

George
KONTOGIORGOS
Dancing with Centaurs
Stories for Saxophone

Stathis Mavrommatis, Saxophone
Christina Panteli, Piano
The Orchestra of Colours
Miltos Logiadis

George
KONTOGIORGOS
(b. 1945)

Dancing with Centaurs
Stories for Saxophone

Dancing with Centaurs		36:04	8 Vertigo	2:37
for soprano saxophone			9 Battle of the Centaurs	3:13
and piano (2014)			10 Farewell	4:32
1	Introduction	0:50		
2	Idyllic	4:01	11 Concertino 'Testosterone'	16:17
3	Dancing with Centaurs	3:21	for alto saxophone, piano and strings (2015)	
4	Meditation	5:39	12 Ringtone for alto saxophone	6:41
5	Love Song	5:25	and piano (2016)	
6	Infidelity	3:29		
7	Before the Battle	2:47	13 Night Walk for solo alto saxophone	5:40
			(2017)	

WORLD PREMIERE RECORDINGS

Stathis Mavrommatis, Soprano Saxophone **1–10**, Alto Saxophone **11–13**
Christina Panteli, Piano **1–12**

The Orchestra of Colours (string section) **11**
Miltos Logiadis, Conductor **11**

George KONTOGIORGOS (b. 1945)

Dancing with Centaurs

Stories for Saxophone

Dancing with Centaurs

This is a ten movement suite for soprano saxophone and piano inspired by the idyllic Mount Pelion and the mythical centaurs. From the ancient times, due to their strange figure, centaurs have stimulated the imagination of people and artists and they have become a frequent subject of fiction writing and visual art. The surrealistic title is an allegorical reference to the myth. The anthropomorphic nature of the centaurs symbolises the constant and painful effort of man to master the instinctive impulses and the power of his spiritual being – not only to overcome them but to idealise them and transform them into virtues. However, instincts remain dominant and sometimes human weaknesses lead to unexpected behaviour.

I began by composing the movement entitled *Dancing with Centaurs*, which musically depicts the lustfulness of the centaurs. According to mythology, during the ceremony of Pirithos's marriage to the beautiful Hippodameia, and as they were swept away by their dizziness of drunkenness, the centaurs attempted to rape the women of the Lapiths, while the centaur Eurition attempted to make the bride Hippodameia his mistress. Thus, the terrible battle began, known as Centauromachia, as it is represented uniquely

by the sculptor Pheidias on the Parthenon's south metopes.

Over the next few years I gradually composed the remaining parts of the suite, which also mention the idyllic Mount Pelion and the centaurs, who, after they were defeated by Lapiths, were driven out from Pelion and moved to other mountain areas.

The movement *Infidelity* refers to the centaur Nessus. According to Plutarch, Nessus, after carrying Heracles's wife Deianeira across the river, tried to rape her. Heracles was furious, and quickly shot a poisoned arrow straight into Nessus' chest. In revenge, Nessus persuaded Deianeira that his blood would ensure that Heracles would leave her, a woman he had fallen in love with, and Heracles would be faithful to her in eternity. Thus, Deianeira, instructed by Nessus, dipped Heracles's shirt into the blood flowing from Nessus' wound and sent it to him. However, the poisoned shirt stuck in the flesh of Heracles' body, and consumed it. After being tortured by horrible pains, he died on a funeral pyre of oak branches. The so-called 'Heracles Fireplace' is located at the top of the Mount Oeta, which I used to observe every day from my window during my childhood and adolescence.

The wise centaur Chiron not only nurtured Asclepius, god of medicine, but also expounded

his medical art. I have been a spiritual student of Asclepius and consistent worker during my 35 year scientific occupation. Thus *Farewell*, the last movement, is dedicated to Asclepius and to his master centaur Chiron.

The composition is based on musical ideas borrowed from Greek tradition, mixed with elements from jazz and contemporary music. Certain melodic and expressive elements are derived from surviving fragments of ancient Hellenic music, others from pastoral songs and laments of Epirus based on the pentatonic scale and also from traditional songs of Asia Minor. The saxophone represents the energetic and seductive mood of centaurs, while the beat, continuously supported by the piano, integrates the rhythmic and occasionally dancing dimension of this imaginary depiction. The extensive exploitation of almost the full range of the soprano saxophone, large intervals, contretemps and extensive techniques that are characteristic of this composition significantly challenges the saxophonist to develop and showcase the considerable skills required for this work.

