

Mikko Heiniö

**SONATA
FOR GUITAR**

(2019)

 FENNICA GEHRMAN

Mikko Heiniö: Sonata for Guitar (2019)

Commissioned by Patrik Kleemola with the support of Madetoja Foundation

1. Intro – 2. Rubato

3. Rondo – 4. Coda

Duration ca 14'

Copyright © 2020 Fennica Gehrman Oy, Helsinki

KL 78.65

ISMN 979-0-55011-605-4

Music processed by Raimonds Zelmenis

Printed in Helsinki

Mikko Heiniö: Kitarasonaatti (2019)

Kitara asettaa säveltäjälle dialektisen haasteen: pitää yrittää saada aikaiseksi jotain, joka on sekä idiomaattista että tuoretta. On hahmotettava soittimellisuuden perusta: käsien ja sormien ulottuvuudet ja liikkuvuus, sävelavaruus kielten ja otelaudan nauhojen koordinaatistossa. Mutta on myös löydettävä uusia soittotekniikoita ja sointivärejä.

Voidakseni säveltää kitaralle, minun on ensinnäkin pitänyt ehdottomasti saada soitin syliini ja toiseksi päästävä yhteistyöhön innostavan ja innostuneen muusikon kanssa. Patrik Kleemolan aloitteesta ovat syntyneet sooloteokset *Viisi preludia* (2013) ja *Through Green Glass* (2014), *Mot natten* sellolle ja kitaralle (2018) sekä vielä *kitarasonaatti* (2019).

Teosten valmistuttua Kleemola on osallistunut intensiivisesti detaljien hiomiseen kuten kieli- ja asemavalintoihin, oikean käden sormitusratkaisuihin jne. Tämä on ollut erityisen tärkeää silloin, kun musiikki on sisältänyt perinteistä taiturillisuutta kuten esim. sonaatin viimeisessä osassa. Uudet soittotekniikat taas ovat olleet enimmäkseen omista eksperimenteistäni peräisin, mutta niihinkin Kleemola on ehdottanut lisämausteita.

Sonaatti on neliosainen mutta hahmottuu myös kaksiosaiseksi sikäli, että toinen osa seuraa välittömästi ensimmäistä ja neljäs osa välittömästi kolmatta. Ensimmäinen osa (Intro) ja viimeinen osa (Coda) juoksevat samassa tempossa mutta edellinen kaleidoskooppimaisena ja jälkimmäinen katkeamattomana nauhana. Vastaavasti toinen osa (Rubato) koostuu katkelmallisista tuokioista, kun taas kolmannen osan (Rondo) pohjalla sykkii verkkainen blues. Rubatoa värittävät neljäsosa-askleet, jotka syntyvät näppäilemällä satulan ja vasemman käden välistä, ja Rondo leimaa slide-glissandot.

Mikko Heiniö (2020)

Mikko Heiniö: Sonata for Guitar (2019)

The guitar is a dialectic challenge for a composer: that of trying to achieve something that is both idiomatic and fresh. He has to figure out the instrument's very essence: the reach and mobility of the hands and fingers, the musical space within the string and fret coordinates. But he also has to discover new instrumental techniques and timbres.

To be able to compose for the guitar, I had first to hold it on my lap, and second to find a player both inspiring and inspired to advise me. It was on the initiative of Patrik Kleemola that I composed *Five Preludes* (2013) and *Through Green Glass* (2014) for solo guitar, *Mot natten* (2018) for cello and guitar, and now this *Guitar Sonata* (2019).

Once the work was finished, Kleemola took an active part in polishing such details as choosing the strings and positions, the right-hand fingerings, and so on. This was particularly important in places where the music involved traditional virtuosity, as in the sonata's last movement, for example. The new performance techniques were for the most part the result of my own experiments, but here again Kleemola suggested some extra spices.

The sonata is in four movements but gives the impression of being in two in that the second movement follows the first and the fourth the third without a break. The first (Intro) and last (Coda) have the same tempo but the former is kaleidoscopic and the latter an unbroken ribbon. Correspondingly, the second (Rubato) movement is fragmentary, while the third (Rondo) has a leisurely blues beat. The Rubato is coloured by crotchet steps produced by plucking between the nut and the left hand, and the Rondo is marked by slide glissandos.

Mikko Heiniö (2020)

Translation Susan Sinisalo

Commissioned by Patrik Kleemola with the support of Madetoja Foundation

SONATA

for guitar

Mikko Heiniö 109. / 2019

1. Intro

Vivo ♩ = 138

The musical score is written in treble clef with a 3/4 time signature. It consists of six systems of music, each starting with a measure number (1, 5, 10, 14, 18, 22). The score includes various performance instructions such as *p* (piano), *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), *LH pizz.* (left hand pizzicato), *ord.* (order), *pizz. quasi plectrum*, and *bend*. Fingering numbers (1-5) and circled numbers (2, 3, 4, 5, 6) are placed above notes. Chord symbols VII, V, and IV are indicated above the staff. The piece concludes with a double bar line at the end of measure 22.

2. Rubato

Lento, sempre rubato ed espressivo

♩ = 56-60

*) Pluck the tone with the 4th finger of the left hand.

Approx. actual pitches

Poco più mosso

3. Rondo

Tempo di blues ♩. = 50-56

tamb. tap ⑥ p LH pizz. i

actual pitch (approximate only):

4 IV + ⑥ IV ⑥ LH pizz.

7 s.p. ⑥ ord. 0 0 0 ⑥ XV bend ⑤ XIV bend

one quick movement up & down on each ♩

10 s.p. V VII IX p LH pizz.

s.p. = sul ponticello

13 s.p. III + IV + V + VI + VIII + -

⑥ f Multiphonics

actual pitch (approximate only):

FENNICA GEHRMAN

• FINNISH MUSIC FOR GUITAR •

Kalevi Aho

Solo XI for Guitar (2014)

Kimmo Hakola

Leonardo Etudes (2007)

Mikko Heiniö

Five Preludes for Guitar (2013)

Through Green Glass (2014)

Kai Nieminen

Quadri Morandi (2014)

Shades Around Stonehenge (2016)

Pehr Henrik Nordgren

Come da lontano (2003)

Veli-Matti Puumala

Hailin' Drams (1991)

Einojuhani Rautavaara

Sonata for Flute and Guitar (1975)

Monologues of the Unicorn (1980)

Tuomas Turriago

Sonata for Guitar solo (2019, rev. 2020)

Jennah Vainio

Driven (2011)

Harri Vuori

Axis mundi for three guitars (1998)

Chiroptera (2017)

Harri Wessman

Sonate classique pour guitare seule (1991)

Matthew Whittall

Double Entendre for two guitars (2015)

ISMN 979-0-55011-605-4

