

includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

GRAND
PIANO

ANTONIOU

COMPLETE PIANO WORKS

KONSTANTINOS DESTOUNIS

THEODORE ANTONIOU (b. 1935)

COMPLETE PIANO WORKS

KONSTANTINOS DESTOUNIS, *Piano*

Catalogue Number: GP779

Recording Dates: 3–4 July 2017

Recording Venue: Dimitris Mitropoulos Hall,
The Athens Concert Hall Recording Centre, Athens, Greece

Publishers: Philippos Nakas (also G. Schirmer) (1, 22-23), Edition Modern (2-11),
Hellenic Music Centre (12-15, 24-32), Gerig Musikverlag (16-21), Antinea (33-39),
Philippos Nakas, Athens (40)

Producers: Theodore Antoniou and Iakovos Konitopoulos

Engineer and Editor: Nikos Espialidis

Piano: Steinway D 274

Piano Technician: Yiannis Karidas

Booklet Notes: Konstantinos Destounis

German Translation: Cris Possiac

Artist Photograph: Yannis Gutmann

Composer Photograph: Spiros Tsiligiridis

Cover Art: Tony Price: *Victoria's Pond*
www.tonyprice.org

1	ENTRATA (1983) *	15:36
	AQUARELLE (1958) *	12:57
2	No. 1. Adagio espressivo	01:19
3	No. 2. Vivo e secco	00:49
4	No. 3. Largo misterioso	01:28
5	No. 4. Allegro ritmico	00:57
6	No. 5. Andante espressivo	01:45
7	No. 6. Allegro brioso	00:49
8	No. 7. Andantino calmo	01:16
9	No. 8. Presto scherzando	00:50
10	No. 9. Largo amoroso	02:36
11	No. 10. Allegro barbaro	01:00
	PIANO SONATA, OP. 7 (1959) *	09:10
12	I. Allegro moderato	02:10
13	II. Scherzino	01:55
14	III. Adagio	02:33
15	IV. Presto	02:27
	SYLLABLES (1965) *	05:10
16	No. 1. Parechesis	01:15
17	No. 2. Anagramme	00:31
18	No. 3. Paragogen	01:10
19	No. 4. Epenthesis	00:48
20	No. 5. Aphairesis	00:59
21	No. 6. Synchysis	00:27

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

	PRELUDE AND TOCCATA (1982)	05:05
22	Prelude	01:46
23	Toccata	03:19
	INVENTIONS AND FUGUE, OP. 4, NO. 1 (1958) *	07:35
24	Invention No. 1 à 2 voix: Allegretto	01:48
25	Invention No. 2 à 3 voix: Moderato	01:03
26	Invention No. 3 à 3 voix: Andante	01:50
27	Invention No. 4 à 3 voix: Allegro	01:26
28	Fugue: Moderato	01:21
	INVENTIONS, PRELUDE AND FUGUE, OP. 4, NO. 2 (1958) *	07:39
29	Invention No. 1 à 3 voix: Allegro	00:59
30	Invention No. 2 à 3 voix: Allegretto	01:24
31	Prelude: Adagio	02:47
32	Fugue: Andante	02:25
	SEVEN RHYTHMIC DANCES (2000)	06:24
33	No. 1. Con brio	00:50
34	No. 2. Molto ritmico	00:29
35	No. 3. Presto	00:58
36	No. 4. Slow	00:51
37	No. 5. quarter note = 60	01:51
38	No. 6. Allegro	00:37
39	No. 7. Il più presto possibile	00:44
40	SYNAPHES (2001) *	08:52

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL TIME: 79:00

THEODORE ANTONIOU (b. 1935) COMPLETE PIANO WORKS

Theodore Antoniou (b. 1935 in Athens) is one of the most significant contemporary Greek composers with international recognition and a multitude of awards. He belongs to the same generation of renowned composers as Ligeti, Crumb, Penderecki, Stockhausen and Xenakis. Antoniou is currently a professor emeritus at Boston University and the president of the Greek Composers' Union – a position he has held for over 25 years. For his overall contribution to the international musical scene, he was elected as a member of the Academy of Athens, Greece's highest intellectual establishment.

