

Sebastian Hilli (*1990)

confluence / divergence (2013–15)

for guitar and ensemble

1	I.	09:37
2	II.	11:05
3	III.	10:17

Elogio de la sombra (2015)

for string quartet

4	I. Amanecer	04:10
5	II. Despedida	00:58
6	III. Los espejos	07:11
7	IV. Alguien	02:37
8	V. Elogio de la sombra	02:23
9	VI. El oro de los tigres	00:26
10	VII. Himno	02:45
11	VIII. La joven noche	04:39
12	IX. El sueño	01:23

13	Paraphrase II – ‘Giant steps and eden acid’ (2016)	20:26
----	--	-------

for chamber ensemble

TT 78:04

1–3	Petri Kumela , guitar
	Uusinta Ensemble
	Malla Vivolin, flute
	Angel Molinos Bosque, clarinets
	Emil Holmström, piano
	Naoki Yasuda, percussion
	Päivi Severeide, harp
	Maria Puusaari, violin
	Aleksi Kotila, violin
	Max Savikangas, viola
	Pinja Nuñez, violoncello
	József Hárs , conductor

4–12	Uusinta String Quartet
------	-------------------------------

13	Uusinta Ensemble
	József Hárs , conductor

Mirrors in sound: The music of Sebastian Hilli

Double meanings, allusions and strange mirrors appear throughout the music of the Finnish composer Sebastian Hilli. The titles of several of his pieces take the form of puns, such as *Kohta* (2013) for chamber ensemble (the Finnish word 'kohta' means both soon, and place, section or point); *Delta* (2012) for string quartet and percussion (referring to the Greek letter and the river feature); and *Snap Music* (2017–18) for orchestra, winner of the 2019 Teosto Prize (the English word snap translates into almost ninety meanings in Finnish). In other works, opposites are brought together, or unlikely pairings are made. In *Psycho Wood* – written for Slagwerk den Haag and performed during the 2018 Gaudeamus Muziekweek, at which Hilli won the International Composers Award – simple percussion instruments constructed from forest materials are counterpointed against a sophisticated electron-

ic soundtrack. In other pieces the juxtapositions are even more apparent, whether they are the opposition of rotating and linear gear mechanisms (*Rack and Pinion*, 2018, for piano), or the combination of the poetic and the rational (*Butterfly Curve*, 2018, for chamber ensemble). In each of them, the bringing together of opposites creates a sort of musical wormhole from one to the other, just as the pun creates a link, through the sound of the word, between unrelated concepts. Here is where Hilli makes space for his piece.

Paraphrase II – '*Giant steps and eden acid*' (2016) for flute, clarinet, piano, violin, viola and cello belongs to an ongoing series of works that take as their source inspiration the work of another musician. Three pieces in the series have been composed to date. *Paraphrase I* (2015), for oboe, clarinet, piano and double bass, takes as its sources a

poem, *På verandan vid havet* by the Swedish Romantic author Viktor Rydberg (1828–1895) and Sibelius's song on the same text (op. 38, no. 2). Using the poem's imagery as a guide, Hilli reorders and recomposes materials from the Sibelius to create an entirely new work. *Paraphrase III* – '*Soave dolore*' (2016) for wind quintet takes as its basis the text and music of Carlo Gesualdo's madrigal *O dolorosa gioia*, drastically filtered until only its outline remains.

Subtitled '*Giant steps and eden acid*', *Paraphrase II* is the only work in the series so far not to draw on a text, and to engage with genres of music as well as single works. Its sources – as its subtitle suggests – are the harmonically adventurous bebop of John Coltrane and the ecstasy-induced stasis of acid house: if not quite opposites, these are another example of a surprising juxtaposition. The first half of the piece concentrates on textures and sounds inspired by the free jazz of which Coltrane's 1960 composition *Giant Steps* was a precursor. Jagged licks and jerkily vamping chords gradually coalesce, seeming to draw us backwards from that later avant-garde style – captured on albums like *Ascension* or *Interstellar Space* – to the early sixties hard bop of *Giant Steps* itself.

Yet when the piano reveals at the midpoint of the work the famous 'Coltrane changes' – the rapid sequence of chords a major third apart that represents one of jazz's greatest challenges – we step through the wormhole, or the mirror's surface, into an entirely different time and place: no longer a basement jazz club but a warehouse rave. The organic, jazz-like inflections are gradually replaced by loops and mechanical repetitions derived from acid house tracks (distorted and obscured by a variety of extended playing techniques). Two very different musical sources, but connected by a shared ecstatic energy, whether that derives from the MDMA-induced high of acid house (and the relentless, frequency-shifting babble of the TB-303 synthesizer that characterizes the genre's sound), or the primal spirituality of Coltrane's horn.

