

Liekkejä ja varjoja:
uusia vokaaliteoksia Suomesta ja Virosta

the
VICENTINO
SINGERS

Linnéa Sundfær Casserly, sopraano
Sirrku Rintamäki, mezzosopraano
Iris Oja, alto
David Hackston, tenori
Martti Anttila, baritoni
Riku Laurikka, basso

Kiitämme Jenny ja Antti Wihurin rahastoa tuesta

Ohjelma

Helena Tulve (*1972):	<i>You and I</i> (2018)
Sebastian Dumitrescu (*1989)	<i>Flame and Shadow: Madrigal Fragments I, II, V</i> (2024)†
Galina Grigorjeva (*1962)	<i>Siuaama amiakkui</i> (2023)‡
Tze Yeung Ho (*1992)	<i>Intermezzi</i> (2021)†
Juhani Nuorvala (*1961)	<i>Kolme madrigaalia</i> (2007, rev. 2024)‡

† kantaesitys

‡ kuusiäänisen version kantaesitys

The Vicentino Singers on kuusiääninen lauluyhtye, joka keskittyy uusimpaan nykymusiikkiin sekä 1500- ja 1600-lukujen vokaalipolyfoniaan. Laulajamme ovat kotoisin useasta maasta, mutta asumme ja työskentelemme kaikki Suomessa ja Virossa, joten tämän illan konserttimme tarjoaa itseoikeutetusti kiinnostavan kattauksen uusia suomalaisia ja virolaisia vokaalikamariteoksia. Konsertissa liikutaan Galina Grigorjevan ajattomasta grönlanninkielisestä hymnistä Juhani Nuorvalan puhtasvireisiin *Kolmeen madrigaaliin* ja Sebastian Dumitrescun uunituoreeseen Isabella Shaw'n runoihin perustuvaan madrigaalikokoelmaan *Flame and Shadow*. Kokoelma hyödyntää Nicolà Vicentinon laajennettua keskisävelviritysjärjestelmää, jossa oktaavi jaetaan 31 osaan. Aistillisessa herkkyydessään Shaw'n runot tuovat mieleen Rumin tekstit, joita kuullaan Helena Tulven haikean kauniissa teoksessa *You and I*. Tze Yeung Hon *Intermezzi* pohjautuu norjalaisen Linda Gabrielsenin romaaniin *Entré*, joka käsittelee nimettömän äidin vajoamista epätoivon partaalle.

Valokuva © Tarvo Tiivits / Pikstrik

Helena Tulve: *You and I*

(Teksti: Rumi, 1207–1273, englannin käännös: Jonathan Star. Suomennos: David Hackston)

Happy is the moment, when we sit together,
With two forms, two faces, yet one soul,
you and I.

The flowers will bloom forever,
The birds will sing their eternal song,
The moment we enter the garden,
you and I.

The stars of heaven will come out to watch
us,

And we will show them
the light of a full moon –
you and I.

No more thought of “you” and “I.”
Just the bliss of union –

Joyous, alive, free of care, you and I.
All the bright-winged birds of heaven
Will swoop down to drink of our sweet
water–

The tears of our laughter, you and I.
What a miracle of fate, us sitting here.
Even at the opposite ends of the earth
We would still be together, you and I.
We have one form in this world,
another in the next.

To us belongs an eternal heaven,
the endless delight of you and I.

Onnellinen on hetki, kun istumme yhdessä,
kahdet muodot, kahdet kasvot,
mutta yksi sielu, sinä ja minä.
Kukat kukkivat ikuisesti,
linnut laulavat ikuisen laulunsa,
sillä hetkellä, kun astumme
puutarhaan, sinä ja minä.
Taivaan tähdet tulevat esiin katsomaan meitä,

Ja me näytämme niille
täydenkuun valon –
sinä ja minä.

Ei enää ajatusta “sinä” ja “minä”.

Vain ykseyden autuus –
iloinen, elävä, huoleton, sinä ja minä.

Kaikki kirkassiipiset taivaan linnut
laskeutuvat juomaan makeaa vettä –
naurumme kyyneleitä,
sinä ja minä.

Mikä kohtalon ihme, että istumme tässä.
Vaikka olisimme maapallon eri puolilla,
me olisimme silti yhdessä, sinä ja minä.
Meillä on yksi muoto tässä maailmassa,
toinen seuraavassa.

Meille kuuluu ikuinen taivas,
loputon ilo, sinä ja minä.

Sebastian Dumitrescu: *Flame and Shadow: Madrigal Fragments*

(Tekstit: Isabella Shaw. Suomennos: David Hackston)

I.
when you say my name
a bright spot opens in the universe
that engulfs me in flame and mystery.

II.
Deep grow my roots:
The heart in winter.

Give me peace, and solitude
To look into the eyes of the night
Without fear.

