

Demetrios Porfyrakis

"ALL FOR ONE AND ONE FOR NONE"

for symphonic orchestra

ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ I

SCORE IN C

"ALL FOR ONE AND ONE FOR NONE"

ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2018-2019

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ
M2014010

A. Dawn in the Town Square

Adagio ma non troppo tranquillo

Flute I/II
Oboe I/II
English Horn
Clarinet in B♭ I/II
Bass Clarinet in B♭
Bassoon I/II
Contrabassoon
Horn in F I/II
Horn in F III/IV
Trumpet in B♭ I/II
Tenor Trombone
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Cymbals
Tubular Bells
Harp
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass

musical notation details:

- Tempo/Character:** Adagio ma non troppo tranquillo
- Time Signature:** Common time (C)
- Key Signature:** One sharp (F#)
- Metronome Marking:** =65
- Dynamic Markings:** *pp*, *mf*, *f*, *p*, *mp*, *ppp*, *fp*, *con sord.*, *div.*
- Performance Instructions:** *unis.* (unison)
- Notation:** Standard musical notation with staves for each instrument, including rests, notes, and articulation marks.

[illegible]

15

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vc.

Cb.

9

tutti a 2

mp

tutti a 2

mp

3

p

a2

mp

3

p

a2

a2

3

p

gliss.

pp

pp

senza sord. div.

p

Senza sord.

div.

p

arco

p

arco

p

mf

The Crowd Gathers

Andante con brio

♩=95

20

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Tub. B.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mf

mf

mf

mp

mp

pp

f

mf

8va

gliss.

gliss.

sul pont.

nat.

fpp

mp

f

fpp

mp

f

mf

8va

8va

8vb

8vb

8vb

sul E

sul E

sul pont.

sul pont.

pizz.

27

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

B. Tbn.

Tba.

Cym.

Tub. B.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

mp

mp

mp

mp

mf

mf

mf

mf

mf

pp *p*

f

mf

pp

pp

div.

div.

f

30

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Tub. B.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

mf

f

div.

8vb

This image shows a page of a musical score, likely for a symphony. The score is written in 3/4 time and includes various instruments. The instruments listed on the left are: Fl. (Flute), Ob. (Oboe), Cl. (Clarinet), B. Cl. (Bass Clarinet), Bsn. (Bassoon), Cbsn. (Contrabassoon), Hn. (Horn), Tpt. (Trumpet), Tbn. (Trombone), B. Tbn. (Baritone Trombone), Tba. (Tuba), Timp. (Timpani), Cym. (Cymbal), Tub. B. (Tubist), Hp. (Harp), Cel. (Cello), Vln. I (Violin I), Vln. II (Violin II), Vla. (Viola), Vc. (Violoncello), and Cb. (Contrabass). The score is written in 3/4 time and includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The dynamic markings include *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), and *f* (forte). The score is divided into measures, and the instruments are grouped into staves. The page number 32 is visible in the top left corner.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Andante moderato tranquillo
 $\text{♩} = 70$

46

Fl. *mf* *p*

Ob. *p*

Eng. Hn. *Solo* *mf* *a 2* *p*

Cl. *mf* *p*

Bsn. *Solo* *mf* *a 2* *p*

Hn. *p* *poco cresc.* *mp* *mf* *poco cresc.*

Hn. *p* *poco cresc.* *mp* *mf* *poco cresc.*

Timp. *pp* *mf*

Cym. *p* *pp* *p* *p* *mf*

Tub. B. *p*

Vln. I *pizz.* *pp*

Vln. II *p pizz.*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

51 **Più mosso con brio**

Fl.

Ob.

Eng. Hn.

Cl.

Bsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

mf

ppp

pp

pp

f

pizz.

[illegible]

"The Shepherd
and his flock"

Andante con brio

57

Fl. *p* *f* *mf* $\text{♩} = 100$

Ob. *p* *f* *mf*

Cl. *mf* *f* *mf*

Bsn. *mf* *f* *mf*

Hn. *3*

Hn. *3*

Tpt. *3*

Tbn. *3*

B. Tbn. *mf*

Tba. *mf*

Timp. *pp* *f* *mf* *p* *mf*

Cym. *pp* *f* *mf* *p* *mf*

Tub. B. *f*

Cel. *mf*

Vln. I *f* *mf* *gliss.* *sul A*

Vln. II *f* *mf* *gliss.* *sul A*

Vla. *pizz.* *mf*

Vc. *pizz.* *mf*

Cb. *pizz.* *mf*

67

Fl.

Ob.

Eng. Hn.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

rall.

senza sord.

mf

p

fp

pp

f

The People Sing
"My sorrowful homeland"

Andante ma non troppo con anima

$\text{♩} = 90$
solo

73

Eng. Hn.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Vln. I

Vln. II

mp

pp

ppp

p

pp

pp

div.

80

Fl.

Ob.

Eng. Hn.

Cl.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Timp.

Cym.

Vln. I

Vln. II

Vla. div. arco

Vc.

Cb.

pp

p

mf

p

84

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

Bsn. *mf*

Cbsn. *mf*

Hn. *mf*

Hn. *mf*

Tpt. *mf*

Tbn. *f*

Timp. *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p*

Cym. *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p*

Tub. B.

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *mf*

Cb. *mf*

This page of a musical score is for a symphony, featuring a variety of instruments. The top section includes woodwinds: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Bassoon (Bsn.), and Contrabassoon (Cbsn.). Below these are brass instruments: Horns (Hn.), Trumpets (Tpt.), Trombones (Tbn.), Tuba (Tba.), and Timpani (Timp.). The middle section includes Percussion (Cym.), Tubas (Tub. B.), Harp (Hp.), and Cello (Cel.). The bottom section includes strings: Violins I (Vln. I), Violins II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.).

The score includes dynamic markings such as *mf* (mezzo-forte), *p* (piano), and *f* (forte). A tempo change instruction, "Più mosso e brillante", is present at the top right. The score is written in a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The page number 90 is visible in the top left corner.

This image shows a page of a musical score, likely for a symphony, featuring various instruments. The score is written in 4/4 time and includes dynamic markings like 'f' and 'ff'.

The instruments listed on the left side of the score are:

- Fl.
- Ob.
- Cl.
- B. Cl.
- Bsn.
- Cbsn.
- Hn.
- Hn.
- Tpt.
- Tbn.
- B. Tbn.
- Tba.
- Cym.
- Tub. B.
- Hp.
- Cel.
- Vln. I
- Vln. II
- Vla.
- Vc.
- Cb.

