

Orgaanista magnetismia kvartetilla

KONSERTIT

Flame Jazz Stream: Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri.

Pauli Lyytinen, saksofonit;
Verner Pohjola, trumpetti;
Ulf Krokfors, kontrabasso;
Mika Kallio, rummut, gongit.
ÄST:N Café Tiljan 19.2.

Pauli Lyytinen (s. 1983) toi Magnetia Orkesterinsa Turkuun jo toistamiseen vähälle aikaa. Syystä. Syyskuussa Sibelius-museo myytiin loppuun, ja perjantain livestriimaus kokosi 75 seuraajaa, täyden klubillisen veran. Seuraavana päivänä striimillä oli jo yli 1800 katselua.

Suosio juontunee yhtä lailla kokoonpanosta kuin musiikista. Saksofonisti-säveltäjä tunnetaan moniulotteisesta ilmaisusta, jota on kuultu myös useissa muissa yhteyksissä. Sama pätee kanssasoitajiin, trumpettisti **Verner Pohjolaan**, lyömäsoittaja **Mika Kallioon** ja basisti **Ulf Krokforsiin**.

Ohjelma taas edustaa kokeellista ilmaisua, joka on tasapainossa korvaa miellyttävien elementtien kanssa instrumenttien sointiskaaloista sävelkielen harmonisuuteen.

Perjantaina kuultiin näytteitä sekä *Hypnosis*-kakkoslevyltä (2020) että *I*-esikoiselta (2017). Niissä energinen voimasoitto ja meditatiiviset svannot vuorottelivat koukuttavasti, mikä loihti iltaan mehevää dynamiikkaa soitteiden

sisäisten vivahteiden rinnalle.

Kiehtova oli myös tapa, jolla kopla ujutti soittoon maailmanmusiikillisia sävyjä. Esimerkiksi Kallion nyansikas lyömäsoitintaidet avausvedossa *Feeniks* vie ajatuksia gamelaniin, *Ljubljanassa* vuorostaan lyötiin lapikasta lattiaan balkanilaisen unza-unzan räväkässä hengessä.

Orkesterin vahvuuksia on jazzin perinteen taju. Tuoreen levyn nimiteos *Hypnosis* muotoiltiin väreilemään tyyli puhdasta eleganssia. Sen kruunasi Krokforsin soolo, joka toi mieleen **Steve Swallow'n** basismmin *Basra*-klassikossa. Kallio taas loisti jälleen *Lonesome Dreamer's Dancen* sisäänvedossa, jonka emotionaalinen rekisteri ja huikea dynamiikka rinnastuivat **Chico Hamiltonin** unenomaaiseen kumuun.

Toisenlaisia tehoja ladattiin muun muassa *Teknojazziin* ja *Message from Utopiaan*. Puhallinkaksikko paahtoi niissä ajatukset uusiin asetuksiin. Ensin mainittu hyödynsi pikasoittoa orgaanisin askelmerkein haastaen Lyytisen ja Pohjolan keskinäiseen kiihdyttelyyn.

Jälkimmäisessä vuorostaan torvien signaalia muokattiin Plus-pedaleilla, mikä syvensi hienosti rouheaa äänikuvaa Kallion kello- ja gongiherkistelyn ja Krokforsin jousityöskentelyn kanssa. Upeaa!

Konsertti on katsottavissa Jazz City Turun ja Flame Jazzin Facebook-sivuilla facebook.com/flamejazz/live viikon ajan.

Matti Komulainen