I first had the opportunity to work with Antoniou in 2015, when I was invited by the Greek Composers' Union to perform his *Synaphes* in Athens. This performance marked the beginning of a close and fruitful collaboration, which inspired me to perform his complete piano works and to study them in depth, as the main focus of my doctoral research at the Royal College of Music in London. During the preparation period for the current recording, I worked under the close guidance of the composer, who was also present during the recording session.

Antoniou was born to a non-musical family and grew up under difficult conditions: as a child he experienced the early loss of his father, the German occupation in Greece and the Civil War. He also had to work from his teenage years to make a living. With his mother's encouragement and the support of several scholarships, he studied the violin, singing and composition in Athens and continued his musical training in conducting and composition at the Hochschule für Musik in Munich. Thereafter, he led a long international career as composer, conductor and professor, dividing his time mostly between the United States and Greece. He was engaged by major festivals and orchestras all over the globe and also founded several contemporary music ensembles in places where he taught, such as ALEA II at Stanford University, ALEA III at Boston University, the Philadelphia New Music Group and the Hellenic Group of Contemporary Music.

Antoniou is a prolific composer with an output of more than 450 works which include operas, theatre music, choral works, symphonic works, concertos, chamber music and solo instrumental pieces. What makes his works

unique is his refusal to let creative instincts be bound by convention or strict stylistic rules. His music integrates Greek traditional elements within a wide range of post-war musical styles, always approached in an intuitive, personal way.

The composer's main sources of inspiration have been theatre and Ancient Greek drama. Many of his works are composed for theatrical plays. According to the composer himself, this has left a strong imprint in his musical identity in general; he perceives the flow of music as a sequence of events, which defines the structure of his compositions. In an attempt to best describe his music, Antoniou invented the term 'Abstract Programmatic Music' at the beginning of the 1960s:

'There is always an underlying dramatic plot behind my music. No matter if it is for piano solo or any combination of instruments, theatre is always in my head... Abstract Programmatic Music introduces an abstract scenario, an abstract idea, which controls the four parameters (pitch, volume, duration and timbre). The concept can be similarly illustrated by the role of a narrative in programmatic music. In my music, though, the extra parameter, the extra idea, is abstract.'

The opening piece of this recording, *Entrata* ('Entrance'), was composed in 1983, at the same time as Antoniou's Cantata *Prometheus*. Dramatic tension is apparent in both works, which share thematic material – a lamenting hymn to Prometheus, the Titan subjected to everlasting punishment for stealing fire from the Olympian Gods and donating it to mankind. *Entrata* opens with a grandiose, declamatory introduction. Then, the composer creates musical episodes based on the characteristic rhythm of 9/8, in the form of the Greek traditional *Zeibekiko* dance. The piece is very virtuosic, with intense climaxes. It also contains various sound effects, produced through extended techniques on the instrument's strings.

In *Aquarelle* (1958), one of Antoniou's earliest piano works, the composer aims to bring out the light and transparent effect of a watercolour painting. He also attempts to combine elements of his inherited musical tradition with the modern compositional techniques that he was exploring at that time. *Aquarelle* consists of ten pieces of different character. The first piece is in 2/4 and in every subsequent piece the number of beats per bar is increased by one, thus concluding with 11/8. This results in several irregular rhythms, which constitute a major characteristic of the Greek musical tradition.

Sonata (1959) is essentially a neo-Classical work, following the established four-movement structure (*Allegro moderato*, *Scherzino*, *Adagio*, *Presto*). The *Allegro moderato* is characterised by austere lyricism and the alternation of two brief, contrasting ideas. The *Scherzino* has a light and playful temperament, at times grotesque. In the *Adagio*, the left hand imitates the pizzicato sound of strings and keeps a steady pace, allowing the melodic line to unfold in the right hand. The *Sonata* concludes with a fiery, percussive *Presto*.

