

paper moon

songs by

Manos Hadjidakis

Elena Papandreou *guitar*

Paper Moon

Songs by Manos Hadjidakis (1925–94)

Arrangements for guitar, made for Elena Papandreou by Roland Dyens (tracks 4 & 11) and Orestis Kalampalikis, and recorded here for the first time

1	Paper Moon (Χάρτινο το Φεγγαράκι)	4'31
2	The Urchins down in the Meadow (Τα Παιδιά κάτω στον Κάμπο)	6'25
3	Hymettus (Υμηττός)	4'09
4	The Postman is Dead (Ο Ταχυδρόμος Πέθανε)	4'39
5	Noble Dame (Περιμπανού)	4'18
6	In this Boat (Μες σ' αυτή τη Βάρκα)	4'02
7	A Stroll to the Moon (Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι)	6'16
8	The Coachman (Ο Αμαξάς)	9'31
9	I Have a Secret (Έχω ένα Μυστικό)	3'48
10	Little Rallou (Η Μικρή Ραλλού)	7'01
11	Wide Open Sea (Θάλασσα Πλατιά)	5'57
12	Sweet Smell of Jasmine (Μυρίζει ο Κόσμος Γιασεμι)	4'47

Leo Brouwer (b. 1939)

13	Preludio de la Nostalgia (2020)	5'43
----	---------------------------------	------

Dedicated to Elena Papandreou. World Première Recording

TT: 73'09

Elena Papandreou guitar

Music publishers: Seed Point Music Publishing (Hadjidakis); Ediciones Espiral Eterna (Brouwer)

Ever since my youth I have had immense admiration for the great Greek composer **Manos Hadjidakis**. I heard so many of his songs, I sang them with friends and found them very moving. Hadjidakis is a legend in my country, known for his wise and well formulated comments about various issues, his subtle sense of humour and of course his important contribution to Greek music. I had the good fortune to meet him several times between 1984 and his death in 1994, and these meetings always left me with a sublime feeling of immense gratitude and a wish to breathe in his life-enhancing aura. I even played for him once when I first met him, during a masterclass with my teacher Evangelos Boudounis, and his precious words changed the way I think about the music I play.

The French guitarist, composer and arranger **Roland Dyens** (1955–2016) was one of the most important figures in the guitar world, who wrote a large number of works involving the guitar that are very often played and recorded by guitarists worldwide. Dyens discovered Hadjidakis when, as a teenager, he heard *The Postman is Dead* (1961, music for Pirandello's *Tonight We Improvise*). When Dyens gave his first concert in Greece in 1997, he made an arrangement of *The Postman is Dead* and played it as an encore; the following day, he generously offered me the manuscript and dedicated it to me. In a way, this is when the present recording was born. In 2005 Dyens, who was well-known as an arranger for guitar (mainly solos but also for different combinations), arranged another song by Hadjidakis, *Wide Open Sea* (from the 1960 film *Madalena*), the manuscript of which he also gave to me with a dedication. From 1997 until his death Dyens was one of my dearest friends, and he often told me that he wished to make more arrangements of Hadjidakis' music. In 2016 we eventually decided to make this shared dream a reality, agreeing that he would prepare the arrangements for a whole disc and I would record them. Regrettably, Dyens passed away before completing the arrangements. Fortunately, however, his former student, the Greek guitarist, composer and

arranger **Orestis Kalampalikis**, continued this project, making arrangements of the same exceptional quality that Dyens would have done.

Leo Brouwer was born in 1939 in Havana, Cuba. He enjoyed a major career as a guitarist, but later devoted himself only to composition. Although he has also composed music in several other genres, his main contribution to music is his impressive number of works for guitar, which have been a significant influence on the history of guitar music. I first met this legendary composer when I played during his masterclasses in Greece in 1987. I have played and recorded much of his music and I feel privileged to have received some very appreciative comments from him. Knowing that he has also made arrangements of Hadjidakis' works, I commissioned a piece that could fit in well with this Hadjidakis project, and in 2020 he composed and dedicated to me the beautiful *Preludio de la Nostalgia*, inspired by Hadjidakis' *Nanourisma (Lullaby)*.

In a way this disc brings together a number of people whom I love and feel lucky to have met: Manos Hadjidakis, Roland Dyens, Leo Brouwer and Orestis Kalampalikis. One of the most precious things that music has offered me is great friendships.

Elena Papandreou

The music of Manos Hadjidakis has a special quality that is found in the works of great composers and also in traditional music: great precision, yet without complexity. Even if aspects of harmony, counterpoint and instrumentation play a major role in the final result, the beautiful melodies speak for themselves. They can be sung *a cappella*, or played on the guitar or the piano, and immediately communicate with the listener, transmitting a vibrant emotional message. This was one of the main problems I had to overcome when arranging these songs: why add material that might be unnecessary or even detrimental to the song? The other problem I faced was that

several of these songs have magnificent lyrics, some of them written by the composer himself, and these – obviously – cannot be reproduced in a guitar version. In some cases, the solution I found was to create versions inspired by the meaning of the lyrics.