With his fascination for linguistic constructions such as puns, homonyms and antonyms it is no surprise that poetry – as compositional material as well as inspiration – is a feature of Hilli's music. The string quartet *Elogio de la sombra* (2015) engages in the sort of inter-media translation between text and sound that is also found in *Paraphrases I* and *III*. Dedicated to Jorge Luis Borges, it offers an instrumental setting of nine of

the Argentine author's poems: *Amanecer* ('Dawn'), *Despedida* ('Farewell'), *Los espejos* ('Mirrors'), *Alguien* ('Someone'), *Elogio de la sombra* ('In praise of darkness'), *El oro de los tigres* ('The gold of the tigers'), *Himno* ('Hymn'), *La joven noche* ('The young night') and *El sueño* ('The dream'). Following the words of the poems closely, musical representations of mirrors, sleep, agitation and calm can be heard throughout, as well as the soft tread of a tiger, and the recurring song of a Rufous-bellied thrush (*Turdus rufiventris*), a songbird native to Argentina that is known for singing through the night until sunrise. (It makes its first appearance at the close of *Amanecer*, putting an end to the silence of the night.) Although Hilli has arranged these poems loosely into the shape of a day, from sunrise to sleep, the emotional arc described is unexpected. Having gone blind in his later years, Borges found darkness a more natural, calmer state than light, a reversal of the usual order of things. Mirrors were a recurring image for him even more than they are for Hilli, and as ways of projecting and reflecting light were a source of horror throughout his life: 'The crystal spies on us', he wrote in *Los espejos*.

If within the four
Walls of a bedroom a mirror stares,
I'm no longer alone.
There is someone there.
In the dawn reflections mutely
stage a show.

translation by
Harold Morland

It is for this reason that he praises darkness in the poem that Hilli chooses for his title and that he places in the middle of his work. For Borges going blind was something of a relief, and became a way of clearing his mind and of letting go of things:

Now I can forget them
I reach my centre
my algebra and my key,
my mirror.
Soon I will know who I am.

translation by
Norman Thomas di Giovanni

The inversion in which night offers a respite from the anxieties of the day is confirmed in the poem that Hilli places second-to-last in his short cycle, *La joven noche*. As night falls, Borges welcomes the return to 'ancient norms of sleep and of shadow' and the dark-

ening of the mirrors 'that write the fiction of things'. The thrush's song is heard one more time before, in the short final movement, *El sueño*, the tiger (heard first in movement six) treads its way back into the poet's dreams.

Hilli finds one more odd pairing in *confluence / divergence* (2013–15) for guitar and a small ensemble of flute, percussion, harp and cello. This time he finds the space for his piece in the inherent dynamics of his chosen instrumentation. Written as a chamber concerto, *confluence / divergence* plays with the conflicting needs for soloist and ensemble to come together as a musical unity, and to distinguish themselves separately. Musical puns abound as numerous implements and techniques are used to disguise every instrument as something else: with credit card plectrums, harp and cello can be made to sound like a guitar; by rubbing its strings, the guitar can be made to sound like the breath tone of a flute; with tongue rams the flute can be made to sound like temple blocks; and so on. Some of the most unusual sounds can be heard in the second movement, as harp and guitar both stroke rubber superball mallets across their respective soundboards to create an otherworldly singing tone, as though summoning a voice from beneath the floor.

Sounds that are initially heard together diverge in their different after-effects or rates of decay, while others come together in surprising ways. Hilli reports that a large amount of the work's two-year composition period was spent devising and experimenting with sound combinations like these. Each one illuminates the work's central dichotomy of drawing together or being pushed apart, and the effect is that the expected landscape of the ensemble is punched with a warren of holes, in which any entry point might lead anywhere else. This logic, in which every musical unit can be a point of confluence or divergence, gives the work a tremendous energy as sonic expectations are continually overturned and reshaped, like dough. It is also reflected in the piece's larger form, as the first movement falls into three sections (divided by the ringing sound of the tam-tam; before the third section there is also a cadenza for the guitar) that further correspond to the three movements of the piece: aggressive, mysterious and playful. Has the first movement been folded out into the other two, or have they been folded back into it? Like the sounds themselves, every reading turns out to be its own mirror-image.

Tim Rutherford-Johnson, 2020

Sebastian Hilli

Sebastian Hilli (*1990) is a Finnish composer of orchestral, chamber and vocal music. Born in Helsinki, he studied composition with Lauri Kilpiö and Prof. Veli-Matti Puumala at Sibelius Academy and with Prof. Michael Jarrell at Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Since graduating in 2016, Hilli has worked as a full-time freelance composer and quickly garnered international acclaim and recognition by winning several of the most prestigious prizes for young composers such as the Toru Takemitsu Composition Award in 2015, the Composers under 30 category at the 64th International Rostrum of Composers in 2017 and the Gaudeamus Award 2018. Hilli's orchestral piece *Snap Music*, commissioned and premiered by the Finnish Radio Symphony Orchestra and Hannu Lintu was recently awarded the 2019 Teosto Prize, one of the biggest art prizes in the Nordic Countries.

Hilli's works have in common the composer's fascination with structure, dynamism and carefully crafted details. Throughout, his music is characterized by complex woven textures and nuanced sonorities, long-span processes and a flair for extra-musical topics.

Fascinated by the intensity of music as the focal point of his musical thinking, his works often emerge from the question of how to achieve this in various ways. Hilli accomplishes this in both extremes – in energetic textures moving in fast pace and in quiet and concentrated moments. The wide range of characters in his works demonstrate the composer's emotional and expressional versatility and speak of his curiosity of always seeking for new ways of expression.

