

OSMO TAPIO RÄIHÄLÄ

Zensolence

Eija Kankaanranta · Maria Puusaari

Olga Heikkilä · Uusinta Ensemble

Kamus Quartet

KAIROS

Osmo Tapio Räihälä (*1964)

1	Seurat (2012) for kantele, violin and electronics	12:52
2	Rajat (2021) for soprano, french horn, violin and piano	14:38
3	(G)astronomia (2015) for violin and reciter	09:28
4	Insolenza (2021) for string quartet	14:26
5	Zen (2011) for soprano, flute, clarinet, violin and cello	12:22
	TT	63:46

1 Eija Kankaanranta, kantele
Maria Puusaari, violin

2, 5 Olga Heikkilä, soprano
Uusinta Ensemble
Malla Vivolin, flute 5
Jukka Harju, french horn 2
Hanna Hujanen, clarinet 5
Kirill Kozlovski, piano 2
Maria Puusaari, violin
Markus Hohti, cello 5

3 Maria Puusaari, violin/reciter

4 Kamus Quartet
Terhi Paldanius, violin
Jukka Untamala, violin
Jussi Tuhkanen, viola
Petja Kainulainen, cello

When I hear captivating music, I see shapes, colours, textures, and figures. When I read novels or poems, I don't read stories; instead, I feel the flow of the text as rhythm and movement. When I look at paintings and sculptures, I hear their tonal resonance. When I watch modern dance, I sense the movements in my own body. All art forms convey the same message; only their methods differ.

I am a synesthete who experiences especially visual art as music. I don't have hallucinations, but I perceive tonal qualities in paintings and sculptures that affect me. My composition process almost always begins with a visual idea. It could be a single painting or the style of a particular artist. Abstract art, in particular, resonates with me, and in my mind it translates into music that is also abstract.

In previous centuries, composing chamber music was straightforward: composers created string quartets, piano trios, sonatas, and solo songs. In our own time, the range of instruments has significantly diversified, and ensembles vary from one work to another. Vocal music is no longer solely accompanied by the piano; a song can simultaneously involve recitation and

form a micro-opera. Acoustic music is enriched with electronics. Of course, traditional ensembles are still favoured – it seems that composers are perpetually inspired by the string quartet.

Due to this versatility, the pieces on this album have been assembled from a rather diverse array of compositions. I've never felt the need to adhere to any specific style. Instead, I've embraced the idea that the expression in my music varies significantly from one piece to another. Even though the style of the compositions varies, the composer's own musical language still always comes through. Knowing this is a great freedom – if I were to desperately attempt to reform my musical language in every new work, I would, in the end, be merely shaving a tiger. Echoing Riina Katajavuori's poem *Rajat*: I don't want to sit quietly in my pen. I want to be ready, but not finished.

Seurat (2012)

Seurat was commissioned by Eija Kankaanranta, a master of contemporary kantele music, who expressed an interest in incorporating electronics from the outset. Including the violin in the lineup was

also Eija's suggestion, as she wanted another fearless contemporary music expert, Maria Puusaari, to join. The use of electronics was new to me, and I wanted the music to have an improvisational nature. This ruled out the use of strictly preset electronics, such as tape sounds. In the end, the best way to expand the sounds of the instruments was to use ready-made sound effects that the players themselves control with pedals.

The title *Seurat* originated from my fascination with the art of Georges-Pierre Seurat, the father of pointillism, whose lights and colours are extremely captivating. However, the title has a double meaning. Beyond my fascination with the art of Seurat, the title also carries a deeper significance. In Finnish, "seurat" translates to a religious meeting of a small group of people, and for me, art is akin to a spiritual gathering, my only religion. In this piece, one can also hear some final echoes of the influence of rock music in my musical vocabulary.

Incredibly fittingly, the piece had its world premiere at the Musée d'Orsay in Paris, France – which has 19 Seurat paintings on its walls. Seldom does the audience have the opportunity to bring a Seurat home from the museum, as is the case here!

Rajat (2021)

I wrote the song cycle *Rajat* (The Borders) at the request of soprano Olga Heikkilä. I had just come across Riina Katajavuori's (*1968) early poetry collection *Kuka puhuu* (Who's Talking, 1994), and found several poems in it that simply demanded to be set into music. In the end I selected four of them and decided to create a song cycle.

The common vocal-piano duo has never really inspired me, it is at the same time both worn out and offers too few timbres. I thus chose a trio of piano, french horn and violin to accompany the soprano.

There was a two-year gap between the completion of the song cycle and its premiere, which was delayed by the COVID-19 pandemic. However, the brutal, illegal war that Russia started against Ukraine had an even more dramatic effect on how I see this work, because it made those poems published in the 1990s topical in an almost macabre way.

"Borders are sacred, political ... They attract crossings ... It is the fault of waterways that nations on different sides wage wars ..."

