#SUOMI100: SUOMALAINEN SINFONIA

Jyväskylän Paviljongissa 15. marraskuuta 2017

Jaakko Kuusisto, kapellimestari

Johanna Iivanainen, laulu

Jorma Kalevi Louhivuori, trumpetti

Ville Ojanen, viulu, ähtävänharppu ja busuki

Johanna Juhola, harmonikka

Riku Kettunen, kitara, mandoliini ja vantele

Senni Eskelinen, kantele

Juha Kujanpää, piano ja harmooni

Ville Ojanen (1972–)

Keskellä palaa rurja – Sinfoninen sarja orkesterille, kansanmusiikkiyhtyeelle, naisäänelle ja trumpetille (2017), tilausteos & kantaesitys, 45’

SOUDA VENE SUOMENMAAHAN

Laululle lähtiessä

Joku kylä Soikkolanniemellä

Tänä iltan tahon tanssii

VIA KARELIA

Suaren neido

Katrilli

Koivuine

LAND OF POLSKA AND GLORY

Pilvet on taivahalla

Kyyrän Matti

Kaksi kuninkaanlasta

Polska från Petalax

SUOMI AJASTA AIKAAN

Suomi ajasta aikaan

JAAKKO KUUSISTO

Kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusiston (s. 1974) laaja-alainen ura musiikin parissa käynnistyi viulistina 1990-luvulla useiden kansainvälisten kilpailumenestysten myötä. Hän on yksi ahkerimmin levyttäneitä suomalaisia instrumentalisteja, jonka taltiointien joukosta löytyy paljon keskeistä suomalaista ohjelmistoa, mukaan lukien Rautavaaran, Sallisen sekä Pulkkiksen viulukonsertot sekä Kalevi Ahon sinfonia nro 3 viululle ja orkesterille. Kuusistolla oli viulistina merkittävä rooli BIS Recordsin Sibelius-kokonaislevytyshankkeessa jousikamarimusiikin saralla ja hän on levyttänyt myös klassisen genren ulkopuolella. Kuusisto toimi Sinfonia Lahden konserttimestarina vuosina 1998–2012.

Kuusiston ohjelmisto on laaja myös kapellimestarina kattaen teoksia barokista aina aikamme musiikkiin, genrestä riippumatta. Hän on työskennellyt mm. Minnesotan orkesterin, Sydneyn, Adelaiden ja Melbournen orkestereiden, Ottawan National Arts Centre Orchestran, Hannoverin NDR-orkesterin, Belgian kuninkaallisen filharmonian, Tallinnan kamariorkesterin sekä Suomessa mm. Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin, Turun filharmonisen orkesterin, Tampere Filharmonian, Sinfonia Lahden sekä kamariorkesteri Avantin johtajana. Vuosina 2005–2009 Kuusisto toimi Oulu Sinfonian päävierailijana. Hän on johtanut lukuisia oopperoita, mukaan lukien Suomen Kansallisoopperan produktion Eicca Toppisen ja Perttu Kivilaakson Indigo-oopperasta, jossa Kuusisto toimi sekä orkestroijana että kapellimestarina.

Kuusisto on esiintynyt laajalti solistina sekä kamarimuusikkona, ja toimenkuvaan on kuulunut myös taiteellisia suunnittelutehtäviä eri festivaaleilla; tätä nykyä hän toimii Oulun Musiikkijuhlien taiteellisena johtajana sopimuksella, joka ulottuu vuoteen 2020.

Kuusiston sävellystuotanto pitää sisällään lähes 40 opusta: kamari- ja laulumusiikkia, orkesteriteoksia ja konserttoja, elokuvamusiikkia sekä oopperoita. Teospari Makuukamariooppera ja Leirintäalueooppera ovat saaneet runsaasti esityksiä viime vuosina, ja koko perheen ooppera Koirien Kalevala on nähty Savonlinnan Oopperajuhlien lisäksi myös Naantalissa, Oulussa ja Kuopiossa. Oskar Merikannosta kertova ooppera Elämälle sai lämpimän vastaanoton Ilmajoen Musiikkijuhlilla kesällä 2015 ja 2016. Keskeisen osan Kuusiston uusinta tuotantoa muodostavat konsertot: Elina Vähälälle kirjoitettu viulukonsertto on saavuttanut suuren suosion ja se kuullaan syksyllä 2017 sekä Minnesotan että Singaporen orkesterien ohjelmistossa. Pianolle ja fagotille sävelletyt konsertot ovat saaneet niin ikään positiivisen vastaanoton, ja vasta valmistunut trumpettikonsertto kantaesitetään Yhdysvalloissa marraskuussa 2017. Uusin Kuusiston sävellyksiä sisältävä taltiointi on kamarimusiikkilevy ’Glow’, joka ilmestyi kesällä 2016 BIS Recordsin julkaisemana. Kuusisto on myös tehnyt runsaasti sovitus- ja orkestrointitöitä, joista mainittakoon lauluyhtye Rajattomalle ja Sinfonia Lahdelle tehdyt Beatles- ja Queen-konserttikokonaisuudet. Ne ovat saavuttaneet suurta kansainvälistä suosiota: esityksiä on ollut mm. Minnesotan orkesterin, Toronton sinfoniaorkesterin, NDR Hannoverin ja The New York Popsin ohjelmistoissa.