In recent seasons Hilli's music has been featured at festivals and concerts in Finland and abroad including Musica nova Helsinki Festival, Time of Music Festival, Lucerne Piano Festival and Gaudeamus Muziekweek and performed by ensembles such as Tokyo Philharmonic Orchestra, Helsinki Philharmonic Orchestra, Finnish Radio Symphony Orchestra, Finnish Chamber Orchestra, Asko|Schönberg, ensemble recherche, Bozzini Quartet, New European Ensemble, Insomnio Ensemble, Slagverk den Haag, Uusinta Ensemble, Norbotten NEO, Nicolas Hodges and Petri Kumela amongst others. Upcoming projects include e.g. commissions for Uusinta Ensemble, the Ostrobothnian Chamber Orchestra and the Finnish Radio Symphony Orchestra.

sebastianhilli.com

Petri Kumela

Petri Kumela, one of Finland's most versatile and sought-after classical guitarists, is equally at home with period instruments as in working with contemporary composers. He is also one of the Finnish guitarists best known on the international scene, with a reputation for originality and versatility, whether he is giving a recital in Calcutta or a school concert in Japan, or motorising guitars in Mexico.

Petri Kumela studied at the Helsinki Conservatory with Juan Antonio Muro and at the Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg in Germany with Franz Halász. He was the first guitarist to be accepted for the prestigious Meisterklassen study programme. For two years in succession he was awarded a rare DAAD (German Academic Exchange Service) scholarship to continue his studies in the Halász masterclass. He has also attended masterclasses with Leo Brouwer, Oscar Chiglia, Alirio Díaz, Eduardo Egüez and David Russell.

Winner of the first prize in the international Scandinavian Guitar Festival and Stafford Classical Guitar Recital competitions, Petri Kumela has appeared outside Finland in many European countries, South America, the United States, Russia, Japan, India and Bhutan, at venues that have ranged from intimate domestic concerts to Finlandia Hall in Helsinki, the Purcell Room in London's Southbank Centre and the Kitara Hall in Sapporo.

At home in Finland, Petri Kumela has been heard at numerous festivals and in many concert series and he has been the soloist with e.g. the Chamber Orchestra of Lapland, Kymi Sinfonietta, Tapiola Sinfonietta, Oulu Sinfonia and the Ostrobothnian Chamber Orchestra with conductors Ann-Maria Helsing, Juha Kangas, Massimo Lambertini, Rumon Gamba, Hannu Lintu, Ari Rasilainen, Yasuo Shinozaki, Dima Slobodeniouk and John Storgårds. He is also an extremely active chamber musician, appearing with the Avanti!, Uusinta, defun, Insomnio, Tampere Raw and many other ensembles and musicians.

An artist with a special commitment to contemporary music, Petri Kumela has premiered nine guitar concertos and numer-

ous solo and chamber works both in Finland and abroad by e.g. Kalevi Aho, Paavo Korpijaakko, Olli Korttekangas, Minna Leinonen, Joachim F.W. Schneider, Poul Ruders, Riikka Talvitie, Lotta Wennäkoski and Pehr Henrik Nordgren.

The ten recordings released so far by Petri Kumela have all won high critical acclaim. *Change is gonna come* (2010) was chosen by both the Helsingin Sanomat and the American Record Guide as critic's choices of the year and the disc *In Strange Company* (2013) was nominated for the album of the year by the Finnish Broadcasting Company (YLE) and for the recording industry's EMMA-prize. In 2016 he released *Fantasia Andaluza* together with the flamenco guitarist Joonas Widenius and in 2017 *Goldberg* with the German guitarist Jürgen Ruck. His recording of the music by Fernando Sor with a period guitar was elected by the prestigious Classical Guitar Magazine as one of the ten best recordings of 2018. His latest album is *Small Creatures – A Musical Bestiary* (2020).

Kumela has also made a number of recordings for the Finnish Broadcasting Company and other radio and television networks.

Uusinta Ensemble

The Uusinta Ensemble is a contemporary music ensemble founded in 1998 in Helsinki. In addition to its native city Helsinki and native country Finland, Uusinta Ensemble has performed in New York (Mata Festival), Berlin (Ohrenstrand, Pfefferberg, Unerhörte Musik Festival at BKA Theater), Paris (Theatre Dunois), Vienna (Arnold Schönberg Center), Graz (Open Music Festival), Valencia (Mostra Sonora Festival), Stuttgart (Eclat Festival), Buffalo (June in Buffalo Festival), St. Petersburg (Contemporary Music Centre Remusik), Tallinn (Estonian Music Days and Värske Heli – Fresh Sounds Festival), Oslo (Nordic Music Days), Naestved (Suså Festival), Copenhagen (KLANG Festival), Västerås (Nya Perspektiv Festival) and Cadiz (International Manuel de Falla Festival, Gran Teatro Falla and Semana de Finlandia en Cádiz, La Lechera).

Uusinta Ensemble has premiered over a hundred new works and performed more than 180 concerts up to date. International repertoire is the core of the ensemble's activity, and the ensemble sees as its prime mission to bring the most exciting composers from all countries to its concerts in Helsinki and abroad. The ensemble performs also gladly in collaborative concerts with advanced new music groups such as En-

semble Aleph, Ensemble Adapter, Ensemble Espai Sonor, defunensemble, The Helsinki Chamber Choir or TampereRaw.