(G)astronomia (2015)

I came across the Finnish poet Suvi Valli (*1977) and her texts in 2014, while I was staying at the Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf in Brandenburg, Germany. I wasn't particularly looking for a text to compose vocal music, but Suvi's poetry took me by surprise and intrigued me: it is, in fact, vocal music. What made me instantly to think of setting her text into music, was the way she uses colours and rhythms, and weaves her stories and stream of consciousness into a fascinating polyphony, and there is a surprise around every corner. The captivating, yet challenging layout of the text on the pages is not completely without importance either.

So why on earth did I choose a reciter instead of a singer for *(G)astronomia*? Because of the strong musicality of her poem, I wanted to let it set the tone for itself. And partly for the same reason, I chose the violin instead of the piano as the accompaniment, as I felt that the dialogue between a reciter and the violin would be a little more subtle. The piece has also been performed as a duet for a violinist and a reciter, but the splendid Maria Puusaari delivers a solo rendition, treating it as if it were a miniature monologue opera.

Insolenza (2021)

When we look around us, whether it's news, social media, or even in real-life interactions, it's easy to feel like we're all too often looking for confrontation. At worst, this can lead to war. It seems that living in peace is almost impossible for us humans, and this naturally gives rise to a profoundly negative phenomenon.

However, in art we need contradictions and even confrontations, they are necessary. A work of art shows us a possible world, but since that world is only imaginary, we cannot perceive it without black being set against white, hot against cold, loud against quiet. We need contradictions, and sometimes they need to be presented bluntly, even insolently.

My third string quartet *Insolenza* grew out of this concept. Violent meets gentle, flamboyant meets subtle, shameless meets restrained. This music looks for contrasts and leaves the listener to decide which is more powerful, gentle or rough. At the end, it also pays a small tribute to the Renaissance master Don Carlo Gesualdo – a murderer and, as a result, the most insolent composer of all time.

Zen (2011)

One summer day, chance led me to the Buddhist pagoda in Paris, located in Bois de Vincennes. On its wall I found two Zen Buddhist texts, one modern and the other almost 800 years old. They exuded a quiet and calm wisdom of life, suitable as maxims for all religions as well as for ignostics. I heard a clear soprano voice in those texts, and so I immediately wanted to set them into songs.

When I start composing vocal music, I see and hear countless colours, textures, and shapes, of which one is the human voice. Also in this case, the soprano voice needed to be accompanied by a chamber ensemble, which consisted of flute, clarinet, violin and cello. The piece consists of two seamless movements, commencing with *La route de l'homme* set to the text by Maître Zen Seung Sahn, and concluding with Maître Zen Dōgen's *Si tu ne trouves pas la vérité*.

As my music typically revolves around rich colours and diverse textures, my vocal melodies are often ornate. However, the Zen text created an atmosphere that demanded longer melodic lines, particularly in the latter part of the piece ("Si tu ne trouves pas la vérité"), which brightens with a Zen-like sense of peace. Subsequently, I created two entirely instrumental

versions of this work, replacing the soprano with an oboe or a trumpet. These versions are titled *Zénith*.

Osmo Tapio Räihälä
www.raihala.com

Olga Heikkilä

Olga Heikkilä possesses a lyric soprano voice of great beauty, skillfully employed with technical precision, taste, and musicality. Her diverse repertoire spans both traditional and baroque opera, as well as ground-breaking new compositions. While exploring the intersections of speaking and singing, she has also ventured into the realm of composition.

Since graduating from the Royal Opera Academy in Copenhagen in 2013, she has made significant debuts at prestigious venues such as La Théâtre Royal de la Monnaie, Staatsoper Stuttgart, Staatsoper Berlin, Aix-en-Provence Festival, Royal Opera House, Finnish National Opera, and Dutch National Opera. Olga Heikkilä holds a master's degree in music from the Sibelius Academy of Music in Helsinki and is currently pursuing further studies in a doctoral program. She was awarded a Special Prize in the 2014 IVC 's-Hertogenbosch competition.

www.olgaheikkila.com

© Merja Yeung

Maria Puusaari

Violinist Maria Puusaari is a contemporary music activist best known for her involvement with the Uusinta Ensemble. She has commissioned and premiered a large number of works. Puusaari has performed at various festivals and concert series in Europe and the United States. She regularly teaches contemporary music to composers and musicians in Finland and abroad. From 2019 to 2022, Puusaari served as the artistic director of the Uuden Musiikin Lokakuu Contemporary Music Festival in Oulu, Finland. Apart from contemporary music, Puusaari performs classical chamber music in her solo recitals and with her colleagues. Since 2002, Puusaari has been a member of the Finnish Radio Symphony Orchestra. She has recorded solo and chamber works for both CD and the Finnish Broadcasting Company (YLE). Additionally, she has participated in hundreds of TV broadcasts featuring orchestral and chamber music for YLE television.