Syllables (in German: 'Silben'), composed in 1965, is based on the ancient Greek discipline of rhetoric. The work consists of six short pieces, each one offering a musical analogue of a verbal device. In *Parechesis* ('Alliteration') a chord recurs frequently, in a similar manner to a recurring syllable in rhetoric. In *Anagramme* ('Anagram'), the position of notes is interchanged within rapid passages. *Paragogen* ('Derivatives') is based on harmonics, which are essentially 'derived' from the chords that precede them. In *Epenthesis* (meaning the addition of a letter, sound or syllable in the body of a word), the middle register of the piano is altered in timbre by placing a paper on the strings. In *Apharesis* ('Subtraction' or 'Abstraction') the music becomes calmer and has a rather abstract nature, containing seemingly unrelated elements. Finally, in *Synchysis* ('Confusion'), a characteristic motif appears among ideas from the previous movements. In the end, however, it is assimilated.

Prelude and Toccata (1982) is based on the traditional form which dates back to the Baroque period. Antoniou's *Prelude* explores the piano's resonance and has a fragmented nature; the flow of music is often interrupted by long rests during which broad sound masses are sustained. As the last notes fade away, the dazzling *Toccata* bursts into the scene. It has a constantly motoric texture, where time signature and bar lines are absent.

Inventions and Fugue and *Inventions, Prelude and Fugue* are two sets of polyphonic pieces, composed in 1958, at a time when Antoniou was introduced to the twelve-tone technique by his teacher in composition, Y. A. Papaioannou. However, Antoniou follows his own aesthetic principle in terms of form and pitch, with a free use of twelve-tone rows. For the composer, each theme represents a statement and polyphony means dialogue. The distinct character of each of these pieces describes a different mood of interaction among people.

Seven Rhythmic Dances (often referred to as *Seven Greek Dances*), composed in 2000, are short pieces based on Greek traditional rhythms. With this work, the composer intends to expand young pianists' repertoire and to bring them closer to tradition. Unlike common practice, Antoniou avoids quoting original folk melodies in his *Dances*.

Synaphes (2001) – meaning 'connections', 'contacts' – is related to Antoniou's previous works with the same musical material – mostly his *Piano Concerto*, composed three years earlier. *Synaphes* is a highly demanding piece for the pianist, with challenging passages of double octaves, double fourths and leaps. Its virtuosic opening is followed by a meditative, atmospheric section which explores the instrument's possibilities in terms of timbre, occasionally using extended techniques. Virtuosity is gradually brought back in the recapitulation. After reaching its climax, the piece leads to an enigmatic, dark ending.

Konstantinos Destounis

THEODORE ANTONIOU (geb. 1935) SÄMTLICHE KLAVIERWERKE

Theodore Antoniou wurde 1935 in Athen geboren und ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten Griechenlands. Der international anerkannte, vielfach ausgezeichnete Künstler gehört derselben Generation an wie György Ligeti, George Crumb, Krzysztof Penderecki, Karlheinz Stockhausen, Yannis Xenakis und andere berühmte Kollegen. Er ist *Professor emeritus* der Boston University und seit mehr als 25 Jahren der Präsident des griechischen Komponistenverbandes. Die Akademie von Athen, die höchste wissenschaftliche Institution Griechenlands, nahm ihn aufgrund seiner Beiträge zur internationalen Musikszene in ihre Reihen auf.

Meine Zusammenarbeit mit Antoniou begann im Jahre 2015, als mich der griechische Komponistenverband einlud, in Athen seine *Synaphes* zu spielen. Daraus resultierte eine enge, fruchtbare Kooperation, die mich inspirierte, für meine Doktorarbeit am Londoner Royal College of Music sämtliche seiner Klavierwerke gründlich zu studieren und aufzuführen. Bei der Vorbereitung der gegenwärtigen Einspielung ließ ich mich direkt von dem Komponisten beraten, der auch bei den Aufnahmesitzungen zugegen war.

