

Kuopiolaislähtöinen saksofonisti ja säveltäjä Pauli Lyytinen tuli tunnetuksi Elifantree-yhtyeestä, mutta hän vaikuttaa lukuisissa muissakin kokoonpanoissa. Pauli Lyytinen Magneta Orkesteri aloitti toimintansa keväällä 2015.

Ilo edellä kohti musiikin ydintä

Pauli Lyytinen Magneta Orkesteri navigoi jazzin ulapoilla kompassinaan kahlitsematon seikkailunhalu ja herpaantumaton läsnäolo.

Matti Komulainen
Turun Sanomat

Pauli Lyytinen Magneta Orkesteri on avartanut käsityksiä siitä, miltä akustinen kvartetti kuulostaa. Omintakeisuus on välittynyt niin esikoisleevystä I (2017) kuin konserteista.

Sama asenne kertautuu kvartetin toisella pitkäsoitolla *Hypnosis*, joka julkaistiin perjantaina.

Säveltäessään mietin tarkkaan kokoonpanoa, soittajien ominaisuuksia ja sitä, millaisella esteetikalla soittajisto teoksia lähestyy. Se muokkaa kappaleita jo tekovaiheessa tiettyyn suuntaan, kertoo saksofonisti ja yhtyeenjohtaja Pauli Lyytinen.

Hypnosis on tarkoitettu esitellä Turussakin, mutta toistaiseksi on epäselvää milloin. Sibeliuksen ensi keskiviikolle kaavailtu konsertti jouduttiin pe-

rumaan koronavirusilanteen vuoksi.

Lyytinen säveltää tavallisesti ensin melodian, sitten basson ja viimeisenä stemmat.

– Jätin uudessa materiaalisia aiempaa enemmän tilaa kontrabasisti Eero Tikkanen isolle ja rouhealle saundille.

Muut soittokumppanit määrättävät työpöytä vastavasti.

– Minä ja trumpettisti Verneeri Pohjola olimme juuri saaneet pianon sustain-pedaalia muistuttavat Plus-pedaalit, joiden avulla pystyin kirjoittamaan kahdelle torvelle isoja harmonioita. Toisaalta kirjoitin saksofonille ja trumpettille myös akustisesti toteutettavaa neljänäistä satsia niin, että molemmat puhaltajat laulavat stemmaa soittaessaan.

– Lisäksi rakensin yhden sävellyksen rumpali Mika Kallion gongien ympärille otettuani

Pauli Lyytisen (oik.) Magneta Orkesterissa soittavat myös rumpali Mika Kallio (vas.), basisti Eero Tikkanen ja trumpettisti Verneeri Pohjola.

selvää, mitkä äänet olivat käytössä.

Ulkomusiikillinen elämänsä saattaa lisäksi antaa kimmokkeen uuteen sävellykseen.

– Minua on inspiroinut esimerkiksi surrealisti Edward James, jonka sekopäiseen kartanoon Meksikon sademetsässä minulla oli onni päästä tutustumaan. Siellä oli monta tajunnan nyrjäyttävää yksityiskohtaa, kuten krokotiilin asuttama kylpyhuone tai kierot portaat, jotka jatkuivat mutkitellen

puiden latvojen yläpuolelle ja loppuivat yhtäkkiä keskelle tyhjiyttä.

Tällaisista kokemuksista riittää ammennettavaa pitkäksi aikaa.

Kun Lyytinen perusti Magneta Orkesterin 2015, ideana oli soittaa kamarimusiikillista, improvisaation kyllästävästä akustista ilmaisua. Uudella levyllä agenda säilyy, mutta liiderillä on nyt vielä selkeämpi kuva ryhmän mahdollisuuksista ja visio siitä, mihin haluaa viedä sitä. Nimitös *Hypnosis* syntyi uu-

sista sävellyksistä ensimmäisenä ja viitoitti suunnan levyille.

Magnetian ohella Lyytisellä riittää monenlaisia töitä. Parhailaan hän säveltää ja sovittaa uutta musiikkia muun muassa nykytangotriolle Sole Azul, tuorelle Pauli Lyytinen Rabbit Hole -triolle, Ellen Thesleffin *Omakuvaan* perustuvaan monitaiteelliseen esitykseen sekä Elifantreeille, jonka tulevalle albumille äänitettiin kahdeksaa rumpalia ympäri maailman.

