Christos Samaras

APHORISMS

Chamber Music I

Aphorismus • Anaphores • Anomies

Apology II • Apology IV • Apology V • Egomion V

CHRISTOS SAMARAS
APHORISMS
Chamber Music I

1. **String quartet *Aphorismus*** 04:21
   Academia Quartet
   Jaqueline Morard violin I
   Christina Fritz violin II
   Angelica Wohlmann viola
   Michael Dalinger cello

2. *Anaphores* 10:11
   Hellenic Ensemble of Contemporary Music
   Efthimios Kavalieratos conductor

3. *Anomies* 10:14
   Noel Capritas Dos Santos violin
   Florans Cohl Capritas piano

4. *Apology II* 10:08
   ALEA III ensemble
   Theodore Antoniou conductor

5. ***Apology IV "Summer Birthday"*** 17:26

Filippina Filippova piano
Angel Stankov violin
Josif Radionov viola

6. ***Apology V*** 10:22

dissonART ensemble
Nikos Athineos conductor

7. ***Egomion V*** 07:51

Athens Saxophone Quartet
Athanasios Zervas soprano saxophone
Dionisis Rousos alto saxophone
Leo Saguiguit tenor saxophone
Erich Honour baritone saxophone

Total time: 70:36

CHRISTOS SAMARAS was born in 1956 in Doxato, near Drama. He embarked his music studies at the State Conservatory of Thessaloniki (1969-76) studying Music Theory - Harmony with Ioannis Damianos and Counterpoint with Kostas Nikitas - as well as Flute with Emmanuel Ekaterinis and piano with Mary Papadopoulou. In the autumn of 1976 he continued his studies at the University of Music and Fine Arts in Vienna, studying Composition with Friedrich Cerha and Erich Urbanner, and Flute with Louis Riviere and Robert Wolf. In 1981, he graduated with the Diploma of Composition and in 1982 with the Pedagogical Degree of Flute. Between 1982 and 1984 he pursued post-graduate studies in Composition at the University of Fine Arts of Berlin with Isang Yun. He also attended Composition Classes presented by Klaus Huber, Luigi Nono, Hans-Werner Henze, Karl-Heinz Stockhausen, Witold Lutoslawski and Diether Schnebel. Since 1984 he lives and works in Thessaloniki.

In 1984, he was granted the Second Prize in the Competition of Composition in Hammeln of Germany with the work *"Askitiki"* (1982) for small orchestra, and in 1985 the Second Prize for composition in the competition Carl Maria von Weber in Dresden, Germany with the *"Fourth String Quartet"* (1984). In 1987, he took the First Prize in the Competition of Composition of the Foundation for Literature and Arts under the auspices of the Ministry of Culture in Athens with the work *"Paradromes"* (1986) for eleven instruments. In 1989, he took the First Prize in the Competition of Composition ALEA III of the University of Boston, USA with the work *"Apologia II"* (1988) for small orchestra. In 1990, he received the First Prize in the Competition of Composition of the Foundation for Literature and Arts under the auspices of the Ministry of Culture in Athens with the work *"Monogramma"* (1989) for solo violin. In 1993, he received Distinction in the Competition of Composition of the Arts Foundation "Techni" in Thessaloniki for his work *"Thrinos"* (1993) for mixed chorus. In 1993, he obtained the Third Prize in the Competition of Composition of the Foundation for Literature and Arts in Athens with the work *"Sonatine"* (1993) for flute and piano. In 1995, he received the Second Prize in the competition of composition of the Union of Greek Composers in the memory of Y.A. Papaioannou with the work *"Concerto for violin and chamber orchestra"* (1994). Finally, in 1996 he received the First Prize from the Macedonian Arts Company for his work *"Macedonian Rhapsody"* (1996) for orchestra.

At present, he is Professor of Composition in the Department of Music Studies, Faculty of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki. He has taught Music Theory and Composition in various conservatories of Thessaloniki and other cities. For many years he has been appointed Artistic Director in many of these conservatories. He has also taught composition in various seminars and workshops.