The score is written in 4/4 time and includes dynamic markings like 'f' and 'ff'.

98

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Tub. B.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

p

Grazioso

102

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

B. Cl.

Bsn. *sf*

Cbsn. *sf*

Hn. *f*

Hn. *f*

Tpt. *mf*

Tbn. *f*

B. Tbn. *sf*

Tba. *mf*

Timp. *sf*

Cym. *sf*

Tub. B. *f*

Hp.

Cel.

Vln. I *f* *div.*

Vln. II *f* *div.*

Vla. *f* *div.*

Vc. *f*

Cb. *f*

107

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Tub. B.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

poco rall.

p

f

pp

gliss.

mp

f

sf

uni.

div.

[illegible]

B. "Sheep against Wolves"

114

Allegro con fuoco

$\text{♩} = 120$

Cl.

Use mouthpiece

B. Cl.

Use mouthpiece

Cbsn.

Hn.

f

3

Hn.

f

3

Tpt.

f

3

Tbn.

f

3

B. Tbn.

f

3

Tba.

f

3

Timp.

(D A C G)

mp

Cym.

f

Tub. B.

Vln. I

unis.

pp

6

mp

6

Vln. II

unis.

pp

6

mp

6

Vla.

Vc.

Cb.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

129

Fl.

mf

ff

6

Ob.

mf

ff

6

Cl.

mf

ff

6

B. Cl.

6

Bsn.

mf

ff

6

Cbsn.

6

Hn.

mp

f

Hn.

mp

f

Tpt.

f

Tbn.

f

B. Tbn.

p

f

Tba.

p

f

Timp.

pp

f

Cym.

pp

f

Vln. I

mf

ff

6

6

6

6

sul D

gliss.

mp

Vln. II

mf

ff

6

6

6

6

sul D

gliss.

mp

Vla.

mf

Vc.

mf

Cb.

ff

132

Fl. *f* *tr*

Ob. *f* *tr*

Cl. *mf* *f* *tr* *mf* *tr*

B. Cl.

Bsn. *mf* *f* *mf*

Cbsn.

Hn. *p* *mf* *fp* *f*

Hn. *p* *mf* *fp* *f*

Tpt.

Tbn.

B. Tbn. *mf*

Tba. *mf*

Vln. I *f* *div.* *tr*

Vln. II *f* *div.*

Vla. *f*

Vc. *f* *arco*

Cb.

138

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

[illegible]

145

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

mf

149

Fl. *p* *mf* *mp* 37

Ob. *p* *mf* *mp*

Cl. *mf*

B. Cl. 6

Bsn. 6

Cbsn. 6

Hn. 3

Hn. 3

Tpt.

Tbn. 3

B. Tbn. 3

Tba. 3

Tub. B.

Hp. *f* *mp*

Cel. *mp*

Vln. I *div.* *unis.* *p* *tr*

Vln. II *div.* *unis.* *p* *tr*

Vla. *div.* *mf* *unis.*

Vc. *div.* *mf*

Cb. *mf*

[illegible]

157

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Tub. B.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

161

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Tub. B.

Hp.

Cel.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Meno mosso e grandioso

mp *f*

mp *f*

166

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Tub. B.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

169

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Tub. B.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

rall.

f

f

rall.

This musical score page contains measures 169, 170, and 171. The instruments are arranged in two systems. The first system includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Clarinet (B. Cl.), Bassoon (Bsn.), and Contrabassoon (Cbsn.). The second system includes Horns (Hn.), Trumpets (Tpt.), Trombones (Tbn.), Baritone Trombone (B. Tbn.), Tuba (Tba.), and Baritone Tuba (Tub. B.). The third system includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). Measure 169 starts with a key signature of two flats and a common time signature. The woodwinds and strings play melodic lines, while the brass instruments provide harmonic support. Measure 170 continues the melodic development. Measure 171 features a 'rall.' (rallentando) marking and a 'f' (forte) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, beams, and slurs.

[illegible]

179

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Tub. B.

Hp.

Vc.

Cb.

mp

mp

mp

p *mf*

p *mf*

mp

8va

184

Fl. *pp*

Ob. *p*

Cl. *mp*

B. Cl. *p*

Bsn. *mp*

Cbsn. *p*

Hn. *p*

Hn. *pp*

Tpt. *pp*

Tbn. *mf*

B. Tbn. *pp*

Tba. *pp*

Timp.

Cym.

Tub. B.

Hp.

(8).l

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla.

Vc.

Cb.

190

Fl.

Ob.

Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn.

Hn.

Tpt.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Timp.

Cym.

Tub. B.

Hp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ppp

ppp

ppp

mp

mf

p

p

mf

mf

194

Morendo

rit.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Tpt. con sord. senza sord.

Tbn.

B. Tbn.

Tba.

Tub. B.

Hp.

8vb

Morendo

rit.

Vla.

Vc.

Cb.

EPILOGUE

Lament for the Sorrowful Homeland

Adagio ma non troppo lamentoso

199 $\text{♩} = 65$

Fl.

Ob.

Cl.

B. Tbn.

Tba.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vc.

pp

p

pp

pp

con sord.

ppp

con sord.

pp

pp

molto espress.

div.

solo

mf molto espress.

pp

209

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Hn.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vc.

pp

pp

p

pp

p

pp

p

pp

mp *espress.*

p *espress.*

mp *espress.*

unis.

