

ELENA
PAPANDREOU
PLAYS
ROLAND
DYENS

DYENS, ROLAND (b. 1955)

1	TANGO EN SKAÏ (1978/1985)	2'49
	TRIAELA (2001/2002) <i>World Première Recording</i> (dedicated to Elena Papandreou)	15'21
2	I. Light Motif (Takemitsu au Brésil)	4'52
3	II. Black Horn (when Spain meets Jazz)	5'03
4	III. Clown Down (Gismonti au cirque)	5'14
5	SONGE CAPRICORNE (1994)	6'04
	HOMMAGE À VILLA-LOBOS (1987)	11'21
6	I. Climazonie	2'35
7	II. Danse caractérielle et bachianinha	3'56
8	III. Andantinostalgie	2'39
9	IV. Tuhũ	2'07

	TROIS PIÈCES POLYGLOTTES	14'17
10	I. Sols d'ièze (G sharp) (1992)	5'51
11	II. Valse des loges (Green Room Waltz) (1998)	4'58
12	III. Flying Wigs (PERRUQUES VOLANTES) (1998)	3'22
13	LETTRE ENCORE... (2000) (dedicated to Elena Papandreou)	1'35
	LIBRA SONATINE (1986)	16'30
14	I. India	5'50
15	II. Largo	7'02
16	III. Fuoco	3'31
		TT: 69'14

ELENA PAPANDREOU *guitar*

All works published by Editions Henry Lemoine

INSTRUMENTARIUM

Guitar: La Añorada (1992) by José L. Romanillos. D'Addario Pro Arte strings

The ‘classical’ guitar, now as we nudge into the 21st century, is an instrument that has changed little since the middle of the 19th century, when maker Antonio de Torres (1817-1892) redefined the rather delicate, feminine-waisted design of its predecessors and created an instrument capable of many different timbres and nuances – and above all volume. His design paved the way for today’s modern concert instrument. But while his enigmatically unsigned instruments (he only numbered each creation) heralded the beginning of a new era, allowing the guitar, previously relegated to parlour performances, onto the concert platform, it wasn’t until the 1920s that the huge personality of Andrés Segovia (1893-1987) was to give the guitar an international standing, alongside the violin and piano, as an instrument worthy of praise in the hands of a true virtuoso.

The French musician **Roland Dyens**, born in Tunisia in 1955, is – as current standings go – one of the ‘best’ guitarists alive today. The magazine *Guitarist* put Dyens in the top hundred guitarists of any genre, which is mightily impressive when one considers how many different styles this chameleon of the instruments is capable of amalgamating and associating itself with. But ‘best’ can mean little until one begins to understand more about what makes a mere instrumentalist garner such praise. Rather than being the subject of any poll, Dyens’ status is simply unique, and fantastically so. That Dyens’ music is hard to categorize, in simple pigeon-holing terms, is equally true.

Dyens is evidently no mere instrumentalist. Having started guitar lessons aged nine, he studied first with Robert Maison, unknown internationally but important to Dyens for instilling the initial passion. He continued with Alberto Ponce at the Ecole Normale de Musique in Paris, where he would graduate with top honours in performance, while taking part in and winning competitions (the

1979 Palestrina International Competition in Porte Alegre, Brazil and, in the same year, the Villa-Lobos Special Prize at the Alessandra Competition in Italy). He also studied conducting and composition with Désiré Dondeyne, again winning a first prize, this time in harmony, counterpoint and analysis. Dyens now teaches at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris.

Roland Dyens tours the world constantly, giving concerts and masterclasses; he is probably one of the busiest guitarists on the scene. As a performer his approach to the ‘platform’ is highly individual among contemporary classical guitarists, whose choice of material and presentation has not changed considerably from following the larger-than-life influence of the great Segovia.

Dyens begins each concert with an improvisation, almost like a compacted Indian *raga*, which unfolds like a fresh bloom, getting audience and performer into a perfectly receptive state of mind for the next couple of hours. This initial extemporisation is putting something back into classical concerts that Dyens feels was taken out some time ago. There is around the middle of the 19th century a point in musical history – a ‘crime’ according to Dyens – when the cadenzas of a concerto began to be specifically notated onto the score, and thus captured or even tamed – leaving interpretation as the only option for the musician involved. This has calmly been accepted by many a musician either unable or unwilling to put their own stamp upon an already great work of art. The creative opportunity left open by almost every composer up to Mozart was suddenly closed and ‘improvisation’ was given a resounding knock on the head.