Theodore Antonious Familie war nicht musikalisch, und er selbst wuchs unter schwierigen Bedingungen auf: Er verlor schon als Kind den Vater, musste sowohl die deutsche Besatzung als auch den Bürgerkrieg miterleben und schon als Jugendlicher den eigenen Lebensunterhalt verdienen. Die Unterstützung der Mutter und verschiedene Stipendien versetzten ihn allerdings in die Lage, in Athen Geige, Gesang und Komposition zu studieren, bevor er an der Münchner Musikhochschule seine Ausbildung zum Dirigenten und Komponisten fortsetzte. Es folgte eine lange Karriere als Komponist, Dirigent und Lehrer, die sich vor allem in den USA und in Griechenland abspielte. Antoniou wurde von großen internationalen Festivals und Orchestern verpflichtet und gründete an seinen jeweiligen Wirkungsstätten verschiedene Ensembles für Zeitgenössische Musik – so das ALEA II an der Stanford University und ALEA III an der Boston University sowie die Philadelphia New Music Group und die Hellenische Gruppe für Zeitgenössische Musik.

Der überaus produktive Komponist Theodore Antoniou hat ein Œuvre von mehr als 450 Werken geschaffen, worunter Opern, Schauspielmusiken, Chorwerke und symphonische Werke, Konzerte, Kammermusik und instrumentale Solostücke zu finden sind. Seine Musik ist deshalb so einzigartig, weil er sich weigert, seine kreativen Instinkte an Konventionen oder strikte Regeln zu binden. Auf stets intuitive, persönliche Weise bedient er sich des großen Spektrums stilistischer Mittel, die nach dem Kriege entstanden, wobei er in seine Musik auch traditionelle griechische Elemente integriert.

Das Theater und die antike griechische Tragödie dienen dem Komponisten seit jeher als wichtigste Inspirationsquelle. Demzufolge hat er viele Schauspielmusiken komponiert, was wiederum – seinen eigenen Worten zufolge – eine tiefe Wirkung auf seine musikalische Identität hinterlassen hat: Er empfindet den musikalischen Fluss als eine Folge von Geschehnissen, die die Struktur seiner Kompositionen definieren. Auf der Suche nach einer möglichst treffenden Beschreibung seiner Musik erfand Antoniou zu Beginn der sechziger Jahre den Begriff der »abstrakten Programmusik«:

»In meiner Musik gibt es immer eine unterschwellige dramatische Handlung. Ob ich für Klavier allein oder für irgendeine Instrumentalkombination schreibe – stets habe ich das Theater im Kopf ... Die abstrakte Programmusik eröffnet ein abstraktes Szenario, von dem die vier Parameter der Tonhöhe, Lautstärke, Dauer und Klangfarbe kontrolliert werden. Das Konzept kann gleichermaßen durch die Rolle illustriert werden, die die Schilderung in der Programmusik spielt. In meiner Musik ist dieser zusätzliche Parameter, die außermusikalische Idee, allerdings abstrakt«.

Das erste Stück dieser Aufnahme, *Entrata* (»Eingang«) schrieb Antoniou 1983, mithin zur selben Zeit wie die Kantate *Prometheus*. Beide Werke sind von einer deutlichen dramatischen Spannung erfüllt und teilen sich thematische Materialien: einen Klagegesang über den Titanen Prometheus, der den olympischen Göttern das Feuer stahl und es den Menschen schenkte, wofür er nun eine ewige Strafe erleiden muss. Die *Entrata* beginnt mit einer grandiosen, deklamatorischen Einleitung. Dann erfindet der Komponist mehrere musikalische Episoden im 9/8-Takt, der in dieser Gestalt für den traditionellen griechischen Tanz *Zibekoko* charakteristisch ist. Das Stück ist sehr virtuos und steigert sich zu intensiven Höhepunkten. Außerdem gibt es darin Klangeffekte, die direkt auf den Saiten des Instruments produziert werden.

Die *Aquarelle* (1958) gehören zu Antonious frühesten Klavierstücken. Hier wollte der Komponist das Licht und die Transparenz beschwören, die man von der Aquarellmalerei kennt. Auch hat er versucht, verschiedene Elemente der eigenen musikalischen Tradition mit den modernen Kompositionstechniken zu verbinden, die er damals gerade erforschte. Insgesamt gibt es zehn *Aquarelle* von unterschiedlichem Charakter. Das erste Stück steht im 2/4-Takt, und in jedem weiteren Stück wird die Zahl der Schläge pro Takt um einen erweitert, so dass am Ende ein 11/8-Takt steht. Daraus resultieren verschiedene unregelmäßige Rhythmen, die ein wichtiges Merkmal in der musikalischen Tradition Griechenlands darstellen.