JOHANNA IIVANAINEN

Johanna Iivanainen (s. 1976) on oululaislähtöinen, nykyään Mäntsälään kotiutunut laulaja-lauluntekijä.

Johanna aloitti pianonsoiton 5-vuotiaana Oulun konservatoriossa ja ylioppilaaksi päästyään hän aloitti musiikkikasvatuksen opiskelun Oulun yliopistossa . Lopulta kiinnostus jazziin ja opiskelumahdollisuus Oulunkylän Pop & Jazz Konservatoriossa sai Johannan muuttamaan Helsingin seudulle vuonna 1996. Myöhemmin hän on toiminut myös laulunopettajana Stadiassa ja entisessä oppilaitoksessaan Oulunkylässä.

Johannan raikkaan luonnollinen esiintyminen ja sävykäs tulkinta on saavuttanut suuren suosion, ja varsinkin hänen monipuolisuutensa on suorastaan hätkähdyttävä kattaen levytyksiä jazzin, accappellan, popin, dancen ja lastenmusiikin alueilta.

Aktiivisimpia yhteistyökumppaneita ovat olleet Eero Koivistoisen yhtye, Antti Sarpila Swing Band, Trio Ahvenlahti-Koivistoinen-Iivanainen, JimJamMurMur, Johanna ja Mikko Iivanainen Duo, 1N ja Korpi Ensemble.

Vuonna 2002 Johanna sai Louis Armstrong -palkinnon ja vuotta myöhemmin Sony Electronics Finland ja Suomen Jazzliitto myönsivät hänelle historian ensimmäisen Sony jazz -palkinnon. Vuonna 2011 julkaistiin soololevy "Kadotaan Uneen", jossa kuullaan paljon Johannan omia sävellyksiä. Levyn tuottajana toimi Edu Kettunen ja sen julkaisi Texicalli Records Oy. Vuonna 2012 helmikuussa julkaistiin 1N yhtyeen kokoelma 1998–2012.

Johanna Iivanaisen poikkeuksellisen kaunis ääni on tuttu monista yhteyksistä; sen herkkää voimaa ja sävykkyyttä ovat hyödyntäneet monet jazzsäveltäjät Henrik Otto Donnerista Eero Koivistoiseen ja Antti Sarpilaan. Koko kansan tietoisuuteen Oulusta alun perin lähtöisin oleva laulajatar lauloi viimeistään Euroviisukarsinnoissa 2011 kappaleella Luojani mun (engl. Skylarks in the Breeze). Viime vuosina Johanna on tullut tutuksi myös suositun SuomiLOVE-ohjelman yhtyeen solistina.

JORMA KALEVI LOUHIVUORI

Kalevi Louhivuori alias J.K.L (s. 1984) on yksi Suomen lupaavimmista muusikoista ja säveltäjistä. Hän on kiertänyt ympäri maailmaa (Aasia, Australia, Afrikka, Yhdysvallat, Eurooppa jne.) konsertoiden sekä vetäen workshopeja (mm. Singaporen Jazz School, Pohjois-Melbournen musiikki-instituutti, Kenyattan yliopisto Keniassa ja Hollannin Saxion Hogeschool).

Kalevi on esiintynyt monien jazzlegendojen kanssa, joista mainittakoon Dave Liebman, Al Foster, Hugh Masekela ja Bob Mintzer. Hän työskentelee lukuisissa yhtyeissä ja produktioissa ja on The Northern Governors -, Sun Trio - ja Kalevi Louhivuori Quintet -yhtyeiden johtaja.