For Dyens the performer, ‘improvisation’ is living, breathing composition. And in it he unleashes an arsenal of harmonic and melodic possibilities, and a battery of techniques that could only come from an artist of exceptional creativity and musical depth. It is hard to cast an objective eye over Dyens’ aura,

but although the critics are occasionally vociferous, their complaints pass in the wind as rather stuffy observations by musical pedants.

The loving attention to detail that Dyens applies to his written compositions is almost a direct contradiction to the freedom of his concert-opening gambit. To read a Dyens score reveals a world where the composer leaves one in no doubt as to how the music should be played. This ‘strictness’, however, employing the use of many new and individual symbols, also allows the interpreter truly into Dyens’ soundscape. Many of the colourful titles of the pieces reveal Dyens’ love of punning; the naming of pieces is a treat Dyens permits himself only after completing the music.

One cannot easily separate the many different styles that make up Dyens’ complex musical personality. He is drawn to equally strong musical voices. The wide musical expanse of Brazil is a predominant influence in many of Dyens’ compositions. Villa-Lobos, whose compositions for guitar were a fraction of his actual output, is a major influence, as is Egberto Gismonti, the contemporary Brazilian pianist and guitarist seen by many as a successor to Villa-Lobos.

Elena Papandreou is the dedicatee of two of the pieces on this recording: the *Lettre Encore* and *Triaela*, both pieces revealing the broad spectrum of Dyens’ sensibilities. Most of Dyens’ pieces need a virtuoso technique even to attempt them; this has not been a conscious decision by Dyens but rather a case of him following his own creative muse. Through the gentle cajoling of colleagues and friends over the years, however, Dyens put together a witty collection of pieces entitled *20 Lettres* (2001), dedicated to those friends, and made sure that the pieces could be attempted by a wide range of abilities. The *bossa nova*, or ‘salsa nova’ as Dyens describes it, of the *Lettre Encore* reveals his love of Brazilian music, as does the three-movement work *Triaela*: ‘tria’ means ‘three’

in Greek (three movements), ‘ela’ means ‘come!’, ‘come here’. The subtitles of each movement are as colourful and beguiling as the music itself: *Light Motif* [note the word play!] (*Takemitsu in Brazil*) is a tribute to the great Japanese composer who wrote seminal music for the guitar, combined with a Brazilian *modinha* which is also a tribute to Villa-Lobos, whose only film score was for the film *Green Mansions* (in other words: the Amazon forest), and contained a famous ‘sentimental melody’. The second movement, *Black Horn (when Spain meets Jazz)*, Dyens describes as a play of the senses rather than words although *Horn* (bull, a symbol of Spain) and *Black* (Afro-American, jazz) reveal a certain cryptic tendency. And *Clown Down (Gismonti at the Circus)*, finally, is a tribute to a giant of contemporary Brazilian music and to *Circense*, one of his recordings. Gismonti is primarily a pianist but also a tremendous guitarist whose ambidextrous approach to the guitar and love of guitars with extra bass strings (hence the ultra low *scordatura* – open tuning – of an A’ bass string throughout the piece) has brought a unique way of playing to the guitar that Dyens has harnessed onto his own style magnificently.

For someone other than the composer to bring this music to life with such fluency is no mean feat. Elena Papandreou’s selection of some of Dyens’ key solo works greatly assists in furthering the recognition of one of the guitar world’s most exciting masters.

© *Tim Panting 2005*

Elena Papandreou was born in Athens in 1966. She studied the guitar under Evangelos Boudounis at the National Conservatory of Athens and graduated with honours in 1985. She continued her studies under Gordon Crosskey at the Royal Northern College of Music, England, on a British Council scholarship,

obtaining the Diploma in Advanced Studies in Musical Performance (1986). She also had lessons from Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Julian Bream, Leo Brouwer and Ruggero Chiesa. She has won first prize in three international competitions, Maria Callas (Greece), Gargnano (Italy) and Alessandria (Italy), and second prize in the Guitar Foundation of America Competition. In 1992 she was honoured by the Academy of Athens with the Spyros Moutsenigos Prize – a prestigious award that is awarded to one outstanding performer every two years.