*The work is dedicated to my beloved wife
Eleni for our 10 year wedding anniversary*

**Concertino 'Testosterone'
for alto saxophone and strings**

The title refers to the hormone testosterone, which is responsible for male sexual characteristics, as well as having other effects,

including changes in mood, behaviour and energy level. The brain controls the amount of secreted testosterone through stimulating and suppressing substances. High testosterone levels are connected with aggressive behaviour, whereas decreased testosterone levels caused by falling in love result in emotional changes and promote paternal care. Imbalance between testosterone and inhibiting factors leads to dysfunction, thus low or high testosterone levels lead to uncontrolled emotional changes in men's behaviour.

I decided to name this concertino '*Testosterone*', for it is dictated by changes in mood, and is characterised by periods of calm melodic and harmonic levels alternating with high energy passages. After a back and forth conversation between piano and saxophone, a minimalistic ostinato appears, changing the mood, which in turn evolves into a series of unprepared modulations elaborated on by the saxophone. Afterwards, the piano announces musical events, which are taken over by the saxophone and the strings. The high energy activity of the saxophone, contrasting against the melodic sequences of strings and culminating in a paroxysmal virtuoso passage with multiphonic roaring, concludes the composition.

*Dedicated to Stathis Mavrommatis
and Christina Panteli*

Ringtone for alto saxophone and piano

A ringtone indicates an incoming call or a new message. The term comes from early telephones, equipped with a bell and electromagnetic hammer mechanism, creating a ringing sound. Today, ringtones represent hallmarks of the worldwide communications, which have minimised the distance between people.

The characteristic 'Nokia tune' used in this composition was adapted by Nokia from a music phrase from *Gran Vals*, a composition for solo guitar written in 1902 by the Spanish classical guitarist and composer Francisco Tárrega.

This composition was based on the exposition, development, enrichment and variations of Tárrega's musical phrase, known to most of us as the 'Nokia ringtone'. Quite often the repetitive ringtone is used with humorous intent.

Night Walk for solo alto saxophone

Night walks lead to paths of thought and serenity. They offer a unique opportunity for concentration and meditation. Far from the bustle, the fast pulse and the nervous energy of the city, the extraneous information accumulated during the day is gradually erased and the mind clears. Thoughts, free from unrelated events of everyday life, become clear and plain. At the end of the day, mirroring the serenity of the surroundings, the mind regains its ability to reset, recalibrate and develop a new perspective.

This short composition feels like a soliloquy. Free and expressive, even improvisatory, it ultimately reveals recognisable elements of a traditional song from my place of origin in the Hellenic Mainland.

Dedicated to Stathis Mavrommatis

George Kontogiorgos

Dancing with Centaurs Stories for Saxophone

Χορεύοντας με τους Κενταύρους για σοπράνο σαξόφωνο και πιάνο

Το έργο αποτελεί σε δεκαμερή σουίτα, για σοπράνο, σαξόφωνο και πιάνο, εμπνευσμένη από το μαγευτικό Όρος Πήλιο και τους μυθικούς Κενταύρους. Από τους αρχαιότατους χρόνους, οι Κένταυροι, λόγω της ιδιότυπης μορφής τους, διέγειραν διαχρονικά τη φαντασία ανθρώπων και καλλιτεχνών, καθώς αποτέλεσαν θέμα εκτενών μυθοπλασιών και ποικίλων αναπαραστάσεων. Ο υπερρεαλιστικός τίτλος του έργου σηματοδοτεί την υπερβατική αναφορά στο μύθο. Η ανθρωπόμορφη φύση των Κενταύρων συμβολίζει τη διαρκή και επίπονη προσπάθεια του ανθρώπου να δαμάσει τις ενστικτώδεις παρορμήσεις και με τη δύναμη της πνευματικής του υπόστασης όχι μόνο να τις υπερνικήσει αλλά να τις εξιδανικεύσει και να τις μετουσιώσει σε αρετές και προτερήματα. Όμως, τα ένστικτα παραμένουν κυρίαρχα και ενίοτε οι ανθρώπινες αδυναμίες οδηγούν σε απροσδόκητες συμπεριφορές.