A few words about the songs that I have arranged:

Paper Moon is a ballad that inspired me to give it a romantic, nocturnal flavour. Taking us to a starry and breezy seashore, the poet Nikos Gatsos suggests that, without love, everything is false, insignificant, made of paper.

The Urchins down in the Meadow is a political text, bitterly criticising modern Greek society, written by the composer himself right after the end of seven years of dictatorship (1967–74). The modern Greeks are symbolized by amoral children who lack all sense of history and destroy everything they come across.

A song on the theme of secrets, *Hymettus* is named after one of the mountains surrounding the city of Athens. The lyrics (by Hadjidakis himself) are very ambiguous but the gossips of the era suggested that the song is about an illicit romantic relationship between two very famous and prominent people who were secretly meeting in a mountain chapel.

Noble Dame is the protagonist of one of two songs on the disc that tell sad stories of women. Once ‘the only friend of the King’, she is now faded, forgotten and delusional.

In this Boat is about the feeling of loneliness and longing when thinking of the one we love. The mood of the sea keeps changing; it is sometimes still and sometimes restless.

A Stroll to the Moon expresses a similar feeling: ‘take away my sorrow, let us take a stroll to the moon’. Both the sea and the moon are often present in the work of Hadjidakis.

The Coachman is a love song, written for a movie scene where a newly wedded couple takes a coach ride through the streets of the Princes' Islands of Istanbul. The composer gave it an oriental flavour, which I found interesting to accentuate.

I Have a Secret describes the heartbeats of a teenage girl falling in love for the first time.

As a complete contrast, *Little Rallou* (lyrics by Nikos Gatsos) tells of a beauty that aroused passions, with forty brave young men claiming her heart. But the moon, jealous of her beauty, sends a Black Rider to take her away. The idea that beauty kills has run through the history of Greek poetry since Homer and the beautiful Helen of Troy.

And, that's it, in terms of love songs. In my humble opinion, *Sweet Smell of Jasmine* is not sweet at all. The jasmine is there only to contrast with the dark and stressful ambience underlying the beauty of the melody. The lyrics (Michalis Bourboulis) provide a dramatic, dreamlike setting with hints of loss, grief and even death.

During the realisation of this project I faced several problems and asked myself many questions. Avoiding easy solutions, I have been guided by a strong feeling of responsibility and respect towards the music of Manos Hadjidakis, the memory and heritage of Roland Dyens and the trust and talent of Elena Papandreou. It has been a wonderful adventure for which I am most grateful.

Orestis Kalampalikis

The Greek composer, poet, songwriter, conductor and pianist **Manos Hadjidakis**, was born in Xanthi in 1925 and was one of the most influential figures in Greek culture of the twentieth century. Although he is best-known internationally for his 1960 Oscar-winning song *Never on Sunday*, he composed 11 instrumental works, 36 song cycles and 16 ballets, as well as the music for 61 stage plays, 10 Ancient Greek dramas, 77 films and more besides. In addition, he made major contributions to Greek culture by founding the Orchestra of Colours, a record company, a cultural magazine, a music theatre, music festivals as well as composition and song writing competitions. Among the public positions that he held, his years in charge of the classical music radio station of the Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) have left an indelible impression. Hadjidakis died in Athens in 1994.

Orestis Kalampalikis was born in Athens in 1981. Before going to Paris to study with Roland Dyens at the Conservatoire National de Musique et de Danse in Paris, he studied music at the National Conservatory of Athens as a pupil of Yiannis Petridis. He has won several prizes in international guitar competitions. Apart from his classical training, he has been influenced by various musical styles. Along with his performing activities he studied composition with Bernard Cavanna (Conservatoire des Gennevilliers), and also obtained a Master's degree from the musicology faculty of the Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Three of his guitar works have won first prizes in international guitar composition competitions. He also writes music for the theatre.

Elena Papandreou, ‘a poet of the guitar’ according to *The Washington Post*, was born in Athens. She studied the guitar with Evangelos Boudounis and Oscar Ghiglia. She also studied with Gordon Crosskey at the Royal Northern College of Music, England and had lessons with Alirio Díaz, Julian Bream, Leo Brouwer and Ruggero Chiesa.

She has won first prizes in the Maria Callas, Gargnano and Alessandria International Competitions, as well as second prize in the Guitar Foundation of America Competition. In 1992 she was honoured by the Academy of Athens with the Spyros Motsenigos Prize.