Uusinta Ensemble collaborates with the most internationally acclaimed composers of our time such as Beat Furrer, Kaija Saariaho, Chaya Czernowin, Oscar Bianchi, Simon Steen-Andersen, Mark Andre, Michel van der Aa, Hèctor Parra or José-María Sánchez-Verdú.

The latest album of the ensemble was released in August 2016, presenting world premiere recordings of compositions by Beat Furrer with Helsinki Chamber Choir and conductor Nils Schweckendiek. Composer Perttu Haapanen has worked as the Artistic Director of Uusinta Ensemble since February 2017. The concert activities of Uusinta Ensemble are managed by the board of the Association for the Uusinta Ensemble, with the aid of Kipinä Productions production company. The ensemble is financed regularly by Arts Promotion Centre Finland and receives additional support from several foundations. In 2020 the ensemble is supported by Finnish Cultural Foundation, Kone Foundation, Madetoja Foundation and Niilo Helander Foundation.

József Hárs

Finnish-Hungarian conductor József Hárs is one of the musicians who were predestined to be in front of an orchestra. While serving as the principal French horn player of the Finnish Radio Symphony Orchestra, he frequently works as a conductor with the leading orchestras and musical ensembles in Finland.

Hárs has conducted almost all of the professional orchestras in his country, including the Finnish Radio Symphony Orchestra and the Helsinki Philharmonic Orchestra. He has collaborated and toured with various ensembles such as contemporary music ensemble Uusinta Ensemble.

József Hárs was born in Hungary in 1976 to a non-musical family. He started taking French horn and piano lessons in the music school of his hometown Pápa at the age of 8. In 1994, he moved to Freiburg Germany, entering the professional studies in French horn and pursuing his career as a musician. After completing his diploma in Frankfurt and a period of working in Austria as an orchestra musician, he moved to Finland, joining the Finnish Radio Symphony Orchestra in 2006. He has served as the principal French horn player of the orchestra from 2009. József studied conducting at the Sibelius Academy during years 2011–2014, under Leif Segerstam's and Atso Almila's guidance. He enjoyed being supervised by teachers like Jorma Panula, Hannu Lintu, Mikko Franck, Sakari Oramo, Susanna Mälkki and John Storgårds.

He sees himself foremost as a servant of the music and the audience, be it entertaining a concert hall full of children, performing for contemporary music fans, or producing music in a recording studio. He manages all that at the highest level possible, with a distinctive style and a twinkle in the eye.

Spiegel im Klang: Die Musik von Sebastian Hilli

Doppelte Bedeutungen, Anspielungen und fremdartige Spiegelungen tauchen immer wieder in der Musik des finnischen Komponisten Sebastian Hilli auf. Die Titel mehrerer seiner Stücke sind Wortspiele, wie *Kohta* (2013) für Kammerensemble (das finnische Wort „kohta“ bedeutet sowohl bald als auch Ort, Abschnitt und Punkt); *Delta* (2012) für Streichquartett und Schlagzeug (bezogen auf den griechischen Buchstaben und das Flussdelta); und *Snap Music* (2017–18) für Orchester, Gewinner des Teosto-Preises 2019 (das englische Wort „snap“ hat im Finnischen mehr als 90 unterschiedliche Bedeutungen). In anderen Werken werden Gegensätze zusammengeführt oder ungleiche Paarungen gemacht. In *Psycho Wood* – geschrieben für Schlagwerk den Haag und aufgeführt während der Gaudeamus Muziekweek 2018, bei der Hilli den International Composers Award gewann – werden einfache Schlaginstrumente aus Materialien, die man im Wald findet, mit einem ausgeklügel-

ten elektronischen Soundtrack kombiniert. In anderen Stücken sind die Gegenüberstellungen noch deutlicher, sei es der Gegensatz rotierender und linearer Zahnradmechanismen (*Rack und Pinion*, 2018, für Klavier) oder die Kombination von Poetischem und Rationalem (*Butterfly Curve*, 2018, für Kammerensemble). In jedem von ihnen schafft das Zusammenführen von Gegensätzen eine Art musikalisches Wurmloch von einem zum anderen, so wie das Wortspiel durch den Klang des Wortes eine Verbindung zwischen nicht verwandten Konzepten schafft. Hier macht Hilli Platz für sein Stück.

Paraphrase II – ‘Giant steps and eden acid’ (2016) für Flöte, Klarinette, Klavier, Violine, Viola und Cello gehört zu einer fortlaufenden Serie an Stücken, die Werke anderer Musikers als Inspiration heranzieht. Drei Stücke dieser Serie wurden bis dato komponiert. *Paraphrase I* (2015), für Oboe, Klarinette, Klavier und Kontrabass, bezieht sich

auf ein Gedicht des schwedischen romantischen Autors Viktor Rydberg (1828–1895), *Pé verandan vid havet*, und auf ein Lied von Sibelius mit demselben Text (op. 38, Nr. 2). Mit den Bildern des Gedichts als Leitfaden ordnet Hilli Materialien aus Sibelius’ Lied neu an, um ein völlig neues Werk zu schaffen. *Paraphrase III – ‘Soave dolore’* (2016) für Bläserquintett nimmt den Text und die Musik von Carlo Gesualdos Madrigal *O dolorosa gioia* als Grundlage, filtert diesen drastisch, bis nur noch seine Umrisse erhalten sind.