Puusaari began her studies at the Oulu Conservatoire and graduated from the Sibelius Academy with the highest possible grades. She complemented her studies in Budapest and Paris. Her doctoral thesis

concerns leading in contemporary music performance practice.

www.mariapuusaari.net

Eija Kankaanranta

Eija Kankaanranta is the kantele musician in demand. Whether it's the Lincoln Center in New York, Palais Garnier in Paris, Teatro Real in Madrid, Bunka Kaikan Theatre in Tokyo, a contemporary music ensemble anywhere or a small-town orchestra in rural Finland, she is the musician who brings the enchanting sounds of the kantele to the airwaves. Her musicianship is astonishingly versatile, spanning from the cutting-edge avant-garde to more traditional kantele music. She seamlessly transitions from blues-folk collaborations with the band Juurakko to interpreting Frank Zappa's work with baroque instruments as part of the Ensemble Ambrosius. Additionally, she forms a kantele-flute duo with flutist Camilla Hoitenga and collaborates on music by Finnish and Japanese composers with the Superpluck trio, featuring kantele, guitar, and harpsichord.

Eija Kankaanranta has commissioned and premiered dozens of new works. She is also the first classical and art music kantele player to complete a performer's doctorate in the Sibelius Academy.

www.ekantele.blogspot.com

Uusinta Ensemble

The leading contemporary music ensemble in Finland, Uusinta Ensemble, was founded in 1998 in Helsinki to promote the music of its members, most of whom were composers themselves. The Finnish word

“uusinta” means both “the newest” and “a repeat”; the goal was to hear world premieres and give works a second performance, as so many new compositions are heard only once. Today, the ensemble’s members

© Tuomas Tenkanen

are the top contemporary music specialists in Finland, and its repertoire spans the international spectrum. Uusinta Ensemble operates in variable line-ups according to the demands of each situation. Jarkko Hartikainen has been the artistic director of the ensemble since 2023. By the beginning of 2024, Uusinta Ensemble had performed in over ten countries, given more than 200 world premieres, and commissioned 25 new compositions. The ensemble has collaborated with several leading contemporary composers, such as Kaija Saariaho (FI), Beat Furrer (AUT), Simon Steen-Andersen (DEN), Chaya Cernowin (US), Michel van der Aa (NED), and Mark André (GER). Uusinta Ensemble has released numerous recordings, and their latest album, a collaboration with the Helsinki Chamber Choir featuring the music of Kaija Saariaho, won both the ICMA prize and the Grammy award.

www.uusintaensemble.fi

Kamus Quartet

Founded in 2002 in Helsinki, Kamus Quartet has, throughout its history, consisted of violinists Terhi Paldanius and Jukka Untamala, violist Jussi Tuhkanen, and cellist Petja Kainulainen. The quartet underwent extensive training at the Sibelius Academy, the European Chamber Music Academy (ECMA), and the Britten Pears program in Aldeburgh, England, guided by Risto Fredriksson, Hatto Beyerle, Johannes Meissel, and Hugh Maguire.

Kamus Quartet's recent endeavors include three Beethoven cycles and the Our Festival in Tuusula, Finland, where Kamus members have served as artistic directors since 2019. Internationally, Kamus has embarked on tours and concert trips to destinations such as Mexico, Belgium, England, Sweden, the Netherlands, Hungary and Croatia.

Kamus has received acclaim for its four albums and has been honoured with both the prestigious Emma prize and the YLE Album of the Year award. The quartet enjoys performing both classical masterpieces and new compositions, striving to maintain a diverse repertoire.

www.kamusquartet.com

© Maarit Kyttöharju

Immer wenn ich fesselnde Musik höre, sehe ich Formen, Farben, Texturen und Figuren. Wenn ich Romane oder Gedichte lese, lese ich keine Geschichten, stattdessen empfinde ich den Fluss des Textes als Rhythmus und Bewegung. Wenn ich Gemälde und Skulpturen betrachte, höre ich ihre klangliche Resonanz. Wenn ich zeitgenössischen Tanz anschau, spüre ich die Bewegungen in meinem eigenen Körper. Alle Kunstformen vermitteln dieselbe Botschaft; nur ihre Methoden unterscheiden sich.

Ich bin ein Synästhet, der besonders visuelle Kunst als Musik erlebt. Ich habe keine Halluzinationen, aber ich nehme klangliche Qualitäten in Gemälden und Skulpturen wahr, die mich beeinflussen. Mein Kompositionsprozess beginnt fast immer mit einer visuellen Idee. Es könnte ein einzelnes Gemälde oder der Stil eines bestimmten Künstlers oder einer Künstlerin sein. Abstrakte Kunst spricht mich besonders an, und meiner Erfahrung nach wird sie auch in abstrakte Musik übersetzt.