Papandreou has performed in around 40 countries. Within the ‘Rising Stars’ programme of the European Concert Hall Organisation, she gave concerts at the Vienna Musikverein, the Cologne Philharmonie, Symphony Hall in Birmingham and the Athens Concert Hall. She has also performed at the Tchaikovsky Concert Hall and the Queen Elizabeth Hall. In 1998 she gave her début in the Weill Recital Hall (Carnegie Hall). She is a professor at the University of Macedonia in Thessaloniki, Greece.

She has collaborated with outstanding musicians such as the guitarists Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Roland Dyens, Nikita Koshkin and Evangelos Boudounis, the violinist Leonidas Kavakos and the cellist Leonid Gorokhov. Papandreou has played as a soloist with orchestras in Greece, Italy, Romania, Turkey, Mexico and Singapore, with conductors such as Daniele Gatti, Lan Shui, Paul Chiang and Miltos Logiadis. Leo Brouwer, Roland Dyens, Nikita Koshkin, Nikos Mamangakis, Giorgos Koumendakis and Evangelos Boudounis have all dedicated works to Elena Papandreou.

www.elenapapandreou.gr/en/

Seit meiner Jugend hege ich große Bewunderung für den großen griechischen Komponisten **Manos Hadjidakis**. Ich habe so viele seiner Lieder gehört, sie mit Freunden gesungen, und sie haben mich sehr berührt. Hadjidakis ist eine Legende in meinem Land, man kennt seine klugen und wohlformulierten Kommentare zu zahlreichen Themen, seinen subtilen Humor und, natürlich, seinen bedeutenden Beitrag zur griechischen Musik. Ich hatte das Glück, ihn zwischen 1984 und seinem Tod im Jahr 1994 mehrmals zu treffen, und diese Begegnungen erzeugten in mir stets ein erhabenes Gefühl ungeheurer Dankbarkeit und den Wunsch, seiner bereichernden Aura teilhaftig zu werden. Bei unserer ersten Begegnung im Rahmen eines Meisterkurses meines Lehrers Evangelos Boudounis habe ich sogar einmal für ihn gespielt, und seine wertvollen Worte haben mein Denken über die Musik, die ich spiele, verändert.

Der französische Gitarrist, Komponist und Arrangeur **Roland Dyens** (1955–2016) war eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Gitarrenszenen; seine zahlreichen Werke für und mit Gitarre werden von Gitarristen auf der ganzen Welt gern gespielt und aufgenommen. Dyens entdeckte Hadjidakis in seiner Jugendzeit, als er *The Postman is Dead* (*Der Postbote ist tot*, 1961; Musik zu Pirandellos *Heute abend wird aus dem Stegreif gespielt*) hörte. Als Dyens 1997 sein erstes Konzert in Griechenland gab, fertigte er ein Arrangement von *Der Postbote ist tot* an und spielte es als Zugabe; am nächsten Tag überließ er mir großzügig das Manuskript, das er mir zudem widmete. In gewisser Weise war dies die Geburtsstunde der vorliegenden Aufnahme. Im Jahr 2005 bearbeitete Dyens, der auch als Arrangeur für Gitarre (in der Regel solistisch, aber auch in verschiedenen Kombinationen) sehr geschätzt wird, ein weiteres Lied von Hadjidakis, *Wide Open Sea* (*Die weite offene See*, aus dem Film *Madalena* von 1960); auch dieses Manuskript schenkte er mir mit einer Widmung. Von 1997 bis zu seinem Tod war Dyens einer meiner engsten Freunde, und er sagte mir oft, gerne weitere Werke von Hadjidakis arrangieren zu

wollen. Im Jahr 2016 beschlossen wir schließlich, diesen gemeinsamen Traum zu verwirklichen und vereinbarten, dass er die Arrangements für ein ganzes Album vorbereiten und ich sie einspielen würde. Leider verstarb er, bevor die Bearbeitungen fertiggestellt werden konnten. Sein ehemaliger Schüler, der griechische Gitarrist, Komponist und Arrangeur **Orestis Kalampalikis**, hat das Projekt glücklicherweise im Geiste Dyens' fortgesetzt und Arrangements von derselben außerordentlichen Qualität vorgelegt.

Leo Brouwer wurde 1939 in Havanna auf Kuba geboren. Er machte eine vielbeachtete Karriere als Gitarrist, widmete sich aber später ausschließlich der Komposition. Obwohl er auch Musik etlicher anderer Genres komponiert hat, besteht sein Hauptbeitrag zur Musik in einer beeindruckenden Anzahl von Werken für Gitarre mit einem bedeutenden Einfluss auf die Geschichte der Gitarrenmusik. Ich traf diesen legendären Komponisten erstmals, als ich 1987 bei seinen Meisterkursen in Griechenland spielte. Ich habe viele seiner Werke gespielt und aufgenommen und fühle mich sehr geehrt, von ihm einige sehr anerkennende Worte erhalten zu haben. Da ich wusste, dass auch er Musik von Hadjidakis für Gitarre bearbeitet hat, gab ich für dieses Projekt bei ihm ein Werk in Auftrag. 2020 schrieb er das wunderbare, von Hadjidakis' *Nanourisma* (*Wiegenlied*) inspirierte *Preludio de la Nostalgia* und widmete es mir.