Elena Papandreou has performed in Greece and in many other European countries as well as in the USA, Canada, Venezuela, Brazil, Puerto Rico and Japan. Within the ‘Rising Stars’ programme of the European Concert Hall Organization, she has given concerts in some of the most prestigious halls in Europe, including the Musikverein in Vienna, the Cologne Philharmonie, Symphony Hall in Birmingham and the Athens Concert Hall. She has also played in the Tchaikovsky Concert Hall in Moscow and the Queen Elizabeth Hall in London. She frequently tours the USA and in 1998 she gave her Carnegie Hall début in New York.

She has collaborated with outstanding musicians such as Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Roland Dyens, Nikita Koshkin, Evangelos Boudounis, Leonid Gorokhov, Leonidas Kavakos, Gerardo Ribeiro, Vasso Papantoniou and Herbert Lippert. Elena Papandreou has played as a soloist with all the major Greek orchestras as well as the Orchestra of Alessandria, Italy. Performances of hers have been recorded by Greek Television and Radio, Radio France, Deutsche Welle and Turkish Television.

Her interpretations have been widely praised and have received enthusiastic reviews in Greece and abroad. Leo Brouwer said about her: ‘If you want to hear music of the highest level of interpretation with poetical perfection, you must

hear Elena Papandreou'. The *Washington Post* called her 'a poet of the guitar', and the Greek newspaper *Ta Nea* wrote: 'Now we see Elena Papandreou as one of the greatest interpreters [...] the critic becomes silent... when the music begins.'

Elena Papandreou teaches at the University of Macedonia in Thessaloniki and at the National Conservatory of Athens, where she also gives postgraduate classes.

Die „klassische“ Gitarre ist heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ein Instrument, das sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wenig verändert hat. Damals bestimmte der Instrumentenbauer Antonio de Torres (1817-1892) die eher zarten, weiblichen Formen ihrer Vorgänger neu und schuf ein Instrument, das zahlreiche Farben und Nuancen darzustellen vermochte – und vor allem eine gewisse Lautstärke hatte. Sein Modell bereitete der modernen Konzertgitarre den Weg. Während jedoch seine unsignierten Instrumente (er versah seine Kreationen lediglich mit Zahlen) den Beginn einer neuen Ära einläuteten, in der die bislang in die Salons verwiesene Gitarre die Konzertbühne erklomm, sollte es bis in die 1920er Jahre dauern, bis die charismatische Persönlichkeit Andrés Segovias (1893-1987) der Gitarre an der Seite von Violine und Klavier internationales Ansehen verschaffte – als ein wunderbares Instrument in den Händen eines wahren Virtuosen.

Der französische Musiker **Roland Dyens**, 1955 in Tunesien geboren, ist, derzeitigen Rankings zufolge, einer der „besten“ Gitarristen unserer Tage. Die Zeitschrift *Guitarist* hat Dyens in sämtlichen Kategorien zu den 100 besten Gitarristen gerechnet, was angesichts der zahlreichen Stile, die dieses Chamäleon der Instrumente amalgamieren und sich anverwandeln kann, ausgesprochen beeindruckend ist. Der Begriff „bester“ aber bedeutet wenig, bis man begreift, wie ein bloßer Instrumentalist solches Lob ernten kann. Von allen Abstimmungen abgesehen, ist Dyens' Stellung schlicht einzigartig, und das auf fantastische Weise. Ebenso wahr ist, daß Dyens' Musik schwerlich in gängige Schubladen paßt.

Offenkundig ist Dyens kein bloßer Instrumentalist. Im Alter von neun Jahren begann er mit dem Gitarrenunterricht bei Robert Maison, der zwar international unbekannt ist, in Dyens aber die Passion für die Gitarre weckte. Später studierte

er bei Alberto Ponce an der Ecole Normale de Musique in Paris und schloß mit höchsten Auszeichnungen ab; zu seinen Wettbewerbserfolgen zählt der Gewinn des Internationalen Palestrina-Wettbewerbs 1979 in Porte Alegre (Brasilien) und, im selben Jahr, des Villa-Lobos-Spezialpreises beim Alessandria-Wettbewerb in Italien. Außerdem studierte er Dirigieren und Komposition bei Désiré Dondeyne; auch dort gewann er einen Ersten Preis, diesmal in Harmonie, Kontrapunkt und Analyse. Zur Zeit lehrt Dyens am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris.