Paraphrase II mit dem Untertitel *‘Giant steps and eden acid’* ist das bisher einzige Werk der Serie, das nicht auf einen Text zurückgreift und sich sowohl mit Musikgenres als auch mit Einzelwerken auseinandersetzt. Seine Quellen sind – wie der Untertitel andeutet – der harmonisch abenteuerliche Bebop von John Coltrane und der ecstasy-induzierte Stillstand von Acid House: Wenn auch nicht ganz gegensätzlich, ist dies ein weiteres Beispiel für eine überraschende Gegenüberstellung. Die erste Hälfte des Stückes konzentriert sich auf Texturen und Klänge, die vom Free Jazz inspiriert sind, und bei dem Coltranes Komposition *Giant Steps* aus dem Jahr 1960 der Ausgangspunkt war. Jagged Licks und

ruckartige Vamping Akkorde verschmelzen allmählich, scheinen uns rückwärts von diesem späteren Avantgarde-Stil – gefangen auf Alben wie *Ascension* oder *Interstellar Space* – zu dem frühen sechziger Jahren harten Bop von Giant Steps zu ziehen.

Doch wenn das Klavier mitten im Werk die berühmte „Coltrane Changes“ enthüllt – die schnelle Abfolge von Akkorden, eine große Terz auseinander, die eine der größten Herausforderungen des Jazz darstellt – treten wir durch das Wurmloch oder die Spiegeloberfläche in eine ganz andere Zeit und an einen ganz anderen Ort: nicht mehr ein Jazzclub in einem Keller, sondern ein Lagerhaus-Rave. Die organischen, jazzartigen Tonfälle werden nach und nach durch Loops und mechanische Wiederholungen ersetzt, die aus Acid House-Tracks abgeleitet wurden (verzerrt und verdeckt durch eine Vielzahl erweiterter Spieltechniken). Zwei sehr unterschiedliche musikalische Quellen, verbunden durch die gemeinsame ekstatische Energie, sei es aus dem MDMA-induzierten High des Acid House (und dem unerbittlichen, frequenzverändernden Geplapper des TB-303 Synthesizers, der den Klang des Genres charakterisiert) oder der ursprünglichen Spiritualität von Coltranes Horn.

Mit seiner Faszination für sprachliche Konstruktionen, Wortspiele, Homonymen und Antonymen ist es nicht verwunderlich, dass Poesie – als kompositorische Basis und Inspiration – ein Merkmal von Hillis Musik ist. Das Streichquartett *Elogio de la sombra* (2015) beschäftigt sich sozusagen mit der Art der medienübergreifenden Übersetzung zwischen Text und Ton, die auch in *Paraphrase I* und *III* zu finden ist. Jorge Luis Borges gewidmet, stellt es eine instrumentale Vertonung von neun Gedichten des argentinischen Autors dar: *Amanecer* (Dämmerung), *Despedida* (Abschied), *Los espejos* (Spiegel), *Alguien* (Jemand), *Elogio de la sombra* (Lob der Dunkelheit), *El oro de los tigres* (Das Gold des Tigers), *Himno* (Hymne), *La joven noche* (Die junge Nacht) und *El sueño* (Der Traum).

Den Worten der Gedichte folgend, sind durchwegs musikalische Darstellungen von Spiegeln, Schlaf, Aufregung und Ruhe zu hören, ebenso wie der sanfte Tritt eines Tigers und das wiederkehrende Lied einer Rotbauchdrossel (*Turdus rufiventris*), einem in Argentinien beheimateten Singvogel, die dafür bekannt ist, die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang zu singen. (Sie tritt zum ersten Mal am Ende von *Amancer* auf und beendet die Stille der Nacht.) Obwohl Hilli

diese Gedichte lose in die Form eines Tages arrangiert hat, vom Sonnenaufgang bis zum Schlafengehen, ist der beschriebene emotionale Bogen unerwartet. Nachdem Borges in seinen späteren Jahren erblindete, fand er die Dunkelheit natürlicher und ruhiger als das Licht, einer Umkehrung der üblichen Ordnung der Dinge. Spiegel waren für ihn ein noch wiederkehrenderes Bild als für Hilli, und als Wege des Projizierens und reflektierenden Lichts sein ganzes Leben lang eine Quelle des Grauens: „Der Kristall spioniert uns aus“, schrieb er in *Los espejos*.

If within the four
Walls of a bedroom a mirror stares,
I'm no longer alone.
There is someone there.
In the dawn reflections mutely
stage a show.

englische Übersetzung von
Harold Morland

Aus diesem Grund lobt er die Dunkelheit in dem Gedicht, das Hilli für seinen Titel ausgewählt und das er in den Mittelpunkt seines Werkes gestellt hat. Für Borges war seine Erblindung sozusagen eine Erleichterung und wurde zu einer Möglichkeit, seinen Geist zu befreien und die Dinge loszulassen:

Now I can forget them I reach
my centre
my algebra and my key,
my mirror.
Soon I will know who I am.

englische Übersetzung von
Norman Thomas di Giovanni

Die Umkehrung, in der die Nacht eine Atempause von den Ängsten des Tages bietet, wird in dem Gedicht bekräftigt, das Hilli in seinem kurzen Zyklus *La joven noche* an vorletzte Stelle setzt. Als die Nacht hereinbricht, begrüßt Borges die Rückkehr zu den „alten Normen des Schlafes und des Schattens“ und die Verdunkelung der Spiegel, „die die Fiktion der Dinge schreiben“. Das Lied der Drossel ist noch einmal zu hören, bevor in *El sueño*, sich der Tiger (erstmalig im 6. Satz zu hören) im kurzen Schlusssatz seinen Weg zurück in die Träume des Dichters bahnt.