In gewisser Weise vereint dieses Album eine Reihe von Menschen, die ich liebe und die kennengelernt zu haben ich sehr glücklich bin: Manos Hadjidakis, Roland Dyens, Leo Brouwer und Orestis Kalampalikis. Zu den wertvollsten Dingen, die mir die Musik gegeben hat, gehören großartige Freundschaften.

Elena Papandreou

Die Musik von Manos Hadjidakis hat eine besondere Qualität, die in den Werken großer Komponisten und auch in der Volksmusik zu finden ist: sie ist von großer Präzision, aber ohne Kompliziertheit. Auch wenn Harmonik, Kontrapunkt und Instrumentation eine wichtige Rolle für das Resultat spielen, sprechen die wunderschönen Melodien für sich selbst. Sie können *a cappella* gesungen oder auf der Gitarre oder dem Klavier gespielt werden und kommunizieren durch ihre eindrückliche emotionale Botschaft sofort mit dem Zuhörer. Dies war eines der Hauptprobleme, die ich beim Arrangieren dieser Lieder zu überwinden hatte: Warum Material hinzufügen, das unnötig oder sogar schädlich für das Lied sein könnte? Ein weiteres Problem bestand darin, dass einige dieser Lieder großartige Texte haben (manche stammen vom Komponisten selber), die in einer Gitarrenbearbeitung naheliegenderweise nicht wiedergeben werden können. In einigen Fällen bestand die Lösung darin, von der Textbedeutung inspirierte Fassungen zu erstellen.

Einige Worte zu den Liedern, die ich arrangiert habe:

Paper Moon (Papiermond) ist eine Ballade, die mich zu einem romantisch-nächtlichen Kolorit inspirierte. Der Dichter Nikos Gatsos führt uns an die sternenklare, luftige Küste und gibt zu verstehen, dass ohne Liebe alles falsch, unbedeutend, papieren sei.

The Urchins down in the Meadow (Die Bengel unten auf der Wiese) ist ein politischer Text, der die moderne griechische Gesellschaft scharf kritisiert und vom Komponisten selbst unmittelbar nach dem Ende der siebenjährigen Militärdiktatur (1967–74) geschrieben wurde. Die modernen Griechen werden durch amoralische Kinder versinnbildlicht, denen jeglicher Sinn für Geschichte fehlt und die alles zerstören, was ihnen in den Weg kommt.

Hymettus – so der Name eines der Berge, die die Stadt Athen umgeben – beschäftigt sich mit Geheimnissen. Der von Hadjidakis verfasste Text ist sehr zweideutig, aber gerüchteweise verlautete seinerzeit, dass es hier um eine unstatthafte Liebesbeziehung zwischen zwei sehr berühmten und angesehenen Menschen gehe, die sich heimlich in einer Bergkapelle treffen.

Noble Dame (Edelfrau) ist eines von zwei Liedern auf diesem Album mit traurigen Geschichten über Frauen. Es erzählt von der einst „einzigen Vertrauten des Königs“, die nun verblüht, vergessen und nicht mehr bei Sinnen ist.

In this Boat (In dieser Barke) handelt von den Gefühlen der Einsamkeit und Sehnsucht, wenn wir an den Menschen denken, den wir lieben. Die Launen des Meeres sind allzeit unbeständig; mal ist es still, mal ruhelos.

A Stroll to the Moon (Ein Spaziergang zum Mond) drückt ein ähnliches Gefühl aus: „Nimm mir meinen Kummer, lass uns zum Mond spazieren“. Sowohl das Meer als auch der Mond begegnen in Hadjidakis' Werken häufig.

The Coachman (Der Kutscher) ist ein Liebeslied, das für eine Filmszene geschrieben wurde, in der ein frisch verheiratetes Paar eine Kutschfahrt durch die Straßen der Prinzeninseln von Istanbul unternimmt. Der Komponist hat dem Lied ein orientalisches Flair verliehen, das zu akzentuieren mich sehr gereizt hat.

I Have a Secret (Ich hüte ein Geheimnis) schildert das Herzklopfen eines Mädchens, das sich zum ersten Mal verliebt.

Ganz im Gegensatz dazu erzählt *Little Rallou (Die kleine Rallou)*; Text von Nikos Gatsos) von einer begehrenswerten Schönen, deren Herz vierzig wackere Burschen für sich beanspruchen. Doch der Mond, eifersüchtig auf ihre Schönheit, lässt sie von einem Schwarzen Reiter entführen. Die Vorstellung, dass Schönheit tötet, zieht sich seit Homer und der schönen Helena von Troja durch die griechische Dichtung.