Roland Dyens gibt Konzerte und Meisterklassen in der ganzen Welt; vermutlich ist er einer der umtriebigen Gitarristen unserer Zeit. Als Konzertgitarrist unterscheidet sich sein hochindividueller Ansatz erheblich von dem anderer klassischer Gitarristen, deren Repertoire und Präsentationsweise kaum aus dem Schatten des übermächtigen Segovia herausgetreten ist.

Dyens beginnt jedes Konzert mit einer Improvisation, fast wie ein indischer Raga, der sich wie eine frische Blüte entfaltet und Publikum wie Interpret für die nächsten Stunden in einen vollkommen offenen Bewußtseinszustand versetzt. Diese einleitende Improvisation gibt dem klassischen Konzert etwas zurück, was ihm nach Dyens' Überzeugung vor Zeiten schon verloren ging. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ereignete sich in der Musikgeschichte, so Dyens, ein „Verbrechen“: Die Kadenzen eines Konzerts wurden in der Partitur notiert und solcherart fixiert, ja gezähmt – der einzige Freiraum des Solisten war ihre Interpretation. Dies ist von so manchem Musiker, der entweder nicht in der Lage oder nicht willens war, einem bereits großen Kunstwerk seinen eigenen Stempel aufzudrücken, mit Fassung akzeptiert worden. Der kreative Freiraum, den nahezu sämtliche Komponisten bis hin zu Mozart offengelassen hatten, wurde plötzlich eliminiert und die „Improvisation“ erhielt einen empfindlichen Schlag.

Für den Musiker Dyens ist „Improvisation“ lebendige, atmende Komposition. Und er entfesselt dabei ein Arsenal von harmonischen und melodischen Möglichkeiten sowie von Techniken, die nur einem Künstler von außergewöhnlicher Kreativität und musikalischer Tiefe zu Gebote stehen. Es fällt schwer, Dyens' Aura mit kaltem Auge zu beurteilen, doch wenngleich manche Kritiker gelegentlich lärmten, so verhalten ihre Beschwerden doch als eher spießige Beobachtungen musikalischer Pedanten.

Die Liebe zum Detail, die Dyens seinen notierten Kompositionen widmet, steht fast im Widerspruch zur Freiheit dieser Konzerteröffnungen. Dyens' Partituren lassen einen nie im Zweifel, wie die Musik gespielt werden soll. Diese „Strenge“ jedoch, die sich vieler neuer und individueller Zeichen bedient, ermöglicht es dem Interpreten, Dyens' Klangwelt wahrhaft zu betreten. Viele der farbenreichen Werktitel bekunden Dyens' Vorliebe für Wortspiele; die Benennung seiner Stücke ist ein Vergnügen, das Dyens sich erst nach Fertigstellung der Musik gönnt.

Man kann die vielen verschiedenen Stile, die Dyens' komplexe musikalische Persönlichkeit ausmachen, schwerlich voneinander trennen. Er verarbeitet gleichermaßen starke musikalische Einflüsse, wie beispielsweise das große Spektrum brasilianischer Musik. Villa-Lobos, dessen Gitarrenkompositionen nur einen Bruchteil seines gesamten Schaffens bilden, gehört dazu, aber auch der brasilianische Pianist und Gitarrist Egberto Gismonti, den viele als einen Nachfolger von Villa-Lobos betrachten.

Elena Papandreou sind zwei der hier eingespielten Stücke gewidmet: *Lettre* *Encore* und *Triaela*, die beide den großen Umfang von Dyens' Empfindungsvermögen zeigen. Die meisten seiner Kompositionen setzen eine virtuose Spieltechnik voraus, was weniger auf einer bewußten Entscheidung des Komponisten beruht, als vielmehr auf dem Umstand, daß er seiner eigenen kreativen Muse