Die *Sonate* (1959) ist ihrem Wesen nach ein neoklassizistisches Werk, das der etablierten viersätzigen Anlage folgt (*Allegro moderato*, *Scherzino*, *Adagio*, *Presto*). Das *Allegro moderato* ist von einer ernsten Lyrik und dem Wechsel zweier kurzer, kontrastierender Gedanken gekennzeichnet. Das *Scherzino* verrät ein leichtes, verspieltes, bisweilen groteskes Temperament. Im *Adagio* imitiert die linke Hand bei stetigem Tempo den Pizzikato-Klang von Saiteninstrumenten, indessen sich in der rechten Hand die melodische Linie entfalten darf. Die *Sonate* endet mit einem feurigen, perkussiven *Presto*.

Die *Silben* aus dem Jahre 1965 fußen auf der alten griechischen Disziplin der Rhetorik. Das Werk besteht aus sechs kurzen Stücken, die jeweils ein musikalisches Analogon zu einem Mittel der Redekunst darstellen. In *Parechesis* («Alliteration») wird viele Male ein Akkord wiederholt – ganz so, wie sich in der Rhetorik die Silben wiederholen. In *Anagramm* wird die Position der Töne in schnellen Passagen vertauscht. *Paragogen* («Ableitungen») beruht auf Obertönen, die im wesentlichen von den vorausgegangenen Akkorden »abgeleitet« sind. In *Epenthesis* (= Zufügung eines Buchstabens, eines Klangs oder einer Silbe zum Wortkörper) wird das mittlere Register des Klaviers durch ein Papier auf den Saiten verändert. In *Apharesis* («Subtraktion» oder »Abstraktion») beruhigt sich die recht abstrakte Musik, die scheinbar unzusammenhängende Elemente enthält. In *Synchysis* («Verwirrung») taucht schließlich unter den Gedanken der vorherigen Sätze ein charakteristisches Motiv auf, das am Ende allerdings assimiliert wird.

Präludium und Toccata (1982) beruhen auf den traditionellen Formen, die bis zum Barock zurückgehen. Antoniou erkundet in seinem *Präludium* die Resonanz des Klaviers. Das Stück ist fragmentarisch, der musikalische Fluss wird oft durch lange Pausen aufgehalten, in denen die angehäuften Töne weiterklingen. Wenn sich die letzten Töne aufgelöst haben, stürmt die überwältigende *Toccata* auf die Bühne. Ihre durchgehend motorische Textur ist ohne Taktangaben und Taktstriche notiert.

Die polyphonen Sätze *Inventionen und Fuge* sowie *Inventionen, Präludium und Fuge* hat Antoniou 1958 komponiert, als ihn sein Kompositionslehrer Y.A. Papaioannou mit der Dodekaphonie bekannt machte. Antoniou folgte jedoch bei der formalen Gestaltung und der Tonhöhenorganisation seinen eigenen ästhetischen Prinzipien und verwandte die Zwölftonreihen auf freizügige Weise. Nach seiner Vorstellung ist jedes Thema eine Aussage, und Polyphonie bedeutet für ihn »Dialog«. Der eigenständige Charakter der Stücke beschreibt die unterschiedlichen Stimmungen im zwischenmenschlichen Austausch.

Bei den oft auch als »Sieben griechische Tänze« bezeichneten *Sieben rhythmischen Tänzen* aus dem Jahre 2000 handelt es sich um kurze Stücke, die auf traditionellen griechischen Rhythmen basieren. Mit diesem Werk wollte Antoniou das Repertoire junger Pianisten erweitern und sie der Tradition näher bringen. Dabei hat er, im Gegensatz zur üblichen Praxis, jedes Zitat echter Volksmelodien vermieden.

