

**HJORTED
ART & MUSIC
FESTIVAL**
14–16 AUGUSTI 2023

VARFÖR HJORTED ART AND MUSIC FESTIVAL?

Jag tror att en stor del av vem vi är beror på de människor, upplevelser och kultur vi möter i vårt liv. Därför är det ett nöje att presentera denna festival där fokuset just ligger på dessa möten. Utöver detta hoppas jag att denna festival kan bli ett bidrag till att belysa kulturens värde i vårt samhälle. Hur den låter oss öppna våra sinnen, hur den formar oss och hur den ger oss perspektiv och hjälper oss att se vår omvärld på ett annorlunda sätt.

I festivalens första upplaga ser vi fram emot att presentera ett varierande och spännande program med musiker, dansare och kompositörer från fyra olika länder och med ett program som innehåller fem Sverigepremiärer och två världspremiärer.

Till exempel får stycket 'SCHPOL' skrivet av den 22 åriga ukrainska kompositören Alisa Zaika sin Sverigepremiär under konserten den 16 augusti. Ett laddat musikaliskt vittnesmål av det pågående kriget i Ukraina. Detta kontrasteras med en världspremiär skriven och framförd av Joel Janson och Alicia Reyes där Hjorteds kyrka förvandlas till en sjungande installation och vi bjuds in till att lyssna nära och nyfiket till ljuden den skapar. Kombinera detta med ett energifullt program den 14 augusti med Duo Julia & Theo, Josef Alin och Raymond Brien samt ett nytt konsertkoncept den 15 augusti som innehåller dans och nya ljudvärldar med den Londonbaserade dansaren Bun Kobayashi och internationellt hyllade solister och du har en riktig kulturfest.

Festivalen skulle inte vara möjligt utan våra sponsorer och ett antal eldsjälar i Hjorted. Därför vill jag ta tillfället i akt att tacka Södra Tjusts Pastorat, Uruppförandeklubben, The Anglo-Swedish Society, Showcase Creative Studios och Västerviks Express för deras ovärderliga stöd. Jag vill även tacka Matilda Helg, Susanne Israel, Ulrika Robertsson, Jenny Larsson, Anna Linder och Caroline Petersson för deras tillit, tid och hjälp.

Jag skulle vilja avsluta med några ord kompositören Joel Janson skrev till mig innan festivalen där han förklarade varför han jobbar med ljud. Han skrev att för honom är ljud 'en plats där frågorna som ställs blir mer och mer obesvarade ju mer man håller på. På så sätt är det också en tillflyktsort, någonstans att ta vägen när det behövs och någonstans att fortsätta söka nära allt annat stannar.'

Detta är även vad jag hoppas denna festival kan vara för dig.

VÄLKOMNA – Zacharias Wolfe, Artistic Director

14 AUGUSTI

14:00 | Den första sången | Hjorteds församlingshem

I denna konsert möter vi alla festivalens alla musiker i en konsert som rör sig mellan jazz, barock, nutida musik och impressionism. Musiken växlar mellan det snabba och energifyllda och det långsamma och eftertänksamma. I programmet döljer sig även en hemlighet. Kom och se om du kan upptäcka den röda tråd som väver samman konsertens olika musikstycken.

Konserten är endast öppen för boende på Sundsgården, Nygården och andra äldreboenden i samma regi.

Program

Canto Primo ur Cellosvit nummer 1 – **Benjamin Britten** (1913–1976)

Gate – **Graham Fitkin** (f. 1963)

Oboe Concerto i D moll – **Alessandro Marcello** (1673–1747)

Canto Secondo ur Cellosvit nummer 1 – **Benjamin Britten**

'Pagodes' ur Estampes – **Claude Debussy** (1862–1918)

Paysage Gustave Roud – **Jürg Frey** (f. 1953)

Paus

Children's Song – **Chick Corea** (1941–2021) (arr R. Buckland)

Fuzzy Bird Sonata sats 1 – **Takashi Yoshimatsu** (f. 1953)