folgt. Gleichwohl hat Dyens aufgrund des guten Zuredens seiner Kollegen und Freunde im Laufe der Jahre eine witzige Sammlung von 20 *Lettres* (Zwanzig Briefe; 2001) komponiert, die diesen Kollegen und Freunden gewidmet ist und ein weites Spektrum von Fähigkeiten versammelt. Der *Bossa nova* (oder „Salsa nova“, wie Dyens ihn nennt) in *Lettre Encore* bezeugt seine Liebe zur brasilianischen Musik, wie auch die dreisätzige Komposition *Triaela*: „Tria“ bedeutet im Griechischen „drei“ (drei Sätze), „ela“ heißt „komm!“, „komm her“. Die einzelnen Satztitel sind so farbenreich und verführerisch wie die Musik selber: *Light Motif – Takemitsu in the Forest* (*Leichtes Motiv/Leitmotiv – Takemitsu im Wald*) ist eine Hommage an den großen japanischen Komponisten, der bedeutende Werke für Gitarre schrieb, verbunden mit einer brasilianischen Modinha, die eine Hommage an Villa-Lobos darstellt, dessen einzige Filmmusik für den Film *Green Mansions* (mit anderen Worten: der amazonische Regenwald; dt. Filmtitel: *Tropenglut*) entstand und eine berühmte „sentimentale Melodie“ enthält. Den zweiten Satz, *Black Horn – When Spain Meets Jazz* (*Schwarzes Horn – Wenn Spanien auf den Jazz trifft*) beschreibt Dyens eher als Spiel der Sinne denn der Worte, obschon „Horn“ (Stier, Symbol für Spanien) und „Schwarz“ (Afro-amerikanisch, Jazz) eine leicht kryptische Tendenz aufweisen. Und *Clown Down – Gismonti at the Circus* schließlich ist ein Tribut an einen der Giganten der zeitgenössischen brasilianischen Musik und an *Circense*, eine seiner Aufnahmen. Gismonti ist in erster Linie Pianist, aber auch ein exzellenter Gitarrist, der mit seinem beidhändig virtuosens Ansatz und seiner Vorliebe für Gitarren mit zusätzlichen Baßsaiten (daher die ungemein tiefe Skordatur mit A'-Baßsaite im gesamten Stück) eine ganz eigene Gitarrentechnik entwickelt hat, die Dyens auf vortreffliche Weise für seinen eigenen Stil nutzbar gemacht hat.

Daß jemand anderes als der Komponist diese Musik mit solcher Geläufigkeit

lebendig werden läßt, ist keine geringe Leistung. Elena Papandreou Auswahl einiger der Schlüsselwerke aus Dyens' Schaffen für Gitarre solo trägt auf großartige Weise dazu bei, seinen Ruf, einer der aufregendsten Meister der Gitarrenszenen zu sein, zu befestigen.

© *Tim Panting 2005*

Elena Papandreou wurde 1966 in Athen geboren. Sie studierte Gitarre bei Evangelos Boudounis am Nationalkonservatorium Athen und graduierte 1985 mit Auszeichnung. Mit einem Stipendium des British Council setzte sie ihre Studien bei Gordon Crosskey am Royal Northern College of Music in England fort, wo sie 1986 das „Advanced Studies in Musical Performance“-Diplom erhielt. Außerdem hatte sie Unterricht bei Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Julian Bream, Leo Brouwer und Ruggero Chiesa. Bei drei internationalen Wettbewerben hat sie Erste Preise gewonnen (Maria Callas, Griechenland; Gargnano, Italien und Alessandria, Italien) sowie den Zweiten Preis beim Wettbewerb der Guitar Foundation of America. 1992 wurde sie von der Athener Akademie mit dem Spyros Moutsenigos-Preis geehrt – einer angesehenen Auszeichnung, die alle zwei Jahre einem hervorragenden Interpreten verliehen wird. Elena Papandreou ist in Griechenland und vielen anderen europäischen Ländern aufgetreten; darüber hinaus gibt sie Konzerte in den USA, in Kanada, Venezuela, Brasilien, Puerto Rico und Japan. Im Rahmen der „Rising Stars“-Reihe der European Concert Hall Organization ist sie in den berühmtesten Konzertsälen Europas aufgetreten: im Wiener Musikverein, in der Kölner Philharmonie, der Symphony Hall in Birmingham und dem Konzertsaal Athen. Außerdem konzertierte sie im Moskauer Tschaikowsky-Saal und in der Queen Elizabeth Hall in Lon-

don. 1998 hatte sie ihr Debüt in der New Yorker Carnegie Hall.