[illegible]

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΟ Ι ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

“ALL FOR ONE AND ONE FOR NONE”

For Symphonic Orchestra

Ανάλυση του έργου για συμφωνική ορχήστρα

του

Δημήτριου Πορφύρη

(Α.Μ:2014010)

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
 - 1.1 Εισαγωγικό Σημείωμα
 - 1.2 Περίληψη
 - 1.3 Πηγές που με ενέπνευσαν για την σύνθεση του έργου
2. Ανάλυση
 - 2.1 Η Ορχήστρα
 - 2.2 Βασικά Θέματα
 - 2.3 Ενότητες
 - 2.4 Μέρος Α'
 - 2.4.1 *Dawn at the Town Square*
 - 2.4.2 *The Crowd Gathers*
 - 2.4.3 *The Savior Arrives/ The Shepherd and his flock*
 - 2.4.4 *The Crowd Sings “My Sorrowful Homeland”*
 - 2.5 Μέρος Β'
 - 2.5.1 *Sheep against Wolves*
 - 2.5.2 *The Shepherd who was a wolf*
 - 2.5.3 *Epilogue: Lament for the Sorrowful Homeland*
3. Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγικό Σημείωμα

Το «*All for One & One for None*» (μτφρ. «Όλοι για έναν και ένας για κανέναν») για συμφωνική ορχήστρα γράφτηκε κατά το διάστημα του Οκτώβρη του 2018 με Φεβρουάριο του 2019. Πρόκειται για ένα έργο πρόκληση για εμένα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να γράψω έργο για μεγάλη ορχήστρα. Βασισμένος στις ήδη αποκτημένες γνώσεις που αποκόμισα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου είτε από τα μαθήματα είτε από την προσωπική μου έρευνα, πειραματίστηκα ως προς τη δημιουργία ηχοχρωμάτων και την ανάπτυξη ενός ύφους το οποίο θα κατάφερνε να αποτυπώσει πιστά την ιστορία που είχα στο νου μου. Γενικά στις προσωπικές μου συνθέσεις υπάρχει πάντα μια ιστορία την οποία και επιχειρώ να αναπαραστήσω μουσικά. Συνήθως οι ιστορίες αυτές είτε βασίζονται σε προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα είτε πηγάζουν από κάποιο βιβλίο, ποίημα, ταινία που μου δίνει το ερέθισμα για δημιουργία. Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε επηρεασμένο από μπαλέτο και είχε ως αρχικό τίτλο “*A Night At the Ballet*”. Αφορμή για τη στροφή προς το μπαλέτο είχαν τα έργα που είχα μελετήσει το καλοκαίρι του 2018, τα πρώιμα έργα για μπαλέτο του Igor Stravinsky “*Το Πουλί της Φωτιάς*”, “*Petrushka*”, “*Ιεροτελεστία της Άνοιξης*” και “*Ο Γάμος*” καθώς και έργα του Debussy. Δεν είχα βρει κάποιο συγκεκριμένο θέμα όμως για να με βοηθήσει στην ανάπτυξη του έργου. Την ίδια περίοδο μια ιστορία άρχισε να επεξεργάζεται μέσα από τα διαβάσματά μου εκείνη την περίοδο καθώς και από τα γεγονότα στον πολιτικό χώρο των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα κυρίως. Επρόκειτο για έναν απατεώνα που πείθει έναν ολόκληρο λαό πως είναι ο Σωτήρας (*Ο Ποιμένας του κοπαδιού*) της χρεοκοπημένης χώρας, τούς ξεσηκώνει κατά του εκάστοτε καθεστώτος και το ανατρέπει με αποτέλεσμα ο λαός να τον ανεβάσει στην εξουσία και να επιβάλει εν τέλει αιμοσταγή δικτατορία σε όλη τη χώρα.

Η υπόθεση της ιστορίας υπήρχε στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό, ειδικά από το καλοκαίρι του 2017 που έτυχε να διαβάσω το «*Φόβο Μπροστά στην Ελευθερία*» του Erich Fromm, το οποίο αναζητούσε τις ψυχολογικές αιτίες που οι άνθρωποι επιλέγουν αντί για μια ανεξάρτητη ζωή, μες την οποία θα μπορούν να σκέφτονται και να πράττουν με τη δική τους βούληση, την υποταγή (είτε με επίγνωση είτε με άγνοιά της) σε κάποιον άλλο, που μπορεί να φέρει το όνομα Θεός, Ηγέτης, Μονάρχης ή Δικτάτορας. Μεγάλη επιρροή υπήρξε επίσης και η «*Μαρτυρία*» του Dmitri Shostakovich, που εκδόθηκε από το μαθητή του, Solomon Volkov, στην οποία γινόταν η εξιστόρηση όλης της τρομακτικής εποχής της τυραννίας του Stalin.

Η κύρια πηγή όμως που με κινητοποίησε να δημιουργήσω την ιστορία με τον απατεώνα στάθηκε η όπερα του Modest Mussorgsky, *Boris Godunov*, ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες πράξεις κατά τις οποίες ο Ψεύτικος Δημήτριος, υποκρινόμενος πως είναι ο χαμένος διάδοχος του θρόνου της Ρωσίας, ξεσηκώνει το ρωσικό λαό κατά του τσάρου Μπορίς Γκοντουνόφ και καταλήγει να τους προδώσει εισβάλλοντας στη Ρωσία με τη βοήθεια των αντίπαλων Πολωνών. Η τελευταία σκηνή της όπερας με τον Φτωχούλη του Θεού (*yurodivy*) να θρηνεί τη μοίρα της Ρωσίας ήταν που με καθήλωσε και με προκάλεσε να θυμηθώ άλλες παρόμοιες στιγμές που βίωσαν και άλλοι λαοί, συμπεριλαμβανομένου και εμείς οι Έλληνες. Αγαπούσα από μικρός την ιστορία, ιδιαίτερα της Ελλάδος και δεν άργησα να γνωρίσω και τις μαύρες πτυχές της που την κατατρέχουν ακόμα. Θεωρώ πως το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός λαού είναι η άγνοιά του για τα λάθη του παρελθόντος. Και επειδή τα αγνοεί και έχει την ψευδαίσθηση πως η ιστορία είναι μόνο τα επιτεύγματα των προγόνων τους (που προσωπικά αμφιβάλλω πως η πλειοψηφία του κόσμου διαθέτει ακόμη και τη γνώση περί αυτών), καταλήγει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Από παγκόσμια σκοπιά αν εξετάσει κανείς την ανθρώπινη ιστορία και την πραγματικότητα γύρω, ίσως διαπιστώσει πως ο άνθρωπος δυστυχώς ποτέ δεν κατάφερε να μάθει να ζει ελεύθερος. Και ειδικά σε μια εποχή όπως η σημερινή που γίνονται λόγοι για ελευθερία του λόγου και των ηθών απορώ πόσοι είναι εκείνοι που έχουν αναρωτηθεί εάν η άποψή που εκφράζουν και τα πιστεύω τους είναι καθαρά δικά τους ή απλά παπαγαλίζουν ό,τι τους έμαθαν άλλοι να λένε.