Canto Terzo ur Cellosvit nummer 1 – **Benjamin Britten**

Fuzzy Bird Sonata sats 2 och 3 – **Takashi Yoshimatsu**

Alto Saxophone Sonata – **Phil Woods** (1931–2015)

Artister

Josef Alin

Raymond Brien

Theo Hillborg

Julia Isaksson

15 AUGUSTI

17:30–18:00 | Hur låter en klarinett? | Hjorteds skola

I denna presentation av klarinetten presenterar Raymond Brien tillsammans med Zacharias vad för speciella och konstiga ljud ni kommer höra i kvällens konsert. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor om klarinetten och dess roll i orkestern och som soloinstrument. Presentationen är speciellt riktad till barn och unga, men alla är välkomna.

19:00 | Det regnar & jag väver mina minnen

I ett annorlunda konsertformat möter vi de tidlösa tonerna från Johann Sebastian Bachs andra cellosvit i dialog med experimentella ljud från kompositörer som Rebecca Saunders och Anna Clyne. Vad har dessa två musikaliska världar gemensamt? Hur förändrar varje stycke upplevelsen av de andra?

Stanna kvar efteråt för ett uruppförande av ett dansstycke skapat av den Londonbaserade koreografen och dansaren Bun Kobayashi.

Program

Hjorten boat ride (*världspremiär*) – **Andrew Zhou** (f. 1997)

Let Me Die Before I Wake – **Salvatore Sciarrino** (f. 1947)

Prelude ur D moll svit – **Johann Sebastian Bach** (1685–1750)

Octo20 (*Sverigepremiär*) – **Raymond Brien** (f. 1998)

Allemande ur D moll svit – **Johann Sebastian Bach**

Caerulean – **Rebecca Saunders** (f. 1967)

Here comes the rain (*Sverigepremiär*) – **Michael Valentine West**

Heidi (*Sverigepremiär*) – **Lara Poe** (f. 1993)

Sarabande ur D moll svit – **Johann Sebastian Bach**

Sakana – **Dai Fujikura** (f. 1977)

Gigue ur D moll svit – **Johann Sebastian Bach**

Rapture – **Anna Clyne** (f. 1980)

Paus

Ny dansföreställning – **Bun Kobayashi** (f. 1995)

Artister

Josef Alin

Raymond Brien

Bun Kobayashi

16 AUGUSTI

19:00 | Den blåaste timmen | Hjorteds kyrka

Festivalens avslutningskonsert inleds med en hyllning till en av vår tids mest banbrytande kompositörer. Kaija Saariaho gick bort i juni 2023 efter att bara några år tidigare ha blivit utsedd av BBC Music Magazine till den bästa levande kompositören inom nutida konstmusik. Konserten fortsätter med en Sverigepremiär av Alisa Zaikas 'SHPOL', ett musikaliskt vittnesmål av det pågående kriget i Ukraina. Innan konserten avslutas tar Arvo Pärt och Michael Gordon med oss på en meditativ resa. Festivalens sista stycke är en världspremiär av Joel Janson Johansen och Alicia Reyes där kyrkans rum förvandlas till en ljudinstallation.

Program

Oi kuu – **Kaija Saariaho** (1952-2023)

Prelude i Dess dur – **Lili Boulanger** (1893-1918)

Nocturne – **Jennifer Higdon** (f. 1962)

Sonata – **Gary Carpenter** (f. 1951)

Fantasia Sopra Laudi – **Ingvar Lidholm** (1921-2017)

SHPOL (Sverigepremiär) – **Alisa Zaika** (f. 2001)

Paus

All Vows – **Michael Gordon** (f. 1956)

Spiegel im Spiegel – **Arvo Pärt** (f. 1935)

a listening session (världspremiär) – **Joel Janson Johansen** (f. 1990)
& **Alicia Reyes** (f. 1996)

