String Quartet No. 2

Hari Kanakis

30/10/2017

Κουαρτέτο Εγχόρδων No. 2

Χάρης Κανάκης

30/10/2017

Hari Kanakis: A few words on my 2nd String Quartet and the theory of "Psychic Automation".

My 2nd string quartet is another one of my works that is based on the writing technique which I have called since several years "Creation based on Psychic Automation" and which I use in both the works I write in music as well as in literature. This is a way of synthesis with no theme and no kind of development or processing of any thematic material, as we have learned up to now in morphological analysis. Furthermore, the choice of free atonal technical writing is just an expressive medium and nothing more, (there is a plethora of techniques and styles in my music works, that serve with the same consistency the theory of "Psychic Automation"). Nevertheless, this particular work is accompanied by this text, because here the marks and the outcomes of this theory are fully and emphatically applied and this satisfies me as a creator maybe more than other things.

The beginning of the work, for example, with the dynamic rising line at the 1st violin, can in no way be perceived as some theme, and is nothing more than an escaping shuttle, a somatised energy cry that is triggered, having as a prime event the metaphysical anxiety. An anxiety that is thoroughly characterized and analyzed in the whole work of Nikos Kazantzakis and other writers as "*Sacred Terror*". I also add the writing technique of "*The Book of Concern*" by Fernando Pessoa and the surrealistic posture of the homonymous movement at the beginning of the 20th century, as this was published in the 1st issue of "*La Revolution Surrealiste*" in December 1924: "Since the condemnation of knowledge is no longer useful, since intellect is no longer accounted for, only dream gives to mankind all its rights to freedom". After my thirty-year study on the history of art, this sounds in my ears more opportune than ever.

The project follows paths and signs within the range of the instruments, many times to their limits, that are alternating, based on known modern techniques of writing for strings, but also illuminating signs of the affect that I call "Psychic automation". The momentum, the dynamic ejections and the energy of the accords of this work are inspired and born from the youthful momentum, excitement and dynamism of the quartet "L 'ANIMA", to which I dedicate it and I hope that they will enjoy its interpretation as I did when I composed it.

Hari Kanakis

New Philadelphia

15th February, 2018

Χάρης Κανάκης: <u>Λίγα λόγια για το 2ο Κουαρτέτο Εγχόρδων μου και την θεωρία του «Ψυχικού Αυτοματισμού».</u>

Το 2ο κουαρτέτο εγχόρδων μου αποτελεί ένα ακόμη έργο μου που είναι βασισμένο στην τεχνική γραφής την οποία εδώ και αρκετά χρόνια ονομάζω «***Δημιουργία με βάση τον Ψυχικό Αυτοματισμό***» και την οποία χρησιμοποιώ τόσο στα έργα που γράφω στη μουσική όσο και στην λογοτεχνία. <u>Πρόκειται για τρόπο σύνθεσης χωρίς θέμα και χωρίς οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη ή επεξεργασία του οποιουδήποτε θεματικού υλικού</u>, όπως τα έχουμε μάθει μέχρι σήμερα στις μορφολογικές αναλύσεις. Επίσης η επιλογή ελεύθερης ατονάλ τεχνικής γραφής είναι απλώς ένα ακόμη εκφραστικό μέσο και τίποτα περισσότερο, (υπάρχει άλλωστε πληθώρα τεχνικών και στυλ, στην μουσική εργογραφία μου που υπηρετεί με την ίδια συνέπεια την θεωρία του «Ψυχικού Αυτοματισμού»). Παρ όλα αυτά το συγκεκριμένο έργο συνοδεύεται από τούτο το κείμενο, μια και εδώ τα σημάδια και τα απότοκα αυτής της θεωρίας έχουν πλήρη και εμφατική εφαρμογή και με ικανοποιεί σαν δημιουργό περισσότερο ίσως από άλλα.