V.
today is full to brim
with the scent of rain.
beloved, I am so at peace
from the beautiful electricity of your
presence.

I.
kun sanot nimeni
maailmankaikkeudessa avautuu kirkas piste
joka nielee minut liekkeihin ja mysteeriin.

II.
Syvälle ulottuvat juureni:
sydän talvella.

Anna minulle rauha, ja yksinäisyys
katsoa yön silmiin
vailla pelkoa.

V.
tämä päivä on täynnä
sateen tuoksua.
rakas, kauniin läsnäolosi sähköisyys
tekee minut niin rauhalliseksi.

Galina Grigorjeva: *Siuuama amiakkui*

(Teksti: Katti Fredriksen. Suomennos: Veera Kuusirati, David Hackston)

Ersinerummi aamma tikkittaraanga
Qulalersillunga qilalersillunga.
Immammi tarajuata tikittarmanga
Qilaatillu katuata anaasarlunga.

Qaanallu tinnugussaasimapput,
naak qajaanigitsut.
Inuilukua naak?

Ersinerulli aamma toqqissisittaraanga,
taannaavorlimi aamma imertertiga.
Siulima immamut aarlortartut
Takunngikkaannga qilammut aarlortunga.

Arajutsisikkusoqaakkami,
sakuimi atorussuttaraluaqaakka,
sinnattunili kisiat tikittaraakka,
aagalu kusertuarpoq.

Qularneralu suujunnaarsippaat
takulerakkit tinnugussaasimasut amiakkui.

Pelko saavuttaa minutkin,
kun valmistaudun taivaisiin.
Meren suola tavoittaa minut,
ja rummun kehys hakkaa minua.

Nahkakellukkeet ovat kadonneet,
vaikka ne kerran olivat kajakeissa.
Missä ovat ihmiset?

Mutta pelko rauhoittaa minutkin,
sillä se on myös juomani.
Esi-isäni sukelsivat mereen,
mutta he eivät näe minua sukeltamassa
taivaaseen.

Haluan, etteivät he huomaa minua,
janoan käyttää heidän työkalujaan,
mutta saavutan heidät vain unissani,
ja veri jäähtyy.

Epäilykseni katoavat
kun näen kadonneiden kellukkeiden
jäännökset.

Tze Yeung Ho: *Intermezzi*

(Tekstit: Linda Gabrielsen. Suomennos: David Hackston)

A. liste i: vitner

Vitne 1: Jordmoren
Vitne 2: Psykiateren
Vitne 3: Naboen
Vitne 4: Politiet
Vitne 5: Faren
Vitne 6: Moren
Vitne 7: En annen mor
Vitne 8: Et annet barn
Vitne 9: En tilfeldig forbipasserende
Vitne 10: Hundeeieren
Dommeren
Aktoratet
Forsvareren
Juryen
Rettstegneren
Kappene
Mikrofonene
Klubba
Exit-skiltet
Så vakre de er, menneskene, tenker hun
før dommeren ber salen være stille.

B. liste ii: navn

Per (for vanskelig med r?)
Pål (for vanskelig med l?)
Jon (koselig, men kanskje litt kjedelig?)
Lukas (for vanskelig med s?)
Luka (vakkert, men for mange stavelser?)
Luka Walentin (enda vanskeligere,
men syngende.
Er det likevel lettere med en rytme?)
Iben (for mye med to stavelser?)
Ib
Jo
Bo
Amøbe
[Amøben
Amøbenjamin]

A. lista i: silminnäkiät

Silminnäkiä 1: Kätilö
Silminnäkiä 2: Psykiatri
Silminnäkiä 3: Naapuri
Silminnäkiä 4: Poliisi
Silminnäkiä 5: Isä
Silminnäkiä 6: Äiti
Silminnäkiä 7: Toinen äiti
Silminnäkiä 8: Toinen lapsi
Silminnäkiä 9: Satunnainen ohikulkija
Silminnäkiä 10: Koiranomistaja
Tuomari
Syytteen ajaja
Puolustus
Valamiehistö
Oikeustaiteilija
Kaavut
Mikrofonit
Nuija
Uloskäyntikyltti
Kuinka kauniita he ovat, ihmiset, hän ajattelee
ennen kuin tuomari pyytää salia hiljenemään.