Artister

Josef Alin

Raymond Brien

Theo Hillborg

Julia Isaksson

Joel Jansson

Alicia Reyes

ARTISTER 2023

JOSEF ALIN – Cellist

Cellisten Josef Alin är född 1995 i Stockholm, uppvuxen i en musikerfamilj och började spela cello vid 6 års ålder. Efter studier vid Musikskolan Lilla Akademien i Stockholm för Ulrika Edström flyttade han hösten 2014 till Berlin för att studera vid Universität der Kunste för Prof. Jens Peter Maintz. Efter fyra ar i Berlin studerade han vid Edsbergs musikinstitut i Stockholm för Torleif Thedéen, Jakob Koranyi och Mats Zetterqvist. Josef har dessutom flitigt deltagit i masterclasses runtom i Europa för erkända cellister. Han är mottagare av ett stort antal stipendier i Sverige och pristagare i nationella såsom internationella tävlingar. Senast vann han 1a pris vid "Anton Rubinstein International Cello Competition" i Dusseldorf. Efter avslutade studier har nu Josef ett aktivt frilansliv som kammarmusiker, solist och orkestermusiker både i Sverige och utomlands.

RAYMOND BRIEN – Klarinettist och kompositör

Raymond Brien ar en prisbelönt solist som finns med på skivor utgivna av Tocca Classics, Another Timbre och Polytempo Records. Raymond ar för närvarande på prov som förste klarinettist i BBC Symphony Orchestra och spelar regelbundet med stora professionella ensembler över hela Storbritannien. Raymond ar driven av ambitionen att introducera nutida musik för nya internationella publikgrupper tillsammans med historisk repertoar och spelar regelbundet in skivor och framträder med Apartment House och Riot Ensemble, Farrenc Trio och Brien-Hao duo. Han älskar att arbeta nära kompositörer för att utveckla och uruppfora nya verk som utmanar klarinetterns gränser.

Som kompositör inspireras Raymond av synestesi, akustisk perception och meditation som vägledande principer. Han brinner för att utveckla litteratur som utforskar holistiskt skapande och hur detta påverkar världen omkring oss.

THEO HILLBORG – Saxofonist

Med en repertoar som sträcker sig från barock till modern konstmusik och jazz etablerar sig Theo Hillborg snabbt som en av Sveriges mest spännande och mångsidiga unga saxofonister. Som solist har han vunnit priser i nationella och internationella tävlingar som exempelvis Stockholm International Music Competition och Polstjarnepriset.

Sedan 2020 är han medlem i Stockholms Saxofonkvartett, en av Europas främsta ensembler för ny musik. Theo har arbetat med orkestrar och ensembler som Kungliga Filharmonikerna, London Sinfonietta, Manchester Camerata, BBC Singers och Radiokören.

Efter att ha avslutat sin kandidatexamen med First Class Honours vid Royal Academy of Music i London, fortsätter Theo för närvarande med studier till masterexamen för professor Christer Johnsson vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

JULIA ISAKSSON – Pianist

Julia Isaksson gjorde sin internationella solistdebut vid 18 års ålder när hon uppträdde för ett fullsatt Laeiszhalle i Hamburg på International Steinway Festival efter att ha vunnit första pris i Steinway Pianofestival. De senaste åren har hon vunnit förstapris i ett flertal nationella och internationella tävlingar samt mottagit en mängd stipendier från bl.a. Countess of Munster Trust och Kungliga Musikaliska Akademien. Våren 2023 debuterade Julia som solist med Malmö Symfoniorkester där hon framförde Liszts första pianokonsert.

Hon studerade klassiskt piano för professor Colin Stone på Royal Academy of Music där hon tog sin kandidatexamen med First Class Honours och mastersexamen med Distinction samt DipRAM. För närvarande studerar hon sitt sista år interpretation diplom på Musikhögskolan i Malmö för Francisca Skoogh och arbetar som frilansande pianist.