Synaphes (2001) heißt so viel wie »Verbindungen« oder »Kontakte«. Das Werk steht in direkter Beziehung zu den Werken, die Antoniou unmittelbar zuvor über dasselbe Material geschrieben hat – vor allem zu dem drei Jahre älteren Klavierkonzert. *Synaphes* ist für den Pianisten sehr anspruchsvoll: Es enthält schwierige Passagen mit Sprüngen, doppelten Oktaven und doppelten Quarten. Dem virtuoson Anfang folgt ein meditativer, atmosphärischer Abschnitt, der – gelegentlich auch durch avancierte Techniken – die klangfarblichen Möglichkeiten des Instruments auslotet. In der Reprise meldet sich allmählich die Virtuosität zurück. Nachdem das Stück seine Klimax erreicht hat, führt der Weg zu einem enigmatischen, dämmrigen Schluss.

Konstantinos Destounis
Deutsche Fassung: Cris Possiac

»Konstantinos Destounis ist ein Phänomen – ein Pianist mit fantastischer Technik und außergewöhnlicher Kunstfertigkeit. Seine Interpretationen verraten ein tiefes Verständnis für jeden musikalischen Stil und jede ästhetische Anschauung. Für mich ist er ein großartiger Interpret all meiner Klavierwerke, die er mit äußerster Präzision auswendig spielt.«

– Theodore Antoniou

KONSTANTINOS DESTOUNIS

Konstantinos Destounis (b. 1991 in Athens) is regarded as one of the most prominent Greek artists of his generation. He is a prizewinner in many international piano competitions, most notably the Grand Prix Maria Callas in Athens, the Southern Highlands in Canberra, the Giorgos Thymis in Thessaloniki and the Bremen European Piano Competition. As the winner of Greece's national competition, he represented his country at the Eurovision Young Musicians Competition in Vienna. His performing career has led him to prestigious venues, such as the Royal Albert Hall and St John's Smith Square in London, La Fenice in Venice, Llewellyn Hall in Canberra, the Glocke Saal in Bremen, the Megaron in Athens and Thessaloniki. As a soloist he has performed with numerous orchestras in Greece, the UK, Germany, Spain and Australia. After graduating from the Hellenic Conservatory and the University of Macedonia in Greece, he went on to receive a master's degree at the Mozarteum University in Salzburg and an artist diploma at the Royal College of Music in London. Currently, he is pursuing a doctoral degree at the Royal College; his research focuses on Theodore Antoniou's piano works.

www.destounispiano.com

'Konstantinos Destounis is a phenomenon, a pianist with fantastic technique and exceptional artistry. He performs with deep understanding all kinds and aesthetics of music. I consider him to be a great interpreter of my complete piano works – which he plays from memory, with extraordinary precision!'

– Theodore Antoniou

THEODORE ANTONIOU
© Spiros Tsiligiridis

THEODORE ANTONIOU (b. 1935)

COMPLETE PIANO WORKS

Theodore Antoniou is one of Greece's most celebrated and prolific contemporary composers. His music integrates traditional Greek musical elements within styles ranging from the impressionism of *Aquarelle* to the virtuoso effects of *Entrata*, all approached in intuitive ways, and always with an underlying dramatic plot inspired by ancient Greek drama, resulting in the invention of 'Abstract Programmatic Music.' This programme was recorded in the presence of the composer, who considers Konstantinos Destounis 'a phenomenon... a great interpreter of my complete piano works.'

KONSTANTINOS DESTOUNIS

1	ENTRATA (1983) *	15:36
2-11	AQUARELLE (1958) *	12:57
12-15	PIANO SONATA, OP. 7 (1959) *	09:10
16-21	SYLLABLES (1965) *	05:10
22-23	PRELUDE AND TOCCATA (1982)	05:05
24-28	INVENTIONS AND FUGUE, OP. 4, NO. 1 (1958) *	07:35
29-32	INVENTIONS, PRELUDE AND FUGUE, OP. 4, NO. 2 (1958) *	07:39
33-39	SEVEN RHYTHMIC DANCES (2000)	06:24
40	SYNAPHES (2001) *	08:52

* WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL PLAYING TIME: 79:00

SCAN FOR MORE
INFORMATION

© & © 2018 Naxos Rights Europe. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and German. Distributed by Naxos.

GP779