Finally, he has been awarded by various institutions and foundations for his educational and artistic contribution.

In 2010, as a visiting professor, he taught Composition Masterclasses at Georgia States University in Atlanta, USA, while his music was performed at several cities in America.

He also participates with his work: 1) ***LAPSES (PARADROMES)*** (1986) for 11 instruments, at the CD Greek Music Avant-Garde of the 20th Century Association (CD distributed from ETEBA, 1997), 2) ***String quartet Nr.4*** (1984) published at the CD Agora AG, 1999 with the New Greek Quartet, 3) ***Sonatina*** (1993) for flute and piano at the CD of Nikolos Dimopoulos and Dimitris Dimopoulos published by IRIDA Company, 4) ***KALIM - ARIA*** (2003) for alto flute at the CD of Ria Georgiadou "Flute dimensions" published by IRIDA, 5) ***ELEGY*** (1989) for clarinet, percussion and strings at the Legend Classics Company CD with the Bulgarian Radio Orchestra, 6) ***EGOMION V*** (2008) for saxophone quartet, baritone and percussion at a cd based entirely on poetry by Kostas Varnalis 7) ***ULTIMUM III*** (2008) for alto saxophone and piano at the American Company Albany records CD.

His compositional work is varied in nature, covering all sectors: four symphonies, the opera *"I Gioconda tou Olokaftomatos"* [Holocaust], 2 concertos for piano and orchestra, 2 concertos for flute and orchestra, concerto for violin and chamber orchestra, concerto for violin and orchestra, oratorio "Byzantine Passions" with narrator two choirs and orchestra, a music-theatre, five string quartets, more than 25 orchestral works, chamber music for various ensembles, choral music, songs for voice and piano, music for solo instruments.

In 2018, he was honored with the *"Karolos Koun"* Award of the Union of Greek Theater and Music Critics "for his longstanding significant synthesis, research, music and pedagogical contribution to Greek art/classical music".

His works have been performed in England, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, France, Germany, Switzerland, Greece, China, USA, Spain, India, Italy, Hungary, Russia, Serbia, South Korea, Turkey and Finland. They have also been broadcast by the Greek, French, German, Austrian and Australian Radio-Television.

His work is published by the Music Publishing House "Papagregoriou-Nakas" www.panasmusic.gr and he is a member of the Greek Composers' Union. www.gcu.org.gr.

GANT

1. **String quartet *Aphorismus*** (1978)
The work is an experimental proposal of absolute musical economy, as all musical elements are given in the most abstract way. Hence, everything assumes an aphoristic character creating a mosaic of many different sound cells with poles of emotional tensions. The piece was composed on the occasion of an internal cause that is not completed at the level of an effect, thus remaining pending…

Academia Quartet
Jaqueline Morard violin I
Christina Fritz violin II
Angelica Wohlmann viola
Michael Dalinger cello

2. ***Anaphores*** (1983) for chamber ensemble (flute/ alto flute, clarinet/bass clarinet, bassoon, horn, violin, viola and cello)
The work is an effort to disclose a content that gradually culminates with musical tiles constantly added, highlighting the concept of psychical harmonization of our existence with higher aspects of ecstasy and mental joy. A constant reference to thoughts that try to musically define the physiognomy of an extension of our "being" into other spatiotemporal dimensions. The multiple alternations of harmonic and melodic phrases contribute to a charged musical discourse.

Hellenic Ensemble of Contemporary Music
Efthimios Kavalieratos conductor

3. ***Anomies*** (1984) for violin and piano
Music cannot ignore human thought neither emotion. In this sense, the work - despite any atonal and virtuosic transcendences - emerges as an unconventional music style against the prevailing aesthetics of that era. In the piece we encounter Hellenic elements with atonal and tonal features in a colored postmodern style that corresponds to an imaginary now…