B. lista ii: nimet

Per (liian vaikea r:n kanssa?)
Pål (liian vaikea l:n kanssa?)
Jon (mukava, mutta ehkä vähän tylsä?)
Lukas (liian vaikea s:n kanssa?)
Luka (kaunis, mutta liikaa tavuja?)
Luka Walentin (vielä vaikeampi, mutta soinnukas.
Olisiko kuitenkin helpompaa jonkin rytmin
kanssa?)
Iben (liian paljon kahdella tavulla?)
Ib
Jo
Bo
Ameeba
[Ameeben
Ameebenjamin]

C. Scene

Moren: Skjelettet hans er så mykt, det er bare det.
Han er ikke tyngre på den ene siden, altså.
Politiet: Jeg vil gjerne hjelpe deg, men...
Moren: Fylldig nakke, sa jeg det?
Politiet: Hva er fødselsnummeret hans?
Moren: Han har sikkert bare tullet seg litt bort,
eller kanskje han har blitt med noen hjem.
Politiet: Hva heter barnet du savner?
Moren svarer som om navnet er en tilståelse.
Politiet: Vi tar kontakt med en gang vi hører noe.
Moren: Hvis det er i orden, så venter jeg her litt.

D. liste iii: ord

...frisk, sterk, normal, i orden, alles in ordnung,
perfekt, 完美 (wan2 mei3), 完美 (yun4 mei5),
täydellinen, täiuslik, feilfri...

E. Prosa

Hva står igjen av et menneske?
Århundredet det levde i.
Huset, muligens.
Hagen utenfor huset,
trærne som følger årstidene.
Med en viss forutsigbarhet. Lyset gjennom det
grønne, gule og hvite;
snøen som hoper seg opp,
med alle forventningene.
Øyeblikk som blir hengende i luften
når døden bæres ut på båren.
Ut av hjemmet, ut i hagen
der døden blomstrer om kapp med epletrærne,
døden vasket og pyntet,
en dress eller en kjole rundt kroppens
byggningsmasse,
et rosenkors i hendene,
en klatrrose under snøen.
Alt du ser i mennesket nå,
er bortenfor dvale, vinter eller vår.
Herfra kan alt blomstre så mye det vil,
jeg gir faen i klatrehortensia og silkepeoner.
Eller løvetann, for den saks skyld.

C. Kohtaus

Äiti: Hänen luurankonsa on niin pehmeä, siinä se
vain on. Hän ei ole painavampi toiselta puolelta,
siis.
Poliisi: Haluaisin auttaa teitä, mutta...
Äiti: Täyteläinen niska, sanoinko sen?
Poliisi: Mikä on hänen henkilötunnuksensa?
Äiti: Hän on varmaan vain vähän eksynyt, tai
ehkä mennyt kotiin jonkun kanssa.
Poliisi: Mikä on sen lapsen nimi, jota kaipaatte?
Äiti vastaa kuin nimi olisi tunnustus.
Poliisi: Otamme yhteyttä heti, kun kuulemme
jotain.
Äiti: Jos se sopii, odotan tässä hetken

D. lista iii: sanat

...terve, vahva, normaali, kunnossa, alles in
ordnung, perfekt, 完美 (wan2 mei3), 完美 (yun4
mei5), täydellinen, täiuslik, feilfri...

E. Proosa

Mitä jää ihmisestä jäljelle?
Vuosisata, jolloin hän eli.
Talo, mahdollisesti.
Puutarha talon ulkopuolella,
puut jotka seuraavat vuodenaikoja.
Tietyllä ennustettavuudella.
Valo vihreän, keltaisen ja valkoisen läpi;
lumi, joka kasautuu odotuksineen.
Hetket, jotka jäävät ilmaan,
kun kuolema kannetaan ulos paareilla.
Ulos kodista, ulos puutarhaan, jossa kuolema
kukkii kilpaa omenapuiden kanssa,
kuolema pestynä ja koristeltuna,
puku tai mekko ruumiin rakenteen ympärillä,
ruusuristi käsissä,
köynnösruusu lumen alla.
Kaikki, mitä näet ihmisessä nyt, on horrostilan,
talven tai kevään tuolla puolen.
Tästä lähtien kaikki voi kukkia niin paljon kuin
haluaa,
vähät välitän köynnöshortensioista tai
silkkipioneista.
Tai voikukista, jos niikseen tulee.

Juhani Nuorvala: *Kolme madrigaalia*

(Tekstit: Michael Baran)

I.

Aukeaa

tyyni pinta

tyyni mieli

tyyni nyrkki

aukeaa

Tyhjä

Siksi tyhjä,

sopivan ihmisen mentävä ontto kohta

reikä ajassa

rakkauden asettua

täyttyy ja asua siis

Silmä sulki

Korva tukkoon

Suu kiinni

Iho ei unohda

II.

Kaikki on [x]

Kaikki on [y]

Kaikki on [z]

On aina ollut

Käännyt ja vatsasi pohjassa on [hiljaisuus]

III.

Herää ja näkee,

näkee ja herää

ja näkee sen

mitä aina on katsellut. Herää ja kuulee,

kuulee ja herää

ja kuulee sen

mitä aina on sanonut.

Herää ja tietää,

tietää ja herää

ja tietää sen

mitä aina on ajatellut.