Η αρχή του έργου, για παράδειγμα, με την δυναμική ανιούσα γραμμή στο 1ο βιολί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως κάποιο θέμα, ενώ δεν είναι τίποτε άλλο από μία εκτινασσόμενη σαΐτα, μία σωματοποιημένη κραυγή ενέργειας που εκτοξεύεται με γενεσιουργό αίτιο την μεταφυσική αγωνία. Μία αγωνία που διεξοδικά χαρακτηρίζεται και αναλύεται σε ολόκληρο το έργο του Νίκου Καζαντζάκη αλλά και άλλων συγγραφέων ως *«Ιερός Τρόμος»*. Προσθέτω επίσης την τεχνική γραφής του *«Το βιβλίο της Ανησυχίας»* του Φερνάντο Πεσσόα αλλά και το υπερρεαλιστικό αξίωμα του ομώνυμου κινήματος των αρχών του αιώνα όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο 1ο τεύχος του *La Revolution Surrealiste* τον Δεκέμβρη του 1924: *«Αφού η καταδίκη της γνώσης είναι πια ανώφελη, αφού η νόηση δεν λογαριάζεται πια, μονάχα το όνειρο αφήνει στον άνθρωπο όλα του τα δικαιώματα στην ελευθερία»* και πλέον έπειτα από την τριακονταετή μελέτη μου πάνω στην ιστορία της τέχνης ακούγεται στα αυτιά μου, πιο επίκαιρο από ποτέ.

Το έργο ακολουθεί μονοπάτια και σημεία μέσα στις εκτάσεις των οργάνων, πολλές φορές στα όριά τους, που εναλλάσσονται πατώντας σε γνωστές σύγχρονες τεχνικές γραφής των εγχόρδων, αλλά και φωτίζοντας σημεία του θυμικού που ονομάζω <u>«ψυχικό αυτοματισμό».</u> Η ορμή οι δυναμικές εξάρσεις και η ενέργεια των ακόρντων αυτού του έργου είναι εμπνευσμένες και γεννημένες από την νεανική ορμή, ενθουσιασμό και δυναμισμό του κουαρτέτου «L 'ANIMA» στο οποίο και το αφιερώνω και που ελπίζω να απολαύσει τόσο την ερμηνεία του όσο εγώ όταν το έγραφα.