1.2 «Όλοι για έναν και ένας για κανέναν»: Η ιστορία

«Ο ήλιος ανατέλλει φωτίζοντας μια άδεια σκοτεινή πλατεία, η οποία σε λίγη ώρα επρόκειτο να γεμίσει από κόσμο. Είναι ο αγανακτισμένος λαός που γεμάτος οργή για την κυβέρνηση αλλά και με ελπίδα για αλλαγή ήλθε να στηρίξει την ομιλία ενός πολιτικού στο πρόσωπο του οποίου αναγνωρίζουν το Σωτήρα του έθνους. Οι καμπάνες της Εκκλησίας χτυπούν καθώς η λαοθάλασσα γεμίζει την πλατεία: άλλοι κουβαλούν πανό, σημαίες και λάβαρα, άλλοι, τσαρλατάνοι, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές προσπαθούν να παραστήσουν τους πατριώτες. Η αστυνομία προσπαθεί να τους κατευνάσει, ορισμένοι πολίτες συγκρούονται μαζί τους. Καταφέρνει να επικρατήσει ησυχία για λίγο, μέχρι που εμφανίζεται ο Σωτήρας. Ο λαός τον υποδέχεται πανηγυρικά καθώς ο Σωτήρας ανεβαίνει στο βάθρο και βγάζει ένα δυναμικό λόγο ξεσηκώνοντάς τους ενάντια στο πολιτικό καθεστώς με το να τους παραμυθιάσει πως θα αναγεννήσει τη χώρα και πως η φτώχεια θα καταργηθεί. Στο τέλος της ομιλίας ο λαός τραγουδάει έναν ύμνο για την πονεμένη τους πατρίδα, που ξεκινώντας από λίγους καταλήγει να ακούγεται από όλους. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, προσμένοντας τη χώρα τους να αναστηθεί.

Ο λαός επαναστατεί κατά της κυβέρνησης, ακολουθούν επεισόδια, συγκρούσεις αστυνομίας με πολίτες, τραυματισμοί και τραγικοί θάνατοι. Τελικά η κυβέρνηση παραιτείται και ο νικητής λαός ανεβάζει το Σωτήρα στην εξουσία. Ο Σωτήρας όμως αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα και επιβάλει τώρα πια ως παντοδύναμος δικτάτορας ένα καθεστώς πολύ χειρότερο από το προηγούμενο. Τρόμος και απογοήτευση κυριεύει τους πολίτες, οι οποίοι καταλαβαίνουν πως είναι οι κύριοι

υπεύθυνοι για την καταστροφή της χώρας τους. Αλλά είναι λίγα για να τους κάνει να αντιδράσουν. Άβουλοι όπως πάντα θα περιμένουν να εμφανιστεί κάποιος άλλος «Σωτήρας» για να δώσουν την πίστη τους σε αυτόν και να επαναλάβουν τα ίδια λάθη για ακόμη μια φορά.»

Το έργο κλείνει με ένα θρήνο για την πονεμένη χώρα που το όνειρό της να αναστηθεί ποτέ δεν εκπληρώνεται. Είναι όμως και ένα αμυδρό μα ακόμα δυνατό «Ισως», μια ελπίδα πως οι επόμενες γενιές να καταφέρουν κάτι καλύτερο από τις παλαιότερες. Βλέποντας την παλιά γενιά να έχει καταδικάσει τη χώρα της και τα τέκνα της, η νέα γενιά που τα ζει, τα παιδιά που βιώνουν αυτό τον πόνο από μικροί, την απογοήτευση, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να ονειρεύονται και να φαντάζονται έναν καλύτερο κόσμο. Και όσο γεννιούνται νέες ιδέες και όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο κανένας τύραννος δεν μπορεί να υποτάξει το φως αυτό.

1.3 Πηγές που με ενέπνευσαν για τη σύνθεση του έργου

Το “All for One and One for None” αν δεν είναι ένα έργο πολιτικής σάτιρας, είναι σίγουρα μια κοινωνική τραγωδία. Ως προς τη μουσική είναι βαθιά επηρεασμένο από τις όπερες “Boris Godunov” και “Khovanshchina”, καθώς και από το συμφωνικό ποίημα «Night at the Bald Mountain» του Modest Mussorgsky. Άλλα έργα τα οποία άσκησαν επιρροή είναι το “Firebird” και ο “Petrushka” του Igor Stravinsky, οι Συμφωνίες 7, 8 και 11 του Dmitri Shostakovich, καθώς και ο ηχοχρωματικός κόσμος του Claude Debussy μέσω των έργων του “Prelude a l’apres midi d’un Faune” και “Nocturnes”.

Ως προς την ιστορία του επηρεάστηκα αρχικά από τη *Φάρμα των Ζώων* του George Orwell και αργότερα από το “Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich” του Solomon Volkov, που μέσα από τις μαρτυρίες και τα λόγια του Shostakovich αποκαλύπτει όλη την τρομακτική εποχή της κυβέρνησης του Στάλιν.

Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ένα σημείο στη *Μουσική Ποιητική* του Igor Stravinsky, ο οποίος διαφοροποιώντας τις έννοιες επανάσταση και καινοτομία, λέει για την επανάσταση:

«Έγινα επαναστάτης παρά τη θέλησή μου. Τα επαναστατικά ξεσπάσματα βέβαια δεν είναι εντελώς αυθόρμητα. Υπάρχουν πάντα πονηροί άνθρωποι που προκαλούν επαναστάσεις για συμφεροντολογικούς σκοπούς....

Εγώ προσωπικά, όταν ακούω να μιλάνε για επανάσταση, θυμάμαι πάντα κάτι που είχε πει ο Τσέστερτον όταν αποβιβάστηκε στη Γαλλία, σε κάποιον ταβερνιάρη του Calais. Ο ταβερνιάρης παραπονιόταν για τη σκληρότητα της ζωής και την έλλειψη ελευθερίας, λέγοντας πως: «δεν αξίζει το κόπο να έχεις κάνει τρεις επαναστάσεις για να καταλήξεις πάλι στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησες». Ο Τσέστερτον λοιπόν του απάντησε πως η επανάσταση, με τη σωστή σημασία της λέξης, είναι η κίνηση ενός αντικειμένου που

διαγράφει μια κλειστή καμπύλη, έτσι ώστε να ξαναγυρνάει πάντα στο σημείο απ' όπου ξεκίνησε.»¹

Είναι ενδιαφέρον αν συλλογιστεί κανείς πως η αγγλική λέξη revolution (ελ. Επανάσταση) στην πραγματική της έννοια όπως και ανέφερε παραπάνω ο Τσέστερτον, σημαίνει τον κύκλο ενός αντικειμένου γύρω από ένα κέντρο. Γυρνάει ξανά στο σημείο από όπου ξεκίνησε.