Elena Papandreou hat mit hervorragenden Musikern zusammengearbeitet wie Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Roland Dyens, Nikita Koshkin, Evangelos Boudounis, Leonid Gorokhov, Leonidas Kavakos, Gerardo Ribeiro, Vasso Papanioui, Herbert Lippert und anderen. Als Solistin hat sie mit allen Orchestern Griechenlands und auch mit dem Orchestra of Alessandria (Italien) gespielt. Konzertaufnahmen wurden vom griechischen Rundfunk und Fernsehen, von Radio France, der Deutschen Welle und dem Türkischen Fernsehen ausgestrahlt.

Ihre Interpretationen wurden von der griechischen und internationalen Presse mit begeisterten Kritiken begrüßt. Leo Brouwer sagte über die Gitarristin: „Wenn Sie Musik in bester Interpretation und in poetischer Perfektion hören wollen, müssen Sie Elena Papandreou hören.“ Die *Washington Post* nannte sie „eine Poetin der Gitarre“, und die griechische Zeitung *Ta Nea* schrieb: „Elena Papandreou ist eine der größten Interpretinnen [...] Die Kritik schweigt ... wenn die Musik beginnt.“ Elena Papandreou unterrichtet an der Universität von Mazedonien in Thessaloniki und am Nationalkonservatorium Athen, wo sie auch Kurse für Postgraduierte gibt.

La « guitare classique » de nos jours, alors que nous entamons le 21e siècle, est un instrument qui a peu changé depuis le milieu du 19e siècle quand le facteur Antonio de Torres (1817-1892) redéfini le modèle plutôt délicat à la taille féminine de ses prédécesseurs et créa un instrument capable de plusieurs timbres et nuances différents – et par-dessus tout, de volume. Son modèle a préparé la voie pour l'instrument de concert moderne d'aujourd'hui. Mais tandis que ses instruments non-signés (l'énigme est qu'il n'a que numéroté chaque produit) annonçaient le début d'une nouvelle ère permettant à la guitare, confinée auparavant à des productions de salon, de résonner dans une salle de concert, ce n'est que dans les années 1920 que la grande personnalité d'Andrés Segovia (1893-1987) devait donner à la guitare une réputation internationale d'instrument digne d'éloge aux mains d'un véritable virtuose, et cela aux côtés du violon et du piano.

Né en Tunisie en 1955, le musicien français **Roland Dyens** passe pour l'un des « meilleurs » guitaristes en vie aujourd'hui. Le magazine *Guitarist* lista Dyens parmi les 100 premiers guitaristes de tous les genres, ce qui est très impressionnant vu le nombre de styles différents auxquels cet instrument caméléon peut se prêter et s'associer. Mais le mot « meilleur » peut rester insignifiant jusqu'à ce qu'on comprenne mieux ce qui rend un simple instrumentiste digne d'un tel éloge. Plutôt que d'être le sujet d'un sondage, le statut de Dyens est simplement unique et fantastique. Il est tout aussi vrai que la musique de Dyens se case difficilement dans de simples termes de catégories.

Dyens est évidemment plus qu'un simple instrumentiste. Il commença à prendre des leçons de guitare à neuf ans, étudiant d'abord avec Robert Maison, un inconnu sur le plan international mais important pour avoir inspiré à Dyens la première passion. Il poursuivit avec Alberto Ponce à l'École Normale de Mu-

sique à Paris où il devait obtenir son diplôme avec les plus hauts honneurs tout en participant à des compétitions et gagnant le concours international Palestrina à Porte Alegre au Brésil en 1979 et, la même année, le Prix Spécial Villa-Lobos au concours Alessandria en Italie. Il a aussi étudié la direction et la composition avec Désiré Dondeyne, gagnant de nouveau un premier prix, cette fois en harmonie, contrepoint et analyse. Dyens enseigne maintenant au Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris.

Roland Dyens est constamment en tournées mondiales, donnant des concerts et des classes de maître ; il est probablement l'un des guitaristes les plus occupés de l'heure. Son profil d'exécutant se détache nettement de celui des autres guitaristes classiques contemporains dont le choix de matériel et de présentation n'a pas changé considérablement depuis l'époque influente du grand Segovia.