Αρχικά, συνέθεσα το μέρος που ονομάζεται «Χορεύοντας με τους Κενταύρους» και αναφέρεται στη λαγνεία των Κενταύρων. Σύμφωνα με τη Μυθολογία, κατά την τελετή του γάμου του Πειρίθου με την πανέμορφη Ιπποδάμεια,

οι Κένταυροι παρασυρμένοι από τη ζάλη της μέθης αποπειράθηκαν να βιάσουν τις γυναίκες των Λαπίθων, ο δε Κένταυρος Ευρυτίων επιχείρησε να κάνει ερωμένη του την νεόνυμφο Ιπποδάμεια. Έτσι, ξέσπασαν οι φοβερές «Κενταυρομαχίες», όπως αναπαριστώνται μοναδικά από το γλύπτη Φειδία στις μετόπες του Παρθενώνα.

Στο διάστημα των επομένων ετών συνέθεσα σταδιακά τα λοιπά μέρη, που αναφέρονται επίσης στο ειδυλλιακό Όρος Πήλιο και τους Κενταύρους, που αφού νικήθηκαν κατά κράτος από τους Λαπίθες και εξεδιώχθησαν από το Πήλιο, μετοίκησαν σε άλλες ορεινές περιοχές.

Το μέρος «Απιστία» αναφέρεται στον Κένταυρο Νέσσο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο πορθμέας Νέσσος αφού μετέφερε τη σύζυγο του Ηρακλή Δηιάνειρα στην άλλη όχθη του ποταμού, προσπάθησε να τη βιάσει. Οργισμένος ο Ηρακλής, τον σημάδεψε και έριξε ένα δηλητηριασμένο βέλος στο στήθος του. Σε αντεκδίκηση, ο Νέσσος, έπεισε τη Δηιάνειρα, ότι μπορεί να κάνει τον Ηρακλή να εγκαταλείψει την Ιόλη, που ήταν ερωτευμένος μαζί της, και να γυρίσει κοντά της για πάντα. Έτσι, η Δηιάνειρα ακολουθώντας τις οδηγίες του Νέσσου, εμβάπτισε το χιτώνα του Ηρακλή στο αίμα που έτρεχε από την πληγή που και το έστειλε στον Ηρακλή. Όμως, ο

δηλητηριασμένος χιτώνας καθλώθηκε στις σάρκες του σώματός του Ηρακλή. Αφού βασανίστηκε από φρικτούς πόνους, κατέληξε μοιραία σε φωτιά που άναψε από δρύινα κλαδιά. Την επονομαζόμενη λοιπόν «*Πυρά του Ηρακλέους*», που βρίσκεται στις κορυφές του Όρους Οίτη, που αντίκριζα καθημερινά από το παράθυρό μου κατά τη διάρκεια των παιδικών μου χρόνων και της εφηβείας μου.

Ο σοφός Κένταυρος Χείρων, όχι μόνο ανάθρεψε τον Ασκληπιό, πατέρα της ιατρικής, αλλά του εξέμαθε την ιατρική τέχνη. Υπήρξα πνευματικός μαθητής και συνεπής λειτουργός του Ασκληπιού, κατά τη διάρκεια της 35ετούς σταδιοδρομίας μου. Έτσι, το τελευταίο μέρος «*Αποχαιρετισμός*» είναι αφιερωμένο στον Ασκληπιό και το δάσκαλό του Κένταυρο Χείρωνα.