Noel Capritas Dos Santos violin
Florans Cohl Capritas piano

4. ***Apology II*** (1988) for chamber ensemble
The work is in a way an Apology before the Supreme Judge, expressing the existential anxiety of man who struggles against the humiliation and the depravation he has to endure on a daily basis.
The structure is based on intense alternations of dramatic and lyrical elements. There is a basic musical idea in the piece, expressed in a complex manner, which starts in the introduction, from the pizzicati of the contrabass and the cello, and develops into a dancing climax. Later the musical idea mutates, passing to the strings, where it creates the intensity of the inner apologetic dialogue that at times becomes dramatic or ecstatic, while the trumpet plays the role of the retort. Sometimes the musical idea becomes melancholic, nostalgic with the English horn, and other times the trumpet creates tensions aimed at quenching and resolving the musical narrative, circling back to the original idea, with which the work ends.

ALEA III ensemble
Theodore Antoniou conductor

5. ***Apology IV "Summer Birthday"*** (1996) for violin, viola and piano

The path to totality is the main goal and actually acquires a deeper meaning when the musical thought is accompanied by universal ideas and values, creating endless serenity and joy.

I believe that the musical expression and mood of the piece are revealed, as the work seeks emotion, explosion, melancholy, leading us to a journey toward the hereafter, the world of transcendental dimensions, where the sensation of sound becomes similar to its composition and the journey passes into the realm of insight. It is impossible to musically express common concepts if one comes to think of the richness of experience we get from emotional knowledge. It is like knowing everything and knowing nothing! Thus, music is infused with very characteristic mutations - of given intervals - that leave a romantic mood, where, however, the balances that emerge through the three-part structure, offer many different alternations in the musical movement. Simplicity was a conscious choice in the structure of the work.

Filippina Filippova piano
Angel Stankov violin
Josif Radionov viola

6. ***Apology V*** (2006) for chamber ensemble

The introduction has a narrative character where all the musical ideas are presented in the form of chords. We are acquainted, on the one hand, with the use of pedal tones in the strings, and on the other with the use of dissonant imitations in unison between the piano and the vibraphone. Thus, an antithetical as well as explosive situation is created which describes the absurdity around us. As music is a timeless expression aiming at interpreting universal situations and emotions, "Apology" is a scream in despair against the trivialization, humiliation and depravation that human beings have to endure, forcing them to live in a world of self-deception.

In an apologetic manner, the composer expresses the hope that humanity should become fully aware of an integrated existence that will transform social reality into an environment of creative self-realization. Truth may let us not deprive ourselves of what others cannot offer to us.

dissonART ensemble
Nikos Athineos conductor

7. ***Egomion V*** (2008) for saxophone quartet

The spiral form of "Egominon V" supports all the structural and musical elements, with the only difference that it does not develop them but extends them, shuffling them in space and time as rhythmic or melodic units, as elements that produce each time new harmonic and echochromatic bonds. There is no connection of data, just an endless evolution of contradictions between mobility and inertia, order and disorder, consistency and fickleness, without any restrictions. One could say that fluidity brings out aspects of the random, creating parallel concepts of stable limits that coincide with the following axiom: "Everything is same but not identical". The neotonal character of the opus symbolizes the way in which the emancipation of the qualitative expression imposes itself and other things as an only resort and a universal constant, away from every form of confusion and incoherence. At the end of the opus, Coda is looking for an entirely earthly and tangible resort, coordinating the expression of spiritual clarity with the light's clarity. Hence, the opus with those rhythmic-melodic and harmonic expressions does not bring out a fixed form, but, based on the principle of contradictions, is in search of a result as original, qualitative and authentic as possible.

The representation composes the search for an authoritative and plastic format, relevant to the scheme below.