Kalevi on säveltäjä, sovittaja, sanoittaja, tuottaja, laulaja ja Taction Enterprises Inc. -yrityksen perustaja. Hän kirjoittaa musiikkia erityylisille yhtyeille, ja hänen musiikkinsa ulottuu jazzista poppiin, klassisesta afroon sekä big bandeista kuoroihin ja orkestereihin.

VILLE OJANEN: KESKELLÄ PALAA RURJA

– Kyllä tämän tuntee omaksi maakseen –

Kun minulle tuli mahdollisuus säveltää Suomen 100-vuotisen taipaleen kunniaksi etnis-sinfoninen teos, olin todella innoissani. Maamme kansanmusiikki on poikkeuksellisen monivivahteista ja olen ollut siihen kosketuksissa koko ikäni, sillä lapsuudenkotini sijaitsee aivan Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ytimessä.

Teos jakautuu neljään kokonaisuuteen, joiden runkona olen käyttänyt perinnesävelmiä eri puolelta Suomea. Ensimmäinen osa valottaa kansamme syntyä ja muinaisia kaikuja sukulaiskansojemme vaikutusta unohtamatta. Toinen osa on itäisen Suomen menevine ralleineen ja kauniine sävelineen estotonta rakkautta. Land of Polska and Glory on puolestaan ominta osaamistani. Siinä rekilaulut, balladit ja Kannonkosken huikeat polskat saavat ylleen sinfonisen asun. Päätösosa on Jarkko Martikaisen kanssa yhteistyössä tehty moderni kansanlaulu, joka kertoo maamme historiaa monella tasolla ja tuo kaiken tähän hetkeen.

Suomesta on helppo lähteä maailmalle ja helppo tulla takaisin. Se ei ole kaikkialla niin. Pidetään huolta, että pärjätään jatkossakin, mutta ei myöskään peljätä uutta, sillä muutos on alati ystävämme, ja ystävät tahtovat lähtökohtaisesti toisilleen hyvää.

Riemullista syntymäpäivää Suomi.

Ville Ojanen

JARKKO MARTIKAINEN: SUOMI AJASTA AIKAAN

On avaraa…

On vihreä maamme syrjäinen.

On hiljaisuus

kuin kilpenä kaiken sen

kun niskaamme taas (yllemme???)

satavat nuo nuolet…

Ruotsilla oli valta,

Venäjällä valtavaa…

Suomi vain koetti alta

kipin kapin kiiruhtaa.

Kun kolmen kruunun farssi

näyteltävä oli, niin

Hintrikin surumarssi

liian usein laulettiin.

Kunnes huomattiin

aikamme auenneen:

kuin lastensadussa

taikamme rauenneen.

Niin oli tarkoitettu!

Kai tuo Jumala

armahti meidät niin?

Kuin hyvä humala

nousuun me lähdettiin…

…unta onnellisten katsottiin…

Sitten päivin, öin,

runsain ruumiintöin

Suomi verhoiltiin

herrain vaatteisiin.

Suomessa riittää puuta,

puusta seteleitä saa…

Suurentaa täytyy suuta,

meno on niin rehvakkaa!

Jos vain kilpaillaan,

toiset ne kauas jää…

Vihreä on kateus…

katsovat kännykkää:

”Suomi on viisas kettu…”

Pomppii pieni maa

palkintopalleillaan:

kerskailee Pisalla

ja hallintomalleillaan.

On hiljaisuus…

…ja aivan kuin varkain taas

ilmaantuu huolet…

Niin, uusi aika on.

Menneet se vei

ja vanha lääkitys

autakaan ei.

Vielä Suomi suunnistaa

vaan on kumma kartta:

Ei voi sitä käsittää, ja

siksi hukkaa rastejaan.

Yksin yössä kiertää

vaikka jo väsyttää niin…

Ei silti surkeilla.

Päät pystyyn vain!

Onni on vieraanamme

kausittain.

Jos nyt on vaikeaa,

olkoon siis niin,

Uskomme aina vain

myös ihmeisiin.

Jälleen Suomi selviää:

auttaa itseänsä,

toiset hyvin huomioi

ja neuvoo tietä kysyvää…

Muistaa aina muistaa:

vain muutos on pysyvää.

Niin Suomi selviää:

auttaa itseänsä,

ja toiset hyvin huomioi

ja neuvoo tietä kysyvää…

niin, ja muistaa aina muistaa sen:

vain muutos on pysyvää.