Und das war's dann auch schon mit den Liebesliedern. Meiner bescheidenen Meinung nach ist *Sweet Smell of Jasmine* (*Süßer Jasminduft*) alles andere als süß. Der Jasmin dient lediglich als Kontrast zu der dunklen, aufreibenden Stimmung, die die Schönheit der Melodie grundiert. Der Text (Michalis Bourboulis) entwirft eine dramatische, traumhafte Szenerie mit Andeutungen von Verlust, Trauer und sogar Tod.

Bei der Verwirklichung dieses Projekts bin ich auf etliche Probleme gestoßen und habe mir viele Fragen gestellt. Ich habe einfache Lösungen gemieden und mich von einem starken Gefühl der Verantwortung und des Respekts gegenüber der Musik von Manos Hadjidakis, der Erinnerung und dem Erbe von Roland Dyens und dem Vertrauen und Talent von Elena Papandreou leiten lassen. Es war ein wunderbares Abenteuer, für das ich sehr dankbar bin.

Orestis Kalampalikis

Der griechische Komponist, Dichter, Liedermacher, Dirigent und Pianist **Manos Hadjidakis** wurde 1925 in Xanthi geboren und war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der griechischen Kultur des 20. Jahrhunderts. Wenngleich er international vor allem durch sein 1960 mit dem Oscar ausgezeichnetes Lied *Ta pedia tou Pirea* (dt. Titel: *Ein Schiff wird kommen*) Bekanntheit erlangte, komponierte er 11 selbständige Instrumentalwerke, 36 Liederzyklen und 16 Ballette sowie die Musik für 61 Bühnenstücke, 10 altgriechische Dramen, 77 Filme und vieles mehr. Darüber hinaus leistete er einen wichtigen Beitrag zur griechischen Kultur, indem er das „Orchester der Farben“, eine Plattenfirma, eine Kulturzeitschrift, ein Musiktheater, Musikfestivals sowie Kompositions- und Liedwettbewerbe gründete. Darüber hinaus übernahm er zahlreiche öffentliche Ämter; insbesondere seine Zeit als Leiter der klassischen Programmsparte der Griechischen Rundfunkanstalt (ERT) hinterließ unvergesslichen Eindruck. Hadjidakis starb 1994 in Athen.

Orestis Kalampalikis wurde 1981 in Athen geboren. Nach Abschluss seines Studiums bei Yiannis Petridis am Nationalkonservatorium Athen ging er nach Paris, um bei Roland Dyens am Conservatoire National de Musique et de Danse zu studieren. Er hat mehrere Preise bei internationalen Gitarrenwettbewerben gewonnen. Neben seiner klassischen Ausbildung wurde er von verschiedenen Musikstilen beeinflusst. Parallel zu seiner Konzerttätigkeit studierte er Komposition bei Bernard Cavanna (Conservatoire des Gennevilliers) und erwarb einen Masterabschluss an der Musikwissenschaftlichen Fakultät der Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Drei seiner Gitarrenwerke wurden bei internationalen Kompositionswettbewerben für Gitarre mit 1. Preisen ausgezeichnet; darüber hinaus komponiert er Theatermusik.

Elena Papandreou, „eine Poetin der Gitarre“ (*Washington Post*), wurde in Athen geboren. Sie studierte Gitarre bei Evangelos Boudounis und Oscar Ghiglia. Weitere Studien führten sie zu Gordon Crosskey an das Royal Northern College of Music in Manchester, außerdem nahm sie Unterricht bei Alirio Díaz, Julian Bream, Leo Brouwer und Ruggero Chiesa. Elena Papandreou hat 1. Preise bei den internationalen Wettbewerben Maria Callas, Gargnano und Alessandria sowie den 2. Preis beim Wettbewerb der Guitar Foundation of America gewonnen. 1992 wurde sie von der Akademie von Athen mit dem Spyros-Motsenigos-Preis ausgezeichnet.

Elena Papandreou ist in rund 40 Ländern aufgetreten. Im Rahmen des „Rising Stars“-Programms der European Concert Hall Organisation konzertierte sie im Wiener Musikverein, in der Kölner Philharmonie, in der Symphony Hall in Birmingham und im Athener Konzerthaus. Außerdem trat sie im Tschaikowsky-Konzertsaal in Moskau und in der Queen Elizabeth Hall in London auf; 1998 gab sie ihr Debüt in der Weill Recital Hall (Carnegie Hall). Sie ist Professorin an der Universität von Mazedonien in Thessaloniki.