Introduction - Opening
Apposition of musical elements in their original form
Thematization of material I
Thematization of material II
Episodes I+II+III
Coda - Closing

Athens Saxophone Quartet
Athanasios Zervas soprano saxophone
Dionisis Rousos alto saxophone
Leo Saguiguit tenor saxophone
Erich Honour baritone saxophone

Recorded at the University of Central Missouri Studio by Eric Honour (2009)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ
Μουσική Δωματίου I

1. **Κουαρτέτο Εγχόρδων** ***Αφορισμός*** 04:21
   Academia Quartet
   Jaqueline Morard βιολί I
   Christina Fritz βιολί II
   Angelica Wohlmann βιόλα
   Michael Dalinger τσέλο

2. ***Αναφορές*** 10:11
   Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής
   Ευθύμιος Καβαλιεράτος διεύθυνση

3. ***Ανομίες*** 10:14
   Noel Capritas Dos Santos βιολί
   Florans Cohl Capritas πιάνο

4. ***Απολογία II*** 10:08
   Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής «ALEA III»
   Θεόδωρος Αντωνίου διεύθυνση

5. ***Απολογία IV «Θερινόν Γενέθλιον»*** 17:26

Filippina Filippova πιάνο
Angel Stankov βιολί
Josif Radionov βιόλα

6. ***Απολογία V*** 10:22

Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής «dissonART»
Νίκος Αθηναίος διεύθυνση

7. ***Εγκώμιον V*** 07:51

Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας
Αθανάσιος Ζέρβας σοπράνο σαξόφωνο
Διονύσης Ρούσος άλτο σαξόφωνο
Leo Saguiguit τενόρο σαξόφωνο
Erich Honour βαρύτονο σαξόφωνο

Συνολική διάρκεια: 70:36

Ο **Χρήστος Σαμαράς** γεννήθηκε το 1956 στο Δοξάτο κοντά στην Δράμα. Τις μουσικές του σπουδές ξεκινάει στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (1969-76), Ανώτερα Θεωρητικά: Αρμονία με τον Ιωάννη Δαμιανό και Αντίστιξη με τον Κώστα Νικήτα, φλάουτο με τον Εμμανουήλ Αικατερίνη και πιάνο με την Μαίρη Παπαδοπούλου. Από το φθινόπωρο του 1976 συνεχίζει τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, όπου μελέτησε σύνθεση με τους Friedrich Cerha και Erich Urbanner και φλάουτο με τους Louis Riviere και Robert Wolf, απ' όπου το 1981 πήρε Δίπλωμα Σύνθεσης και το 1982 Παιδαγωγικό Πτυχίο Φλάουτου. Από το 1982 μέχρι το 1984 συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Σύνθεση στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου με τον Isang Yun. Παρακολούθησε σεμινάρια σύνθεσης με τους Klaus Huber, Luigi Nono, Hans-Werner Henze, Karl-Heinz Stockhausen, Witold Lutoslawski και Diether Schnebel. Από το 1984 και μετά ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη.

Το 1984 πήρε το Β΄ βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεσης στο Hammeln της Γερμανίας με το έργο «Ασκητική» (1982) για μικρή ορχήστρα, και το 1985 το Β΄ βραβείο σύνθεσης στο διαγωνισμό Carl Maria von Weber στη Δρέσδη της Γερμανίας με το «IV κουαρτέτο εγχόρδων» (1984). Το 1987 πήρε το Α΄ βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεσης της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού στη Αθήνα με το έργο «Παραδρομές» (1986) για έντεκα όργανα. Το 1989 πήρε το Α΄ βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεσης ALEA III του Πανεπιστήμιου της Βοστόνης στις Η.Π.Α. με το έργο «Απολογία ΙΙ» (1988) για μικρή ορχήστρα. Το 1990 πήρε το Α΄ βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεσης της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα με το έργο «Μονόγραμμα» (1989) για σόλο βιολί. Το 1993 πήρε Έπαινο στο διαγωνισμό σύνθεσης της Καλλιτεχνικής Εταιρείας Τέχνης στη Θεσσαλονίκη για το έργο «Θρήνος» (1993) για μεικτή χορωδία. Το 1993 πήρε το Γ΄ βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεσης της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στην Αθήνα με το έργο «Sonatine» (1993) για φλάουτο και πιάνο. Το 1995 πήρε το Β΄ βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεσης της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών στη μνήμη του Γ. Α. Παπαϊωάννου με το έργο «Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα δωματίου» (1994). Το 1996 πήρε το Α΄ βραβείο από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία για το έργο «Μακεδονική Ραψωδία» (1996) για ορχήστρα.

