

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

COTSEN HALL (Γεννάδειος βιβλιοθήκη)

Παρασκευή 1 Απριλίου 2016, 19:00

Αναπήρων Πολέμου 9, 106 76 Αθήνα, www.ascsa.edu.gr, τηλ. 213 0002400

είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας (διάρκεια προγράμματος 70 λεπτά)

“CONNECTIONS”

an interchange of music

ένα Ρεσιτάλ για Φλάουτο & Πιάνο

εμπνευσμένο από τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας και Η.Π.Α.

Συνθέσεις των Αντωνίου, Barber, Γυφτάκη, Glass, Κουμεντάκη, Κριτσωτάκη, Liebermann

www.ascsa.edu.gr/index.php/News/eventDetails/connections-a-flute-piano-recital-in-the-greek-american-spirit

**Ναταλία Γεράκη - φλάουτο
& Απόστολος Παληός - πιάνο**

LOWELL LIEBERMANN (1961, Νέα Υόρκη)

Σονάτα για φλάουτο & πιάνο, 1987

I. Lento con rubato, **Pi**sto energico

Χωρίς αμφιβολία, ο Λίμπερμαν ανήκει στους Αμερικανούς συνθέτες με τις περισσότερες αναθέσεις σύνθεσης έργων. Έχει γράψει περισσότερα από εκατό έργα, καλύπτοντας όλα τα είδη. Το μουσικό του ύφος θα μπορούσε να εκληφθεί ως συνέχιση της κλασικής και ρομαντικής μουσικής παράδοσης, αν και οι *New York Times* τον αποκαλούν «τόσο λάτρη των παραδόσεων, όσο και καινοτόμο». Η μουσική του συνδυάζει στοιχεία της τονικής αρμονίας και των παραδοσιακών δομών με πιο "περιπετειώδεις" αρμονίες, ενώ μερικές φορές πειραματίζεται με την πολυτονικότητα. Στο πλαίσιο της μελωδικής προσέγγισης, ο Λίμπερμαν κάνει συχνά χρήση των εκφραστικών δυνατοτήτων του φλάουτου. Οι μεγάλες φράσεις των λυρικών ενοτήτων με τις ποικίλες δυναμικές απαιτούν υψηλό επίπεδο μουσικής ωριμότητας από τους ερμηνευτές του. Συγχρόνως, τα γρήγορα και έντονα ρυθμικά μέρη προϋποθέτουν τεχνική δεξιοτεχνία. Οι συνθέσεις του Λίμπερμαν είναι καλοδομημένα και εκλεπτυσμένα έργα τέχνης, τα οποία όμως απευθύνονται και μπορούν να γίνουν κατανοητά από όλους τους ακροατές. Η *Σονάτα* του για *Φλάουτο και Πιάνο* αποτελεί μέρος του βασικού ρεπερτορίου των φλαουτιστατών. Έχει ήδη ηχογραφηθεί σε περισσότερους από είκοσι δίσκους.

SAMUEL BARBER (1910, Γουέστ Τσέστερ/Πενσυλβάνια - 1981, Νέα Υόρκη)

Canzone op.38a, 1959

Ο Μπάρμπερ αποτελεί έναν από τους πιο φημισμένους συνθέτες του 20ού αιώνα: ο μουσικοκριτικός Donal Henahan δήλωσε, ότι «μάλλον κανένας άλλος Αμερικανός συνθέτης δεν γνώρισε ποτέ μια τέτοια πρόωρη, επίμονη και τόσο μακροχρόνια αναγνώριση». Συνέθεσε κονσέρτα, συμφωνικά και χορωδιακά έργα, όπερες, κουαρτέτα, τραγούδια, έργα για πιάνο. Στο ευρύτερο κοινό είναι γνωστός κυρίως χάρη στο περίφημο *Adagio* του για έγχορδα. Αν και συνθέτης του 20ού αιώνα, το έργο του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "υστερο-ρομαντικό". Τιμήθηκε δύο φορές με το βραβείο Πούλιτσερ για τη μουσική του: για την όπερα *Vanessa* και για το *Κοντσέρτο για Πιάνο*. Το 1959 ο Μπάρμπερ συνέθεσε την *Elegy*, ένα κομμάτι για φλάουτο και πιάνο, το οποίο αφιέρωσε στον νεαρό Γερμανό, ερασιτέχνη φλαουτίστα και φοιτητή της αρχιτεκτονικής Manfred Ibel, με τον οποίο συνδεόταν φιλικά. Το 1962 εμπλούτισε το υλικό της *Elegy* και την εξέλιξε στο 2ο μέρος του *Κοντσέρτου για Πιάνο*. Την ίδια χρονιά επανέκδωσε και το κομμάτι για φλάουτο και πιάνο με τον καινούγιο τίτλο *Canzone*.

ΣΤΑΘΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ (1967, Καλαμάτα)

3 Φανταστικοί Χοροί για φλάουτο και πιάνο, 2011

Έργα του Στάθη Γυφτάκη έχουν με επιτυχία παρουσιαστεί και βραβευτεί στην Ελλάδα (Εθνική Λυρική Σκηνή, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) και στο εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία, Καναδά, Η.Π.Α.). Είναι διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, στο οποίο διδάσκει επίσης πιάνο και ανώτερα θεωρητικά. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Η μουσική του χαρακτηρίζεται κυρίως νεο-ιμπρεσιονιστική, συνδιάζει (όπως και αυτή του Λίμπερμαν) στοιχεία της παραδοσιακής αρμονίας και δομής με μια πιο "περιπετειώδη" αρμονία. Το έργο *φανταστικοί χοροί* είναι τριμερές. Ο πρώτος χορός είναι ελεγειακός, σε ελεύθερη φόρμα και βασισμένος στο "διάστημα δευτέρας". Ο δεύτερος είναι μια *Άρια*, το φλάουτο εκθέτει μια δωδεκάφθογγη σειρά στην αυθεντική και την αντεστραμμένη της μορφή, ενώ το πιάνο κρατά ένα "τονικό" φόντο. Ο τρίτος χορός είναι ένα "τυπικό" φινάλε, ένα γρήγορο μέρος σε τριμερή φόρμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ (1959, Ρέθυμνο)

αποσπάσματα από το έργο **Μεσόγειος Έρημος** για πιάνο

- **3 Βότανα της Μεσογείου**: Θυμάρι, Δυόσμος, Φασκόμηλο, 2000

- **3 Ψάρια της Μεσογείου**: Γύλος, Σφυρίδα, Ζαργάνα, 1998

Διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος συνθέτης, ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε το Prix de Rome (υποτροφία της Γαλλικής Ακαδημίας της Ρώμης). Έργα του έχουν παιχτεί από σημαντικά μουσικά σύνολα: Ensemble Intercontemporain, Oslo Sinfonietta, Divertimento Ensemble, Xenakis Ensemble, Hong Kong Ensemble, Composer's Ensemble, European Community Youth Orchestra, BT Scottish Ensemble, Kronos Quartet, Nash Ensemble, Beijing Symphony Orchestra, Sentieri Selvaggi Ensemble, Nederlands Blazers Ensemble, Prism Quartet, Quattor Leonardo, Ensemble Recherche κ.ά. Το συνθετικό έργο του Κουμεντάκη χαρακτηρίζεται από ποικιλία μουσικών ιδιωμάτων και μια αέναη αναζήτηση νέων κατευθύνσεων. Η *Μεσόγειος Έρημος* αποτελείται από 24 κομμάτια για πιάνο, τα οποία αντλούν το περιεχόμενό τους από την πανίδα και χλωρίδα της Μεσογείου. Η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το φυσικό τοπίο -άλλοτε φορτισμένη, άλλοτε ανισόρροπη, άλλοτε ανύπαρκτη- υπήρξε η αφετηρία για τη σύνθεση του έργου. Τα *3 βότανα* ακούγονται σαν παραλλαγές της χαρακτηριστικής μυρωδιάς τους («ακούω μυρωδιά» όπως λένε στην Κρήτη). Στα *3 Ψάρια* στόχος του συνθέτη ήταν να χαρτογραφήσει μουσικά τις ψυχικές τους ιδιαιτερότητες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (1935, Αθήνα)

Θρήνος για τη Μισέλ για φλάουτο, 1988

Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, με εξέχουσα διεθνή πορεία ως συνθέτης, μαέστρος και καθηγητής πανεπιστημίου. Δίδαξε σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. (Βοστώνη, Στάνφορντ, Μουσική Ακαδημία Φιλαδέλφειας) και ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΕΚΠΑ. Οι περισσότεροι έλληνες συνθέτες της νεότερης γενιάς υπήρξαν μαθητές του. Τιμήθηκε με πολλά βραβεία ("Τιμώντας τον Ελληνικό Πολιτισμό" Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, "Απόλλων" ΕΛΣ), του απονεμήθηκε η διάκριση του "Ταξιάρχη Τάγματος Τιμής" από τον ΠτΔ και εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι επίσης Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Τα έργα του Αντωνίου είναι πολυάριθμα και ποικίλης φύσεως. Στυλιστικά κινήθηκε αρχικώς μεταξύ ατονικότητας και φολκλωρισμού (Μπάρτοκ), στη συνέχεια εξέλιξε σειραϊκές τεχνικές που εφάρμοσε σε ποικίλες φόρμες. Για το έργο *Θρήνος για τη Μισέλ* ο συνθέτης γράφει: «είναι βασισμένο σε ένα αυθεντικό μοιρολόι της Πελοποννήσου, μέρος το οποίο η Μισέλ είχε επισκεφθεί. Εύχομαι να μπορούσε να ήταν για πάντα μαζί μας. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την ευγένειά της, τη μουσική δεξιοτεχνία της και τη θετική στάση της απέναντι στη ζωή. Τι όμορφο άτομο. Δεν μπορούσα να γνωρίζω ότι θα επηρεαζόμουν τόσο βαθιά από τον χαμό της».

