

Max Savikangas

Taidekapina – Pitkät jatkot

for reciting cellist and visual arts

(Sonja Saarikoski)

2022

Music Finland



MusicFinland

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Taidekapina - Pitkät jatkot lausuvalle sellistille ja kuvataiteelle

*Art Rebellion - After the Party
for reciting cellist and visual arts*

Music: Max Savikangas 2022

Text: Sonja Saarikoski 2020

Art: Jaana Kokko 2022



Taidekapina - Pitkät jatket lausuvalle sellistille ja kuvataiteelle 2022, teksti Sonja Saarikoski 2020. Kesto noin 20 min.

Sellistin lausumat repliikit ovat otteita Sonja Saarikosken Image-lehdessä (2/2020) julkaistusta, Hulda Paulo -palkitusta artikkelistaa Pitkät jatket, jonka aiheena on sukupuolinens häirintä soitonopetustilanteissa. Teoksen kuvataiteellisesta osuudesta vastaa kuvataiteilija Jaana Kokko.

Sellisti Pinja Nuñez tilasi minulta teoksen lausuvalle soolosellistille. Musiikin ja lausunnan kantaesityksen hän antoi Ylen radioimassa Värinää -festivaalin Värikamari IV -konsertissa 12.5.2022.

Monitaiteellisen version kantaesitys tullaan antamaan Pinja Nuñez viidennessä ja viimeisessä tohtorikonsertissa syksyllä 2022 Musiikkitalon Camerata-salissa otsikolla Taidekapina – Taiteen kautta välittyyvät arvot. [Taideyliopiston Sibelius-Akatemian](#) jatkotutkintoprojektissaan Nuñez käsittelee taiteen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan suhdetta ja vuorovaikutusta erityisesti esiintyvän taiteilijan näkökulmasta.

Art Rebellion - After the Party for reciting cellist and visual arts 2022, text Sonja Saarikoski 2020. Duration ca 20 min.

The text to be recited by the cellist are from an article entitled After the Party by Sonja Saarikoski, which was published in the Finnish Image magazine in February 2020. The text was also published in English, translated by David Hackston. The article was awarded the Paulo Hulda price. The theme of the article was sexual harrasment in music instrumental teaching. The visual art dimension of the piece is made by visual artist Jaana Kokko.

The premiere of music and reciting was given by Pinja Nuñez in May 12th 2022 at the Värinää Festival, Järvenpää, Finland.

This multiplicinary work will be given in Autumn 2022 at the Camerata Hall of the Helsinki Music Cenctre, performed by cellist Pinja Nuñez, and lighting designer ja Sirje Ruohutula. The concert will be the fifth and last in the doctoral concert series of Pinja Nuñez. In her work she deals with the relationship between the artist and the society, especially from the standpoint of a performing artist.



TO THE PLAYER

Text in a box is to be recited by the cellist. Speak clearly and loudly enough to project the message to the audience. Interpretation, e.g. intonation and emotional affect in reciting is left ad lib. to the individual player.

At the end there is a simple melody to be sung by the cellist while playing pizzicato. Sing with your own natural voice (octave transposition is acceptable if needed).

Explanations of the extended playing techniques and sounds thus produced:

Bursting. Crunch the bow with flat hair from normal playing position over the bridge and back (differing 90 degrees from the normal normal bowing direction), resulting in a bursting, machine-like sound. An arrow down denotes a movement toward the string holder and an arrow up toward the nut.
The notated rhythm refers to the duration (i.e. speed) of the movement - in addition to the notated rhythm, the resulting sound will have rhythmical impulses caused by the bow hair crossing over the bridge.

Circular bowing. The bow, positioned in the upper third, is to be swept in a direction parallel to the strings with a slightly circular, free movement, which starts from the upper arm. The movement is small, fast and can be maintained with rather low amount of muscular energy. This bowing technique is intended to result in a blowing-like sound which however has a short, pitched impulse for each note.

Crackle. Press the bow down very hard at the frog with flat hair so that the tip of the bow points to the up left. Now twist the bow slowly in its place, while maintaining the pressure, approximately 45 degrees so that the bow finally reaches its normal position. This way of playing is intended to result in a dry, crackling, granular, discontinuous sound, like anticipating some violent burst (for example breaking of a tree branch). Start very slowly, sparsely and then densify the amount of crackles to create an illusion of a crescendo.