Η σύνθεση βασίζεται σε στοιχεία από την Ελληνική παράδοση, αναμεμειγμένα με στοιχεία Jazz και σύγχρονης μουσικής. Ορισμένα μελωδικά και εκφραστικά στοιχεία προέρχονται από σπαράγματα αρχαίας Ελληνικής μουσικής, άλλα από ποιμενικά τραγούδια και θρήνους, βασισμένα στην πεντατονική μουσική κλίμακα της Ηπείρου, καθώς και από παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας. Το σαξόφωνο σηματοδοτεί τη σαγηνευτική διάθεση των Κενταύρων, ενώ ο ρυθμός, που υποστηρίζεται από το πιάνο, συμπληρώνει τη ρυθμική και ενίοτε χορευτική διάσταση

της φανταστικής εικόνας. Η εκμετάλλευση σχεδόν όλης της έκτασης του σοπράνο σαξοφώνου, σε συνδυασμό με τη χρήση μεγάλων διαστημάτων, αντιχρονισμών και εκτεταμένων τεχνικών, που αποτελούν χαρακτηριστικά της σύνθεσης, παρέχει σε μεγάλο βαθμό στον εκτελεστή τη δυνατότητα να εκθέσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες του ικανότητας.

*Αφιερωμένο στην αγαπημένη μου σύζυγο
Ελένη για τη 10η επέτειο του γάμου μας*

Κοντσερτίνο 'Τεστοστερόνη' για άλτο σαξόφωνο πιάνο και έγχορδα

Ο τίτλος αναφέρεται στην ορμόνη τεστοστερόνη, που ευθύνεται για τα χαρακτηριστικά του αρρενος, ενώ άλλες δράσεις της σχετίζονται με μεταβολές της διάθεσης, της συμπεριφοράς και των επιπέδων ενέργειας. Ο εγκέφαλος ελέγχει τα επίπεδα τεστοστερόνης μέσω διεγερτικών και ανασταλτικών πεπτιδίων. Υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης συνδέονται με επιθετική συμπεριφορά, ενώ μείωση τεστοστερόνης κατά τον έρωτα οδηγεί σε συναισθηματικές μεταβολές και προάγει την πατρότητα. Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ τεστοστερόνης και ανασταλτικών παραγόντων οδηγεί σε δυσλειτουργία, έτσι ώστε χαμηλά ή υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης να επικρατούν στις ανεξέλεγκτες συναισθηματικές μεταβολές συμπεριφοράς του αρρενος.

Αποφάσισα να ονομάσω το κοντσερτίνο «*Τεστοστερόνη*», επειδή χαρακτηρίζεται από αλλαγές διάθεσης με περιόδους ήπιων μελωδικών και αρμονικών επιπέδων, που διαδέχονται περάσματα έντονης ενέργειας. Μετά από διάφορους διαλόγους μεταξύ πιάνου και σαξοφώνου, εμφανίζεται ένα μινιμαλιστικό *ostinato* για να αλλάξει τη διάθεση, εξελισσόμενο σε μια σειρά απροετοίμαστων μετατροπιών που επεξεργάζονται από το σαξόφωνο. Στη συνέχεια, το πιάνο αναγγέλλει συμβάντα που ακολουθούνται από το σαξόφωνο και τα έγχορδα. Η έντονα ενεργητική δραστηριότητα του σαξοφώνου, που αντιπαρατίθεται με τις μελωδικές αλληλουχίες των εγχόρδων, κορυφώνεται με ένα παροξυσμικό, δεξιοτεχνικό μέρος του σαξοφώνου, καταλήγοντας σε πολυφωνικούς βρυχηθμούς.

*Αφιερωμένο στους Στάθη Μαυρομμάτη
και Χριστίνα Παντελή*

Ring Tone για άλτο σαξόφωνο και πιάνο

Ο ήχος τηλεφωνικής κλήσης υποδεικνύει μια εισερχόμενη κλήση ή ένα νέο μήνυμα. Ο όρος προέρχεται από πρώιμα τηλέφωνα, που ήταν εξοπλισμένα με μηχανισμό αποτελούμενο από κουδούνι και ηλεκτρομαγνητικό σφυρί, δημιουργώντας ένα ήχο κουδουνίσματος.

Σήμερα οι ήχοι τηλεφωνικής κλήσης αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα

των παγκόσμιων επικοινωνιών, που έχουν ελαχιστοποιήσει την απόσταση μεταξύ των ανθρώπων.