Kaikenlaisten rajojen kaihtaminen on Lyytisen luovuuden lähtökohta. 10-vuotiaasta luki-oon saakka esikuvana oli saksofonisti-huilitse Juhani Aaltonen, joka opetti Nilsiän jokakesäisellä musiikkileirillä. Opintovuodet Brasiliassa, Ruotsissa ja Tanskassa ovat avartaneet ajattelua oleellisesti.

– São Paulossa sain keskitettyä sataprosenttisesti musiikin tekemiseen sikäläisten huippumusiikillisten kanssa. Maailmanmusiikkilinjaa Göteborgissa taas perehdytti pohjoismaalaiseen, japanilaiseen, intialaiseen, haitilaiseen ja kreikkalaiseen kansanmusiikkiin. Oivalsin ettei musiikki ole kuolemanvakava juttu, vaan iloinen ja vapaa temmelyskenttä.

KUKA

Pauli Lyytinen

■ **36-vuotias** saksofonisti/multi-instrumentalisti, säveltäjä ja yhtyeenjohtaja.

■ **Esiintynyt** omien yhtyeiden kanssa 35 maassa ja julkaissut 27 albumia vuosina 2005–2020.

■ **Sudtirol Jazz Festivalin** artist-in-residence-taiteilija 2018, Pori Jazzin Ted Curson -palkinto 2017, Jukka Perko -saksofonikilpailun voittaja 2007.

■ **Tämän hetken omat** kansainväliset yhtyeet: Pauli Lyytinen Rabbit Hole (Suomi/Norja/Sveitsi) ja Equally Stupid (Suomi/Islandi/Sveitsi).

■ **Omat** aktiiviset yhtyeet: Pauli Lyytinen Magneta Orkesteri, Elifantree, Pauli Lyytinen Machinery ja Sole Azul.

■ **Muut** yhtyeet: Anni Elif / Edith, Raoul Björkenheim eCsTaSy ja Astro Can Caravan.

Kuopiolaislähtöinen saksofonisti ja säveltäjä Pauli Lyytinen tuli tunnetuksi Elifantree-yhtyeestä, mutta hän vaikuttaa lukuisissa muissakin kokoonpanoissa. Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri aloitti toimintansa keväällä 2015.

Ilo edellä kohti musiikin ydintä

Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri navigoi jazzin ulapoilla kompassinaan kahlitsematon seikkailunhalu ja herpaantumaton läsnäolo.

Matti Komulainen
Turun Sanomat

Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri on avartanut käsityksiä siitä, miltä akustinen kvartetti kuulostaa. Omintakeisuus on välittynyt niin esikoislevystä *I* (2017) kuin konserteista.

Sama asenne kertautuu kvartetin toisella pitkäsoitolla *Hypnosis*, joka julkaistiin perjantaina.

– Säveltäessäni mietin tarkkaan kokoonpanoa, soittajien ominaisuuksia ja sitä, millaisella estetiikalla soittajisto teoksia lähestyy. Se muokkaa kappaleita jo tekovaiheessa tiettyyn suuntaan, kertoo saksofonisti ja yhtyeenjohtaja Pauli Lyytinen.

Hypnosis on tarkoitettu esitellä Turussakin, mutta toistaiseksi on epäselvää milloin. Sibelius-museoon ensi keskiviikolle kaavailtu konsertti jouduttiin pe-

rumaan koronavirustilanteen vuoksi.

Lyytinen säveltää tavallisesti ensin melodian, sitten basson ja viimeisenä stemmat.

– Jätin uudessa materiaalissa aiempaa enemmän tilaa kontrabasisti **Eero Tikkasen** isolle ja rouhealle saundille.

Muut soittokumppanit määrittävät työljälkeä vastaavasti.

– Minä ja trumpettisti **Verneri Pohjola** olimme juuri saaneet pianon sustain-pedaalia muistuttavat Plus-pedaalit, joiden avulla pystyin kirjoittamaan kahdelle torvelle isoja harmonioita. Toisaalta kirjoitin saksofonille ja trumpettille myös akustisesti toteutettavaa neliäänistä satsia niin, että molemmat puhaltajat laulavat stemmaa soittaessaan.

