

Tuomas Turriago

SONATA
FOR GUITAR SOLO

 FENNICA GEHRMAN

Kitarasonaatti (2019, rev. 2020)

Kitarasonaattini lukeutuu synkempien sonaattieni jatkumoon. Sen henkiset edeltäjät ovat tuubasonaatti (2010) ja huilusonaatti (2018). Janne Malinen toivoi teosta tilatessaan, että sonaatti tavalla tai toisella ilmaisisi aikamme ahdistusta ilmastonmuutoksen syövereissä. Otin aiheeseen hiukan abstraktimman näkökannan, ja keskityin eksponentiaalisen kasvun musiikilliseen ilmentämiseen. Nopean jakson lähes kaikki aihiot kasvavat eksponentiaalisesti: joka kerta kun aihio kertautuu, on se valtavan paljon pidempi. Jos esimerkiksi tietyn teeman ensimmäinen esiintymä on pituudeltaan kolme tahtia, kestää se seuraavalla kerralla yhdeksän tahtia ja sitä seuraavalla 27 tahtia, ja niin edespäin. Tämä heijastaa vuosisatamme ehkä suurinta ahdistuksen aihetta: ilmiöitä, jotka kehittyvät ja kasvavat niin nopeasti, ettemme pysy perässä. Näin on käynyt ilmaston lämpenemisen, väestönkasvun, talouden ja pandemioiden kanssa. Sonaatin toinen osa rakentaa tuolla eksponentiaalisuudella valtavan kliimaksin. Sen jälkeen hitaan alkutaitteen musiikki kertautuu, mutta vääntyneenä ja aavemaisena, johdattaen teoksen kohti synkkää loppuansa.

Tämän teoksen syntyhistoriaa on seurannut synkkä varjo. Viimeistellessäni sonaattia keväällä 2019 vointini huononi tasaisesti. Lopulta, lääkärin määräämien tutkimusten tuloksena, jouduin sairaalahoitoon, syynä hyperglykemia. Olin sairastunut tyypin 1 diabetekseen harvinaisessa, 40 vuoden kypsässä iässä. Sonaatti valmistui sairaalassa. Kesällä 2019 tapahtuneen kantaesityksen ja asteittaisen toipumiseni myötä alkoi minulle valjeta, että hyperglykemia oli valitettavasti vaikuttanut säveltämiseni tasoon. Niinpä päätin tehdä mittavan revision. Sain työn valmiiksi keväällä 2020 ja uusi versio oli määrä kantaesittää huhtikuussa. Kohtalo puuttui peliin jälleen kerran: valtaisa koronavirus-pandemia pakotti lähes kaikki Euroopan maat perumaan kaikki konserttitapahtumat maaliskuusta aina toukokuun loppuun saakka. Tämän synkän ja ahdistuneen teoksen syntyhistoria on osoittautunut myös synkäksi ja ahdistuneeksi.

Tuomas Turriago

Sonata for Guitar solo (2019, rev. 2020)

My *Sonata for Guitar solo* follows the more somber and pensive line of sonatas, started by my *Sonata for Tuba and Piano* (2010) and *Sonata for Flute and Piano* (2018). When Janne Malinen commissioned the work, he expressed the wish that the Sonata would, in some way, reflect the anguish caused by the climate change. I took a somewhat abstract outlook on that point, and I focused on exponential growth. Most of the musical material in the fast part grows exponentially on every recapitulation, i.e. if a theme lasts 3 bars the first time it appears, it lasts 9 bars the next time and 27 the next etc. This reflects to me the main source of anguish of the 21st century: things are growing so fast that we can't keep up with the pace. That is true of global warming, of population, of economy, of pandemics. The second movement builds up to a huge climax after which the material of the first slow part returns, but in a distorted and ghost-like manner. The Sonata dies away gloomily.

A dark shadow has followed the birth of this work. While completing the Sonata in the spring of 2019, I felt unwell, and after I went through extensive tests, I was finally hospitalized for acute hyperglycemia. It turned out I had contracted type 1 Diabetes at the unusual age of 40.

I completed the Sonata in the hospital. As I began to recover, and also, after Janne Malinen premiered the sonata in the summer of 2019, I began to realize that, unfortunately, the exhaustion caused by my hyperglycemia had affected the quality of my composition, and some of the passages needed extensive revision. I completed the revision in the spring of 2020 and the new version of the sonata was to be performed in April 2020. Fate got in the way again, as a huge Coronavirus-pandemic caused all concerts to be cancelled throughout Europe all the way from March till the end of May. A dark and anguished work that has seen a dark and anguished birth unlike any other composition of mine.

Tuomas Turriago

Commissioned by and dedicated to Janne Malinen
Premiere 5th June 2019 Tampere, Finland / Janne Malinen, guitar

Copyright © 2020 Fennica Gehrman Oy, Helsinki
KL 78.65
ISMN 979-0-55011-582-8
Music processed by Jani Kyllönen
Printed in Helsinki

Commissioned by and dedicated to Janne Malinen

Sonata for Guitar solo

I

Tuomas TURRIAGO (2019 rev. 2020)

Andante Grave ♩ = 60

p espressivo molto e cantabile, ma ben in tempo *mp* espr sempre

mf *f*

dim. *pp*

rall. *p dolce parlando*

ben in tempo *mf* *pp* *ff*

pizzicato *mp*

pizz.

pizz. *f*

p subito *p dolce* *pizzicato*

45 *f* *p espr.* *cresc.*

molto ritmico
50 *(cresc.)* *f*

53

rasg.
56 *ff*

61 *Allegro* ♩ = 138 *Andante Grave primo* ♩ = 60
pp *p vago ma tempo giusto*

67 *segue simile* *gliss.*

71

76