In früheren Jahrhunderten war die Komposition von Kammermusik einfach: Komponistinnen und Komponisten schufen Streichquartette, Klaviertrios,

Sonaten und Lieder. In unserer Zeit hat sich die Vielfalt der Instrumente erheblich erweitert, und Ensembles variieren von einem Werk zum anderen. Vokalmusik wird nicht mehr nur vom Klavier begleitet; ein Lied kann gleichzeitig Rezitation einschließen und eine Mikro-Oper bilden. Akustische Musik wird durch Elektronik bereichert. Natürlich sind traditionelle Ensembles immer noch beliebt – es scheint, dass Komponistinnen und Komponisten immer wieder von Streichquartetten inspiriert werden.

Die Stücke auf diesem Album wurden aufgrund dieser Vielseitigkeit aus einer großen Auswahl von Kompositionen zusammengestellt. Ich habe nie das Bedürfnis verspürt, mich an einen bestimmten Stil zu halten. Stattdessen habe ich die Idee angenommen, dass der Ausdruck in meiner Musik von einem Stück zum anderen erheblich variiert. Obwohl sich der Stil der Kompositionen ändert, tritt die eigene musikalische Sprache des Komponisten immer noch deutlich hervor. Das ist eine große Freiheit: Wenn ich verzweifelt versuchen würde, meine musikalische Sprache in jedem neuen Werk zu reformieren, würde ich am Ende nur einen Tiger rasieren. In Anlehnung an Riina Katajavuoris Gedicht *Rajat*: Ich möchte nicht ruhig in meinem Stall

sitzen. Ich möchte bereit sein, aber nicht fertig.

Seurat (2012)

Seurat wurde von Eija Kankaanranta in Auftrag gegeben, einer Meisterin zeitgenössischer Kantelemusik, die von Anfang an Interesse an der Verwendung von Elektronik zeigte. Die Besetzung der Violine war ebenfalls Eijas Vorschlag, da sie wollte, dass eine weitere furchtlose Expertin für zeitgenössische Musik, Maria Puusaari, teilnimmt.

Die Verwendung von Elektronik war für mich neu, und ich wollte, dass die Musik einen improvisatorischen Charakter hat. Dies schloss die Verwendung streng voreingestellter Elektronik wie Tonbandgeräusche aus. Am Ende war der beste Weg, die Klänge der Instrumente zu erweitern und die Verwendung von fertigen Soundeffekten, die die Musikerinnen mit Pedalen steuern.

Der Titel *Seurat* wurde durch meine Faszination für die Kunst von Georges-Pierre Seurat, dem Vater des Pointillismus, inspiriert, dessen Lichter und Farben äußerst fesselnd sind. Der Titel hat jedoch eine weitere Bedeutung. Jenseits meiner Faszination für die Kunst von Seurat kann „seurat“ aus dem Finnischen als

religiöse Versammlung einer kleinen Gruppe von Menschen übersetzt werden. Und für mich ist Kunst ähnlich wie eine spirituelle Versammlung, meine einzige Religion. In diesem Stück kann man auch einige letzte Echos des Einflusses von Rockmusik in meiner musikalischen Sprache hören.

Passenderweise wurde das Stück im Musée d'Orsay in Paris, Frankreich uraufgeführt – in dem 19 *Seurat*-Gemälde hängen. Selten hat das Publikum die Möglichkeit, einen *Seurat* aus dem Museum mit nach Hause zu nehmen, wie es hier der Fall ist!

Rajat (2021)

Ich schrieb den Liederzyklus *Rajat* (Die Grenzen) auf Anfrage der Sopranistin Olga Heikkilä. Ich war gerade auf Riina Katajavuoris (*1968) frühe Gedichtsammlung „Kuka puhuu“ (Wer spricht, 1994) gestoßen und fand darin mehrere Gedichte, die einfach vertont werden mussten. Am Ende wählte ich vier davon aus und entschied mich, einen Liederzyklus zu erstellen.

Das übliche Vokal-Klavier-Duo hat mich nie wirklich inspiriert, es ist gleichzeitig abgenutzt und bietet zu wenig Klangfarben. Daher wählte ich ein Trio aus Klavier, Waldhorn und Violine, um die Sopranistin zu begleiten.

Es vergingen zwei Jahre zwischen der Fertigstellung des Liederzyklus und seiner Uraufführung, die durch die COVID-19-Pandemie verzögert wurde. Die brutale, illegale Kriegshandlung Russlands gegen die Ukraine hatte jedoch einen noch dramatischeren Einfluss darauf, wie ich dieses Werk sehe, denn sie machte jene in den 1990er Jahren veröffentlichten Gedichte auf eine fast makabre Weise aktuell.

„Grenzen sind heilig, politisch ... Sie ziehen Kreuzungen an ... Es ist die Schuld der Wasserwege, dass Nationen auf verschiedenen Seiten Kriege führen ...“

(G)astronomia (2015)

Ich stieß 2014 im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf in Brandenburg, Deutschland, auf die finnische Dichterin Suvi Valli (*1977) und ihre Texte. Ich suchte eigentlich nicht nach einem Text für die Komposition von Vokalmusik, aber Suvis Poesie überraschte und faszinierte mich: Sie ist tatsächlich Vokalmusik. Was mich sofort dazu veranlasste, ihren Text in Musik zu setzen, war die Art und Weise, wie sie Farben und Rhythmen verwendet und ihre Geschichten und Bewusstseinsströme in eine faszinierende Polyphonie einwebt, und es gibt an jeder Ecke eine Überraschung.