Αυτός ο λογισμός με παρακίνησε να συλλογιστώ όλη την ιστορία του ανθρώπου μέχρι σήμερα μέσω των επαναστάσεων και παρατήρησα πως όλες, ή σχεδόν όλες οι επαναστάσεις, αντί να καταργήσουν το προηγούμενο καθεστώς και να φέρουν κάτι νέο, έφερναν ένα παρόμοιο, πολλές φορές και χειρότερο. Αν σκεφτεί κανείς πως οι δύο από τις γνωστότερες επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Γαλλική και η Ρωσική, με σκοπό τη διάλυση της απολυταρχίας και την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος στο οποίο όλοι θα είχαν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες, τελικά είχαν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά του απολυταρχισμού, στη Γαλλία με την τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου και μετά την επαναφορά της μοναρχίας με τον Ναπολέοντα, στη Σοβιετική Ένωση υπό την ηγεσία του Ιωσήφ Στάλιν.

Ακόμα και αν σκεφτεί κανείς την ιστορική πορεία των ιδεών και των θρησκειών παρατηρεί κανείς έναν συνεχή κύκλο: Μια νέα ιδέα έρχεται και καταλύει την παλιά, η νέα ιδέα σιγά σιγά αρχίζει να παλιώνει και καταλήγει να χάσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, έως ότου εμφανίζεται κάτι το νέο για να το αντικαταστήσει και εν τέλει να παλιώσει και αυτό και να ακολουθήσει κάτι νέο. Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Δυστυχώς, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη ιστορία, στην οποία οι άνθρωποι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια ζωή με καλύτερες συνθήκες, τους λείπει το θάρρος να σταθούν μπροστά στην ελευθερία της βούλησης και για αυτό προτιμούν να «πουλούν» την ελευθερία τους σε έναν άλλο, είτε αποκαλείται Θεός, είτε Βασιλιάς, είτε Führer, με αντάλλαγμα την ασφάλεια κάτω από ένα σύστημα που τους επιβάλλει πώς να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται. Αν υποφέρουν, περιμένουν πάντα κάποιον άλλο να τους σώσει, συνήθως μια ηγετική μορφή που βλέπουν στο πρόσωπό του μια αποφασιστικότητα και ένα γόητρο που τους κάνει να τον θαυμάζουν. Αν δεν τους κάνει ο ηγέτης αυτός, στην καλύτερη θα επαναστατήσουν, μόνο και μόνο για να φέρουν κάποιον να αντικαταστήσει τον προηγούμενο. Σαν τα πρόβατα που περιμένουν από τον Ποιμένα να τους προστατέψει από τους λύκους. Δεν συνειδητοποιούν όμως ποτέ πως ο Ποιμένας είναι που σφάζει τα αρνιά στο τέλος.

Στη δική μας ιστορία ο απατεώνας σωτήρας είναι ένας φαύλος κύκλος στον οποίο ο λαός ενώ έχει τη δύναμη να αποφασίζει για την τύχη της χώρα του δεν μαθαίνει ποτέ από τα λάθη του. Οι πολίτες είναι απελπισμένοι, αγανακτισμένοι και οργισμένοι με το καθεστώς, μα δεν υπάρχει σκέψη για να δημιουργήσουν κάτι όλοι μαζί, με καθαρή επίγνωση του τι κάνουν. Κινούνται και πράττουν από θυμό και οργή, ζητούν την ελευθερία, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι εστί ελευθερία στην πραγματικότητα. Οι ιδέες τους βασίζονται σε

¹ Ιγκόρ Στραβίνσκυ, *Μουσική Ποιητική*, εκδόσεις Νεφέλη, Κεφάλαιο 1, σελ. 23

ρηχότητες, σε «ένδοξες στιγμές του έθνους στο παρελθόν» χωρίς να υπάρχει σκέψη για το παρόν και το μέλλον του λαού αυτού, υποκρίνονται πως γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους ενώ στην πραγματικότητα ελάχιστοι είναι αυτοί που τη γνωρίζουν πραγματικά. η πλειοψηφία ανάμεσά ό,τι τους έμαθε το σύστημα μέσω του σχολείου και της Εκκλησίας, ώστε να τους κατευθύνει σαν πρόβατα. Εξαρτώνται από άτομα που παρουσιάζουν ηγετικές ικανότητες, που θυμίζουν το στοργικό γονιό που είτε τους μαλώνει είτε τους επιβάλλει, για να τους κατευθύνουν με το δικό τους τρόπο, δίνοντάς τους την ψευδαίσθηση πως πράττουν με τη δική τους σκέψη και ελευθερία. Και αυτή ίσως δυστυχώς να είναι η τραγωδία του ανθρώπινου είδους: ποτέ δεν έμαθε τι θα πει ελευθερία.

Παρόλα αυτά πλήθος ανθρώπων αγωνίζονται, παρά τα ελαττώματά τους, παρά τις αντιξοότητες της ζωής, ονειρεύονται την ελευθερία, αγωνίζονται για να έχουν αυτοί και τα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον. Και μόνο που υπάρχει αυτό το όνειρο προσωπικά πιστεύω πως αξίζει κανείς να ελπίζει και να αγωνίζεται κατά όλων όσων προσπαθούν να τον ποδοπατήσουν και να του στερήσουν ό,τι αξίζει σε αυτή τη ζωή.

2. Ανάλυση

2.1 Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Πνευστά:	Flute I, II
	Oboe I, II
	English Horn
	Clarinet in Bb I, II
	Bass Clarinet
	Bassoon I, II
	Contrabassoon
Χάλκινα:	Horn in F I, II
	Horn in F III, IV
	Trumpet in C I, II
	Tenor Trombone I, II
	Bass Trombone
	Tuba
Κρουστά:	Timpani
	Cymbals
	Tubular Bells
	Harp
	Celesta
Έγχορδα:	Violins I
	Violin II
	Viola
	Violoncello
	Contrabass

2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρία είναι τα βασικά θέματα που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια του έργου.

