

DEN 8. OKTOBER 2021 - KL. 19.30

Debutkoncert - Neus Signes Llinares

NATURENS LIV - DE FORSKELLIGE FASER

Thank you

I feel so lucky to be able to make music again together with other people! I want to thank you Lil for your amazing music and all the great musicians who have played with me tonight: Lars, Christine, Sophia, Maren Marie and especially to María who is always close to me, making music and enjoying life.

Thank you to my family who are always there in the most important moments of my life, and my friends in Aarhus who gave me a lot of support from the first day I arrived in Denmark.

Thank you to my fellow flutists for great years at the kons. Thank you, Lena and Thomas, my flute teachers at DJM, for 5 years of music, inspiration, and huge support. For more music to come!

Thank you to Vibe, Henrik Sandberg and Mikkel for the patience and the help in all the technical aspects. And to Jacob and Henrik Winther to make it possible that everyone, wherever they are, can enjoy the music we create in this hall tonight.

And last but not least, thank you to you, Søren, for helping me to make this concert happen. Thank you for your positivism and unconditional support and love!

Thank you to the audience to enjoy together with me this evening,

Neus Signes Llinares

Naturens Liv De forskellige faser

I denne koncert får publikum mulighed for at lytte til stykker af fløjterepertoiret samt premiere på et nyt stykke for fløjte og klarinet skrevet af den unge komponist Lil Lacy. Vi vil tilbyde en inspirerende oplevelse når den klassiske musik skaber forbindelse til naturen omkring os. I en periode uden fællesskab og oplevelser er naturen blevet et samlingssted, hvor vi kan finde fred, inspiration og ny energi.

Koncerten er støttet af Det Jyske Musikkonservatorium, Dansk Komponist Forbund – Koda Kultur, Augustinus Fonden og Aarhus Kommune.

AARHUS
KOMMUNE

Program

P. Vasks

Landscape with Birds (Ainava ar putniem), for solo fløjte
(1980)

C.P.E. Bach

Hamburger Sonate i G-dur, for fløjte og basso continuo
(1786)

I – Allegretto

II - Rondo (Presto)

Cembalo: Lars Colding Wolf. Cello: Christine Hoflund Elkjær

L. Lacy

Las Mariposas Perdidas, for fløjte og klarinet (2021 –
Premiere)

I – Air, wind, breath

II – Memory of air

III – Lack of air

Aulos Duo (Neus Signes Llinares og María Jiménez Pardo)

Lil Lacy

Lil Lacy er en dansk/amerikansk komponist og musiker. Hun har udviklet sin nysgerrighed på lyd, komposition og improvisation via en række kunstneriske projekter og samarbejder, og er modtager af Léonie Sonnings talentpris 2020.

Lacy har komponeret, arrangeret og indspillet musik til forskellige koncerter og performances bl.a. danseforestillingen *For Ever Four Seasons*, 70' (2019), kammeroperaen *One world above, another below*, 45' (2019), den stedspecifikke korkoncert *Concert for a Space and Time*, 59' (2019), værket *Aliento del mar*, 9' (2021), for accordeon solist Bjarke Mogensen og symfoniorkester og senest har med multikanalsværket *you're somehow connected – a dream play*, 80' (2020-21) for accordeon solist, ensemble, elektronisk komposition og lyskunst ved Vertigo åbnet Aarhus Festuges gallakonzert fredag d. 27/8 i Store Sal, Musikhuset, Århus.

Lacy medvirker derudover som sanger og eksperimenterende cellist i flere bands/ensembler. Hun har spillet koncerter og fået sin musik opført i Europa, USA, Mexico, Australien og Japan, og har udgivet flere anmelderroste og prisvindende albums med forskellige ensembler. Debuterede i 2020 som klassisk komponist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.