Είναι Καθηγητής Σύνθεσης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση σε διάφορα Ωδεία της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων, όπως δίδαξε και σύνθεση σε διάφορα σεμινάρια.Επίσης, επί σειρά ετών διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής σε πολλά από αυτά. **Τ**έλος, έχει βραβευτεί από διάφορους φορείς για την εκπαιδευτική και καλλιτεχνική του προσφορά.

Το 2010 ως προσκεκλημένος καθηγητής δίδαξε Meisterclasses Σύνθεσης στο Georgia States University στην Ατλάντα των Η.Π.Α, καθώς και έργα του έχουν παιχτεί σε διάφορες πόλεις τις Αμερικής.

Τέλος, συμμετέχει: 1) με το Νανούρισμα ***"ΥΠΝΕ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ"*** (1999) για τρίφωνη χορωδία στο CD "Προτάσεις Τερψίπνοος" του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας», 2) με το έργο ***ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΣ*** (1986) για ενόργανο σύνολο στο CD από την Ελληνική Μουσική Πρωτοπορία του 20ου αιώνα (σειρά CD εκδοθείσα από την ΕΤΕΒΑ, 1997), 3) με το έργο του ***ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΑΡ. 4*** (1984) με το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο στο CD Agora AG, 1999, 4) με το έργο του SONATINA (1993) για φλάουτο και πιάνο στο CD του Νικολό Δημόπουλου και του Δημήτρη Δημόπουλου που το εκδίδει η Εταιρεία IRIDA, 5) συμμετέχει με το έργο του ***KALIM – ARIA*** (2003) για Άλτο φλάουτο στο CD της Ρίας Γεωργιάδου Flute dimensions που το εκδίδει η Εταιρεία IRIDA, επίσης 6) συμμετέχει με το έργο του ***ΕΛΕΓΕΙΑ*** (1989) για κλαρινέτο, κρουστά και έγχορδα στο CD της Εταιρείας Legend Classics με την Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας, 7) συμμετέχει με το έργο του ***ΕΓΚΩΜΙΟΝ V*** (2008) για κουαρτέτο σαξοφώνων, βαρύτονο και κρουστά, σε CD που είναι όλο πάνω σε ποίηση Κ. Βάρναλη, τέλος 8) συμμετέχει με το έργο του ***ULTIMUM III*** (2008) για Άλτο σαξόφωνο και πιάνο, στο CD της Αμερικάνικης Εταιρείας Albanyrecords. 9) Συμμετέχει με το νανούρισμα ***"ΥΠΝΕ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ"*** στο CD της Παιδικής Χορωδίας Κερκύρας.

Το συνθετικό του έργο περιλαμβάνει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδών της σύνθεσης και καλύπτει όλους τους τομείς: 4 Συμφωνίες, την όπερα «Η Τζιοκόντα του Ολοκαυτώματος», 2 κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, 2 κοντσέρτα για φλάουτο και ορχήστρα, ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα δωματίου, ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, το Ορατόριο «Βυζαντινά Πάθη» για αφηγητή, δύο χορωδίες και ορχήστρα, ένα Παραμυθόδραμα, 5 κουαρτέτα εγχόρδων, πέραν των 25 έργων για ορχήστρα, μουσική δωματίου για διάφορα σύνολα, χορωδιακή μουσική, τραγούδια για φωνή και πιάνο, μουσική για σόλο όργανα.

Το 2018 τιμήθηκε με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» της Εταιρείας Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής Ελλάδος «για τη μακροχρόνια σημαντική συνθετική, ερευνητική και μουσικοπαιδαγωγική προσφορά του στην ελληνική έντεχνη/λόγια μουσική».

Έργα του παίχτηκαν στην Αγγλία, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Κολομβία, Ν. Κορέα, Λιθουανία, Μεξικό, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, Φινλανδία, όπως επίσης και έχουν μεταδοθεί από την Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Αυστριακή και Αυστραλιανή Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.