Les concerts de Dyens s'ouvrent sur une improvisation, presque comme une *raga* indienne compacte qui s'épanouit comme une fleur, mettant public et exécutant dans un parfait état réceptif pendant les quelque deux heures à venir. Cet *ad-lib* initial ramène aux concerts classiques quelque chose que Dyens sentait manquer depuis un certain temps. Il arriva vers le milieu du 19e siècle un point dans l'histoire musicale – un « crime » selon Dyens – où les cadences d'un concerto commencèrent à être expressément notées dans la partition, et ainsi donc captées ou même apprivoisées – ne laissant nulle autre liberté au musicien concerné que celle de l'interprétation. Ceci a été accepté calmement par plusieurs musiciens incapables ou refusant de mettre leur propre sceau sur une œuvre d'art déjà accomplie. L'occasion de création fournie par presque tous les compositeurs jusqu'à Mozart cessa soudainement d'exister et l'improvisation fut abattue à coups de massue.

Pour Dyens l'interprète, l'« improvisation » est composition vivante, respi-

rante. Il y lâche un arsenal de possibilités harmoniques et mélodiques et une batterie de techniques qui ne pouvaient provenir que d'un artiste à la créativité et à la profondeur musicale exceptionnelles. Il est difficile de jeter un coup d'œil objectif sur le charisme de Dyens mais quoique les critiques rugissent parfois, leurs plaintes passent pour des observations plutôt vieux jeu de la part de pédants musicaux.

L'attention amoureuse au détail que Dyens applique à ses compositions écrites est presque en contradiction directe à la liberté de sa parade initiale. La lecture d'une partition de Dyens révèle un monde où le compositeur ne laisse aucun doute sur la manière dont la musique devrait être jouée. Cette « sévérité » pourtant, qui requiert l'emploi de plusieurs symboles nouveaux et personnels, admet aussi l'interprète dans le monde sonore de Dyens. Plusieurs des titres colorés des pièces laissent entendre la passion de Dyens pour les jeux de mots ; Dyens ne se permet d'intituler les pièces qu'après avoir terminé la musique.

On ne peut pas facilement séparer les divers styles différents qui forment la personnalité musicale complexe de Dyens. Il est impliqué également dans des courants musicaux également forts. La grande expansion musicale du Brésil est une influence prédominante dans plusieurs des compositions de Dyens. Villa-Lobos, dont les pièces pour guitare ne forment qu'une fraction de son œuvre en entier, est une influence majeure, tout comme l'est Egberto Gismonti, le pianiste et guitariste brésilien contemporain que plusieurs considèrent comme le successeur de Villa-Lobos.

Elena Papandreou est la dédicataire de deux des compositions sur cet enregistrement : *Lettre Encore* et *Triaela* ; les deux révèlent la vaste palette des sensibilités de Dyens. On ne peut même pas s'essayer à la plupart des morceaux de Dyens sans une technique virtuose ; ce n'est pas une décision consciente de

la part de Dyens mais plutôt le résultat de sa propre muse créative. Cependant, grâce à une douce persuasion de collègues et amis au cours des ans, Dyens a rassemblé une collection spirituelle de pièces intitulée *20 Lettres* (2001), qu'il dédia à ces amis, et il s'assura qu'elles soient accessibles à un grand nombre d'aptitudes. La bossa nova, ou «salsa nova» comme Dyens la décrit, tirée de *Lettre Encore*, révèle son amour pour la musique brésilienne, de même que l'œuvre en trois mouvements *Triaela* («tria» veut dire «trois» en grec – trois mouvements – et «ela» veut dire «viens !», «viens ici»). Le sous-titre de chaque mouvement est aussi coloré et enchanteur que la musique même: *Light Motif* (notez le jeu de mots !) (*Takemitsu au Brésil*) est un hommage au grand compositeur japonais qui a écrit de la musique séminale pour guitare, associé à une *modinha* brésilienne qui est aussi un hommage à Villa-Lobos, dont la seule musique pour film fut pour *Green Mansions* (en d'autres mots : la forêt de l'Amazone), et renferme une «mélodie sentimentale» célèbre. Dans le second mouvement, *Black Horn (when Spain meets Jazz)*, Dyens décrit un jeu des sens plutôt qu'un jeu de mots quoique *Horn* (taureau, symbole de l'Espagne) et *Black* (jazz, afro-américain) révèlent une certaine tendance cryptique. Et *Clown Down (Gismonti au cirque)*, finalement, est un hommage à un géant de la musique brésilienne contemporaine et à *Circense*, l'un de ses enregistrements. Gismonti est avant tout un pianiste mais aussi un guitariste fantastique dont l'approche ambidextre et l'amour de la guitare et de la guitare avec des cordes de basse supplémentaires (de là la *scordatura* extrêmement grave – désaccord d'une corde à vide – d'une corde de la grave tout au long de la pièce) a donné lieu à une manière unique de jeu que Dyens a exploitée avec magnificence dans son propre style.