PHILIP GLASS (1937, Βαλτιμόρη)

Façades για φλάουτο και πιάνο, 1981

Ο Φίλιπ Γκλας θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και γνωστότερους συνθέτες του 20ού αιώνα, καθώς επίσης και ο

ιδρυτής του κινήματος του μινιμαλισμού στη μουσική. Ο ίδιος αρνείται τον χαρακτηρισμό του "μινιμαλιστή", περιγράφοντας τον εαυτό του ως συνθέτη "μουσικής με επαναλαμβανόμενες δομές". Παραμένοντας πιστός στο προσωπικό του όραμα, συνέθεσε ορχηστρική και χορωδιακή μουσική, όπερες, μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, τον χορό, καθώς και για το δικό του συγκρότημα *The Philip Glass Ensemble*, κερδίζοντας ένα μεγάλο και διαφοροποιημένο κοινό. Το κομμάτι *Facades* γράφτηκε αρχικά ως μουσική για την ταινία του Godfrey Reggio *Koyaanisqatsi*. Δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά στην ταινία, συμπεριλήφθηκε όμως στο άλμπουμ του Γκλας *Glassworks* και χορογραφήθηκε από τον Jerome Robbins για την παραγωγή του New York City Ballet *Glasspieces*. Αποτελέσε ένα από τα πιο πολυπαιγμένα έργα του *Philip Glass Ensemble*.

ΚΩΣΤΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ (1973, Αθήνα)

Ιωνικοί Χοροί για φλάουτο & πιάνο, 1995

Αν και αντλεί έμπνευση από ποικίλες πηγές, ο Κωστής Κριτσωτάκης παραμένει ανεξάρτητος ως συνθέτης, ενώ η μουσική του δεν μπορεί να ενταχτεί με ευκολία σε κάποιο μουσικό είδος ή ιδίωμα. Έργα του, πολλά από τα οποία έχουν γραφτεί μετά από αναθέσεις, έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από σύνολα όπως η Χορωδία της ΕΡΤ, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μουσικό Σύνολο Σκαλκώτας, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, η Καμεράτα/Armonia Atenea, οι Σολίστ της Πάτρας, η Φιλαρμονική της Αγίας Πετρούπολης, η Συμφωνική Ορχήστρα της Πορτογαλίας, το σύνολο Dogs of Desire, το σύνολο του Φεστιβάλ New Paths in Music της Νέας Υόρκης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Albany της Νέας Υόρκης, η Ορχήστρα Concertante του Σικάγο, η Ορχήστρα Alhambra του Μαϊάμι, η Κρατική Όπερα της Καρλσρούης κ.ά. Οι *Ιωνικοί Χοροί* αποτελούν μια μικρογραφία μπαλέτου, βασισμένη στο ποίημα "Ιωνικών" του Κωνσταντίνου Καβάφη. Γράφτηκε στο Λονδίνο, στα πλαίσια μιας συνεργασίας του συνθέτη με χορογράφους του London Contemporary Dance School.