– Lisäksi rakensin yhden sävellyksen rumpali **Mika Kallion** gongien ympärille otettuani

Pauli Lyytisen (oik.) Magnetia Orkesterissa soittavat myös rumpali Mika Kallio (vas.), basisti Eero Tikkanen ja trumpettisti Verneri Pohjola.

selvää, mitkä äänet olivat käytössä.

Ulkomusiikillinen elämys saattaa lisäksi antaa kimmokkeen uuteen sävellykseen.

– Minua on inspiroinut esimerkiksi surrealisti **Edward James**, jonka sekopäiseen kartanoon Meksikon sademetsässä minulla oli onni päästä tutustumaan. Siellä oli monta tajunnan nyrjäyttävää yksityiskohtaa, kuten krokotiilin asuttama kylpyhuone tai kierot portaat, jotka jatkuivat mutkitellen

puiden latvojen yläpuolelle ja loppuivat yhtäkkiä keskelle tyhjiyttä.

Tällaisista kokemuksista riittää ammennettavaa pitkäsi aikaa.

Kun Lyytinen perusti Magnetia Orkesterin 2015, ideana oli soittaa kamarimusiikillista, improvisaation kyllästävästä akustista ilmaisua. Uudella levyllä agenda säilyy, mutta liiderillä on nyt vielä selkeämpi kuva ryhmän mahdollisuuksista ja visio siitä, mihin haluaa viedä sitä.

Nimiteos *Hypnosis* syntyi uu-

sista sävellyksistä ensimmäisenä ja viitoitti suunnan levyille.

Magnetian ohella Lyytisellä riittää monenlaisia töitä. Parhaillaan hän säveltää ja sovittaa uutta musiikkia muun muassa nykytangotriolle Sole Azul, tuoreelle Pauli Lyytinen Rabbit Hole -triolle, **Ellen Thesleffin Omakuvaan** perustuvaan monitaiteelliseen esitykseen sekä Elifantreeille, jonka tulevalle albumille äänitettiin kahdeksaa rumpalia ympäri maailman.

Kaikenlaisten rajojen kaihuttaminen on Lyytisen luovuuden lähtökohta. 10-vuotiaasta lukioon saakka esikuva oli saksofonisti-huilisti **Juhani Aaltonen**, joka opetti Nilsiään jokakesäisellä musiikkileirillä. Opintovuodet Brasiliassa, Ruotsissa ja Tanskassa ovat avartaneet ajattelua oleellisesti.

– São Paulossa sain keskittyä sataprosenttisesti musiikin tekemiseen sikäläisten huippuammattilaisten kanssa. Maailmanmusiikkilinja Göteborgissa taas perehdytti pohjoismaalaiseen, japanilaiseen, intialaiseen, haitilaiseen ja kreikkalaiseen kansanmusiikkiin. Oivalsin ettei musiikki ole kuolemanvakava juttu, vaan iloinen ja vapaa temmelyskenttä.

KUKA

Pauli Lyytinen

■ **36-vuotias** saksofonisti/multi-instrumentalisti, säveltäjä ja yhtyeenjohtaja.

■ **Esiintynyt** omien yhtyeiden kanssa 35 maassa ja julkaissut 27 albumia vuosina 2005–2020.

■ **Sudtiroi** Jazz Festivalin artist-in-residence-taiteilija 2018, Pori Jazzin Ted Curson -palkinto 2017, Jukka Perko -saksofonikilpailun voittaja 2007.

■ **Tämän hetken** omat kansainväliset yhtyeet: Pauli Lyytinen Rabbit Hole (Suomi/Norja/Sveitsi) ja Equally Stupid (Suomi/Islandi/Sveitsi).

■ **Omat** aktiiviset yhtyeet: Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri, Elifantree, Pauli Lyytinen Machinery ja Sole Azul.

■ **Muut** yhtyeet: Anni Elif / Edith, Raoul Björkenheim eCsTaSy ja Astro Can Caravan.