

Opus magnum –
Die musikalische Poetik
von Mikis Theodorakis

Dr. Gerhard Folkerts

Universität Oldenburg, Institut für Musik
Musik in unserer Zeit – Komponisten-Colloquium
10. Juni 2015

Der Vortrag

- Motivation und Schwerpunkte
- MikisTheodorakis' Poetik
- Komplexität seines Schaffens ▶ „Galaxis“
- Die 5 Schaffensphasen und seine Poetik
▶ 6 Notenbeispiele ▶ Hörbeispiele
- Zusammenfassung
- Zum Schluss ▶ Hörbeispiel Finale der 7. Sinfonie

Motivation

Theodorakis' Werk, Biografie, Poetik

- .Seine Kompositionen – seine Persönlichkeit
  - .Komponist, Dirigent, Sänger, Dichter, Widerstandskämpfer, Politiker
- .Besuche bei Theodorakis **seit 2004/5**
  - .Sein kompositorischer Weg
  - .Seine Stellung in der zeitgenössischen Musikszene
  - .Sein politisches Handeln

Theodorakis' Poetik

Komposition – Gesellschaftliche Situation

- .Poetik ↔ aktuell-historische Wirklichkeit
  - .Zweiter Weltkrieg **1939–1945**
  - .Griechischer Bürgerkrieg **1946–1949**
  - .Diktatur des Militärs in Griechenland **1967–1974**
  - .Finanz- und Wirtschaftskrise **ab 2010**
- .Missbrauch politischer Macht
- .Chronologisches Vorgehen

Theodorakis' Poetik

Grundlagen

- Autobiografische Veröffentlichungen
- Anatomie der Musik*, Luxemburg **1985**
- Artikel zur Gegenwartsmusik
- Kompositionen
- Athener Gespräche **seit 2004/5**

Theodorakis' Opus magnum

Werke aller Gattungen

- .5 Opern
- .31 „sinfonische Werke“, inkl. Oratorien
- .21 Kammermusikwerke
- .13 Ballettmusiken
- .22 Theatermusiken (antikes und modernes Theater)
- .11 Hörspielmusiken
- .Mehr als 1000 Lieder

5 Schaffensphasen

Chronologie

.1. Schaffensphase **1937–1954**

Lieder, Kammermusik, 1. Sinfonie

.2. Schaffensphase **1954–1960**

sinfonische Epoche, *Epitafios* → Paradigmenwechsel

.3. Schaffensphase **1960–1980**

„griechische Epoche“, Lieder, „metasinfonische“ Musik

.4. Schaffensphase **1980–1990**

zweite sinfonische Epoche

.5. Schaffensphase **1990–2001**

Opern-Tetralogie

1. Schaffensphase 1937–1954

Extreme politische Konflikte

- Musikstudium **1945–1950** Griech. Bürgerkrieg **1946–1949**
- Verhaftung, Folterung, Internierung
  - *Drei Stücke für den Dezember* **1945/46**
  - Liederzyklus *Eros und Tod* **1955**
  - Kammermusikwerke **1946–1949**
  - Ballettsuite *Griechischer Karneval* **1947**
  - *Syrtos Chaniotikos* für Klavier und Orchester **1950**
  - 1. Sinfonie **1953/1954**

2. Schaffensphase 1954–1960

Dialog mit den Hörenden Paradigmenwechsel

- .Überprüfung seines künstlerischen Handelns
- .→ Dialog mit dem Publikum, Paradigmenwechsel

- .Tanzrhythmus des *Syrtos Chaniotikos*
- .→ Sonatine für Klavier **1954** ▶ [Notenbeispiel](#)
- .→ Filmmusik *Alexis Sorbas* **1964**
- .→ Ballett *Zorba* **1984**

Sonatine für Klavier T. 1–13

© Papagrigoriou H. Nakas CO,
Athen

Vivo (M.M. $\text{♩} = 88$)

ff

8b

f dlm.

8b

P

mf

f

P

2. Schaffensphase 1954–1960

Neue Wege

- ▶ Notenbeispiel *O Kyklos* 1. Lied T. 1–14

- Kleften- und Tischlieder – metrisch frei

- ▶ Notenbeispiel *O Kyklos* 2. Lied T. 15–31

- Tsakisma-Rrhythmus – 7/8 Takt

- ▶ Notenbeispiel *O Kyklos* 2. Lied T. 32–42

- Tetrachord-Technik

- Studium bei Olivier Messiaen in Paris **1954–1959**

O Kyklos

6 griechisch-demotische Melodien

1. Lied

T. 1–14

© Romanos Verlag, Athen 1999

Lento $\text{♩} = 54$

Canto

f

Tou Ki - τσου η μά ναη μά - να κά - θε - ται
Tou Ki - tsou i ma nai ma - na ka - the - te

Piano

f *mf* *p*

στην ά - κρη στο πο - τά - - - μι, με το πο - τά πο - τά - μι μά - λω -
stin a - kri sto po - ta - - - mi, me to po - ta po - ta - mi ma - lo -

Piano

f

p

ve.
ne.