Ναταλία Γεράκη

www.nataliagerakis.com

Ελληνίδα φλαουτίστα με διεθνή παρουσία. Εμφανίζεται ως σολίστ, μουσικός Ορχήστρας και Δωματίου σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ σε ολόκληρη τη Γερμανία και την Ελλάδα, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σε Ασία, Αφρική και Ν.Αμερική, συγκινώντας το κοινό με τις γεμάτες ζωντάνια ερμηνείες και το ξεχωριστό προσωπικό της ύφος. Αγαπά τη διδασκαλία και διδάσκει με ενθουσιασμό νέους φλαουτίστες που θέτουν στόχους και δουλεύουν για αυτούς. Είναι τακτικά προσκεκλημένη καθηγήτρια σε διεθνή σεμινάρια (Springiersbacher Sommerkurse/ Γερμανία, Adams Flute Festival/Ολλανδία, International Forum for Flute und Piano/Λουξεμβούργο, Deutscher Tonkünstlerverband Instrumentenkurse/Γερμανία, Semaine de la Francophonie Lusaka/Ζάμπια, Universidad Mayor Santiago/Χιλή) και διδάσκει Μεθοδολογία Φλάουτου στο Κρατικό Πανεπιστήμιο (Ακαδημία) Μουσικής & Παραστατικών Τεχνών της Στουτγάρδης. Ως μουσικός ορχήστρας συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τις Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Staatsoper Stuttgart (Kammertheater), ΚΟΑ, ΚΟΘ, Καμεράτα/Armonia Atenea, Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Ακόμα, υπήρξε 1ο φλάουτο της Ορχήστρας Νέων της Μεσογείου (Μασσαλία) και υπότροφος του Ensemble Modern Frankfurt (Φεστιβάλ Παζών). Ως σολίστ έπαιξε έργα των Vivaldi, J.S.Bach, C.Ph.E.Bach, Mozart, Arnold, Ginastera, Marquez, με την Bosch Sinfonie-Orchester, την ΚΟΘ, τη Sinfonietta-Ορχήστρα Δωματίου Χανίων, την ΑΣΟΝ κ.ά. Έχει ηχογραφήσει σύγχρονα έργα μουσικής δωματίου για τη Βαυαρική Ραδιοφωνία και το Τρίτο Πρόγραμμα του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Το CD "Terra e Aria" με έργα για φλάουτο και άρπα κυκλοφορεί από τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία *Spektral Records*. Από την *Utopia Records* και τις εκδόσεις *Μικρή Αρκτος* κυκλοφορεί το Βιβλίο/CD "CLAUDE DEBUSSY la musique à moi". Μουσική σπούδασε στο Παρίσι (Conservatoire Municipal Nadia & Lili Boulanger, Διπλώμα φλάουτου με το Α΄ βραβείο της πόλης του Παρισιού) και στη Στουτγάρδη (μεταπτυχιακό στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μουσικής & Παραστατικών Τεχνών της Στουτγάρδης, τάξη Prof. Jean-Claude Gérard) με υποτροφία του ΙΚΥ, ενώ έχει επίσης κερδίσει την υποτροφία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ.Ωνάσης.

Απόστολος Παλιός

www.apostolos-palios.com

Γεννημένος στην Καρδίτσα, ο σολίστ πιάνου Απόστολος Παλιός χαρακτηρίστηκε ως «καταπληκτικός πιανίστας» (Κυπριανός Κατσαρής) και «ασυνήθιστα χαρισματικός, επικοινωνιακός και αφοσιωμένος μουσικός, με ιδιαίτερη λεπτότητα και εκφραστικότητα» (Yonty Solomon). Σπούδασε στην Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής *Hanns Eisler* του Βερολίνου και την Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής *Felix Mendelssohn Bartholdy* της Λειψίας (Δίπλωμα σολίστ πιάνου και Master), ενώ μαθήτευσε και κοντά σε σημαντικές μουσικές προσωπικότητες (Ciccolini, Perahia, Solomon, Szidon, Κατσαρής, Χατζηνίκος). Επίσης είναι απόφοιτος και αριστούχος διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Υπήρξε υπότροφος πολλών Ιδρυμάτων (ΙΚΥ, Ίδρυμα Ι.Φ.Κωστόπουλου, Friedrich Ebert Stiftung, Κρατίδιο Σαξονίας) και βραβεύτηκε σε διαγωνισμούς πιάνου και μουσικής δωματίου σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Τιμήθηκε με τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών και κέρδισε το Βραβείο Gina Bachauer του Ιδρύματος World in Harmony. Από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής τού απονεμήθηκαν οι διακρίσεις του καλύτερου νέου καλλιτέχνη της χρονιάς και του καλύτερου δίσκου Έλληνα καλλιτέχνη. Ως σολίστ εμφανίστηκε σε σημαντικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Ρωσία, Νορβηγία, Ρουμανία, Κύπρος, Τουρκία, Η.Π.Α.) και σε μερικές από τις σπουδαιότερες αίθουσες συναυλιών (Philharmonie Βερολίνου, Konzerthaus Βιέννης, Carnegie Hall Ν.Υόρκης, Φιλαρμονική Όσλο, Auditorio de Falla Γρανάδας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών). Έχει συμπράξει επανειλημμένα με όλες τις ελληνικές ορχήστρες και σημαντικές του εξωτερικού (Συμφωνική

Ορχήστρα Βερολίνου, Orquesta Ciudad de Granada κ.ά.), ενώ έχει πραγματοποιήσει πολλές πρώτες παγκόσμιες εκτελέσεις έργων. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ηχογραφήσεις για την εταιρεία *Naxos*. Υπήρξε μέλος του πιανιστικού κουαρτέτου *Aurora* (Γερμανία) και του συγκροτήματος σύγχρονης μουσικής *Ergon Ensemble*. Ακόμα υπήρξε λέκτορας πιάνου στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καλλιτεχνικός διευθυντής του διεθνούς κύκλου συναυλιών *Νέοι Κλασικοί*.