Glissando. A technique reminiscent of the position change exercise where you have to play the same note with altering fingers and try to avoid appoggiatura. The idea is, instead of avoiding the glissandi, to play them out! This is intended to result in a slightly "electric" sound image (like some electronic toy).

Half-tasto. Half-tasto, approximately in the middle point of the sounding string. This way of playing is intended to result in a hollow sound, perhaps the clarinet in a low register, played softly.

Flageolet. Short, whistling and piercing, somewhat arbitrary flageolet-like sounds. They are not ordinary flageolets, and finger pressed only half way down. The bow should be "flying", hitting the string from the air for a very short time while moving fast.

Vibrato. Vibrato, with a fast, whisking, over-wide arm vibrato, with the left hand finger sliding rapidly along the string, pressed only half way down, electric guitar feedback-vib.-note like sound.



Taidekapina - Pitkät jatkot

lausuvalle sellistille

Art Rebellion - After the Party

for reciting cellist

Commissioned by and dedicated to Pinja Nuñez

Music: Max Savikangas 2022

Text: Sonja Saarikoski 2020

(transl. David Hackston)

Art: Jaana Kokko 2022

Sovalzzare ♩ = 72

sul tasto "Pan"

free bowing

molto sul pont.

Kuinka moni kanssakuulijoistani

How many people in the audience

Musical score for cello, page 1. The score consists of two staves. The first staff starts with a dynamic of **ppp**, followed by a section of sixteenth-note patterns with grace marks, leading to **ff** dynamics. The second staff begins with **mf** dynamics. The key signature changes from B-flat major to A major at measure 10.

Musical score for cello, page 2. The score continues with two staves. The first staff features sixteenth-note patterns with grace marks, dynamics including **mp**, **ppp**, and **fff**, and text boxes for "ajattelee pääseväänsä" and "realise they are about". The second staff begins with **mf** dynamics. The key signature changes from A major to G major at measure 20.

Musical score for cello, page 3. The score continues with two staves. The first staff features sixteenth-note patterns with grace marks, dynamics including **ff**, **mf**, and **mp**, and text boxes for "pian kuulemaan" and "to witness". The second staff begins with **ppp** dynamics. The key signature changes from G major to F major at measure 28.

Musical score for cello, page 4. The score continues with two staves. The first staff features sixteenth-note patterns with grace marks, dynamics including **ff**, **mf**, and **mp**, and text boxes for "väkivaltaviihdettä?" and "a form of violent entertainment?". The second staff begins with **ppp** dynamics. The key signature changes from F major to E major at measure 4.

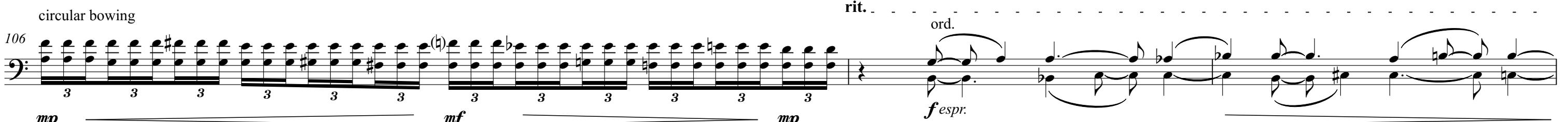
For promotional
use only

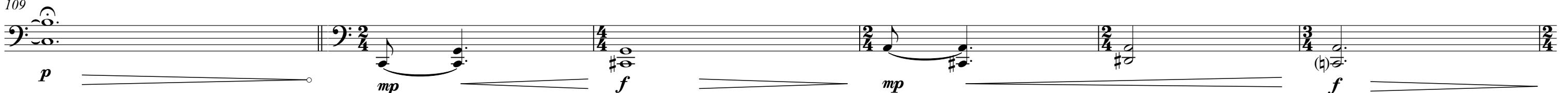
THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

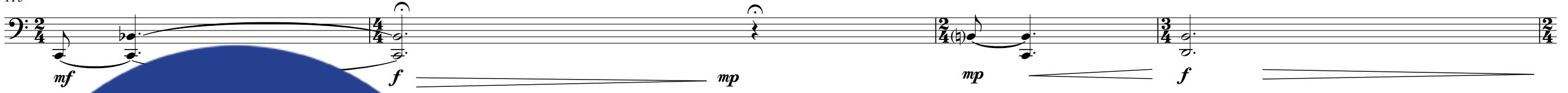
MusicFinland
PF



Senza misura *kun ei hahmota,
when you don't realise*
 103 ord.


