



ÄÄNI-INSTALLAATIO-OOPPERA

VOICE IS VOICES

4.-10.9.2021 Musiikkitalo | Helsinki

DocMus | Sibelius-Akatemia | Taideyliopisto

Työryhmä

Sävellys ja konsepti | **Miika Hyytiäinen** | miika.info

Libretto | **Henriikka Tavi** | teos.fi/kirjailijat/henriikka-tavi.html

Tonmeisterin | **Maija Turunen** | maijaturunen.pb.online

Laulaja, varhainen musiikki | **Kajsa Dahlbäck** | kajsadahlback.com

Laulaja, nykymusiikki | **Annika Fuhrmann** | annikafuhrmann.com

Laulaja, belting | **Marika Hölttä** | marikaholtt.fi

Laulaja, trillit | **Kaisa Ranta** | kaisaranta.com

Viola da gamba, laulu | **Louna Hosia** | fibo.fi/info/blogi/muusikkoesittely-louna-hosia

Sello, laulu | **Pinja Nuñez** | uniarts.fi/henkilot/pinja-nunez

Tuottajat | **Eeva Hohti** (SibA) ja **Merja Ritola**

Tuotantoassistentti | **Emma Kuntsi** | emmakuntsi.com

Haastattelut ja laulu (VII) | Lyra Pramuk, Sam Taskinen, Demian Seesjärvi

Hurraava yleisö (VI) | Maija Turunen, Emma Kuntsi, Miika Hyytiäinen

Marimba (II) | Kalle Hakosalo || Stage Manager (II) | Coyote, Covent Garden

Teos sisältää lainauksia mm. seuraavilta säveltäjiltä: Frank Bridge, Olivier Messiaen, Isabella Leonarda, Maria Xaveria Perucona, Chiara Margarita Cozzolani, Rosa Giacinta Badalla, Knud Jeppesen, Roger Shepard, Anton Webern, Henry Purcell, Richard Strauss, Karlheinz Stockhausen, Nicola Vaccai, Richard Wagner, Luigi Nono, Alban Berg, Witold Lutosławski, György Ligeti, Oskar Sala, Iannis Xenakis, John Cage, Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Jennifer Walshe, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Ambroise Thomas, George Frideric Händel, Sebastian Fagerlund, Jouni Kaipainen, Chaya Czernowin, Philip Venables, Maurice Ravel, Georges Aperghis, Luciano Berio, Lyra Pramuk, Benjamin Britten, Arnold Schönberg.

Kiitokset: Hellu, Hyytiäiset, Eerika, Taidelainaamo, Manca, Serge, Teatterikorkeakoulu, Heli Litmanen, Cité, S.S.T., seminaarit, Jouni Hirvelä, Uljas Pulkkis, Onni Vähäkylä, Satu Pihlaja, mensalaiset, lapset lentokoneessa ja Nummen linnut, Helsingin Juhlaviikot, Feel Helsinki, Musiikkitalo 10 vuotta, sekä lukuisat inspiroineet, haastaneet ja auttaneet laulajat.

Valokuvat © Miika Hyytiäinen, Jouni Harala, Moises Garibaych ja Studio Auran kuva

Esitystä ovat tukeneet:



X SIBELIUS ACADEMY



**ALFRED
KORDELIN
FOUNDATION**

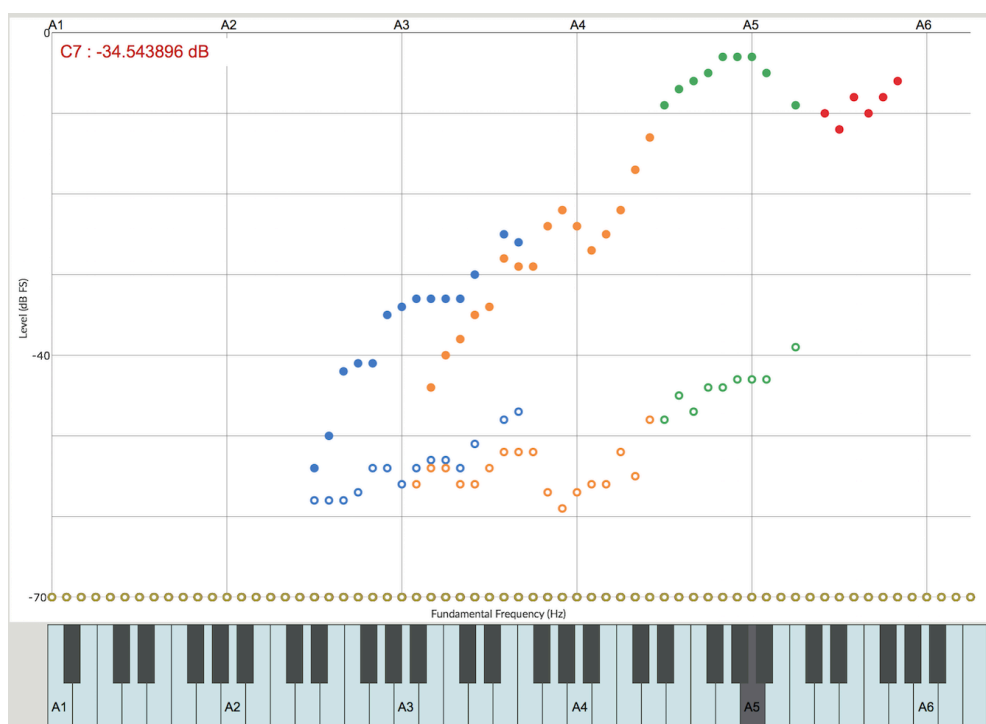


Taiteen edistämiskeskus
Centret för konstfrämjande
Arts Promotion Centre Finland

Voice is Voices on ääni-installaatio-ooppera ihmisäänestä ja identiteetistä.