Hilli findet noch eine ungewöhnliche Paarung in *confluence / divergence* (2013–15) für Gitarre und kleines Ensemble (Flöte, Schlagzeug, Harfe und Cello). Diesmal findet er den Raum für sein Stück in der inhärenten Dynamik der gewählten Instrumentierung. Als Kammerkonzert geschrieben,

spielt *confluence / divergence* mit der widersprüchlichen Notwendigkeit von Solist und Ensemble als musikalische Einheit zusammenkommen, aber sich getrennt auszuzeichnen. Musikalische Wortspiele gibt es im Überfluss, da zahlreiche Werkzeuge und Techniken verwendet werden, um jedes Instrument als etwas anderes zu tarnen: mit Kreditkartenplektrums können Harfe und Cello wie eine Gitarre klingen; durch Reiben ihrer Saiten kann die Gitarre wie der Atemton einer Flöte klingen; mit Zungenstößen kann die Flöte wie eine Holzbloktrommel klingen; und so weiter. Einige der ungewöhnlichsten Klänge sind im zweiten Satz zu hören, wo Harfe und Gitarre Gummi-Schlagzeugschlägel über ihre jeweiligen Resonanzböden streichen, um einen weltfremden Gesangston zu erzeugen, der klingt, als ob sie eine Stimme unter dem Boden herbeirufen.

Klänge, die zunächst zusammen gehört werden, gehen in ihren unterschiedlichen Nachwirkungen oder Zerfallsraten auseinander, während andere auf überraschende Weise zusammenkommen. Hilli erzählt, dass er einen Großteil der zweijährigen Kompositionszeit des Werkes damit verbracht hat, Klangkombinationen wie diese zu erarbeiten und mit diesen zu experimen-

tieren. Jede beleuchtet die zentrale Dichotomie des Werks, zusammengezogen oder auseinandergeschoben zu werden; der Effekt ist, dass die erwartete Landschaft des Ensembles mit einem Gewirr von Löchern gestanzt wird, in die jeder Einstiegspunkt woanders hinführen könnte. Diese Logik, in der jede musikalische Einheit ein Punkt des Zusammenflusses oder der Divergenz sein kann, gibt dem Werk eine ungeheure Energie, da die klanglichen Erwartungen ständig verdreht und umgeformt werden, wie ein Teig. Dies spiegelt sich auch in der größeren Form des Stückes wider, da der erste Satz in drei Abschnitte gegliedert ist (geteilt durch den Klang des Tam-Tams; vor dem dritten Abschnitt steht auch eine Kadenz für die Gitarre), die weiter den drei Sätzen des Stückes entsprechen: aggressiv, geheimnisvoll und verspielt. Findet sich der erste Satz in den beiden anderen wieder oder finden sich diese darin wieder? Wie die Klänge selbst entpuppt sich jede Lesung als ihr eigenes Spiegelbild.

Tim Rutherford-Johnson, 2020

Übersetzt aus dem Englischen von
Susanne Grainer

Sebastian Hilli

2016 arbeitet Hilli als freiberuflicher Komponist und gewann schnell internationale Anerkennung. Er gewann mehrere der renommiertesten Preise für junge KomponistInnen wie den Toru Takemitsu Composition Award 2015, die Kategorie Composers under 30 beim 64. International Rostrum of Composers 2017 und den Gaudeamus Award 2018. Hillis Orchesterstück *Snap Music*, das vom Finnischen Radio Sinfonieorchester und Hannu Lintu in Auftrag gegeben und uraufgeführt wurde, wurde kürzlich mit dem Teosto-Preis 2019 ausgezeichnet, einem der größten Kunstpreise der nordischen Länder.

Hillis Werke verbindet die Faszination des Komponisten für Struktur, Dynamik und sorgfältig gestaltete Details. Seine Musik zeichnet sich durch komplexe Texturen und nuancierte Sonoritäten, weitgespannte Prozesse und ein Gespür für außermusikalische Themen aus.

Sebastian Hilli (*1990) ist ein finnischer Komponist von Orchester-, Kammer- und Vokalmusik. Der gebürtige Helsinkier studierte Komposition bei Lauri Kilpiö und Prof. Veli-Matti Puumala an der Sibelius Academy und bei Prof. Michael Jarrell an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Seit seinem Universitätsabschluss im Jahr

Fasziniert von der Intensität der Musik als Mittelpunkt seines musikalischen Denkens, ergeben sich seine Werke oft aus der Frage, wie dies auf verschiedene Weise erreicht werden kann. Hilli gelingt dies in beiden Extremen – in energischen Texturen, die sich in rasantem Tempo bewegen, so

wie auch und in ruhigen und konzentrierten Momenten. Die Vielfalt der Charaktere in seinen Werken spiegelt die emotionale und ausdrucksstarke Vielseitigkeit des Komponisten wieder und thematisiert seine Neugier nach neuen Ausdrucksformen.