Το πρώτο (Σχήμα 1.) είναι βασισμένο στο ρυθμικό μοτίβο που εμφανίζεται στην είσοδο των φυλάκων στην Α' Σκηνή στον Πρόλογο του *Boris Godunov* του Mussorgsky. Είναι το θέμα της αστυνομίας που προσπαθεί να κατευνάσει τα πλήθη με τη βία.

Σχήμα 1.

Το δεύτερο βασικό θέμα (Σχήμα 2.) είναι αυτό του Ηγέτη. Πρόκειται για ένα καθοδικό αρπές στην τονική που παίζεται κυρίως από τα χάλκινα, επηρεασμένη από το passage των εγχόρδων στην αρχή του πρώτου μέρους της 9^{ης} Συμφωνίας του Beethoven, που έχει χαρακτηριστεί πως συμβολίζει το πέρασμα από το σκοτάδι προς το φως. Στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως παρωδία του χαρακτηρισμού αυτού: το πέρασμα από το σκοτάδι σε ένα φως που αποδεικνύεται πως είναι πλαστό.

Σχήμα 2.

Το τρίτο και ίσως κυριότερο θέμα του έργου (Σχήμα 3) είναι ο θρήνος της «Πονεμένης Πατρίδας» που τραγουδιέται από το λαό, τον οποίο και χαρακτηρίζει. Είναι επηρεασμένο από τα ρωσικά παραδοσιακά τραγούδια καθώς και την ρωσική ορθόδοξη εκκλησιαστική μουσική.

Σχήμα 3.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΜΕΡΟΣ Α΄

DAWN AT THE TOWN SQUARE

Μια μικρή οβερτούρα ντεμπυσικού ηχοχρώματος, στην οποία σταδιακά μπαίνουν τα βαρέα χάλκινα και δυναμώνει σε ένταση. Είναι η εισαγωγή της ιστορίας, το πέραςμα από το όνειρο στην πραγματικότητα, από την γενική εικόνα του τόπου στην ειδική, στον ίδιο το λαό. Αποτελεί επίσης και το fade in της πρώτης σκηνής που εξελίσσονται τα γεγονότα.

Το πρώτο μελωδικό σχήμα: Bass Cl, Bassoon, Contrabassoon + Cl, V/C και C/B στο μ. 4 σε εναλλαγές διαστήματος 3^{ης} Μεγάλου και μικρού. Μ. 5-7 μελωδία στα ίδια όργανα με χρήση ολτοτονικής στην C.

Αρμονία: F#7 σε Fl, Ob και έγχορδα μέχρι μ. 5 που αλλάζει σε ακολουθία συγχορδιών υπερκείμενης 4^{ης} E-A-D-G, G-C-F-Bb, F-Bb-Eb-Ab και τέλος F#-B-E-A.

Σχήμα 4.

Adagio ma non troppo tranquillo
♩=65 Flt. I + II, Vln I + II

pp

B. Cl, Bas, C. Bas, Vla

Flt.

Ob.

Cl. I + II

C. Bas, Vlc, C.B

Ακολουθεί (Σχήμα 5) μια φολκλορική μελωδία στο αγγλικό κόρντο, η οποία περνά στο κλαρινέτο και στη συνέχεια στο φλάουτο, καθώς μπαίνουν και τα υπόλοιπα όργανα σταδιακά.

Σχήμα 5.

Από τα μέτρα 17 έως 21 μπαίνουν σταδιακά όλα τα όργανα, η ένταση και το τέμπο αυξάνονται καθώς η μουσική κορυφώνεται. Ξημερώνει και το λυκόφως που σκέπαζε την άδεια πλατεία αποχωρεί. Είναι το πέραςμα από την ακινησία στη δράση, από το όνειρο στην πραγματικότητα.

Σχήμα 6.

THE CROWD GATHERS

Andante con brio

Ο λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία ανάστατος.

Οι καμπάνες στην αρχή (*Tubular Bells*) χτυπούν ανάστατες, σχεδόν δραματικά. Όλο το passage που ακολουθεί στηρίζεται στην εναλλαγή συγχορδιών 4^{ης} αυξημένης και 1^{ης} μεθ' εβδόμης, επηρεασμένη από τη σκηνή της στέψης στον Πρόλογο του *Boris Godunov*. Οι βιόλες και τα τσέλα παίζουν το θέμα της χωροφυλακής (*Σχήμα 1*) που προσπαθούν να επιβληθούν πάνω στο μανιασμένο πλήθος με βία, ενώ τα φαγκότα και τα κοντραμπάσα παίζουν ένα συνεχόμενο οστινάτο: D C Eb C. Τα βιολιά παίζουν ένα οστινάτο του οποίου η ένταση όλο και δυναμώνει (*Σχήμα 8*).

Σχήμα 7.

Σχήμα 8.

Andante moderato tranquillo

Οι εντάσεις χαμηλώνουν, μελωδία στο αγγλικό κόρνο και το φαγκότο, στη συνέχεια σε φλάουτο και κλαρινέτο. Το θέμα της χωροφυλακής συνεχίζεται από τις βιόλες, τα τσέλα και τα κοντραμπάσα. (Σχήμα 9).

Σχήμα 9.

The musical score is for the section 'Andante moderato tranquillo' with a tempo marking of $\text{♩} = 70$. It features a variety of instruments: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), English Horn (Eng. Hn.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Bsn.), Horns (Hn.), Timpani (Timp.), Cymbals (Cym.), Tubas (Tub. B.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The score includes dynamic markings such as *mf*, *p*, *pp*, *mp*, and *mf*, as well as performance instructions like 'Solo', 'a 2', 'pizz.', and 'poco cresc.'. The music is written in a key with one sharp (F#) and a common time signature (C).

THE SAVIOR ARRIVES/THE SHEPHERD AND HIS CATTLE

Εμφανίζεται ο απατεώνας, ανεβαίνει στο βάθρο. Εμφανίζεται μια φαμφάρα στα χάλκινα (Σχήμα 10). Ο λαός τον επευφημεί. Τα ξύλινα και τα έγχορδα παίζουν ένα γρήγορο passage που συμβολίζουν τις φωνές του όχλου που ζητωκραυγάζουν τον Ηγέτη. (Σχήμα 11).