Elena Papandreou hat mit herausragenden Musikern wie den Gitarristen Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Roland Dyens, Nikita Koshkin und Evangelos Boudounis, dem Geiger Leonidas Kavakos und dem Cellisten Leonid Gorokhov zusammengearbeitet. Als Solistin ist sie mit Orchestern in Griechenland, Italien, Rumänien, der Türkei, Mexiko und Singapur unter Dirigenten wie Daniele Gatti, Lan Shui, Paul Chiang und Miltos Logiadis aufgetreten. Zu den Komponisten, die ihr Werke gewidmet haben, gehören Leo Brouwer, Roland Dyens, Nikita Koshkin, Nikos Mamangakis, Giorgos Koumendakis und Evangelos Boudounis.

www.elenapapandreou.gr/en/

J'éprouve depuis ma jeunesse une immense admiration pour le grand compositeur grec **Manos Hadjidakis**. J'ai entendu tant de ses chansons, je les ai chantées avec des amis et les trouve très émouvantes. Hadjidakis est une légende dans mon pays et il est connu pour la sagesse et la mesure de ses opinions sur divers sujets, son sens de l'humour subtil et, bien sûr, son importante contribution à la musique grecque. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises entre 1984 et 1994, l'année de sa disparition, et ces rencontres m'ont toujours laissé une sensation sublime d'immense gratitude ainsi que que suscité le désir de respirer son aura vivifiante. J'ai même eu le plaisir de jouer une fois pour lui lors de ma première rencontre, dans le cadre d'une masterclass avec mon professeur Evangelos Boudounis, et ses précieuses paroles ont changé ma façon de penser la musique que je joue.

Le guitariste, compositeur et arrangeur français **Roland Dyens** (1955–2016) a été l'une des figures les plus importantes du monde de la guitare. Il a composé un grand nombre d'œuvres pour son instrument qui sont très souvent jouées et enregistrées par les guitaristes du monde entier. Dyens a découvert Hadjidakis lorsque, adolescent, il a entendu la chanson *Le facteur* [Ο Ταχυδρόμος Πέθανε] composée en 1961 en tant que musique de scène pour la pièce *Ce soir on improvise* de Luigi Pirandello. À l'occasion de son premier concert en Grèce en 1997, Dyens a réalisé un arrangement de cette chanson et l'a joué en rappel. Le lendemain, il m'a généreusement offert le manuscrit et me l'a dédié. D'une certaine manière, c'est à ce moment-là que l'enregistrement que vous tenez entre les mains est né. En 2005, Dyens, qui était connu comme arrangeur pour guitare (principalement seule mais aussi pour différentes combinaisons), a arrangé une autre chanson de Hadjidakis, *Grand large* [Θάλασσα Πλατιά] (du film *Madalena* de 1960), dont il m'a également offert le manuscrit avec une dédicace. Dyens a été entre 1997 et sa mort l'un de mes amis les plus chers et il a souvent exprimé son désir de réaliser davantage

d'arrangements des compositions de Hadjidakis. En 2016, nous avons finalement décidé de faire de ce rêve commun une réalité, en convenant qu'il préparerait les arrangements pour un album complet et que je les jouerais. Malheureusement, Dyens s'est éteint avant d'avoir pu mener ce projet à bien. Mais heureusement, son ancien élève, le guitariste, compositeur et arrangeur grec **Orestis Kalampalikis**, a pu poursuivre ce projet et a réalisé des arrangements du même niveau exceptionnel que ceux que Dyens aurait faits.

Leo Brouwer est né en 1939 à La Havane, à Cuba. Il a connu une grande carrière en tant que guitariste mais il a ensuite choisi d'uniquement se consacrer à la composition. Bien qu'il ait composé des œuvres dans plusieurs genres et pour de nombreux instruments, sa principale contribution à la musique est le nombre impressionnant d'œuvres pour guitare qu'il a composées et qui ont eu une influence considérable dans le développement musical de cet instrument. J'ai rencontré pour la première fois ce compositeur légendaire dans le cadre de masterclasses en Grèce en 1987. J'ai joué et enregistré une grande partie de sa musique et je me sens privilégiée d'avoir reçu des commentaires très encourageants de sa part. Sachant qu'il a également réalisé des arrangements d'œuvres de Hadjidakis, j'ai commandé une pièce qui allait bien s'intégrer à ce projet autour de son œuvre. En 2020, il a composé et m'a dédié le magnifique *Preludio de la Nostalgia*, inspiré de la berceuse *Nanourisma* [Νανούρισμα] de Hadjidakis.

D'une certaine manière, ce disque réunit des personnes que j'aime et que j'ai la chance d'avoir rencontrées : Manos Hadjidakis, Roland Dyens, Leo Brouwer et Orestis Kalampalikis. Ces profondes amitiés comptent parmi les choses les plus précieuses que la musique m'ait offertes.