In den vergangenen Spielzeiten wurde Hillis Musik auf Festivals und Konzerten in Finnland und auch darüber hinaus zur Auf-führung gebracht, darunter beim Musica nova Helsinki Festival, Time of Music Festival, Lucerne Piano Festival und Gaudeamus Muziekweek und von Ensembles wie dem Tokyo Philharmonic Orchestra, Helsinki Philharmonic Orchestra, Finnish Radio Symphony Orchestra, Finnish Chamber Orchestra, Askol Schönberg, Ensemble recherche, Bozzini Quartett, New European Ensemble, Insomnio Ensemble, Slagwerk den Haag, Uusinta Ensemble, Norboten NEO, Nicolas Hodges und Petri Kumela u.a. gespielt.

Zu den kommenden Projekten gehören u.a. Aufträge für das Uusinta Ensemble, das Ostrobothnian Chamber Orchestra und das Finnische Radio-Symphonieorchester.

sebastianhilli.com

Petri Kumela

Petri Kumela, einer der vielseitigsten und gefragtesten klassischen Gitarristen Finnlands, ist mit historischen Instrumenten ebenso vertraut wie mit der Arbeit mit zeitgenössischen KomponistInnen. Er gilt auch als einer der international bekanntesten finnischen Gitarristen, und genießt einen Ruf für Originalität und Vielseitigkeit, ob er nun ein Rezital in Kalkutta oder ein Schulkonzert in Japan gibt oder Gitarren in Mexiko motorisiert.

Petri Kumela studierte am Konservatorium Helsinki bei Juan Antonio Muro und an der Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg bei Franz Halsz. Er war der erste Gitarrist, der für das renommierte Meisterklassen-Studium aufgenommen wurde. Für zwei Jahre in Folge erhielt er ein seltenes DAAD-Stipendium für die Fortsetzung seines Studiums in der Meisterklasse von Halsz. Er besuchte weiters Meisterkurse bei Leo Brouwer, Oscar Chiglia, Alirio D'az, Eduardo Egüez und David Russell.

Petri Kumela, Gewinner des ersten Preises des internationalen Skandinavischen Gitarrenfestivals und des Stafford Classical Guitar Recital Wettbewerbs, trat außerhalb Finnlands in vielen europäischen Ländern, in Südamerika, den Vereinigten Staaten, Russland, Japan, Indien und Bhutan auf, in intimen kleinen Konzertsälen bis zur Finlandia Hall in Helsinki, dem Purcell Room im Londoner Southbank Centre und der Kitara Hall in Sapporo.

In seinem Heimatland Finnland war Petri Kumela im Zuge zahlreicher Festivals und in vielen Konzertserien zu hören, weiters trat er solistisch u.a. mit dem Kammerorchester Lappland, Kymi Sinfonietta, Tapiola Sinfonietta, Oulu Sinfonia und das Ostrobothnian Chamber Orchestra und den Dirigenten Ann-Maria Helsing, Juha Kangas, Massimo Lambertini, Rumon Gamba, Hannu Lintu, Ari Rasilainen, Yasuo Shinozaki, Dima Slobodeniouk und John Sorgérds auf. Er ist auch ein äußerst aktiver Kammermusiker, der mit den Avantil, Uusinta, defun, Insomnio, Tampere Raw und vielen anderen Ensembles und Musikern regelmäßig auf der Bühne steht. Als ein Künstler mit besonderem Engagement für die zeitgenössische Musik, hat er bereits neun Gitarrenkonzerte und zahlreiche Solo- und Kammermusik-

werke in Finnland und im Ausland von unter anderem Kalevi Aho, PaaVo Korpijaakko, Olli Kortekangas, Minna Leinonen, Joachim F.W. Schneider, Poul Ruders, Riikka Talvitie, Lotta Wennäkoski und Pehr Henrik Nordgren ur-aufgeführt.

Die zehn bisher von Petri Kumela veröffentlichten Aufnahmen ernteten viel Beifall. *Change is going to come* (2010) wurde sowohl vom Helsingin Sanomat als auch vom American Record Guide als Critic's Choices des Jahres ausgewählt, die CD *In Strange Company* (2013) wurde von der Finnischen Rundfunkgesellschaft (YLE) als Album des Jahres ausgezeichnet und für den EMMA-Preis der Plattenindustrie nominiert. 2016 veröffentlichte er zusammen mit dem Flamenco-Gitarristen Joonas Widenius *Fantasia Andaluza* und 2017 Goldberg mit dem deutschen Gitarristen Jürgen Ruck. Seine Aufnahme von Musik von Fernando Sor mit einer historischen Gitarre wurde vom renommierten Classical Guitar Magazine als eine der zehn besten Aufnahmen des Jahres 2018 ausgezeichnet. Sein neuestes Album trägt den Titel *Small Creatures – A Musical Bestiary* (2020). Kumela war auch in zahlreiche Aufnahmen für die finnische Rundfunkgesellschaft und andere Radio- und Fernsehsender involviert.

