

Koroni Festival

www.koronifestival.gr

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου / Saturday 24 September 2022

Ελεήστρια / Eleistria

Οι φλαουτίστες **Κατερίνα Παντελέων & Μαρία Παχνιστή** και η πιανίστα **Κατερίνα Λιάτα**, απόφοιτες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής»), παρουσιάζουν τη συναυλία

Flûte fantastique

Ένα φανταστικό μουσικό ταξίδι από την Αυστροουγγαρία του τέλους του 19^{ου} έως το Παρίσι των αρχών του 20^{ου} αι. Έργα των **Doppler, Saint Saëns, Bizet, Fauré, Satie, Gaubert** για Φλάουτο & Πιάνο...

Ποιμενικές συγγκικές μελωδίες, φανταστικές διηγήσεις, όνειρα και αναμνήσεις συμπλέκονται και δημιουργούν μια πανδαισία ηχοχρωμάτων και συναισθημάτων σ' ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι που φέρνει το παρελθόν στο παρόν σε έναν χώρο που ξυπνά αναμνήσεις μιας άλλης εποχής. Οι φλαουτίστες Κατερίνα Παντελέων και Μαρία Παχνιστή, με τη συνδρομή της πιανίστας Κατερίνας Λιάτα, ξεναγούν σε μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα για φλάουτο του ρομαντικού και γαλλικού ιμπρεσιονιστικού ρεπερτορίου.

Flutists **Katerina Panteleon & Maria Pachnisti** and pianist **Katerina Liata**, graduates of the Music Department of the Athens National University (Master program "Flute Performance"), present the concert

Flûte fantastique

An amazing musical journey beginning from Hungary at the end of the 19th c., crossing to Paris/France at the start of the 20th c. Legendary musical compositions by **Doppler, Saint-Saëns, Bizet, Fauré, Satie, Gaubert** for Flute & Piano...

Pastoral Hungarian melodies, fantastic narrations, dreams and recollections collide, creating a feast of colors, sounds and sentiments in a nostalgic musical voyage that connects the past to the present, in a place where memories of another era resurface. Flutists Katerina Panteleon and Maria Pachnisti, accompanied on the piano by Katerina Liata, will take on a tour of some of the most renowned flute compositions of the romantic and impressionistic repertoire.

Πρόγραμμα / Program

διάρκεια / duration: 70'

Franz Doppler (1821-1883)

Fantaisie pastorale hongroise op.26

για φλάουτο και πιάνο / for flute and piano, 1870

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Romance op.37

για φλάουτο και πιάνο / for flute and piano, 1871

Erik Satie (1866-1925)

Gymnopédie no.1 (Lent et douloureux)

για φλάουτο και πιάνο / for flute and piano, 1888

Philippe Gaubert (1879-1941)

Madrigal

για φλάουτο και πιάνο / for flute and piano, 1908

Gabriel Fauré (1845- 1924)

Après un rêve op.7, no.1

για φλάουτο και πιάνο / for flute and piano, 1877

Georges Bizet (1838-1875) | François Borne (1840-1920)

Carmen Fantaisie Brillante

για φλάουτο και πιάνο / for flute and piano, 1875

Franz Doppler (1821-1883) - Fantaisie pastorale hongroise op.26, 1870

Ο Albert Franz Doppler ήταν ένας από τους σπουδαιότερους φλαουτίστες του 19ου αι. Γεννημένος σε οικογένεια με μουσικό υπόβαθρο ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με τη μουσική παίζοντας φλάουτο και συνθέτοντας, ενώ με τον κατά τέσσερα χρόνια μικρότερο αδερφό του Carl, επίσης φλαουτίστα και συνθέτη, περιόδευαν σε όλη την Ευρώπη δίνοντας συναυλίες ως ντούο φλάουτου. Η *Ποιμενική Ουγγρική Φαντασία* γράφτηκε αρχικά για δύο φλάουτα και πιάνο, πιθανότατα για να παιχτεί σε κάποια από αυτές τις περιοδείες. Ωστόσο, τελικά το έργο μεταγράφηκε για φλάουτο και πιάνο, ενώ υπάρχει και η εκδοχή για φλάουτο και ορχήστρα. Λαϊκές ουγγρικές μελωδίες είναι διάσπαρτες σε όλο το έργο και συμπλέκονται αρμονικά με υφολογικά στοιχεία της περίφημης γαλλικής σχολής του φλάουτου. Η μελαγχολική αυτοσχεδιαστική μελωδία της έναρξης δίνει τη σκυτάλη σε δεξιοτεχνικά περάσματα που αυξάνουν συνεχώς την ένταση και την ταχύτητα για να οδηγήσουν με χορευτική διάθεση στο μεγαλειώδες κλείσιμο του κομματιού.