Elena Papandreou

La musique de Manos Hadjidakis possède une qualité particulière que l'on retrouve dans les œuvres des grands compositeurs ainsi que dans la musique traditionnelle : une grande précision d'où est exclue toute complexité. Même si des aspects de l'harmonie, du contrepoint et de l'instrumentation jouent un rôle majeur dans le résultat final, les belles mélodies parlent d'elles-mêmes. Elles peuvent être chantées *a cappella* ou jouées à la guitare ou au piano et parlent directement à l'auditeur, transmettant un message émotionnel dynamique. C'est l'un des principaux problèmes que j'ai dû surmonter lors de l'arrangement de ces chansons : pourquoi ajouter des choses qui seraient inutiles voire nuisibles ? L'autre problème auquel j'ai été confronté est que plusieurs de ces chansons ont des textes magnifiques dont certains ont été écrits par le compositeur lui-même et ceux-ci ne peuvent bien entendu pas être repris dans une version pour guitare seule. Dans certains cas, la solution que j'ai adoptée a été de créer des versions inspirées par la signification du texte.

Quelques mots au sujet des chansons que j'ai arrangées :

Lune de papier [Χάρτινο το Φεγγαράκι] est une ballade à laquelle j'ai souhaité donner une saveur romantique et nocturne. Le poète Nikos Gatsos nous emmène sur le bord de la mer, étoilé et venteux, et affirme que, sans amour, tout est faux, insignifiant et fait de papier.

Les gamins au fond de la prairie [Τα Παιδιά κάτω στον Κάμπο] est un texte politique qui critique sévèrement la société grecque moderne, écrit par le compositeur lui-même juste après la fin de sept années de dictature (1967–74). Les Grecs modernes sont symbolisés par des enfants dépourvus de morale qui n'ont aucun sens de l'histoire et qui détruisent tout ce qu'ils rencontrent.

Hymette [Υμηττός], le nom du massif montagneux au sud-est d'Athènes, est une chanson sur le thème des secrets. Les paroles, de Hadjidakis, sont très ambiguës

mais des bruits ont couru voulant que la chanson parle d'une relation amoureuse illicite entre deux personnes très célèbres et importantes qui se rencontraient secrètement dans une chapelle de montagne.

Noble dame [Περμπανού] est la première de deux chansons qui racontent la triste histoire de deux femmes. Celle dont il est question ici était autrefois « la seule amie du roi ». Elle est maintenant fanée, oubliée et en proie au délire.

Dans cette embarcation [Μεσ σ' αυτή τη Βάρκα] traite du sentiment de solitude et de nostalgie qui peut nous envahir lorsqu'on pense à la personne aimée. L'humeur de la mer change constamment ; elle est parfois calme et parfois agitée.

Allons faire un tour sur la lune [Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι] exprime un sentiment similaire : « emporte mon chagrin, allons faire un tour sur la lune ». La mer et la lune sont souvent présentes dans l'œuvre de Hadjidakis.

Le cocher [Ο Αμαζάς] est une chanson d'amour, écrite pour une scène dans un film où un couple de jeunes mariés fait un tour en car dans les rues des Îles des Princes, à Istanbul. Le compositeur lui a donné une saveur orientale que j'ai trouvé intéressant de souligner.

Je possède un secret [Έχω ένα Μυστικό] décrit les battements du cœur d'une adolescente amoureuse pour la première fois.

Petite Rallou [Η Μικρή Ραλλού], sur un texte de Nikos Gatsos, est complètement différente. Elle parle d'une beauté qui suscitait les passions alors que quarante jeunes hommes courageux se disputaient son cœur. Mais la lune, jalouse de sa beauté, envoie un cavalier noir pour l'enlever. Le thème de la beauté fatale traverse l'histoire de la poésie grecque depuis Homère et la belle Hélène de Troie.

Voilà pour les chansons d'amour. À mon humble avis, *La douce odeur du jasmin* [Μυρίζει ο Κόσμος Γιασεμί] n'est pas tendre du tout. Le jasmin n'est là que pour

établir un contraste avec l'ambiance sombre et tendue qui sous-tend la beauté de la mélodie. Le texte, de Michalis Bourboulis, offre un cadre dramatique et onirique avec des allusions à la perte, au chagrin et même à la mort.

Au cours de la réalisation de ce projet, j'ai été confronté à plusieurs défis et me suis posé de nombreuses questions. Évitant l'écueil des solutions faciles, j'ai été guidé par un fort sentiment de responsabilité et de respect envers la musique de Manos Hadjidakis, la mémoire et l'héritage de Roland Dyens et la confiance et le talent d'Elena Papandreou. Une merveilleuse aventure pour laquelle je suis très reconnaissant.