DUO JULIA & THEO

"Med ett naturligt artisteri som väcker nyfikenhet och vidgar lyssnarnas vyer, bjuder Duo Julia & Theo på musik som rör sig sömlöst mellan genrerna. Framträdandet genomsyras av en charmfull kommunikation musikerna emellan, såväl som med publiken." – Svenska Kammarmusikförbundet

Theo Hillborg, saxofon, och Julia Isaksson, piano, började spela tillsammans 2017 under sin studietid på Royal Academy of Music i London. 2021 vann duon första pris i den prestigefulla tävlingen kammarmusikbiennalen Ung & Lovande. Förstapriset innebar en landsomfattande turné och under hösten 2022 har de haft över trettio konserter runtom i Sverige. Deras framträdande på Norrlandsoperan har även sänts i sin helhet i Sveriges Radio vid ett flertal tillfällen.

Under sin tid i London har Julia & Theo haft lektioner för musiker som Kathryn Stott, Bengt Forsberg, Huw Wiggin, Nicola Eimer, Diana Ketler och Gary Carpenter. Duon har redan utvecklat en stor repertoar och framträtt både i Storbritannien och i Sverige. Genom att presentera ett så unikt och innovativt program som möjligt, med genrer som folkmusik, jazz, klassisk och modern musik, strävar de efter att vidga lyssnarens vyer samt göra konserterna så uppfriskande och engagerande som möjligt. Nyligen har duon tilldelats Kungliga Musikaliska Akademiens fortbildningsstipendium i ensemblespel, vilket kommer möjliggöra en tids studier i London och Manchester till hösten.

JOEL JANSON JOHANSEN – Kompositör

Med utgångspunkt i akustiska instrument och deras möjligheter försöker Joel Janson Johansen (f. 1990) i sina kompositioner få dem att samarbeta med den digitala värld vi lever i. Detta innebär att involvera och utnyttja smarta telefoner och andra enheter i musiken för att utforska nya klangliga möjligheter. Han påbörjar i höst sitt andra år på mastern i komposition med inriktning konstmusik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

BUN KOBAYASHI – Dansare

Bun tog examen från London Contemporary Dance School år 2018 och arbetar för närvarande på ett projekt tillsammans med Gracefool Collective som tar avstamp i fotbollens fysikalitet och dess koppling till kvinnors protester och aktivism. Projektet kommer att framföras utomhus tillsammans med en lokal community-ensemble. Bun har nyligen uppträtt i Olive Hardys verk på Sadler's Wells i London som en del av Young Associates-programmet och är reservdansare för koreografen Vera Tussings verk Tactile Quartet(s).

ALICIA REYES – Multimedia-kompositör och musiker

Alicia (född 1996 i Extremadura) är en multimedia-kompositör och musiker baserad i Hamburg vars intresseområden ligger inom elektronisk musik, fri improvisation och interdisciplinära konstnärliga forskningsprojekt. Just nu tar hon en masterexamen i komposition och performance med ett fokus på konstmusik (CoPeCo) vid olika europeiska universitet. Hennes senaste verk utforskar människans självuppfattning och dess relation till naturen.

SVERIGEPREMIÄRER & VÄRLDSPREMIÄRER

ANDREW ZHOU

Andrew Zhou är en kompositör född i Sydney 1997, men är för närvarande baserad i London. Han arbetar i skärningspunkten mellan film, bild och musik.

'Hjorten boat ride' (världspremiär)

En sval, stilla natt i april återvände Amalia, Bilge, Bun och jag hem i en liten uppblåsbar båt på sjön Hjorten i Hjorted. När jag vände huvudet upp och ned, replikerade världen sig exakt som den var – den klaraste, mest rena speglingen jag någonsin bevittnat. Den medföljande elektriska motorn producerade ett jämnt brummande ljud, och vattnet porlade bredvid oss. Amalia och Bilge sjöng tillsammans. Bun och jag lyssnade. Det som återstår av den båtturen är en 7-minuter lång inspelning på min telefon. Två månader senare återvände jag till denna inspelning och spelade in mig själv när jag improviserade över det ursprungliga, spontana 'framträdandet'. Det är som om jag reste tillbaka i tiden för att delta i denna gemensamma sång men nu som en ljudande deltagare istället för en lyssnare. Jag presenterar detta stycke som en musikalisk rekonstruktion, en erinran och reflektion av det ögonblicket i det förflutna.