Auch das fesselnde, aber anspruchsvolle Layout des Textes auf den Seiten ist nicht völlig unbedeutend. Warum um Himmels willen habe ich mich bei *(G)astronomia* für einen Rezitator anstelle eines Sängers entschieden? Aufgrund der starken Musikalität ihres Gedichts wollte ich es selbst den Ton angeben lassen. Und teilweise aus demselben Grund wählte ich die Violine anstelle des Klaviers als Begleitung, da ich fand, dass der Dialog zwischen einem Rezitator und der Violine etwas subtiler sein würde. Das Stück wurde auch als Duett für Violine und Rezitation aufgeführt, aber die großartige Maria Puusaari liefert eine Soloversion und behandelt es, als ob es eine Miniatur-Monologoper wäre.

Insolenza (2021)

Wenn wir uns umsehen, sei es in den Nachrichten, in sozialen Medien oder sogar in realen Interaktionen, fällt es leicht, das Gefühl zu haben, dass wir allzu oft nach Konfrontation suchen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Kriegen führen. Es scheint, dass ein Leben in Frieden für uns Menschen fast unmöglich ist, und das führt natürlich zu einem zutiefst negativen Phänomen. In der Kunst jedoch brauchen wir Widersprüche

und sogar Konfrontationen, beides ist notwendig. Ein Kunstwerk zeigt uns eine mögliche Welt, aber da diese Welt nur imaginär ist, können wir sie nicht wahrnehmen, ohne dass Schwarz gegen Weiß, Heiß gegen Kalt, Laut gegen Leise gesetzt wird. Wir brauchen Widersprüche, und manchmal müssen sie deutlich, sogar respektlos präsentiert werden.

Mein drittes Streichquartett *Insolenza* ist aus diesem Konzept entstanden. Gewalt trifft auf Sanftheit, Überschwang trifft auf Subtilität, Schamloses trifft auf Zurückhaltung. Diese Musik sucht nach Kontrasten und überlässt es der Hörerin oder dem Hörer zu entscheiden, was mächtiger ist, Sanftheit oder Rauheit. Am Ende zollt es auch dem Renaissancemeister Don Carlo Gesualdo Tribut – einem Mörder und somit dem insolentesten Komponisten aller Zeiten.

Zen (2011)

Eines Sommertages führte mich der Zufall zur buddhistischen Pagode in Paris, im Bois de Vincennes gelegen. An ihrer Wand fand ich zwei zenbuddhistische Texte, einen modernen und einen fast 800 Jahre alten. Sie strahlten eine ruhige und gelassene Lebensweisheit aus, die für alle Religionen

sowie für Ignostikerinnen und Ignostiker geeignet ist. Ich hörte eine klare Sopranstimme in diesen Texten, und so wollte ich sie sofort in Lieder umsetzen.

Wenn ich Vokalmusik komponiere, sehe und höre ich unzählige Farben, Texturen und Formen, von denen eine die menschliche Stimme ist. Auch in diesem Fall musste die Sopranstimme von einem Kammerensemble begleitet werden, das aus Flöte, Klarinette, Violine und Violoncello bestand. Das Stück besteht aus zwei nahtlosen Sätzen, beginnend mit *La route de l'homme* nach dem Text von Maître Zen Seung Sahn und endend mit Maître Zen Dögens *Si tu ne trouves pas la vérité*.

Da meine Musik typischerweise reiche Farben und vielfältige Texturen umkreist, sind meine Vokalmelodien oft verziert. Die Zen-Texte schufen jedoch eine Atmosphäre, die längere melodische Linien erforderte, insbesondere im letzten Teil des Stücks („Si tu ne trouves pas la vérité“), der mit einem zenartigen Gefühl des Friedens aufleuchtet. Anschließend schuf ich zwei vollständig instrumentale Versionen dieses Werks, die die Sopranstimme durch eine Oboe oder eine Trompete ersetzen. Diese Versionen tragen den Titel *Zénith*.

Osmo Tapio Räihälä
www.raihala.com

© Osmo Tapio Räihälä.

Recording of *Seurat*

Olga Heikkilä

Olga Heikkilä verfügt über eine lyrische Sopranstimme von großer Schönheit, die sie mit technischer Präzision, Geschmack und Musikalität geschickt einsetzt. Ihr vielseitiges Repertoire umfasst sowohl traditionelle als auch barocke Opern sowie bahnbrechende neue Kompositionen. Während sie die Schnittstellen zwischen Sprechen und Singen erkundet, hat sie sich auch in das Reich der Komposition gewagt.