Web: www.lillacy.dk

Sophia Sagaradze

Sophia Sagaradze er komponist og lydkunstner fra Georgien og hun studerer Master of Music in Electronic Composition på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun har en BA-grad i klassisk komposition fra Tbilisi State Conservatoire, Georgia (TSC) og har tidligere, som udvekslingsstudent, studeret på F. Liszt Academy of Music i Budapest, Ungarn.

Sophia er involveret i eksperimentel elektronisk musik baseret på lydspatialisering. Hun arbejder med interaktive installationer og multikanal lydopsætning. Sophia samarbejdede med RADAR, om at oprette et 16-kanals Setup (Audio Canvas) kontrolinstrument og installation. Hun er også konsulent i den åbne indkaldelse til stedsspecifikt arbejde ved hjælp af Audio Canvas. Sophia deltog også i Aarhus Soup-projekterne som musiker og tekniker i april og maj 2021. Sophia er medlem af "Shattered Objects", en duo med Neli Pantsulaia. Duoen optrådte på SKLASH +, et arrangement på Klub Primi, København (2020). Sophia har også skrevet kompositioner til ensemblet KLART.

Maren Marie Tange

Maren Marie Tange er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og debuterede i efteråret 2003 fra solistklassens specialklasse for kammermusik og akkompagnement med koncerter i Musikhuset, Aarhus og i København. Hun har studeret hos flere internationalt anerkendte lærere, bl.a. Roger Vignoles, Rudolf Jansen, H. Deutsch, Anne Sofie von Otter og Bengt Forsberg. Maren Marie er studieadjunkt ved Det Jyske Musikkonservatorium og fungerer som repetitør og akkompagnatør for bl.a. sangfaggruppen og fløjteklassen samt klarinetklassen. Derudover underviser hun også på Vestervig Kirkemusikskole. Hun er medarrangør af Aarhus Sommerfestival.

K. Saariaho

NoaNoa, for fløjte og elektronik (1992)

Elektronik: Sophia Sagaradze

F. Schubert

Introduktion og variationer over "Trockne Blumen", for fløjte og klaver (1824)

Klaver: Maren Marie Tange

Lyd: *Mols Bjerger's natur* – Optaget i april 2021.

Stykkerne er forbundet under temaet “Naturens Liv – De forskellige faser”. Det valgte repertoire viser forskellige faser i naturen, efterhånden som tiden går og fløjten går igen i alle værkerne. Fløjten er et blæseinstrument og har denne specielle “luftige” lyd, så mange komponister har valgt fløjten til at simulere fugle og andre flyvende dyr; det er det perfekte instrument til at repræsentere naturen og dens elementer.

P. Vasks (1946)

Landscape with Birds (Ainava ar putniem), for solo fløjte (1980)

Koncerten starter med *Landscape with birds* til solofløjte af den lettiske komponist og kontrabassist Pēteris Vasks. Dette stykke introducerer naturens lyde for publikum. Hans musik, der har træk af polsk og vesteuropæisk tradition, er programmatisk, han omtaler selv sine værker som beskeder til lytteren.

Han jager temaer som det komplekse samspil mellem mennesket og naturen med livets skønhed på den ene side, men også den forestående økologiske og moralske ødelæggelse af verden, som han udtrykker i musikalsk sprog.

Most people today no longer possess beliefs, love and ideals. The spiritual dimension has been lost. My intention is to provide food for the soul and this is what I preach in my works. (Pēteris Vasks)

Christine Hoflund Elkjær

Christine Hoflund Elkjær er uddannet cand. musicae som cellist fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2021, ved professor Henrik Brendstrup. Hun har givet koncerter som kammermusiker, orkestermusiker, teatermusiker, solist med amatørorkester, samt solokoncerter. Christine er solocellist i Ensemble Pluma og har desuden gjort sig gældende i det unge klassiske musikmiljø, som cellist i Orkester Norden og Det Danske Ungdomsensemble. Christine har stor musikalsk erhvervserfaring fra assistance i professionelle orkestre gennem sin studietid. Derudover har hun deltaget i masterclasses og modtaget undervisning af internationalt anerkendte musikere, som bl. a. Andreas Brantelid, Melissa Phelps, Johannes Goritzki og Björk Lewis.