Ο απατεώνας βγάζει λόγο που ξεσηκώνει το λαό. Ακολουθεί ένα ξεκούρδιστο βαλς με τη μελωδία σε τρομπέτα με σουρντίνα, που παρωδεί το λόγο του Ηγέτη. Σε όλη τη διάρκεια το θέμα του Ηγέτη (Σχήμα 2) παίζεται διαδοχικά από τις οικογένειες των οργάνων.

Σχήμα 10.

Figure 10 shows a musical score for four staves: Tpt., Tbn., i. Tbn., and Tba. The music is in 4/4 time and features a melodic line in the Tpt. and Tbn. staves, with the Tbn. staff marked *mf*. The Tba. staff has a bass line. The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor).

Σχήμα 11.

Figure 11 shows a musical score for four staves: Fl., Ob., Cl., and Bsn. The music is in 4/4 time and features a melodic line in the Fl. and Ob. staves, with the Cl. and Bsn. staves marked *mf*. The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor).

THE PEOPLE SING “MY SORROWFUL HOMELAND”

Andante ma non troppo con anima

Ο λαός τραγουδάει έναν ύμνο για τη χώρα του, προσδοκώντας την ανάστασή της. Είναι το βασικό θέμα όλου του έργου (Σχήμα 3). Η μελωδία ακούγεται αρχικά από το αγγλικό κόρνο και περνάει στα 1^α βιολιά. Στα μέτρα 90-91 εμφανίζεται ξανά το θέμα του Ηγέτη, το οποίο ηχεί στην κατάληξη της μελωδίας. Ακούγεται ξανά η ακολουθία της 1^{ης} μεθ' εβδόμης και 4^{ης} αυξημένης, αυτή τη φορά με τις καμπάνες να ηχούν όγδοα. Η άρπα και celesta μιμούνται τις ορθόδοξες εκκλησιαστικές καμπάνες που ηχούν ταυτόχρονα με τη μεγάλη καμπάνα (Tubular Bells) και ρυθμικά (Σχήμα 12).

Σχήμα 12.

Score for measures 102-105. The instruments are Tub. B. (Tenor Trombone), Hp. (Harp), and Cel. (Cello). The Tub. B. part features a melodic line with eighth notes and slurs. The Hp. part provides harmonic support with chords and moving lines. The Cel. part has a rhythmic pattern of eighth notes.

Στο μέτρο 102 η μουσική κορυφώνεται πια, ηχώντας σαν μια μεγάλη πανηγυρική ψαλμωδία. Τα βιολιά και οι βιόλες παίζουν τη 2^η μελωδία (Σχήμα 13) ενώ η βασική μελωδία ακούγεται από τα κόρνα, τα τρομπόνια, τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα.

Σχήμα 13.

Score for measures 102-105, focusing on the string section. The instruments are Vln. I (Violin I), Vln. II (Violin II), Vla. (Viola), Vc. (Violoncello), and Cb. (Contrabasso). The Vln. I and Vln. II parts are marked 'div.' (divisi) and 'f' (forte). The Vla. part is also marked 'f'. The Vc. and Cb. parts are marked 'f'. The score shows a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes, and dynamic markings like 'ff' (fortissimo) and 'f' (forte) are present.

ΜΕΡΟΣ Β'

SHEEP AGAINST WOLVES

Allegro con fuoco

Ο λαός με πρωτοστάτη τον απατεώνα ξεσηκώνεται κατά της κυβέρνησης. Πάνω στο ρυθμικό μοτίβο των χαμηλών εγχόρδων που παίζουν όγδοα ακούγεται μια φαμφάρα στα χάλκινα που περνάει πρώτα από το τενόρο τρομπόνι, 1-2 κόρνα, 3-4 κόρνα, μπάσο τρομπόνι και τούμπα και τρομπέτες.

Σχήμα 14. Μέτρα 114-117 Χάλκινα πνευστά

The musical score for measures 114-117 features six staves for brass instruments: two Horns (Hn.), one Trumpet (Tpt.), and three Trombones (Tbn., B. Tbn., Tba.). The music is written in 2/4 time. Measures 114 and 115 are mostly rests. In measure 116, the instruments enter with a triplet of eighth notes, marked with a forte (f) dynamic. Measure 117 continues with a triplet of eighth notes, also marked f. The notation includes various articulations and slurs.

Από το μέτρο 118 η μουσική πια φτάνει στο πιο έντονο και δυναμικό σημείο: είναι η αγωνιώδη σύγκρουση του λαού και της εξουσίας.

Μέχρι το μέτρο 121 τα κλαρινέτα και το μπάσο κλαρινέτο μένουν μόνο με το επιστόμιο και φουσούν ανοιγοκλείνοντας με την παλάμη την τρύπα, μιμούμενοι τη σειρήνα του πολέμου. (Σχήμα 15).

Σχήμα 15. Μέτρα 118-121 Κλαρινέτα και μπάσο κλαρινέτο

The musical score for measures 118-121 features two staves: Clarinet (Cl.) and Bass Clarinet (B. Cl.). The music is written in 2/4 time. Measures 118 and 119 show a sequence of glissandos (gliss.) with dynamic markings p (piano) and f (forte). Measure 120 starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. Measure 121 continues with glissandos and dynamic markings p and f. The notation includes various articulations and slurs.

Στο μέτρο 136 τα χάλκινα, οι βιόλες και τα κοντραμπάσα παίζουν μια παραλλαγή του θέματος του λαού, συγκεκριμένα κόρνα-τρομπέτες-τενόρο τρομπόνια σε φουγκάτο.

Ταυτόχρονα τα βιολιά και τα ξύλινα πνευστά παίζουν ένα 2° ρυθμικό μοτίβο παρόμοιο

με το θέμα της χωροφυλακής. Τα κόντρα φαγκότα και τα κοντραμπάσα παίζουν το οστινάτο D C Eb C.

Σχήμα 16. Μέτρα 132-137 Επανεμφάνιση του θέματος του λαού σε παραλλαγή.

Από το μέτρο 152 φλάουτα και όμποε, άρπα και τσελέστα μιμούνται τις εκκλησιαστικές καμπάνες που παίζουν χαρμόσινα. (Σχήμα 17.)

Τα χάλκινα παίζουν μια θριαμβευτική φαμφάρα. (Σχήμα 18.) Σηματοδοτούν τη νίκη του λαού ενάντια στην κυβέρνηση.