Seit ihrem Abschluss an der Königlichen Opern-akademie Kopenhagen im Jahr 2013 hat sie Debüts an renommierten Spielstätten wie dem Le Théâtre Royal de la Monnaie, der Staatsoper Stuttgart, der Staatsoper Berlin, dem Aix-en-Provence Festival, dem Royal Opera House, der Finnischen Nationaloper und der Niederländischen Nationaloper gegeben. Olga Heikkilä hat einen Master-Abschluss in Musik an der Sibelius-Akademie in Helsinki absolviert und setzt ihre Studien derzeit im Rahmen eines Doktorandenprogramms fort. Sie wurde mit einem Sonderpreis im IVC 's-Hertogenbosch-Wettbewerb 2014 ausgezeichnet.

www.olgaheikkila.com

Maria Puusaari

Die Geigerin Maria Puusaari setzt sich sehr für die zeitgenössische Musik ein, am intensivsten durch ihr Mitwirken im Uusinta Ensemble. Sie hat eine große Anzahl von Werken in Auftrag gegeben und uraufgeführt. Puusaari ist bei verschiedenen Festivals und Konzertreihen in Europa und den Vereinigten Staaten aufgetreten. Sie unterrichtet regelmäßig zeitgenössische Musik für Komponist:innen und Musiker:innen in Finnland und im Ausland. Von 2019 bis 2022 war Puusaari künstlerische Leiterin des Uuden Musiikin Lokakuu Festivals für zeitgenössische Musik in Oulu, Finnland.

Abgesehen von zeitgenössischer Musik spielt Puusaari klassische Kammermusik in ihren Solo-Konzerten und gemeinsam mit ihren Kolleg:innen. Seit 2002 ist Puusaari Mitglied des Finnischen Radiosymphonieorchesters. Sie hat Solo- und Kammermusikstücke sowohl für CDs als auch für die Finnische Rundfunkgesellschaft (YLE) aufgenommen. Darüber hinaus hat sie an Hunderten von Fernseh-sendungen teilgenommen, die Orchester- und Kammermusik für das YLE-Fernsehen präsentierten. Puusaari begann ihr Studium am Oulu Konservatorium

und schloss es mit den bestmöglichen Noten an der Sibelius-Akademie ab. Sie ergänzte ihre Studien in Budapest und Paris. Ihre Doktorarbeit befasst sich mit der „Leitung“ als eine Art Interaktion und Kommunikation in der zeitgenössischen Musikpraxis.

www.mariapuusaari.net

Eija Kankaanranta

Eija Kankaanranta ist eine sehr gefragte Kantele-Musikerin. Ob es sich um das Lincoln Center in New York, das Palais Garnier in Paris, das Teatro Real in Madrid, das Bunka Kaikan Theatre in Tokio, ein zeitgenössisches Musikensemble irgendwo oder ein kleines Stadtorchester im ländlichen Finnland handelt, sie ist die Musikerin, die den bezaubernden Klang der Kantele in die Äther bringt. Ihre Musikalität ist erstaunlich vielseitig und reicht von der avantgardistischen Speerspitze bis zu traditioneller Kantele-Musik. Sie wechselt nahtlos von Blues-Folk-Zusammenarbeit mit der Band Juurakko zu Interpretationen von Frank Zappas Werken mit Barockinstrumenten im Ensemble Ambrosius. Darüber

hinaus bildet sie mit der Flötistin Camilla Hoitenga ein Kantele-Flöten-Duo und arbeitet mit dem Superpluck-Trio zusammen, das Musik von finnischen und japanischen Komponist:innen präsentiert und Kantele, Gitarre und Cembalo umfasst.

Eija Kankaanranta hat Dutzende neuer Werke in Auftrag gegeben und uraufgeführt. Sie ist zudem die erste Kantele-Spielerin von sowohl klassischer als auch Kunstmusik, die an der Sibelius-Akademie ein Doktorat als Ausführende abgeschlossen hat.

www.ekantele.blogspot.com

Uusinta Ensemble

Das führende zeitgenössische Musikensemble in Finnland, das Uusinta Ensemble, wurde 1998 in Helsinki gegründet, um die Musik seiner Mitglieder zu fördern, von denen die meisten selbst Komponist:innen waren. Das finnische Wort „uusinta“ bedeutet sowohl „das Neueste“ als auch „eine Wiederholung“; das Ziel war es, Welturaufführungen zu hören und Werken eine zweite Aufführung zu geben, da viele neue Kompositionen

nur einmal gehört werden. Heute sind die Mitglieder des Ensembles die führenden Spezialist:innen für zeitgenössische Musik in Finnland, und ihr Repertoire erstreckt sich über das internationale Spektrum.