C'est un exploit pour quelqu'un d'autre que le compositeur de donner vie à cette musique avec une telle facilité. Le choix d'Elena Papandreou de quelques-

unes des principales œuvres solos de Dyens aide à répandre la connaissance de l'un des maîtres de la guitare les plus excitants au monde.

© *Tim Panting 2005*

Elena Papandreou est née à Athènes en 1966. Elle a étudié la guitare avec Evangelos Boudounis au Conservatoire National d'Athènes et elle y obtint son diplôme avec distinction en 1985. Elle poursuivit ses études avec Gordon Crosskey au Royal Northern College of Music en Angleterre grâce à une bourse du Conseil Britannique, obtenant le Diplôme d'études supérieures en interprétation musicale (1986). Elle a également pris des leçons avec Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Julian Bream, Leo Brouwer et Ruggero Chiesa. Elle a gagné le premier prix de trois concours internationaux : Maria Callas (Grèce), Gargnano (Italie) et Alessandria (Italie) et le second prix du Guitar Foundation of America Competition. En 1992, l'Académie d'Athènes l'honora du prix Spyros Motse-nigos – une récompense prestigieuse accordée à un interprète exceptionnel à tous les deux ans.

Elena Papandreou a joué en Grèce et dans plusieurs autres pays européens ainsi qu'aux Etats-Unis, Canada, Vénézuéla, Brésil, Puerto Rico et Japon. Dans le cadre du programme « Rising Stars » de l'European Concert Hall Organization, elle a donné des concerts dans quelques-unes des salles européennes des plus renommées dont le Musikverein à Vienne, la Philharmonie de Cologne, le Symphony Hall à Birmingham et la salle de concert d'Athènes.

Elle s'est aussi produite à la salle de concert Tchaïkovski à Moscou et au Queen Elizabeth Hall à Londres. Elle part souvent en tournée aux Etats-Unis et elle fit ses débuts au Carnegie Hall de New York en 1998.

Elle a collaboré avec des musiciens exceptionnels dont Oscar Ghiglia, Alirio Díaz, Roland Dyens, Nikita Koshkin, Evangelos Boudounis, Leonid Gorokhow, Leonidas Kavakos, Gerardo Ribeiro, Vasso Papantoniou et Herbert Lippert. Elena Papandreou a joué comme soliste avec tous les orchestres grecs ainsi qu'avec l'orchestre d'Alessandria en Italie. La radio et télévision de Grèce, Radio France, Deutsche Welle et la télévision turque ont enregistré de ses concerts.

Ses interprétations ont récolté les éloges et des critiques enthousiastes partout en Grèce et à l'étranger. Leo Brouwer dit d'elle : « Si on veut entendre de la musique au plus haut niveau d'interprétation avec une perfection poétique, il faut entendre Elena Papandreou. » Le *Washington Post* l'appela « un poète de la guitare » et le journal grec *Ta Nea* écrivit : « On voit maintenant en Elena Papandreou l'une des meilleures interprètes [...] le critique se tait... quand la musique commence. »

Elena Papandreou enseigne à l'université de Macédoine à Thessalonique et au Conservatoire National d'Athènes où elle donne aussi des classes d'études supérieures.

ALSO AVAILABLE:

NIKITA KOSHKIN

Polka Papandreu · Usher Waltz · Parade · The Ballads, suite
Kyparissos · Prelude and Waltz · Sonata for guitar solo

ELENA PAPANDREOU *guitar*

BIS-CD-1236

RECORDING DATA

Recorded on 25th-28th January 2004 at Länna Church, Sweden

Recording producer, sound engineer and digital editing: Martin Nagorni

Recording equipment: Sennheiser MKH 80 microphones; microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm;

Genex 8500 MOD recorder; Sennheiser HD 600 headphones

Executive producer: Robert von Bahr

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Tim Panting 2005

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph of Elena Papandreou: © Maro Kouri

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs 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.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1366 © & © 2005, BIS Records AB, Åkersberga.