Piano

mf *p*

O Kyklos

6 griechisch-demotische Melodien

2. Lied

T. 15–31

© Romanos Verlag, Athen 1999

1ης 1αβρας
(Recitativo)

15

Ο Έ-λυ-μπος κί-ο Κί-ο - σα - βο-ς
Ο E - li - bos κί-ο Κί - sa - vos

19

τα δυο βο-νά μα-λώ
ta dio vou - na ma - lo

22

ώ - νουν.
ο - νουν.

26

Τα δυο βο-νά μα-λώ - νουν ο Έ
Ta dio vou - na ma - lo - noun ο E

2. Schaffensphase 1954–1960

Paradigmenwechsel – *Epitafios*

- Liederzyklus *Epitafios* **1958**

  - Streik in Thessaloniki **1936**

  - Mutter über erschossenem Sohn ► [Zeitungsfoto](#)

  - Gedicht von Ritsos

- „Künstlerisches Volkslied“ – Hohe Poesie

Zeitungs- bericht **1936** Streik in Thessaloniki

© Edition Akzente Hanser, Wien 1989

2. Schaffensphase 1954–1960

Paradigmenwechsel – *Epitafios*

.Symbol der leidenden Mutter (Pietà):

.Liederzyklus

Die Ballade vom toten Bruder **1960–1963**

.3. Sinfonie **1981**

.Opern

Medea, Elektra, Antigone **1988–1996**

.Hochliteratur – Laizistisches Orchester

2. Schaffensphase 1954–1960

Paradigmenwechsel – *Epitafios*

.Laizistisches Ensemble – „Kulturrevolution“

.2 Bouzouki

.Gitarre

.Bass

.Klavier

.Schlagzeug

.Volkssänger

2. Schaffensphase 1954–1960

Paradigmenwechsel – *Epitafios*

.Demotische Musik

- .Ursprung im dörflich Bäuerlichen
- .17. und 18. Jh., gegen osmanische Herrschaft
- .Komponisten und Textautoren anonym
- .Ohne festes Metrum in den Liedern
- .Festes Metrum in den Tänzen

2. Schaffensphase 1954–1960

Paradigmenwechsel – *Epitafios*

- .Laizistische Musik / Rembetiko
  - .Volksmusik der Städte
  - .1922 aus der Türkei ausgewiesene Griechen
  - .Komponisten und Textautoren bekannt
  - .Komplizierte Rhythmen, anatolische Tonarten
  - .Instrumentalsoli Bouzouki / Baglama ► Bild

► Notenbeispiel

Epitafios 7. Lied *Das Wasser der Unsterblichkeit* T. 1–4

Bouzouki / Baglama

© en.wikipedia.org/wiki/Bouzouki
© en.wikipedia.org/wiki/Bağlama

Epitafios

7. Lied

Das Wasser der Unsterb- lichkeit

T. 1-4

© Romanos Verlag, Athen 1999

Canto

① $\text{♩} = 72$

Piano

G D

③

G D G

④

Ná - χα τ'α - θά - να - το νε - γό,
Na - ha t'a - tha - na - to ne - ro,

D G

3. Schaffensphase 1960–1980

Die „griechische Epoche“

- Die 1960er Jahre

  - Diverse Liederzyklen

  - Filmmusik *Alexis Sorbas* **1964**

  - *Mauthausen-Kantate* **1965**

- Komponieren im Untergrund, später: Pariser Exil

3. Schaffensphase 1960–1980

Die „griechische Epoche“

.Höhepunkt – 2 Oratorien

„Metasinfonik“: Instrumente der klassischen (Kunst)Musik
und der Volksmusik

.*Axion Esti / Gepriesen sei* **1960–1963**

.*Canto General / Der großer Gesang*
1971/1974 und **1980/1981**

•▶ **Noten- und Hörbeispiel *Canto General***
13. Teil *América insurrecta (1800)* T. 8–19

Canto General
13. Teil
América
insurrecta (1800)
T. 8–19, 1

© Edition Helm S.A., o. O., o. .J.

Musical score for the vocal and instrumental parts of 'Canto General' Part 13, 'América insurrecta (1800)'. The score is arranged in a system with the following parts from top to bottom:

- Solo (Soprano): Nu . e . stra tier . ra — an — cha
- S. (Soprano): tier . ra
- A. (Alto): Nu . e . stra tier . ra — an — cha
- T. (Tenor): tier . ra
- B. (Bass): Nu . e . stra tier . ra — an — cha
- G. 1º (Guitar 1st): Mim
- G. 2º (Guitar 2nd): Mim, Fa#M
- G. 3º (Guitar 3rd)
- Fl. 1º (Flute 1st)
- Fl. 2º (Flute 2nd)
- Fl. 3º (Flute 3rd)
- P. 1º (Piano 1st)
- P. 2º (Piano 2nd)
- C. B. (Cello/Bass)
- Cel. (Cello)
- T. Tam (Tambourine)
- G. C. (Gong)
- Timp. (Timpani)

Canto General

13. Teil

América

insurrecta (1800)

T. 8–19, 2

© Edition Helm S.A., o. O., o. J.