Aulos Duo

Aulos duo er en kammermusikgruppe, som består af musikerne Neus Signes Llinares og María Jiménez Pardo med base i Århus. Begge studerer i øjeblikket i solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og arbejder også som freelance orkestermusikere. Vi har altid elsket at spille kammermusik, hvorfor det gav god mening for os at starte Aulos Duo. Sammen har vi afprøvet kammermusikken i mange spændende formater, bl.a. med yoga og meditation. Aulos Duo blev startet i 2016 og allerede i november 2017 vandt de Ensemble MidtVests kammermusik-konkurrence arrangeret sammen af Det Jyske Musikkonservatorium.

Web: www.aulosduo.dk

Deltagende kunstnere

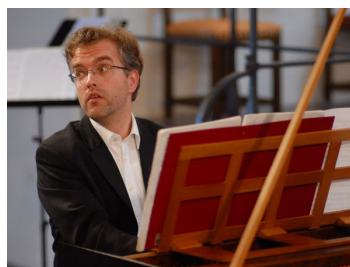
Neus Signes Llinares

Neus Signes Llinares er en spansk fløjtenist. Hun spiller i øjeblikket i solistklassen i Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor hun også studerede en kandidat hos lærerne Lena Kildahl og Thomas Jensen. Samtidig har hun deltaget i lektioner i Spanien hos Magdalena Martínez og masterclasses med Sarah Louvion og Patrick Gallois. Hun har stor musikalsk erhvervserfaring fra assistance i professionelle orkestre. Siden hun flyttede til Danmark i 2016, har hun spillet mange gange som assistent og kontrakter med Aarhus Symfoniorkester, og siden 2019 også med Aalborg Symfoniorkester. Neus har sammen med María Jiménez Pardo (klarinettist) startet ensemblet Aulos Duo, se nedenfor for mere information.

Lars Colding Wolf

Lars Colding Wolf er uddannet organist og cembalist på konservatorierne i Aalborg (1989-95), Odense og Malmö med cembalodebut i 2002 efter studier hos Lars Ulrik Mortensen. Han er organist ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring og underviser på Det Jyske Musikkonservatorium i orgel, cembalo og kammermusik. Lars Colding Wolf har været med til at etablere Ensemble Zimmermann i 2001 og er i dag dets faste cembalist og musikalske leder. Der spilles på barokinstrumenter i forskellige besætninger fra 6-25 musikere og sangere.

Web: www.lcw.dk

C.P.E. Bach (1714- 1788)

Hamburger Sonate i G-dur, for fløjte og basso continuo (1786)

Næste stykke af koncerten er Hamburger Sonate af C.P.E. Bach, skrevet og inspireret i Hamborg. I dette stykke tager vi et skridt tilbage i tiden, spiller barokmusik med cembalo og cello sammen med fløjte.

Carl Philipp Emanuel Bach, tysk musiker og komponist, var næstældste søn af Johann Sebastian Bach. Han var en af tidens bedste fortolkere på clavichord og cembalo.

Da C.P.E. Bach forlod hoffet ved Kong Frederik den Store af Preussen og flyttede til Hamborg, fik han mulighed for at skrive mere eksperimenterende musik – fremfor den konservative stil, som herskede ved hoffet.

Han fulgte tidens nye æstetiske idealer og søgte at ”røre hjertet” samt vække lidenskab blandt sine tilhørere. Bachs værker var vovede og virkede bizarre for hans jævnaldrende.

Den galante stil vandt frem blandt de instrumentelle værker - specielt i den sidste fjerdedel af det 18. århundrede, hvor Hamborg Sonaten også er skrevet.