Τα έργα του εκδίδονται από τον Μουσικό Οίκο «Παπαγρηγορίου-Νάκας» www.panasmusic.gr. κι είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών www.gcu.org.gr

1. ***Κουαρτέτο εγχόρδων Αφορισμός*** (1978)
Το έργο είναι μια πειραματική πρόταση απόλυτης μουσικής οικονομίας καθώς όλα τα μουσικά στοιχεία είναι δοσμένα με τον πιο αφαιρετικό τρόπο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, όλα αποκτούν έναν αφοριστικό χαρακτήρα δημιουργώντας ένα μωσαϊκό από πολλά και διαφορετικά ηχητικά κύτταρα με πόλους συναισθηματικών εντάσεων. Το έργο είναι γραμμένο με αφορμή μία εσωτερική αιτία που δεν ολοκληρώνεται σε ένα επίπεδο αιτιατού, μένοντας μετέωρο…

Το έργο ερμηνεύεται από τα μέλη του κουαρτέτου Academia:
Jaqueline Morard (βιολί I), Christina Fritz (βιολί II), Angelica Wohlmann (βιόλα), Michael Dalinger (τσέλο)

2. ***Αναφορές*** (1983) για ενόργανο σύνολο δωματίου (φλάουτο/άλτο φλάουτο, κλαρινέτο/ μπάσο κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο, βιολί, βιόλα και τσέλο)
Το έργο αποτελεί ένα εγχείρημα ανάδειξης ενός περιεχομένου που σταδιακά κορυφώνεται με μουσικές ψηφίδες οι οποίες συνεχώς προστίθενται, αναδεικνύοντας την έννοια της ψυχικής εναρμόνισης της ύπαρξης μας με ανώτερες πτυχές έκστασης και νοητικής χαράς. Μία συνεχής αναφορά σε σκέψεις που προσπαθούν να ορίσουν μουσικά τη φυσιογνωμία μιας επέκτασης του «είναι» μας σε άλλες τοποχρονικές διαστάσεις. Οι πολλές εναλλαγές αρμονικών και μελωδικών αναφορών συντείνουν σε έναν φορτισμένο μουσικό λόγο.

Το έργο ερμηνεύει το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Ευθύμιου Καβαλιεράτου.

3. ***Ανομίες*** (1984) για βιολί και πιάνο
Η μουσική δεν μπορεί να αγνοεί την ανθρώπινη σκέψη ούτε και το συναίσθημα.
Υπό αυτή την έννοια το έργο - παρά τις όποιες ατονικές και δεξιοτεχνικές υπερβάσεις - αναδεικνύεται ως μια αντισυμβατική μουσική απέναντι στην τότε ισχύουσα αισθητική. Στο έργο συναντούμε ελληνικά στοιχεία με ατονικά και τονικά χαρακτηριστικά σε ένα χρωματισμένο μεταμοντέρνο ύφος που αντιστοιχεί σε ένα φαντασιακό τώρα …

Το έργο ερμηνεύουν: Noel Capritas Dos Santos (βιολί), Florans Cohl Capritas (πιάνο)

4. ***Απολογία ΙΙ*** (1988) για ενόργανο σύνολο δωματίου
Το έργο αυτό αποτελεί τρόπον τινά μία Απολογία ενώπιον του υπέρτατου κριτή, εκφράζοντας την αγωνία του ανθρώπου που προσπαθεί να αντισταθεί στον ευτελισμό και τη φθορά που δέχεται καθημερινά η ύπαρξη του.
Η οργάνωση της δομής στηρίζεται σε έντονες εναλλαγές δραματικών και λυρικών στοιχείων. Στο έργο υπάρχει μια βασική μουσική ιδέα, πολυσύνθετα εκφρασμένη, που ξεκινάει στην εισαγωγή από τα πιτσικάτα του κοντραμπάσου και του βιολοντσέλου και εξελίσσεται σε μια χορευτική κορύφωση. Αργότερα η μουσική ιδέα μεταλλάσσεται, περνώντας στα έγχορδα, όπου δημιουργεί αυτή την ένταση του εσωτερικού απολογητικού διαλόγου που κάποτε γίνεται δραματικός, άλλοτε εκστατικός, ενώ η τρομπέτα παίζει το ρόλο του αντίλογου. Άλλοτε η μουσική ιδέα γίνεται μελαγχολική, νοσταλγική με το αγγλικό κόρνο και άλλες φορές με την τρομπέτα δημιουργούνται εντάσεις, με στόχο την εκτόνωση και την λύση της μουσικής αφήγησης, επιστρέφοντας κυκλικά στην αρχική ιδέα με την οποία τελειώνει το έργο.