Uusinta Ensemble

Das Uusinta Ensemble wurde 1998 in Helsinki als ein Ensemble für zeitgenössische Musik gegründet. Neben seiner Heimatstadt Helsinki und dem Heimatland Finnland trat das Uusinta Ensemble bereits in New York (Mata Festival), Berlin (Ohrenstrand, Pfefferberg, Unerhörte Musik Festival am BKA Theater), Paris (Theater Dunois), Wien (Arnold Schönberg Center), Graz (Open Music Festival), Valencia (Mostra Sonora Festival), Stuttgart (Eclat Festival), Buffalo (June in Buffalo Festival), St. Petersburg (Contemporary Music Centre Remusik), Tallinn (Estonian Music Days), Oslo (Nordic Music Days), Naestved (Susé Festival), Kopenhagen (KLANG Festival), Västerås (Nya Perspektiv Festival) und Cadix (International Manuel de Falla Festival, Gran Teatro Falla und Semana de Finlandia en Cádiz, La Lechera) auf.

Das Uusinta Ensemble hat über hundert neue Werke uraufgeführt und bisher mehr als 180 Konzerte gespielt. Das international ausgelegte Repertoire ist der Kern der Tätigkeit des Ensembles; es sieht es als oberste Priorität an, die spannendsten KomponistInnen aus allen Ländern zu seinen Konzerten in Helsinki und im Ausland zu bringen. Das Ensemble tritt auch gerne in gemeinsamen Konzerten mit anderen renommierten Neue-Musik-Ensembles auf, wie etwa dem Ensemble Aleph (FRA), Ensemble Adapter (DE), Ensemble Espai Sonor (ES), Defunensemble (FIN), The Helsinki Chamber Choir (FIN) und TampereRaw (FIN).

Das Uusinta Ensemble arbeitet mit den international renommiertesten KomponistInnen unserer Zeit zusammen, wie etwa wie Beat Furrer, Kaija Saariaho, Chaya Czernowin, Oscar Bianchi, Simon Steen-Andersen, Mark Andre, Michel van der Aa, Héctor Parra oder José-María Sánchez-Verdú.

Das neueste Album des Ensembles erschien im August 2016 mit Uraufführungen von Kompositionen von Beat Furrer mit dem Helsinki Chamber Choir und dem Dirigenten Nils Schweckendiek.

Seit 2017 ist der Komponist Perttu Haapanen künstlerischer Leiter des Uusinta Ensembles. Die Konzertaktivitäten des Uusinta Ensembles werden vom Vorstand des Vereins für das Uusinta Ensemble mit Hilfe der Produktionsfirma Kipinä Productions geführt.

Das Ensemble wird regelmäßig vom Arts Promotion Centre Finland finanziert und erhält zusätzliche Unterstützung von mehreren Stiftungen. 2020 wird das Ensemble von der Finnish Cultural Foundation, der Kone Foundation, der Madetoja Foundation und der Niilo Helander Foundation unterstützt.

József Hárs

Der finnisch-ungarische Dirigent József Hárs ist ein Musiker, der gleichsam geboren wurde, um vor einem Orchester zu stehen. Während seiner Tätigkeit als Solohornist des Finnish Radio Symphony Orchestras trat er häufig auch als Dirigent mit den führenden Orchestern und Musikensembles in Finnland auf.

Er dirigierte fast alle professionellen Orchester seines Landes, darunter das Finnish Radio Symphony Orchestra und das Helsinki Philharmonic Orchestra. Er arbeitete mit verschiedenen Ensembles für zeitgenössische Musik, wie dem Ensemble Uusinta zusammen.

József Hárs wurde 1976 in Ungarn als Sohn einer Nicht-Musiker-Familie geboren. Im Alter von acht Jahren begann er in der Musikschule seiner Heimatstadt Pápa französisches Horn und Klavier zu lernen. 1994 zog er nach Freiburg, wo er das Berufstudium in französischem Horn begann und seine Karriere als professioneller Musiker fortsetzte. Nach seinem Diplom in Frankfurt und einiger Zeit, in der er als Orchestermusiker in Österreich arbeitete, zog er nach Finnland und trat 2006 dem Finnish Radio Symphony Orchestra bei. Seit 2009 ist er als Stimmführer (französisches Horn) des Orchesters tätig. In den Jahren 2011–2014 studierte er Dirigieren an der Sibelius-Akademie unter der Leitung von Leif Segerstam und Atso Almila. Jorma Panula, Hannu Lintu, Mikko Franck, Sakari Oramo, Susanna Mälkki und John Storgérds gaben ihm dabei wichtige Impulse.

Er versteht sich in erster Linie als Diener der Musik und des Publikums, sei es als Unterhalter eines Konzertsaals voller Kinder, bei Auftritten für Fans zeitgenössischer Musik oder Aufnahmen in einem Tonstudio. Er absolviert all das auf höchstem Niveau, mit unverwechselbarem Stil und einem Augenzwinkern.

Recording dates: 19–25 August 2018
Recording venues: The New Pavilion, Kauniainen/Finland
The Otaniemi Chapel, Espoo/Finland
Producers: Sebastian Hilli, Anders Pohjola
Engineer, Editor: Anders Pohjola
Liner Notes: Tim Rutherford-Johnson
German Translation: Susanne Grainer
Cover: based on an unnamed painting by Maria Moser,
from the collection of Dr Peter Rummel

0015078KAI
© & © 2020 paladino media gmbh, Vienna
www.kairos-music.com

 ISRC: ATK942057801 – 13