Solo
S.
A.
T.
B.

G. 1°
G. 2°
G. 3°

Fl. 1°
Bz. 1°
Fl. 2°
Bz. 2°
Fl. 3°
Bz. 3°

P. 1°
P. 2°

C. B.

Cel.
T. Tam.
G. C.
Timp.

Mim Sim
Mim La7
Mim Fa#M
Sim

tier - ra so - le - da - des nu - e - stro tier - ra se po - bló de ru -
tier - ra da - des nu - e - stro tier - ra se po - bló de ru -
tier - ra so - le - da - des nu - e - stro tier - ra se po - bló de ru -
tier - ra da - des nu - e - stro tier - ra se po - bló de ru -
tier - ra so - le - da - des nu - e - stro tier - ra se po - bló de ru -

4. Schaffensphase 1980–1990

Die zweite sinfonische Epoche

.4 Chor-Sinfonien – symbolische / historische Bezüge

2. und 3. Sinfonie **1980/1981**

7. Sinfonie **1982**

4. Sinfonie **1986/87**

.*Sadduzäer-Passion* **1982**

.1. Oper *Kostas Karyotakis* **1986**

.Requiem **1983/1984**

gewidmet den Getöteten von Kalavryta (13.12.1943)

4. Schaffensphase 1980–1990

Die zweite sinfonische Epoche

.Liederzyklen **1984**

.Eigenes rhythmisches Muster
türkisch-arabische Tonarten und Dur-Moll-Tonarten

.*Dionysos* ► Notenbeispiel Lied Nr. 7
Der Verräter T. 14–20

.*Asikiko Poulaki* ► Notenbeispiel Lied Nr. 3
Aviali T. 1–16

.*Choros Asikikos* für Violoncello solo **1989**

Asikiko Poulaki

Lied Nr. 3

Aviali

T. 1–16

© Romanos Verlag, Athen 1999

Poésie: MIHALIS GANAS

♩ = 104 Ασίκιζος (Asikikos)

Piano

Ελεύθερα, ταξίμι
(Libre, improvisation)

mf

poco marcato

1

4

Canto

Ei - da st'ó - vei - ró μου
I - da st'o - ni - ro mou
που την περ - πα - τού - σα
rou tin per - pa - tou - sa

8

mp

12

mf

mp

16

θά - λασ - σα γνα - λί.
tha - la - sa gia - li.
μον γο - να - τι - στός
mou go - na - ti - stos.

5. Schaffensphase 1990–2001

Opern-Tetralogie

.Griechische Mythologie – Symbole von
Macht, Machtmissbrauch, Krieg, Vertreibung, Flucht

.*Medea* **1988–1990**

Aksak-Rhythmus im 4/4 Takt 3 + 3 + 2

.*Elektra* **1992–1993**

.*Antigone* **1995–1996**

.*Lysistrata* **1999–2001**

Zusammenfassung 1

Musikalische Poetik von Mikis Theodorakis

- .Basis

  - .Biografie im Kontext aktuell-historischer Phasen

  - .Kompositorisches Gesamtwerk

- .Dialog mit den Hörenden – Neue Kompositionsmethode

  - .Einsatz von Symbolen – Schmerzensmutter,
„lebende Toten“, Kette, Bruderkrieg

  - .Griechische Mythologie in heutiger Zeit

...

Zusammenfassung 2

Musikalische Poetik von Mikis Theodorakis

- Dialog mit den Hörenden – Neue Kompositionsmethode
  - „Rückkehr zu den Wurzeln“: Synthese Volksmusik – „sinfonische Musik“ – byzantinische Kirchenmusik
  - Künstlerisches Volkslied – Hochliteratur
  - Rhythmische Muster – Neue musikalische Formen *Dionysos* und *Asikiko Poulaki* und *Choros Asikikos*
  - Trias Tanz – Musik – Dichtung

Zum Schluss 1

7. Sinfonie *Frühlingssinfonie*

Text von Jannis Ritsos

Finale des IV. Satzes
Herrin der Weinberge

Zum Schluss 2

Jetzt haben wir das Recht zu singen. Der Klang wurde zum Schrei und schließlich zum Lärm, nachdem er auch Schweigen geworden war. Ein Melos der Dankbarkeit und Anpreisung erfüllt unsere Seele. Ein neues Melos, ein neuer Apollo, der den Weg fortsetzt, den Dionysos zu gehen begonnen hatte, folgt dem Dichter, der es geschafft hat, das Ach der Welt einzuschließen in den Tropfen der Kühle. Der Tropfen – ein Mikrokosmos, in den jeder ungeteilt hineinpassen kann, wenn er durch die Stille in seinem Herzen bezaubert wird.

Jannis Ritsos *Herrin der Weinberge*