Albert Franz Doppler was one of the great flute players of the 19th century. His father being a musician and his first teacher, from a young age Franz started composing and made successful concert tours in Europe with his four-year younger brother Karl (a flutist, composer, and conductor). *Fantaisie pastorale hongroise* was originally written for two flutes and piano, most likely inspired by the concert tours that Doppler and his brother played together. The final version of the piece ended up being composed for flute and piano. There is also an arrangement for flute and orchestra. The work belongs to the Romantic era Hungarian melodies, but adds the style of French flute playing. The piece starts with an improvisatory flute melody and proceeds to virtuoso passages. Throughout the piece, the tempo and liveliness build up. Growing in intensity and speed, the final melody has a Hungarian dance feel and gets faster and faster until the grandiose ending of the piece.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) - Romance op.37, 1871

Ο Camille Saint-Saëns ήταν Γάλλος συνθέτης, μαέστρος και πιανίστας της ρομαντικής περιόδου. Ανάμεσα στα πιο γνωστά του έργα συγκαταλέγονται το *Καρναβάλι των ζώων*, η *Εισαγωγή και Rondo Capriccioso*, το *Danse Macabre*. Η *Romance* του για φλάουτο και πιάνο χαρακτηρίζεται από τη μείξη μιας κομψής μελαγχολίας με τη λαμπρότητα της φόρμας ενός lied. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1872 στην αίθουσα Pleyel του Παρισιού από τον θρυλικό Γάλλο φλαουτίστα Paul Taffanel, συνοδεία του ίδιου του συνθέτη στο πιάνο. Το 1878 ο Saint-Saëns μετέγραψε το έργο για φλάουτο και ορχήστρα. Και στις δύο εκδοχές της, η *Romance* έχει καθιερωθεί στο βασικό ρεπερτόριο του φλάουτου.

Saint-Saëns was a French composer, conductor and pianist of the romantic era. His best-known works include the *Carnival of the Animals*, the *Introduction and Rondo Capriccioso*, the *Danse Macabre*. His *Romance* for flute and piano was premiered in 1872 at the Salle Pleyel in Paris by legendary French flutist Paul Taffanel, accompanied by Saint-Saëns at the piano. By 1878 the composer scored the work for orchestra. In either version, the *Romance* remained a repertoire staple, with the characteristic Saint-Saëns' mixture of elegant melancholy with brilliance lied form.

Erik Satie (1866-1925) - Gymnopédie no.1 (Lent et douloureux), 1888

Γάλλος συνθέτης και πιανίστας, ο Erik Satie σπούδασε στο Κονσερβατόριο του Παρισιού, ωστόσο όντας μέτριος σπουδαστής δεν κατάφερε να αποφοιτήσει με δίπλωμα. Τη δεκαετία του 1880 εργάστηκε ως πιανίστας σε καμπαρέ στη Μονμάρτη και άρχισε να συνθέτει κυρίως έργα για πιάνο. Οι *Γυμνοπαιδιές*, ένας κύκλος τριών συνθέσεων για πιάνο είναι το πιο γνωστό από τα έργα του. Πρόκειται για τρία ιδιαίτερα ατμοσφαιρικά κομμάτια (*Lent et douloureux*, *Lent et triste*, *Lent et grave*), με κοινό θέμα και δομή.

Satie was a French composer and pianist. He studied at the prestigious Paris Conservatoire, but was an undistinguished student and did not achieve to obtain a diploma. In the 1880s he worked as a pianist in café-cabarets in Montmartre and began composing works, mostly for solo piano. The *Gymnopédies*, a collection of three pieces for piano, is his best-known work. These are atmospheric pieces (*Lent et douloureux*, *Lent et triste*, *Lent et grave*) consisting of a common theme and structure.