Orestis Kalampalikis

Né à Xanthi en 1925, le compositeur, poète, auteur-compositeur, chef d'orchestre et pianiste grec **Manos Hadjidakis** est l'une des figures les plus influentes de la culture grecque du XXe siècle. Bien qu'il soit surtout connu à l'échelle internationale pour sa chanson *Jamais le dimanche* qui lui a valu un Oscar en 1960, il est l'auteur de 11 œuvres instrumentales, 36 cycles de mélodies et 16 ballets, ainsi que, entre autres, de la musique de scène pour 61 pièces de théâtre en plus de 10 drames de la Grèce antique et de 77 musiques de film. Il a de plus joué un rôle de premier plan pour la culture grecque en fondant l'Orchestre des couleurs, une maison de disques, un magazine culturel, un théâtre musical, des festivals musicaux ainsi que des concours de composition et d'écriture de chansons. Parmi les postes publics qu'il a occupés, ses années à la tête de la station de radio de musique classique de l'ERT (Radiodiffusion Télévision Hellénique) ont laissé une impression indélébile. Hadjidakis s'est éteint à Athènes en 1994.

Orestis Kalampalikis est né à Athènes en 1981. Avant ses études avec Roland Dyens au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, il était au Conservatoire National d'Athènes en tant qu'élève de Yiannis Petridis. Il remporte plusieurs prix dans des concours internationaux de guitare. En dehors de sa formation classique, il est influencé par différents styles musicaux. Parallèlement à ses activités d'interprète, il étudie la composition avec Bernard Cavanna (Conservatoire des Gennevilliers) et a également obtenu une maîtrise à la faculté de musicologie de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Trois de ses œuvres pour guitare ont remporté les premiers prix de concours internationaux de composition. Il compose également pour le théâtre.

Elena Papandreou, qualifiée de « poète de la guitare » par le *Washington Post*, est née à Athènes. Elle a étudié la guitare avec Evangelos Boudounis et Oscar Ghiglia. Elle a également étudié avec Gordon Crosskey au Royal Northern College of Music en Angleterre en plus de suivre des cours auprès d'Alirio Díaz, Julian Bream, Leo Brouwer et Ruggero Chiesa.

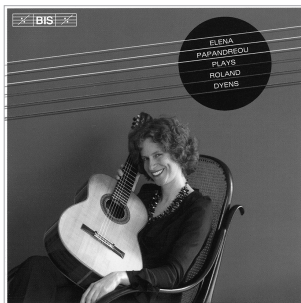
Elle a remporté les premiers prix des concours internationaux Maria Callas, Gargnano et Alessandria, ainsi que le deuxième prix du concours de la Guitar Foundation of America. En 1992, l'Académie d'Athènes lui a décerné le prix Spyros Moutsenigos.

Papandreou s'est produite dans une quarantaine de pays. Dans le cadre du programme « Rising Stars » de l'Organisation européenne des salles de concert, elle a donné des concerts au Musikverein de Vienne, à la Philharmonie de Cologne, au Symphony Hall de Birmingham et au Concert Hall d'Athènes. Elle s'est également produite à la Salle Tchaïkovski à Moscou et au Queen Elizabeth Hall de Londres. En 1998, elle a fait ses débuts au Weill Recital Hall (Carnegie Hall) à New York. En 2022, elle était professeure à l'Université de Macédoine à Thessalonique, en Grèce.

Elle collabore avec des musiciens de premier plan tels que les guitaristes Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Roland Dyens, Nikita Koshkin et Evangelos Boudounis, le violoniste Leonidas Kavakos et le violoncelliste Leonid Gorokhov. Papandreou s'est produite en tant que soliste avec des orchestres en Grèce, en Italie, en Roumanie, en Turquie, au Mexique et à Singapour sous la direction de chefs tels que Daniele Gatti, Lan Shui, Paul Chiang et Miltos Logiadis. Leo Brouwer, Roland Dyens, Nikita Koshkin, Nikos Mamangakis, Giorgos Koumendakis et Evangelos Boudounis lui ont dédié des œuvres.

www.elenapapandreou.gr

Also available

Elena Papandreou plays Roland Dyens

Tango en Skai; Triaela; Songe Capricorne;
Hommage à Villa-Lobos; Trois Pièces Polyglottes;
Lettre Encore...; Libra Sonatine

BIS-1366

'It is hard to conceive of better execution and interpretation of this music.' *MusicWeb-International.com*
'A definitive presentation of some of the most inspired guitar works of our time.' *Classical Guitar Magazine*

„Das 70-minütige Album vermittelt einen hervorragend eingespielten Überblick über das kompositorische Schaffen des Franzosen Roland Dyens.“ *klassik-heute.de*

This and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

Instrumentarium

Guitar: *La Añorada* (1992) by José Luis Romanillos

Strings: D'Addario Pro Arte

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: 6th–10th February 2022 at the Nikodemuskirche, Berlin, Germany
Producer and sound engineer: Martin Nagorni (Arcantus Musikproduktion)
Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz
Post-production: Editing and mixing: Martin Nagorni
Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Elena Papandreou and Orestis Kalampalikis 2022
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover: *Moonlight* © Obed Uribe (cropped)
Photo of Manos Hadjidakis: Manos Hadjidakis Archive, © Yorgos Hadjidakis
Photo of Elena Papandreou: © Spyro Dukas
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

BIS-2636 © & © 2022, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2636