Ordet ”galant” beskriver musik med let akkompagnement og behagelige toner, som står i stærk kontrast til Barokkens storslåethed. Voltaire beskrev termen således: ”At være galant, er at søge at behage andre”

Det er lige præcis hvad Hamborg Sonaten gør. Med sine 32. delsnoder udsmykkes en ellers simpel Allegretto melodi og Bachs muntre stil kommer således til udtryk.

Rondoen er ligeledes smuk og den enkle melodi blomstrer ved hjælp af fløjtenes ornamentter.

L. Lacy (1985)

Las Mariposas Perdidas, for fløjte og klarinet
(2021 – Premiere)

Det næste stykke af koncerten er *Las mariposas perdidas* af den danske komponist Lil Lacy, bestilt af Aulo Duo. Stykket er støttet af Dansk Komponist Forbund, Aarhus Kommune og Augustinus Fonden.

Las Mariposas Perdidas (8') for fløjte og klarinet er bestilt af Aulos Duo til denne specifikke koncert fredag d. 8. oktober 2021.

Værkets tematik og klange er blevet til i tæt dialog og udveksling med klarinettist María Jiménez Pardo og fløjtenist Neus Signes Llinares.

Værket vil dykke ned i spørgsmålet om forurening, forurenede luft (arbejde med blæseinstrumenter) og portrætter naturen og livets skrøbelighed samt en lille henvisning til Edward Lorenz 'sommerfugleeffekt'. I kaosteori er sommerfugleeffekten den følsomme afhængighed af indledende forhold, hvor en lille ændring i en tilstand af et deterministisk ikke-lineært system kan resultere i store forskelle i en senere tilstand såvel som klimaændringer.

Las Mariposas Perdidas er spansk og betyder de forsvundne/fortabte sommerfugle. Værket tager udgangspunktet i luften, åndedrættet, vinden og naturen, og cirkulerer om sommerfuglene, især *Danaus chrysippus* (Tiger butterfly) og *Danaus plexippus* (Monarch butterfly).

Værket har tre satser som kommer i uafbrudt forløb:

#1 wind air breath (luften i lyden; fornemmes, undersøges, afprøves, forsvinder).

#2 memory of air (mindet om sommerfuglenes dans i solen, den blide vind, de blomstrende græsser, ilten i lungerne og under vingerne).

#3 lack of air (formørkelse og fortykkelse af ilt, kamp, desperation).

Trockne Blumen

Wilhelm Müller

Ihr Blümlein alle,
Die sie mir gab,
Euch soll man legen
Mit mir ins Grab.

Wie seht ihr alle mich an so weh,
Als ob ihr wüsstet, wie mir gescheh?
Ihr Blümlein alle, wie welk, wie blass?
Ihr Blümlein alle, wovon so nass?

Ach, Tränen machen nicht maiengrün,
Machen tote Liebe nicht wieder blühn,
Und Lenz wird kommen, und Winter
wird gehen,
Und Blümlein werden im Grase stehn.
Und Blümlein liegen in meinem Grab,
Die Blümlein alle, die sie mir gab.

Und wenn sie wandelt am Hügel
vorbei,
Und denkt im Herzen: „Der meint' es
treu!“
Dann Blümlein alle heraus, heraus!
Der Mai ist kommen, der Winter ist
aus.

Withered flowers

English Translation ©

Richard Wigmore

All you flowers
that she gave to me,
you shall be laid
with me in the grave.

How sorrowfully you all look at me
as though you knew what was
happening to me!
All you flowers, how faded and pale
you are!
All you flowers, why are you so moist?

Alas, tears will not create the green of
May,
nor make dead love bloom anew.
Spring will come, and winter will pass,
and flowers will grow in the grass.
And flowers will lie on my grave –
all the flowers, that she gave me.

And when she walks past that mound,
and ponders in her heart: 'His love
was true.'
Then, all you flowers, come forth,
come forth!
May is here, winter is over!