Se kertoo siitä, miten äänen sisältä löytyy monia eri persoonia, totuuksia ja valheita, ja miten me rakennamme toisistamme kuvan äänten perusteella. Oopperan juoni on nopeasti kerrottu: neljä koloratuurisopraanoa valmistautuvat esittämään oopperan *die Vögel* ja heidän mielensä vaeltelee oopperassa, äänessä, identiteetissä, vanhemmuudessa, sukupuoliessa ja metsään kadonneissa pienissä sisarissa.

Samalla teos on laboratorio, tarkasti suunniteltu testaustilanne ja petrimalja, jossa erilaiset äänet kohtaavat uudella ja yllättävällä tavalla. Taiteellisen jatkotutkintoni puitteissa (Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia, DocMus), olen viime vuosina kehittänyt Voice Map -menetelmän, joka tukee säveltäjän ja laulajan välistä kommunikaatiota. Menetelmässä laulajan äänestä tehdään kuvaaja, joka kysymyspatteriston kanssa luo pohjan uuden vokaaliteoksen synnylle. Kaiken lähtökohtana on säveltäminen mittatilaustyönä tietylle laulajalle. Nähdäkseni juuri tällä tavalla voidaan tehdä idiomaattista laulumusiikkia, joka paradoksaalisesti kestää aikaa kaikkein parhaiten.



Anonymisoitu teoreettinen esimerkki Voice Map -analyysin tuloksista

Aiemmissa taiteellisissa osioissani, oopperoissa *Voice Box* (2017, Helsinki) ja *Nomictic Solutions* (2018, Münchenin Biennaali) koettelin tätä menetelmää rajatummassa tilanteessa. Testasin, miten Voice Map -metodi voi ylipäättään toimia tai miten se auttaa löytämään yllättäviä timbrejä. Nyt kuultavassa oopperassa *Voice is Voices*, joka on viimeinen osio, apupyörät on kuitenkin jätetty pois: Olen säveltänyt neljälle henkilölle, joilla on klassinen koulutus ja jotka kaikki identifioituvat koloratuurisopraanoiksi. Vaikka heidän äänessään on paljon samaa, menetelmälläni havainnoin, miten täysin erilaisia äänet oikeastaan ovat. Teos onkin rakkaudentunnustus ihmisäänelle. Se on ainutkertainen ja itsessäänkin täynnä mahdollisuuksia, persoonia ja ideoita. *Voice is Voices* on paitsi taiteellinen kokonaisuus, myös verkosto, jossa nämä neljä ääntä näyttäytyvät yhdessä ja erikseen erilaisissa valoissa

ja konteksteissa. Kajsa Dahlbäck ja Annika Fuhrmann saavat soolo-osat I ja VII, jotka kuvaavat heidän taitojaan varhaisessa ja uusimmassa musiikissa. Osa VI taas on Marika Höltän ja Kaisa Rannan duetto, jossa heidän äänensä samanlaisuus ja olennaiset erot nousevat esiin. Osa III toimii kontrastina: Olen säveltänyt sen fakkijärjestelmän mukaisesti, kuvitteellisen mahtipontisen oopperan alkusoitoksi, jossa yksittäiset persoonat häipyvät.

Tätä ideaa korostaakseni päätin tuoda luoda kontekstia musiikilla, jolla on jo historia. Lähes kaikki teoksen musiikki osaan VII asti, on muokattuja ja yhdisteltyjä lainauksia olemassaolevista sävellyksistä. Tavallaan kyseessä on ollut takaperoinen casting-tilaisuus: Olen etsinyt sopivia sävellyksen kappaleita, jotka esittelevät kiinnostavia ja yllättäviä asioita juuri näiden taiteilijoiden äänestä ja persoonasta.

Teoksesta on suunnitteilla elokuvaversio.

Voice is Voice is a piece about voices and identities. The narrative is simple: four coloratura sopranos prepare for a performance of an opera *die Vögel*, their minds wander in opera, voice, identity, gender and two girls lost in the forest. It is also the final part of my doctoral project at DocMus, University of Arts Helsinki, developing the Voice Map Method that enhances the communication between singers and composers.

I Recognition by voice

pirstaleinen ja hypnoottinen satutodellisuus

fragmented and hypnotic fairytale reality

II Coloratura Identification (pukuhuone|backstage)

neljä laulajaa valmistautumassa oopperan näytökseen

four singers preparing themselves for the performance of an opera

III Voices of Birds (oopperan lava|opera stage)

parveileva alkusoitto oopperaan *die Vögel*, Hitchcockin elokuvasta

swarming prelude for the opera die Vögel, based on Hitchcock's filme

IV Bird sisters and their secret language (läheinen metsä|a forest near by)

koloratuurisopraanojen ja lintujen kieli

a language of coloratura sopranos and birds

V Voices of Mad Love (oopperan lava|opera stage)

die Vögelin finaalissa romantiikan hulluuskohtaukset emansipoituvat

the finale of die Vögel, the mad scenes of the romantic era are emancipated

VI Applauds

aplodien alla kuiskutellaan, että sana *Sopran* on maskuliinimuoto

under the applause there are whispers that Sopran is a masculin form

VII Voices of Gender

eri näkökulmat sukupuoleen keskustelevalta muutoksesta

teksti perustuu transsukupuolisten oopperalaulajien haastatteluille.

different aspects of gender and sex, are discussing the change

the text is based on interviews with transgender opera singers

VIII Singing Myself: kaikki (pukuhuone)

laulajat kertovat kokemuksistaan omana itsenään, soittajat laulavat

the singers tell about their experience, the players sing