circular bowing
 106 rit. ord.


 millainen ihminen sitä toisten silmissä on.
how other people see you.
C
Maestoso e espressivo $\text{♩} = 56$
 109 

 Klassiseen musiikkiin oleellisesti kuuluva asia on ajatus poikkeusyksilöistä.
The idea that some individuals are exceptional is part and parcel of classical music,
 115


 119
 THIS PREVIEW
 IS IN LOW RESOLUTION


 ihmisä
people
 jotka luontaisesti osaavat paremmin kuin muut.
who are naturally more gifted than others.
 8
 4
 ff
 mf
 p
 ppp

Cantabile rubato $\text{♩} = 66$

D Senza misura

Suono
(how it sounds)

Certain natural flageolets sound out of tune compared to the tempered scale.
Try not to correct the intonation! Use vibrato on selected flageolets for expression.

Musiikki alkaa hiljaisuudesta, sanotaan.
They say that music starts from silence.

Tabulatura
(how to play)

crackle
sparse - - dense

II

III

IV IV

crackle
sparse - - dense

II

III

IV

IV

III

III

IV

p $\swarrow \searrow$ **mp**
start crackle sparse each time and
make it more dense with crescendo

mf

p $\swarrow \searrow$ **mp**

mf

mp

133

crackle
sparse - - dense

IV II I I

II II

II I III

crackle
sparse - - dense

ord. IV III II III II I

p $\swarrow \searrow$ **mf** $\swarrow \searrow$ **f** $\swarrow \searrow$ **mp** $\swarrow \searrow$ **mf** $\swarrow \searrow$ **pp** $\swarrow \searrow$ **p** $\swarrow \searrow$ **mf** $\swarrow \searrow$ **f** $\swarrow \searrow$ **mp**

141

III I

II

crackle
sparse - - dense

III III IV IV IV

IV IV IV I

IV III IV II

III II III I

p $\swarrow \searrow$ **f** $\swarrow \searrow$ **mf** $\swarrow \searrow$ **f** $\swarrow \searrow$ **mp** $\swarrow \searrow$ **ff** $\swarrow \searrow$ **f** $\swarrow \searrow$ **p** $\swarrow \searrow$ **ppp**

I II

crackle

f $\swarrow \searrow$ **mf**

MusicFinland

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

Traditio vain yksi kertomus muiden
joukossa, eikä aina edes kovin hyvä.
Tradition is just one story among many,
and it isn't always a very good story.

159

f $\swarrow \searrow$

gliss. $\swarrow \searrow$

gliss. $\swarrow \searrow$

ff

Senza misura

Più mosso ♩ = 88

164 I II
ord.
non vib.

ricochét (ric.)

p mistico **mf** **mp** **f** **mf** **f** **ff**

II I vib.

mp serio

171 II I II
crackle vib.

f **mf** **f serio**

I I I

mf **f**

I I I

↑
sounds two octaves and
a major third higher (note E)

178 Tämä ei ole paras mahdollinen maailma!
This isn't the best of all possible worlds!

Più mosso ♩ = 92

non vib.

II I vib. I non vib.

mp **mistico** **f**

II III vib.

p **3** **5** **f** **5**

sounds two octaves higher
(a 1/4-step flat note F)

I II III

f **serio**

I II III

mistico

F

Tajusimme vasta hiljattain.
We only realised slowly, over time.

Furioso ♩ = 160

whisked whistle

185 molto vib.

ff

f serio

I

ff

ff furioso

192 w.w. ord. w.w.

Ja tajuamme koko ajan lisää.
And as time goes by, we realise
all the more.

ord.

gliss.

w.w.

ff furioso

w.w.

ord.

gliss.

w.w.

Tajuanne senkin, että jonkin on muututtava.
Ultimately, we realise that something needs to change.

MusicFinland

For promotional
use only

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION



211 ord.
 ff furioso

w.w. ord. w.w.

Tarvitaanko muutokseen syntipukki, jota kivittää?
And to bring about such change,
do we need a scapegoat that we can stone?

220 w.w. ord. gliss.
 $p \longrightarrow ff$
 ff furioso
 $p \longrightarrow ff$

w.w. ord. w.w.

Kuka näistä kaikista
vaihtoehtoista se voisi olla?
Of all possible candidates,
who might it be?