RAYMOND BRIEN

'Octo20' (Sverigepremiär)

Detta stycke är inspirerat av musiken i Edgard Varèses verk 'Octandre' för åtta musiker och ett samarbete med Melinda Maxwell och Birmingham Contemporary Music Group. Det började som en improviserad komposition för 8 klarinetter, från vilken materialet sedan omkomponerades för solo basklarinett och elektronik. Det beställdes av Birmingham Contemporary Music Group i oktober 2020, därav styckets namn, och hade sin premiär samma år framfört av kompositören själv.

MICHAEL VALENTINE WEST

Michael Valentine West är en kompositör som tar sin inspiration från olika musikaliska stilar såsom minimalism, ambient, glitch, hip hop, jazz och ljuddesign. Han har spelat in, producerat och remixat musik under olika alias som Twiggy And The K-Mesons, K-Meson 4, Suck Susan, Lower Third, Mikimo Sosumi, Anal Teens och självklart MVW. Han har även skapat musik för flera indie-filmer.

'Here comes the rain' från albumet 'Fallen feather' (Sverigepremiär)

"En fallande fjäder – ett tecken på kärlek, för att försäkra dig om att 'de' är nära dig – för att skydda och vägleda dig kan en fjäder vara en representation av din älskade i form av en ande som vakar över dig. En fallande fjäder kan motivera dig till reflektion och självrannsakan. Dina änglar är här för att skydda och bevara dig, för att avvärja negativa energier. Intressant, annorlunda och mästertligt utförd. Favoritlåt: 'Here comes the rain.'"

– Albumet recension av N. I. Harvey

LARA POE

Lara Poe är en finsk-amerikansk kompositör som är baserad i London. Hon har samarbetat med ensembler såsom London Symphony Orchestra och Lahti Symphony Orchestra, och hennes verk har framförts på ett antal olika platser i USA, Europa och Asien.

'Heidi' (Sverigepremiär)

Detta stycke är inspirerat av ett fotografi med samma namn av fotografen Alexia Sinclair och hade sin premiär på National Portrait Gallery i London 2016. Fotot är mycket symmetriskt, med koncentriska cirklar som framhäver ett blått öga i centrum av bilden. Dessa cirklar bildas av en spegel, inlagd med 22 pärlor.

För att skapa en känsla av cirkularitet spelade jag in 11 (tjugotvå delat på två) klara, lugna *klarinettt-multiphonics (*merklanger, ett sorts 'ackord') och bearbetade dem i datorn för att efterlikna pärlornas klara, skira kvalitet. I stycket omger dessa multiphonics ständigt klarinetternas musik och kanaliserar energin från ögat. Symboliskt sett har ögat kallats för 'själens fönster' och har haft viktiga roller i mytologier från olika kulturer. Här kommer det att förmedla klarinetternas 'själ' med slingrande linjer som lockar lyssnaren. Dessa linjer speglar också hela styckets cirkulära natur och interagerar med 'pärlorna', även om ögat i fotografiet aldrig riktigt kan se eller ansluta sig till dessa ljud.

ALISA ZAIKA

Alisa är en 22 årig musiker från Kyiv, Ukraina och har nyligen tagit examen från Royal College of Music i London, Storbritannien, med en kandidatexamen i komposition och orkesterdirigering.

Fram till 2022 ägnade Alisa sig även åt att spela piano och var aktiv som pianist, både som solist och i kammarmusik framträdanden. Höjdpunkterna i hennes senaste kompositionsarbete inkluderar uppförandet av hennes musik på London Symphony Orchestra Discovery series (april 2023) och tilldelningen av en silvermedalj vid den sjunde Manhattan International Music Competition (juni 2023).