Σχήμα 17. Οι εκκλησιαστικές καμπάνες

Σχήμα 18. Θριαμβευτική φαμφάρα στα χάλκινα

Ενώ οι καμπάνες και οι φαμφάρες ακούγονται θριαμβευτικά, στα μέτρα 154-155 επανεμφανίζεται πάλι το θέμα του Ηγέτη στα χάλκινα και από μέτρο 156 το θέμα του λαού ελαφρώς «πειραγμένο», σε χαμηλή έκταση από κλαρινέτα, φαγκότα, βιόλες και βιολοντσέλα.

Meno mosso e grandioso (M. 164-171)

Το θέμα του λαού ακούγεται άλλη μια φορά, θριαμβευτικά σε ψηλή έκταση, από τα φλάουτα, όμποε, 1^α-2^α βιολιά και βιόλες. (Ο λαός πανηγυρίζει τη νίκη ενάντια στην κυβέρνηση.)

Είναι προσωρινός αυτός ο θρίαμβος όμως γιατί η κατάληξη του θέματος στην τονική διακόπτεται από μια διάφωνη συνήχηση σε βιόλες, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα, 1^α και 2^α βιολιά παίζουν glissandi, ενώ τα χάλκινα παίζουν 4^{es} αυξημένες ανά πεντάγχο.

Σχήμα 19. Χάλκινα και έγχορδα στα μέτρα 172-173

THE SHEPHERD WHO WAS A WOLF

Lento Tranquillo

Οι καμπάνες ηχούν πένθιμα, ενώ από το μέτρο 176 βιολοντσέλα και κοντραμπάσα παίζουν μια παραλλαγή του Dies Irae. Στο μέτρο 178 το μπάσο κλαρινέτο και το κόντρα φαγκότο παίζουν το θέμα της Άρχουσας Τάξης, ενώ επανεμφανίζεται η εναλλαγή των

Σχήμα 20. Lento Tranquillo μ. 174-178

[illegible]

Από το μέτρο 184 ακούγεται μια πένθιμη μελωδία πρώτα σε μεσαία έκταση (Κλαρινέτα και 2^α βιολιά), μετά σε ψηλή έκταση (Φλάουτα, Όμποε και 1^α βιολιά) και τέλος σε χαμηλή από τα βιολοντσέλα.

Σχήμα 21. Μ. 184-194

The musical score for measures 184-194 is presented in two systems. The top system features the Clarinet (Cl) and Violin II (Vln. II) playing a melodic line, while the Contrabass (Cb) provides a bass line. The bottom system shows the Viola (Vla.) and Violoncello (Vlc.) playing a lower melodic line. The score includes dynamic markings such as 'ppp' and 'rit.'

Στο τέλος του μέρους αυτού, στα μέτρα 195 έως 198 εμφανίζεται για τελευταία φορά το θέμα του Ηγέτη, αυτή τη φορά όμως παραμορφωμένο και ξεκούρδιστο. Είναι η διάψευση του ερχομού του Σωτήρα, η κατάρρευση του μεσσιανικού μύθου. Το τέμπο επιβραδύνεται αργοπεθαίνοντας (*Morendo*) καθώς το θέμα περνάει καθοδικά από τις τρομπέτες στα τρομπόνια και τέλος στο μπάσο τρομπόνι και τη τούμπα.

Σχήμα 22. Morendo μ. 195-198

The musical score for measures 195-198, labeled 'Morendo', is presented in two systems. The top system shows the B. Cl., Bsn., and Cbsn. playing a melodic line. The bottom system shows the Tpt., Tbn., B. Tbn., and Tba. playing a lower melodic line. The score includes dynamic markings such as 'mf' and 'rit.'

FINALE: A LAMENT FOR THE SORROWFUL HOMELAND

Adagio ma non troppo lamentoso

Καθώς τα φλάουτα παίζουν ένα πένθιμο μοτίβο και τα όμποε και κλαρινέτα έχουν κρατημένες συγχορδίες εμφανίζεται το θέμα του λαού από ένα σόλο βιολοντσέλο, ούτε θριαμβευτικό πια ούτε ελπιδοφόρο, μα θρηνητικό. Αν και διαφέρει ως προς το ύφος του το φινάλε είναι επηρεασμένο από τα τελευταία μέτρα του Lento, το 2^ο μέρος από το The Bells του Sergei Rachmaninoff.

Στο τέλος το κλαρινέτο παίζει για τελευταία φορά τη θρηνητική μελωδία της χώρας που δεν αναστήθηκε, ενός λαού που αγωνίστηκε, αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για μια ελευθερία και μια δικαιοσύνη που δεν γνώρισε ποτέ.

Σχήμα 23. Adagio ma non troppo lamentoso

Adagio ma non troppo lamentoso

199 $\text{♩} = 65$

The musical score is for the piece "Adagio ma non troppo lamentoso". It begins at measure 199 with a tempo marking of $\text{♩} = 65$. The score is written for a full orchestra, including Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bass Trombone (B. Tbn.), Trombone (Tbn.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Double Bass (Vc.). The Flute part starts with a *pp* dynamic and features a melodic line with slurs. The Oboe and Clarinet parts also start with *pp* dynamics and play sustained chords. The Bass Trombone and Trombone parts are marked *pp* and play sustained chords. The Violin I and II parts enter with *ppp* dynamics, marked "con sord." (con sordina), and play sustained chords. The Viola part enters with *pp* dynamics and plays sustained chords. The Violoncello part enters with *pp* dynamics and plays sustained chords. The Double Bass part enters with *pp* dynamics and plays sustained chords. The Violoncello part has a section marked "molto espress." and "solo" with a *mf* dynamic. The Double Bass part has a section marked "molto espress." with a *mf* dynamic. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings.

209

Fl.

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Hn.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vc.

pp

pp

p

pp

p

pp

p

mp espress.

p espress.

mp espress.

unis.

[illegible]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Igor Stravinsky, *Μουσική Ποιητική*, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1980

Jonathan Cross (edit.), *The Cambridge Companion to Stravinsky*, Cambridge University Press, New York 2003

Solomon Volkov (edit.), *Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich*, Limelight Editions, New York 1984

Eric Frederick Jensen (edit.), *The Master Musicians: Debussy*, Oxford University Press, New York 2014

Stephen Walsh, *Musorgsky and His Circle: A Russian Music Adventure*, Alfred A. Knoff publications, New York, 2013

Stefan Kostka, *Tonal Harmony: with and introduction to Twentieth-Century Music*, 7th edition.