G Furioso $\text{♪} = 160$
whistle staccato

ff

Se...
so $\text{♪} = 160$
staccato

H
Senza misura

Ehkä he ovat jostain saaneet käsityksen,
Somehow they have ended up with the impression

Brutale ♩ = 132

Bursting,
vertical bowing over the bridge and back

248

quasi ff
crunching (rouse)

että hyvä lääke huoonon itsetuntoon on pokata nuori nainen.
that the antidote to bad self-esteem is picking up a young woman.

Più mosso ♩ = 144

simile

Totuus muotoutuu suhteessa aikaan:
The truth is shaped in relation to time:

253

fff

I Brilliante ♩ = 108

sul pont.

crackle

mf p fluido

p sparse crackle

dense crackle

sul pont.

264

eniten huomiota saavat ne, jotka sattuvat sillä hetkellä tuntemaan
oikeita ihmisiä ja puuhumaan heidän kieltään.
those who know the right people at a particular moment
and speak their language garner the most attention.



267 crackle ord. staccato
mf *f*
mf *f* *mf fluido*

270
f
poco rit.

272 *ff*
ff *6*

Risoluto $\text{♩} = 96$

274 staccato
p
mp
mf
f
sul pont.
mf fluido
6
mf
f

279 glissando r.
f
ff
ff
3
ff
3
ff
gliss. rep.
3
p
ff

ord. stacc.
f
rit.
mp
f
ff
3
ff

Parlando $\text{♩} = 80$
gliss. rep.
3
f
ff



Ei kukaan halua vallankumousta
sillä hetkellä, kun on vallassa itse.
*Nobody wants a revolution when
they themselves are in power.*

293

rit.

Senza misura

Musical score for page 293. The bass line starts with a measure of three eighth notes, followed by a measure of six eighth notes with a dynamic *mf*. The next measure has a dynamic *p*. The score ends with a measure of two eighth notes.

J

Me palaamme siihen, mikä on jäänyt jonnekin, kunnes joku, tai jokin,
ehkä mahdollistaa sen, että kipeistä asioista tulee vain asioita.
*We return to things left behind us until someone or something makes it possible
for even painful memories to change and become memories like any other.*

Senza misura

Andante $\text{♩} = 60$

Continuation of the musical score. The bass line begins with a measure of two eighth notes, followed by a measure of six eighth notes with a dynamic *mf* and a tempo marking *serio*. The next measure has a dynamic *p*.

299

pizz.

gliss.

gliss.

gliss.

arco

mf 3 3

f

Continuation of the musical score. The bass line begins with a measure of two eighth notes with a dynamic *p*, followed by a measure of six eighth notes with a dynamic *f* and the instruction "like a droplet into water". The next measure has a dynamic *mf* and a tempo marking *3*. The score continues with measures of six eighth notes with dynamics *f*, *mf*, *f*, *fp*, and *ff*.

302

pizz.

gliss.

gliss.

arco

f like a droplet into water

f

mf

f

fp

ff

303

ff espressivo 3

Continuation of the musical score. The bass line begins with a measure of six eighth notes with a dynamic *ff* and the instruction "espressivo". The score continues with measures of six eighth notes with dynamics *mp* and *ff*.

Sitten ne haituvat jonnekin ja muuttuvat
hahmottomiksi kuviksi.
Then they evaporate, transform into shapeless images.

Senza misura

c

2 *5*

mp



Più mosso $\text{♩} = 66$

sul tasto "pan",
free bowing

molto
sul pont.

313

molto
sul pont.

ord.

313

pp

ff

pp

mp

mf

317

f espressivo

mf

f

3

mp

3

3

3

f

320

ff

f

mf

pp

6

6

6

6

6

6

pp

mp

sul tasto "pan",
free bowing

molto
sul pont.

sul tasto
"pan"

ord.

323

f

ff

5

ff

port. ♭

port. ♭

ord.

3

3

mp

THIS PREVIEW
IS IN LOW RESOLUTION

For promotional
use only

MusicFinland
scratches
like a nail

tä kuvittelin olevani lahjakas.
that I actually thought I was talented.

K

Triste $\text{♩} = 60$
on the stringholder

lunga

6

mf p

low murmuring,
like a sleeping giant.

on the stringholder

mf p

mf p

low murmuring,
like a sleeping giant.