Das Uusinta Ensemble tritt je nach Anforderung in variablen Besetzungen auf. Jarkko Hartikainen ist seit 2023 der künstlerische Leiter des Ensembles. Bis Anfang 2024 ist das Uusinta Ensemble in über zehn Ländern aufgetreten, hat mehr als 200 Uraufführungen präsentiert und 25 neue Kompositionen in Auftrag gegeben. Das Ensemble hat mit mehreren führenden zeitgenössischen Komponist:innen zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Kaija Saariaho (FI), Beat Furrer (AUT), Simon Steen-Andersen (DEN), Chaya Cernowin (US), Michel van der Aa (NED) und Mark André (GER). Uusinta Ensemble hat zahlreiche Aufnahmen veröffentlicht, und ihr neuestes Album, eine Zusammenarbeit mit dem Helsinki Chamber Choir, das die Musik von Kaija Saariaho präsentiert, gewann sowohl den ICMA-Preis als auch den Grammy Award.

www.uusintaensemble.fi

Kamus Quartett

Gegründet im Jahr 2002 in Helsinki, besteht das Kamus Quartett seit seiner Gründung aus den Geigern Terhi Paldanius und Jukka Untamala, dem Bratschisten Jussi Tuhkanen und dem Cellisten Petja Kainulainen. Das Quartett absolvierte eine umfangreiche Ausbildung an der Sibelius-Akademie, der European Chamber Music Academy (ECMA) und dem Britten Pears-Programm in Aldeburgh, England, unter der Leitung von Risto Fredriksson, Hatto Beyerle, Johannes Meissel und Hugh Maguire.

Die jüngsten Aktivitäten des Kamus Quartet umfassen drei Beethoven-Zyklen und das Our Festival in Tuusula, Finnland, bei dem Kamus-Mitglieder seit 2019 als künstlerische Leiter fungieren. International hat Kamus Tourneen und Konzertreisen in Länder wie Mexiko, Belgien, England, Schweden, die Niederlande, Ungarn und Kroatien unternommen.

Kamus wurde für seine vier Alben gelobt und mit dem renommierten Emma-Preis sowie dem YLE-Album des Jahres ausgezeichnet. Das Quartett führt sowohl klassische Meisterwerke als auch neue Kompositionen auf und strebt danach, ein vielfältiges Repertoire zu pflegen.

www.kamusquartet.com

© Osmo Tapio Räihälä

Recording of *Zen*

Song Texts

Rajat

Raja ei ole linja ei ole laita.

Rajapartio varustaa minut
siirtymäriitein, oudoin menoin.

Rajaseudulla on kapakka,
jossa mykät

puhuvat

kallistavat tuoppejaan
yhteisymmärryksen merkiksi.

He tietävät, että rajavyöhyke on
imperiumia tärkeämpi.

Meri tarkoittaa uhkaa.
Meri on este,
rajan merkki.

Joki on kuljetusväline.
Akseli.
«Volgan pohjoispuolella.»

On vesistöjen syytä,
että kansat molemmin puolin
käyvät sotaa.

Kun olimme palanneet metsästä, hän lahjoitti minulle veitsensä.
Minä luovuin vyöstäni,
jossa oli suuri messinkisolki.

Sen jälkeen en omistanut mitään
entistä.

Erotin lepakkotertun kallionseinämästä,
aamulla katsoin saniaiset valoa vasten

Minun nimeäni ei ole kaiverrettu näille seuduille
kokonaan

Rajat ovat pyhiä, poliittisia.
Ne houkuttelevat ylityksiin.
Sen vuoksi tehdään avaruusmatkoja.

Kun ihmiset on erotettu toisistaan,
kun kansat istuvat hiljaa kukin karsinassaan,
kukin kukkarossaan,
on maailma valmis.

Riina Katajavuori

The Borders

Border is not line is not edge.

A border patrol equips me
with rites of passage, strange rituals.

In the border area,
there's a tavern, where dumbs
talk

tip their pints
as a sign of agreement.

They know the border zone is
more important than an empire.

The sea means threat.
The sea is a barrier,
a border sign.

A river is a means of transport.
Axel.
"North of the Volga."

It is the fault of waterways
that nations on both sides
wage wars.

When we had come back from hunting,
he presented me with his knife.
I gave up my belt
with a large brass buckle.

After that I owned nothing
from the past.

I spotted a bunch of bats on the rock wall,
in the morning I looked at the ferns in backlight

My name is not engraved in these regions
fully

Borders are sacred, political.
They attract crossings.
That's why we travel to space.

When people are separated from each other,
when the peoples sit quietly in their pen,
each in their purse,
the world is ready.

Riina Katajavuori
Translation by Osmo Tapio Räihälä

(G)astronomia

Kuorsaus lävistää nenän, seinät, tulet jostain. Tulet jostain kauan sitten sammuneesta tietoisuudesta, lapsesta asti olemaan. Katsot lettuja katossa, taikinaa lattialla

mikä räjähti, miksi räjähti, miten räjähti ja räjähtikö ylipäättään mikään.
Purkaudut lankarullana kuin kenen tahansa isä

äidin vatsaan ja nieluun paineella sammuva pannukakun laakea
maku, yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki totuuden sisäinen tunteminen.