Philippe Gaubert (1879-1941) - Madrigal, 1908

Όντας σπουδαίος φλαουτίστας και δάσκαλος των αρχών του 20ού αι., ο Philippe Gaubert διαδέχτηκε τον δάσκαλό του Paul Taffanel στο Κονσερβατόριο του Παρισιού αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη. Ως συνθέτης, συνέθεσε ποικίλα έργα οργανικής, ορχηστρικής και φωνητικής μουσικής, εξέχουσα ωστόσο θέση στην εργογραφία του κατέχουν τα έργα για φλάουτο. Υφολογικά ενστερνίζεται πολλές από τις καινοτομίες των Franck, Ravel και Debussy. Στο *Madrigal* (= μαδριγάλι, είδος κοσμικής, πολυφωνικής, φωνητικής μουσικής που άνθισε την εποχή της Αναγέννησης) ο Gaubert χρησιμοποιεί δεξιοτεχνικά την χρωματική αρμονία και δημιουργεί με οικονομία μέσων αλλά πηγαία εκφραστικότητα ένα σύντομο μουσικό κομψοτέχνημα που αποπνέει μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης.

Philippe Gaubert was a great flautist and teacher of the early 20th century. He succeeded his teacher Paul Taffanel at the Paris Conservatoire leaving a great legacy. As a composer, he composed various works of instrumental, symphonic and vocal music, but a prominent place in his oeuvre is occupied by works for flute. In his composing style he assimilated many of the innovations of Franck, Ravel and Debussy. In *Madrigal* (= a type of secular, polyphonic, vocal music that flourished during the Renaissance) Gaubert skillfully uses chromatic harmony and creates, with economy of means but rich expressiveness, a short musical masterpiece that exudes a sense of peace and calm.

Gabriel Fauré (1845- 1924) - Après un rêve op.7, no.1, 1877

Συνθέτης, οργανίστας, πιανίστας και δάσκαλος, ο Gabriel Fauré ήταν μία από τις κορυφαίες μουσικές προσωπικότητες της ρομαντικής γαλλικής μουσικής. Το μουσικό του ύφος επηρέασε πολλούς συνθέτες του 20ού αιώνα. Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του συγκαταλέγονται τα *Pavane*, *Requiem*, *Sicilienne*, Νυχτερινά για πιάνο, καθώς και τα τραγούδια *Après un rêve* και *Clair de lune*. Στο *Après un rêve* (Μετά από ένα όνειρο) περιγράφεται μια ονειρική, ερωτική απόδραση μακριά από τη γη, «προς το φως». Ωστόσο, με το ξύπνημα, ο ονειροπόλος λαχταρά να επιστρέψει στη «μυστηριώδη νύχτα» και στο εκστατικό ψέμα του ονείρου του. Το κείμενο του τραγουδιού βασίζεται σε ένα ανώνυμο ιταλικό ποίημα, ελεύθερα προσαρμοσμένο στα γαλλικά από τον Romain Bussine.

Composer, organist, pianist and teacher, Gabriel Fauré was one of the most brilliant personalities of the romantic French music. His compositional style affected many of the 20th's century composers. *Pavane*, *Sicilienne*, *Nocturnes* for piano, as well as the songs *Après un rêve* and *Claire de lune* are among his renowned pieces. *Après un rêve* describes a dreamy, romantic escape away from the earth, "to the light". However, upon awakening, the dreamer longs to return to the "mysterious night" and his ecstatic lie of his dream. The lyrics of the song are based on an anonymous italic poem, freely adapted in French by Romain Bussine.

Georges Bizet (1838-1875) & François Borne (1840-1920), Carmen Fantasie Brillante, 1875

Ο François Borne διετέλεσε φλαουτίστας στην Ορχήστρα του Grand Théâtre του Bordeaux και καθηγητής στο Κονσερβατόριο της Τουλούζης, ενώ συνέθεσε και έργα για φλάουτο. Είναι γνωστός για τις τεχνικές βελτιώσεις που έκανε στο σύστημα Boehm (τον μηχανισμό) του φλάουτου. Περίφημο είναι επίσης το κομμάτι του *Fantasie Brillante* πάνω σε θέματα από την όπερα *Carmen* του Georges Bizet. Πρόκειται για έργο μεγάλων τεχνικών απαιτήσεων που έχει καθιερωθεί ως βασικό του φλαουτιστικού ρεπερτορίου της ρομαντικής περιόδου.

French flutist **François Borne** has been a member of the orchestra of Grand Theatre de Bordeaux, professor at Conservatoire de Musique de Toulouse, as well as composer of flute music. He is known particularly for some technical modifications to the Boehm system (the mechanism) of the flute. Furthermore, he is remembered today for his composition *Fantasie Brillante on Themes from Bizet's Carmen*, a work of great technical ability and a staple of the Romantic flute repertoire.