L

Serio ♩ = 76

sing with your natural voice ***mf religioso***

voce

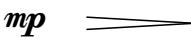
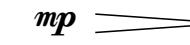
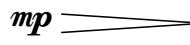
Mun va-kau - mus vaan kiel - tää.
My be - lie - fs for - bid

Mun va-kau - mus vaan kiel - tää.
My be - lie - fs for - bid

Mun
My

pizz.

vlc.

mp 
mp 
mp 
mp 
mp 

*like guitar or lute,
let vibrate*

339

va-kau - mus vaan kiel - tää.
be - lie - fs for - bid

Mun va-kau - mus vaan kiel - tää.
My be - lie - fs for - bid

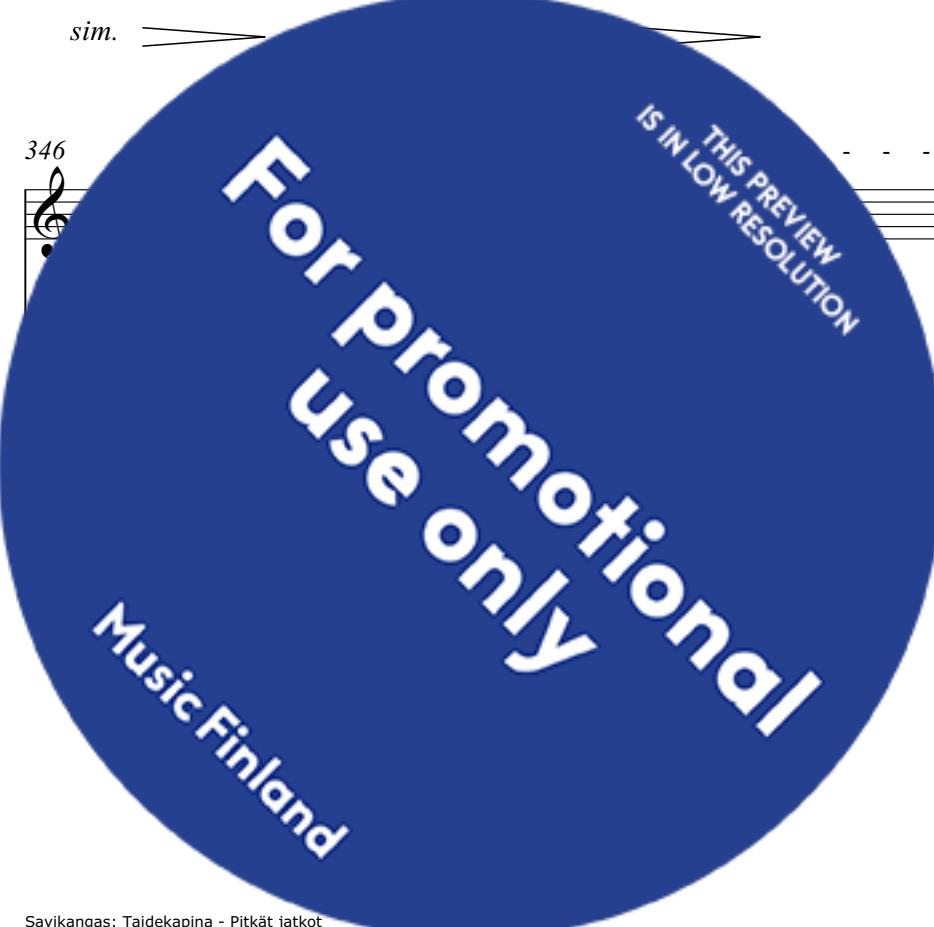
Nais - pa-pit ja nais - ka-pel - li-mes - ta-rit.
female pri-ests and con - duc - tors

sim. 





346



Max Savikangas: Taidekapina - Pitkät jatket lausuvalle sellistille ja kuvataiteelle (2022), kesto n. 20 min.

Teos voidaan esittää joko konserttiversiona, jolloin kuullaan vain sellonsoittoja ja lausuntaa, tai monitaiteellisena versiona, jolloin sellonsoittoon ja lausuntaan liittyvät videoprojekti ja valosuunnittelu.

Konserttiversion kantaesitys 12.5.22, Järvenpään -talona Juhani Aho -sali

Sello ja lausunta: Pinja Nuñez

Teksti: Sonja Saarikoski (käännös David Hackston)

Monitaiteellisen version kantaesitys syksyllä 2022 Musiikkitalon Camerata -salissa

Sello ja lausunta: Pinja Nuñez

Teksti: Sonja Saarikoski (käännös David Hackston)

Video: Jaana Kokko

Valaistus: Sirje Ruohutla

Sellisti Pinja Nuñez tilasi minulta teoksen lausuvalle soolosellistille. Konserttiversion kantaesityksen hän antoi Ylen radioimassa Värinää -festivaalin Värikamari IV -konsertissa 12.5.2022.