Το έργο ερμηνεύεται από το Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής «ALEA III» της Βοστώνης υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Αντωνίου.

5. ***Απολογία IV «Θερινόν Γενέθλιον»*** (1996) για βιολί, βιόλα και πιάνο
Η πορεία προς την ολότητα αποτελεί τον κύριο στόχο και μάλιστα αποκτά βαθύτερο νόημα όταν η μουσική σκέψη συντροφεύεται από πανανθρώπινες ιδέες και αξίες, δημιουργώντας ατέλειωτη ηρεμία και ευχαρίστηση. Πιστεύω, ότι η μουσική έκφραση και διάθεση σ' αυτό το έργο φανερώνονται, καθώς το έργο επιζητά τη συγκίνηση, την έκρηξη, τη μελαγχολία οδηγώντας μας σε ένα ταξίδι προς το «επέκεινα», στον κόσμο των υπερβατικών διαστάσεων όπου η αίσθηση του ήχου γίνεται όμοια με τη σύστασή του και το ταξίδι περνά στον χώρο της ενόρασης. Οι συμβατικές έννοιες είναι αδιανόητο να καταχωρηθούν μουσικά μπροστά στον πλούτο της εμπειρίας της συναισθηματικής γνώσης. Είναι σαν να γνωρίζεις τα πάντα και να μην ξέρεις τίποτα! Έτσι, η μουσική είναι εμποτισμένη από πολύ χαρακτηριστικές μεταλλάξεις - δεδομένων διαστημάτων - που αφήνουν μια ρομαντική διάθεση, όπου όμως οι ισορροπίες που προκύπτουν μέσα από την τριμερή δομή, χαρίζουν πολλές και διαφορετικές εναλλαγές στη μουσική κίνηση. Η απλότητα ήταν μία συνειδητή επιλογή στην οργάνωση του έργου.

Το έργο ερμηνεύουν: Filippina Filippova (πιάνο), Angel Stankov (βιολί), Josif Radionov (βιόλα)

6. ***Απολογία V*** (2006) για ενόργανο σύνολο δωματίου
Η αρχή έχει έναν αφηγηματικό χαρακτήρα όπου παρατίθενται όλες οι μουσικές ιδέες υπό τη μορφή συγχορδιών. Από τη μια πλευρά συναντούμε τη χρήση πολυϊσοκρατών στα έγχορδα, και από την άλλη τη χρήση διάφωνων συνηχητικών μιμήσεων μεταξύ του πιάνου και του βιμπράφωνου. Έτσι, δημιουργείται μια αντιθετική όσο και εκρηκτική κατάσταση, η οποία περιγράφει τον παραλογισμό που μας περιβάλλει. Καθώς η μουσική είναι μια διαχρονική έκφραση που σαν στόχο έχει να ερμηνεύσει πανανθρώπινες καταστάσεις και συναισθήματα, η «Απολογία» αποτελεί μία κραυγή αγωνίας απέναντι στον ευτελισμό, την ταπείνωση και τη φθορά που δέχεται η ανθρώπινη ύπαρξη, αναγκάζοντάς την να ζήσει σ' ένα κόσμο αυταπάτης.
Απολογητικά ο συνθέτης εκφράζει την ελπίδα ο άνθρωπος να αποκτήσει τη συνείδηση μιας ολοκληρωμένης ύπαρξης που θα μεταμορφώνει την κοινωνική πραγματικότητα σε περιβάλλον δημιουργικής αυτοπραγμάτωσης. Η αλήθεια μπορεί να μας επιτρέψει να μην στερούμε από τον εαυτό μας, αυτό που οι άλλοι δεν μπορούν να μας προσφέρουν.

