista ja erilaisista transponoinneista." (Hilda Paredes)

Timo Andres is an American composer and pianist. He grew up in rural Connecticut and lives in New York. Andres's work has received broad critical acclaim and is particularly noted for its seamless blend of traditional and contemporary idioms.

"The patterned pen-and-ink abstractions of Astrid Bowlby—and by association, the work of Edward Gorey—inspired the textures of *Checked Shade*. The piece is structured as a gradual zoom outward; tiny fragments of repeated material resolve into larger patterns, which, at the urging of the violin, eventually coalesce into an expressive chorale." (Timo Andres)

Timo Andres on yhdysvaltalainen säveltäjä ja pianisti. Hän varttui Connecticutin maaseudulla ja asuu New Yorkin Brooklynissa. Andresin musiikki nauttii Yhdysvalloissa laajaa arvostusta, ja se tunnetaan erityisesti perinteisten ja modernien keinovarojen saumattomasta yhdistämisestä.

”Astrid Bowlbyn abstraktit tussipiirustukset ja Edward Goreyn kuvitukset ovat inspiroineet *Checkered Shaden* tekstuureja. Teos on rakenteeltaan asteittainen zoomaus ulospäin; Toistuvan materiaalin pienet fragmentit laajenevat suuremmiksi kuvioiksi, joista viulun johdattelmana lopulta sukeutuu ekspressiivinen koraali.”
(Timo Andres)