Monitaiteellisen version kantaesitys tullaan Pinja Nuñezin viidennessä ja viimeisessä tohtorikonsertissa 25.10.2022 Musiikkitalon Camerata-salissa otsikolla Taidekapina – Taiteen kautta välityvä arvot. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian jatkotutkintoprojektissaan Nuñez käsittelee taiteen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan suhdetta ja vuorovaikutusta erityisesti esiintyvän taiteilijan näkökulmasta.

Lausuttavan tekstin, jonka aiheena on sukupuolinen häirintä soitonopetustilanteissa, on kirjoittanut omien kokemustensa ja tekemiensä haastattelujen pohjalta toimittaja Sonja Saarikoski.

Replikit ovat otteita, sitaatioikeuden puitteissa, Sonja Saarikosken Image-lehdessä (2/2020) julkaisusta, Hulda Paulo -palkitusta artikkelista Pitkät jatket.

<https://www.apu.fi/artikelit/noyytytysta-seksuaalista-hairintaa-oppilaiden-ja-opettajien-valisia-suhteita-klassisen-musiikin-me-toolla-on-pitka-historia?fbclid=IwAR2jhjnVXVLt7-vEvexO5QOg87UJLcWUkWzEnkHFE7I7RrY>

kokonaisvaltaisessa tuoksina arvoihinsa ja kenties niiden väistämättömiin ristiriitaisuuksiin sekä ja että nämä assosiaatiot saisivat hänet pohtimaan arvojaan musiikkokokemuksen jälkeen. Mistä arvoni tulevat? Pitääkö niiden olla näin? Kun tässä uudessa monitaiteellisessa teoksessa sellisti soittaa selloa ja lausuu tekstiä, videot ja still -kuva projisoidaan sekä valaistus elää omaa elämäänsä, näiden kaikkien kulkissa ajoittain samaan suuntaan, mutta monta kertaa myös ristiriidassa keskenään, tullaan aiheesta toivottavasti ilmaistuksi jotain uutta...

Sellisten lausumat replikit (kirj. Sonja Saarikoski):

Kuinka moni kanssakuulijoistani ajattelee pääsevänsä pian seuraamaan väkivaltaihdettä?

Hän kirjoitti, ettei usko mihinkään paitsi soittamiseen. Se oli hänen uskontansa.

Rajojen ylittäminen ja huono käytös tulevat mahdollisiksi silloin, kun ei hahmota, millainen ihminen sitä toisten silmissä on.

Klassiseen musiikkiin oleellisesti kuuluva asia on ajatus poikkeusyksilöistä. Että aina on ollut ja on ihmisiä, jotka luontaisesti osaavat paremmin kuin muut.

Musiikki alkaa hiljaisuudesta, sanotaan.

Traditio on vain yksi kertomus muiden joukossa, eikä aina edes kovin hyvä. Tämä ei ole paras mahdollinen maailma!

Tajusimme vasta hiljattain. Ja tajuamme koko ajan lisää. Tajuamme senkin, että jonkin on muuttuttava. Tarvitaanko muutokseen syntipukki, joka kivittää? Kuka näistä kaikista vaihtoehtoista se voisi olla?

Ajattelin, että opettajat rakastuvat niihin, jotka ovat kauneimpia ja lahjakkaimpia.

Ehkä he ovat jostain saaneet käsityksen, että hyvä lääke huonoon itsetuntoon on pokata nuori nainen.

Totuus muotoutuu suhteessa aikaan: eniten huomiota saavat ne, jotka sattuvat sillä hetkellä tuntemaan oikeita ihmisiä ja puhumaan heidän kielräätä. Ei kukaan halua vallankumousta sillä hetkellä, kun on vallassa itse.

Me palaamme siihen, mikä on jäänyt jonnekin, kunnes joku, tai jokin, ehkä mahdollistaa sen, että kipeistä asioista tulee vain asioita. Sitten ne haittuvat jonnekin ja muuttuvat hahmottomiksi kuviksi.

Miten saattoin olla niin tyhmä, että kuvittelin olevani lahjakas.

"Mun vakaamus vaan kielää naispapit ja naiskapellimestarit."