Tähän voi perustaa herätysliikkeen tai upota painovoimaan
kuin katedraalin lattiaan planeetan alle haudattu

ihminen on tullut näkemään
jo luhistuneen valon joka ylittää kerralla maailmankaikkeuden kirkkauden,
ymmärtämään näköä

työntämällä tylpän neulan silmän ja silmäkuopan luun väliin
liike palaa kaarelle,
et liiku enää keittiön läpi hellalle
vaan hellan ja keittiön mukana kuin pelkkä suunnaton asennon muutos

yhtälö kokoaa sinutkin iän myötä lettukattausten yli villasukkiin

pääteltynä venyy aikasi
haudattuna arkikokemuksiin mihin ei ole luottaminen kuin lapsena silmittömiin
putouksiin, suunnattomiin aukkoihin

Suvi Valli

(G)astronomia

Snoring pierces the nose, the walls, you appear from somewhere. You appear from a consciousness that passed out long ago,
from childhood you appear to be. See the pancakes on the ceiling, dough on the floor:

Big Bang! Banged – why? Banged – how? – and was the bang that big anyway?
You unwind as a spool of thread, like anyone's father

into Mummy's belly and into the throat the flat taste of pancake
fading, one thing you're missing and along with it all
(the inner) knowledge of truth

You can start a revivalist movement here, or sink into gravity
buried in the cathedral floor, under a planet

we have come to see
the collapsed light that exceeds the brightness of the universe,
not to see what seeing is

by sticking a blunt needle between the eye and the orbit bone
the movement returns to the arc,
you no longer move through the kitchen to the stove but with the stove and kitchen
as one immense change of position

the equation strings you together with age
through flats and pancakes and wears you out

tied off, your time is stretching
buried in everyday life there's no trusting in seeing like a child,
nor this orbit, the gaps behind sight

Suvi Valli

La route de l'homme

Il arrive les mains vides
il repart les mains vides
– voilà l'homme.
Quand vous êtes né,
d'où veniez-vous?
Quand vous mourrez,
où irez-vous?
La vie ressemble
à un nuage flottant qui apparaît.
La mort ressemble à un nuage
flottant qui disparaît.
Le nuage flottant, lui-même,
à l'origine, n'existe pas.
La vie et la mort,
Qui vont et qui viennent,
sont aussi comme cela.
Mais il y a une chose
Qui reste toujours claire.
Elle est pure et claire
et ne dépend pas
de la vie ni la mort.
Quelle est cette chose pure et claire?

Maître Zen Seung Sahn

The Road of Man

He arrives with empty hands
he departs with empty hands
– that's the man.
When you were born,
where did you come from?
When you die,
where will you go?
Life is like
a floating cloud that appears.
Death is like
a floating cloud that disappears.
The floating cloud itself, originally,
does not exist.
Life and death,
that come and go,
are also like that.
But there is one thing
that always remains clear.
It is pure and clear
and does not depend on
life or death.
What is that pure and clear thing?

Maître Zen Seung Sahn
Translation by Osmo Tapio Räihälä

Si tu ne trouves pas la vérité

Si tu ne trouves pas la vérité
à l'endroit où tu es,
où espères-tu la trouver?
Se connaître soi-même,
c'est s'oublier.
S'oublier soi-même,
c'est s'ouvrir
à tout choses.
Notre vie,
A quoi comparer?
A la goutte de rosée secouée
du bec de l'oiseau aquatique,
où se mire
le reflet de la lune.

Maître Zen Dōgen

If You Do Not Find the Truth

If you do not find the truth
where you are,
where do you hope to find it?
To know oneself,
is to forget oneself.
To forget oneself,
is to open oneself
to all things.
Our life,
what can it be compared to?
To a dewdrop shaken
from the beak of a water bird,
where is mirrored
the reflection of the moon.

Maître Zen Dōgen
Translation by Osmo Tapio Räihälä

Recording Venue [1], [3] Huopalahti Church, Helsinki/Finland
[2] Olaus Petri Church, Helsinki/Finland
[4], [5] Viikki Church, Helsinki/Finland

Recording Dates [1] 11 June 2020, [2] 2 June 2023
[3] 16 August 2021, [4] 2 October 2023
[5] 21 August 2023

Engineer, Editor, Mastering Anders Pohjola
Producer Osmo Tapio Räihälä

Authors of Sung Texts [2] Riina Katajavuori, [3] Suvi Valli
[5] Maître Zen Seung Sahn, Maître Zen Dōgen

Publisher of Sung Texts [2], [3] Otava Publishing Company Ltd.
Publisher Musikverlag Hans Sikorski GmbH, Berlin

Translations Osmo Tapio Räihälä, Gabriel Teschner
Cover based on artwork by Enrique Fuentes

0022030KAI

a production of KAIROS

© 2024 HNE Rights GmbH

ℙ 2024 KAIROS

www.kairos-music.com

LC10488

ATK942203001 to 05

[austromechana](http://austromechana.com)®