Το χαρακτηριστικό «*κουδούνισμα της Nokia*» που χρησιμοποιείται σε αυτή τη σύνθεση υιοθετήθηκε από μια μουσική φράση τη σύνθεσης «*Gran Vals*» για σόλο κιθάρα του Ισπανού κλασσικού κιθαριστή και συνθέτη Francisco Tárrega, που γράφτηκε το 1902. Η σύνθεση αυτή βασίστηκε στην έκθεση, ανάπτυξη, εμπλουτισμό και τις παραλλαγές της μουσικής φράσης του Tárrega, που αναφέρεται ως «*κουδούνισμα της Nokia*». Το επαναλαμβανόμενο θέμα του κουδουνίσματος χρησιμοποιείται ενίοτε με χιουμοριστική πρόθεση.

Νυκτερινός Περίπατος για άλτο σαξόφωνο

Οι νυκτερινοί περίπατοι σηματοδοτούν τα μονοπάτια της σκέψης και της ηρεμίας. Προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για περισυλλογή και διαλογισμό. Μακριά από τη βοή, τον παλμό και τη νευρικότητα της πόλης, οι άχρηστες πληροφορίες που συσσωρεύονται στη διάρκεια της μέρας, διαγράφονται σταδιακά και η μνήμη διαυγάζει. Η σκέψη, απαλλαγμένη από αλλότρια συμβάντα της καθημερινότητας, γίνεται καθαρή και απέριτη. Έτσι, στο τέλος της μέρας, ο νους αποφορτισμένος από την ενέργεια της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, επανακτά την ικανότητα επαναπροσδιορισμού και

επανατοποθέτησης των πραγμάτων στις σωστές τους διαστάσεις.

Το σύντομο σε χρονική διάρκεια έργο κινείται στα πλαίσια ενός μοναχικού εσωτερικού διαλόγου. Επιτρέπει στον εκτελεστή ελευθερία έκφρασης, ακόμα και αυτοσχεδιασμού, που οδηγεί τελικά σε

αναγνωρίσιμα στοιχεία ενός παραδοσιακού τραγουδιού από την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, απ' όπου κατάγομαι.

Αφιερωμένο στο Στάθη Μαυρομμάτη

Γιώργος Κοντογιώργος

George Kontogiorgos

Born in Lamia, Hellas, George Kontogiorgos studied advanced music theory with Alexander Aenian at the Municipal Conservatory of Lamia. His classical works include pieces for solo instruments, vocals, ensembles, chamber and symphonic orchestras, string quartets, piano trios and concertos. Premieres of his music have been performed in Canada, Colombia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Poland, Romania, Spain, Turkey, the UK and the US by the New Hellenic Quartet and the Galan Trio, and orchestras such as Camerata of the Friends of Music, the Orchestra of Colours and Orchestra of Patras in Greece, the Orpheus Chamber Orchestra of Poland, the International Doctor's Philharmonia 'Giuseppe Sinopoli' in Italy, the Tapiola Sinfonietta and the Bilbao Orkestra Sinfonikoa. He was awarded First Prize at the Classical Marimba League Composition Competition, US, in 2007, and received an Honourable Mention in the 'In 27 Pieces: The Hilary Hahn Encores contest', US, in 2012. He is visiting conductor of the Orchestra of Patras and a member of the Greek Composers' Union.

Stathis Mavrommatis

Born in 1974, Stathis Mavrommatis studied saxophone, wind orchestra conducting, composition and mathematics. Principal saxophonist of the Athens Wind Orchestra, Mavrommatis is actively engaged in teaching, and often collaborates with symphony orchestras and participates in international musical events as well as recitals with pianist Christina Panteli in prestigious venues in Greece and abroad. He has given premieres of works of which he is the dedicatee in Greece, Cyprus, Turkey, the US, Canada, Russia, Romania, Bulgaria, Albania and Italy. He recorded the music of Dinos Constantinides in the US, and has released two albums, the second of which – *Three Greek Concertos for Soprano Saxophone and String Orchestra* with the Bulgarian National Radio Symphony Orchestra – was honoured by the Union of Greek Theatre and Music Critics. He was awarded with the title of Distinguished Member of the Mantzaros historical concert band of Corfu and he has been appointed as a Yamaha Artist by Yamaha Music Europe. Mavrommatis is currently the president of the Greek Saxophone Association.