Το έργο ερμηνεύεται από το Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής «dissonART» της Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου.

7. ***Εγκώμιον V*** (2008) για κουαρτέτο σαξοφώνων

Η σπειροειδής μορφή του «Εγκώμιον V» υποστηρίζει όλα τα δομικά και μουσικά στοιχεία με την μόνη διαφορά ότι δεν τα αναπτύσσει αλλά τα επεκτείνει εναλλάσσοντάς τα μέσα στον χώρο και τον χρόνο είτε σαν ρυθμικές είτε σαν μελωδικές μονάδες, στοιχεία που παράγουν κάθε φορά καινούργιους αρμονικούς και ηχοχρωματικούς δεσμούς. Δεν υπάρχει συνάφεια δεδομένων παρά μια ατέλειωτη εξέλιξη αντιθέσεων μεταξύ κίνησης και στατικότητας, τάξης και αταξίας, συνέπειας και ασυνέπειας, χωρίς περιορισμούς. Μπορεί κανείς να πει, ότι η ρευστότητα αναδεικνύει πτυχές του τυχαίου και ταυτόχρονα δημιουργεί έννοιες σταθερών ορίων ταυτιζόμενο με το αξίωμα: "Όλα είναι ίδια αλλά όχι όμοια". Ο νεοτονικός χαρακτήρας του έργου συμβολίζει τον τρόπο να επιβάλλει και επιβάλλεται η χειραφέτηση της ποιοτικής έκφρασης ως μόνη διέξοδος αλλά και παγκόσμια σταθερά μακριά από κάθε μορφή σύγχυσης και ασάφειας. Η Coda στο τέλος του έργου αναζητά μία καθ' όλα γήινη και απτή διέξοδο συντονίζοντας την έκφραση της καθαρότητας του πνευματικού μ' αυτή του φωτός. Έτσι, το έργο με τις ρυθμομελωδικές και αρμονικές εκφάνσεις δεν αναδεικνύει μια πάγια μορφή, αλλά στηριζόμενο στην αρχή των αντιθέσεων αναζητάει ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο πρωτότυπο, ποιοτικό και αυθεντικό.

Η αναπαράσταση συνθέτει την αναζήτηση μιας έγκυρης και πλαστικής οργάνωσης ανάλογης του παρακάτω σχεδιαγράμματος.

1.Εισαγωγή - Είσοδος,
2.Παράθεση μουσικών στοιχείων στην πρωταρχική τους μορφή,
3.Θεματικοποίηση υλικού I,
4.Θεματικοποίηση υλικού II,
5.Επεισόδια I+II+III,
6.Coda - Έξοδος

Το έργο ερμηνεύεται από τα μέλη του Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας:
Αθανάσιος Ζέρβας (σοπράνο σαξόφωνο), Διονύσης Ρούσος (άλτο σαξόφωνο), Leo Saguiguit (τενόρο σαξόφωνο), Eric Honour (βαρύτονο σαξόφωνο).

Η ηχογράφηση έγινε στο University of Central Missouri Studio από τον Eric Honour (2009).

mastering: **Marcin Kowalczyk**
text: **Christos Samaras**
text translation from Greek to English: **Magdalini Sarafianou**
graphic design: **Michail Travlos**
production management: **Iwona Glinka**
front cover: **Anna-Maria Samara's painting**

mastering: **Marcin Kowalczyk**
κείμενο: **Χρήστος Σαμαράς**
μετάφραση κειμένου από τα ελληνικά στα αγγλικά: **Μαγδαληνή Σαραφιανού**
γραφικό σχέδιο: **Μιχαήλ Τραυλός**
διαχείριση της παραγωγής: **Iwona Glinka**
εξώφυλλο: πίνακας της **Άννας - Μαρίας Σαμαρά**