Alisa beskriver sin kompositionsstil som ett resultat av sina samlade erfarenheter inom musikframträdanden och hennes utforskning av olika musikstilar. Hon håller sig inte strikt till en specifik stil utan experimenterar med olika uttryckssätt. Organiseringen av tonhöjd betonas särskilt i hennes kompositioner där hon varierar mellan konsonans och dissonans över ett brett spektrum.

'SHPOL' (Sverigepremiär)

'Yulian Shpol' var pseudonymen för en ukrainsk poet-futurist, författare, dramatiker och litteraturkritiker vid namn Mykhaylo Yalovy (1895-1937). Han tillhörde den 'Avrättade renässansen' – en hel generation av ukrainska konstnärer som fysiskt avlägsnades av den sovjetiska regeringen på 1930-talet. Mykhaylo Yalovy avrättades tillsammans med 1111 andra offer den 3 november 1937 i Sandarmokh, Ryssland (av dessa var 130 konstnärer och författare). Denna 'högtidliga/festliga handling' organiserades för att fira 20-årsdagen av den bolsjevikiska revolutionen.

Denna komposition är baserad på en av Shpols dikter från hans enda publicerade diktsamling 'The Tops'. Dikten fungerar både som ett epigraf till stycket och som dess huvudsakliga inspiration och anda – musiken fungerar som en 'översättning' av orden till ett mer abstrakt språk. Andra inspirationskällor för det musikaliska materialet är folkliga/traditionella sångmotiv samt ljudvärldarna från den modernistiska eran hos ukrainska kompositörer som Borys Lyatoshynsky och Levko Revutsky.

Här är min egen översättning av Yulian Shpols dikt som inspirerade denna musik – tyvärr finns inga andra översättningar för tillfället:

"Jag kommer inte att delta i begravningen
av den gamla världen,
jag ska inte sjunga en marsch funèbre för den, –
Jag ska ta en blodstänkt flagga och genomborra mitt bröst med den.
Jag ska kämpa igen,
jag ska gå framåt igen.
Och i den jordiska eter ska jag upplösas.
Och med atomerna i min själ ska jag känna myriader av djup. –
Nej, jag ska inte gråta förgäves, jag ska inte.
Jag ska väva mitt liv av
scharlakanskransarna." – Yulian Shpol, 1923

JOEL JANSON JOHANSEN & ALICIA REYES

'a listening session' (världspremiär)

Det här verket är en utforskning av orgeln som ett spatialiserat instrument, en försiktig mikrotonal undersökning av dess ljudpotential som en källa till brus och rytm. Instrumentet är utökat med en serie små högtalare som kommer att omge lyssnarna i kyrkan och avkontextualisera ljudet från dess ursprungliga källa och skapa en omslutande ljudupplevelse. Det är tänkt som en lång 'lyssningssession' där lyssnarna kan njuta av ljuden på ett bekvämt och gemensamt sätt, i likhet med en ljudmeditation. Vi tror på nya sätt att dela ljudupplevelser och detta specifika stycke ropar efter djup och bekväm lyssning i ett tryggt kollektivt rum.

Vill du se en liknande festival nästa år och vill du se fler sådana här arrangemang i framtiden? Om sådant är fallet så kan du bidra till föreningen **Hjorted Art & Music** med en gåva. Följ QR koden nedan för att skicka ett valfritt bidrag för att stödja kostnader förenade med denna festival samt framtida projekt eller swisha till 0702627196.

VI TACKAR VARMT FÖR DIN HJÄLP OCH ENGAGEMANG

www.hjortedartmusic.com

UR
UPPFÖRANDE
KLUBBEN

ANGLO-SWEDISH SOCIETY

Svenska kyrkan
SÖDRA TJUSTS PASTORAT

SHOWCASE
EVENT MARKETING
 connect bus
 västervik express