Christina Panteli

Christina Panteli has given numerous solo recitals in Greece as well in Austria, Switzerland, France, the US, Turkey, the UK and Italy. Many prestigious Greek composers have written and dedicated works to her. She has also performed as a soloist with orchestras from Greece and abroad, and participated in international music festivals. In addition, she has given many chamber music recitals for strings, winds, voice and two pianos in venues such as the Megaron, The Athens Concert Hall, the Thessaloniki Concert Hall and the Benaki Museum. Her performances have been broadcast by the Hellenic Broadcasting Corporation as well as by networks in Canada, South Africa, Italy and Russia. She has collaborated with saxophonist Stathis Mavrommatis since 2005. She received a Piano Diploma with honours, First Prize and a Golden Medal from the Athenaeum Conservatory, a Diplôme d'Exécution de Piano from the Ecole Normale de Musique de Paris, and a Master of Music in Piano Performance from Roosevelt University, Chicago.

Miltos Logiadis

Born in Athens in 1965, Miltos Logiadis studied music theory and piano at the National Conservatory, where he was awarded First Prize and Distinction for Outstanding Performance. He continued his studies with a scholarship from the Alexander S. Onassis Foundation at the Hochschule für Musik und Theater München, where he was awarded diplomas for choral and orchestral conducting and the Meisterklasse Diploma, and was appointed assistant professor. He also conducted the madrigal chorus and the choir and orchestra of the Catholic Community University (KHG), and the Opera of Ulm. In 1992, Logiadis became the permanent conductor of the Orchestra of Colours in Greece, performing numerous concerts in Greece and abroad. He has also conducted the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, the Royal Philharmonic Orchestra, the Orchestra of the Opera of Hamburg, the Royal Danish Opera Orchestra and the Vienna Chamber Orchestra. He is currently the artistic director of the Megaron, The Athens Concert Hall and professor of conducting at the Ionian University.

The music of George Kontogiorgos generates a mystical soundworld inspired largely by the stories and creatures of Greek mythology. Although primarily tonal, his compositions encompass a broad spectrum of music from minimalism to atonality. *Dancing with Centaurs* contains melodic elements found in fragments of ancient Hellenic music and traditional songs from Asia Minor, interwoven with the pentatonic scale. *Night Walk* is redolent of the Hellenic mainland in its structure and freely expressive performance, while the *Concertino 'Testosterone'* features novel sound effects including saxophone multiphonics.

George
KONTOGIORGOS
(b. 1945)

Dancing with Centaurs
Stories for Saxophone

1–10	Dancing with Centaurs for soprano saxophone and piano (2014)	36:04
11	Concertino 'Testosterone' for alto saxophone,
piano and strings (2015)	16:17
12	Ringtone for alto saxophone and piano (2016)	6:41
13	Night Walk for solo alto saxophone (2017)	5:40

WORLD PREMIERE RECORDINGS

Stathis Mavrommatis, Soprano Saxophone 1–10, Alto Saxophone 11–13
Christina Panteli, Piano 1–12

TESSERAKT

The Orchestra of Colours (string section) 11
Miltos Logiadis, Conductor 11

A detailed track list can be found on page 2 of the booklet

Recorded: 15 February 2015 1–10, 2 April 2017 11, 19 March 2017 12 and 18 December 2017 13
at 'Philippos Nakas' Odeon 1–12 and Tesserakto Studio 13, Athens, Greece

Producer: George Kontogiorgos • Engineer: Nikko Chronopoulos

Editors: Nikko Chronopoulou and George Kontogiorgos • Assistant engineer: Elpida Papoutsis

Booklet notes: George Kontogiorgos (in English and Greek) • Editions: Composer's manuscripts

Cover artwork: *The Shepherdess* by Tassos Kouris (oil on canvas) used by kind permission of the artist