F. Schubert (1797- 1828)

Introduktion og variationer over “Trockne Blumen”,
for fløjte og klaver (1824)

Koncerten slutter med stykket til fløjte og klaver af Schubert *Introduktion og variationer over “Trockne Blumen”*. “Trockne Blumen” (tørrede blomster) er den attende sang fra cyklussen Die schöne Müllerin (D. 795) for tenor og klaver. Denne fortællende sangcyklus bruger 23 digte fra Wilhelm Müllers Seventy-Seven Poems from the Posthumous Papers of a Travelling-Horn-Player.

Dette værk byder på fortællingen om en vandrende mand, der forelsker sig i møllerens smukke datter, blot for at blive overgået af en jæger i grønt.

Derpå bliver vandreren besat af den grønne farve, fantaserer om jægerens død, men ender selv med at drukne i den selvsamme flod, som ledte ham til møllen.

”Trockne Blumen” er en af de sidste sange i den cyklus, hvor fortælleren overvejer at lægge de nu tørre blomster ved vandrers grav, for at se dem springe i blomst på ny og bevise at det var ægte kærlighed han følte for møllerens datter.

Fløjtenisten Ferdinand Pagner var en god ven af Schubert og bestilte disse variationer af Trockne Blumen efter at have hørt sangcyklussen.

Selvom teksten kan virke dyster for et sæt fløjtevariationer, så kræver den teknisk behændighed og snilde fra både fløjtenisten og pianisten og slutter med en triumferende march.

K. Saariaho (1952)

Noa Noa, for fløjte og elektronik (1992)

Koncerten fortsætter med stykket NoaNoa af den finske komponist Kaija Saariaho, skrevet til fløjte og elektronik, hvor komponisten ønskede at nedskrive og overdrive visse fløjte-manerer. I stykket udviklede hun flere elementer samtidigt, først sekventielt og derefter overlappende hinanden.

I dette stykke bruges stemmen, glissandi, kvartnoter, kontrolleret vibrato, multiphonics, og vejrtækningslyde i kombination med elektroniske effekter. Det elektroniske består både optagede lyde og effekter som tilføres i øjeblikket. Titlen – NoaNoa er inspireret af den franske kunstner Paul Gauguin og et af hans post-impressionistiske værker af samme navn.

For at fortsætte med at udtrykke de forskellige faser i naturen reciterer fløjten fragmenter på fransk. I værket bruges stemmen til at citere sætningsfragmenter på fransk fra rejsedagbogen, NoaNoa, hvor Gauguin også taler om visne blomster.

NoaNoa

l'arbre sen-tait la rose très o-do-
rant sen-tait rose rose sen-tait
rose s t r t s t s t s t t t t

sen-tait la rose

mes-s yeux voi-lés par mon coeur-
rr

sen-tait la rose la fleur-r

la...fleur

t t t t t t très...odorant me-lange
me-lange me-lange...d'odeur l'ar-
bre sen-tait la rose fleur-r

tr tr tr

fleur fanée fleur fleur l f l f r

me-lange d'odeur par-fums
parfums de san-tal très...odorant s
f t r f s z t f

l'arbre sentait

fleur...dorée Je...reviendrai

mes yeux yeux la fleur-r fleur fleur
fleur fanée

t r t r t t t t t t t t

je

fl sa t r t t t t s t s t k s t k s t
k k tr ro je je t je t ta ka ta ka ro tr
re fl sa ka tr s z t k z t k fl tr z t k
ro fl tr

ka z t fl tr ro z t k fl tr z t k s t s

la...fleur

f r s t s s t s

la...fleur

NoaNoa

The tree smelled like a very
fragrant rose, smelled like rose,
smelled like rose

Smelled like a rose

My eyes veiled by my heart

Smelled like a rose, the flower

the...flower

very ...fragrant blend blend
blend...of fragrance the tree
smelled like a rose flower

wilted flower flower flower

blend of fragrance scent scent of
sandalwood very...fragrant

the tree smelled

of golden...flower I...will return

my eyes eyes the wilted flower
flower flower flower

the...flower

the...flower