Χάρης Κανάκης

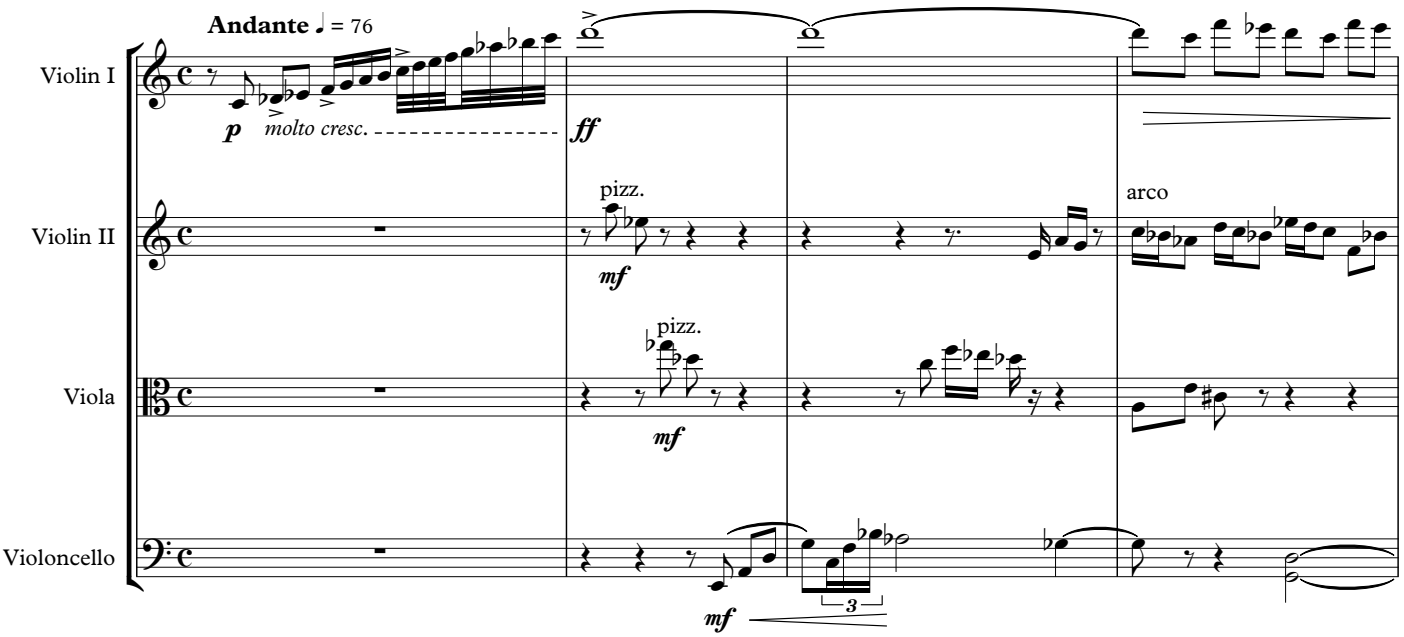
Νέα Φιλαδέλφεια

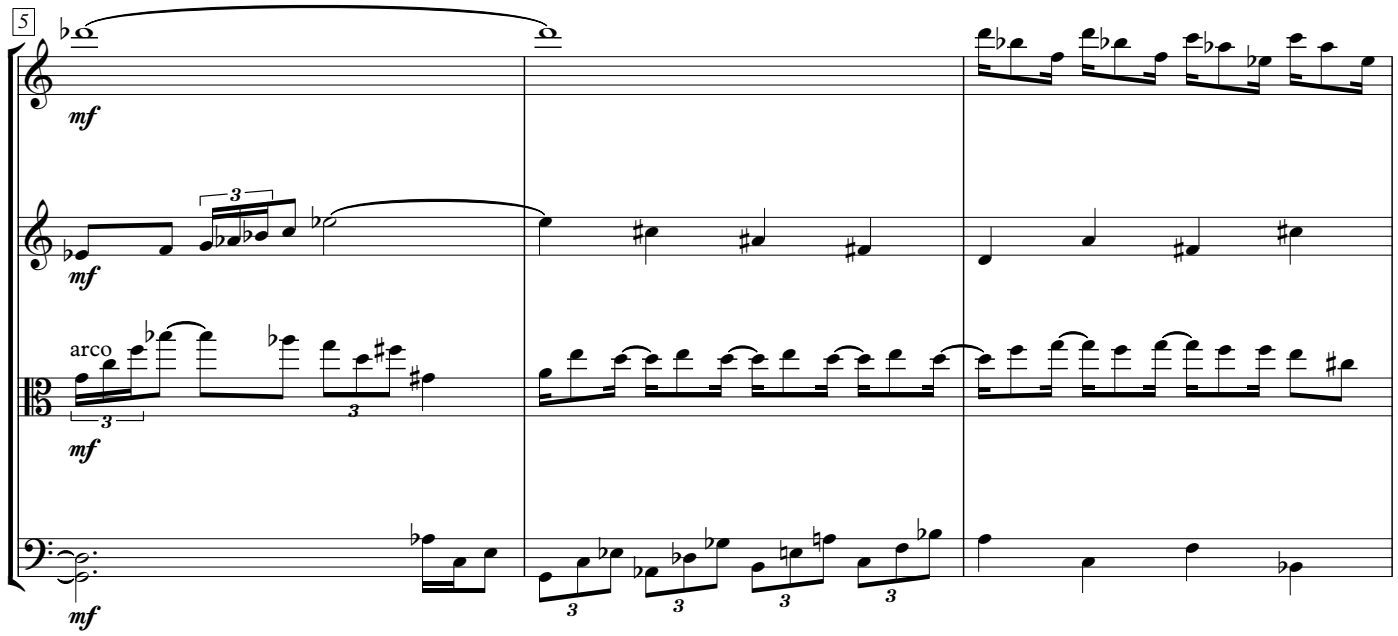
15 Φεβρουαρίου 2018

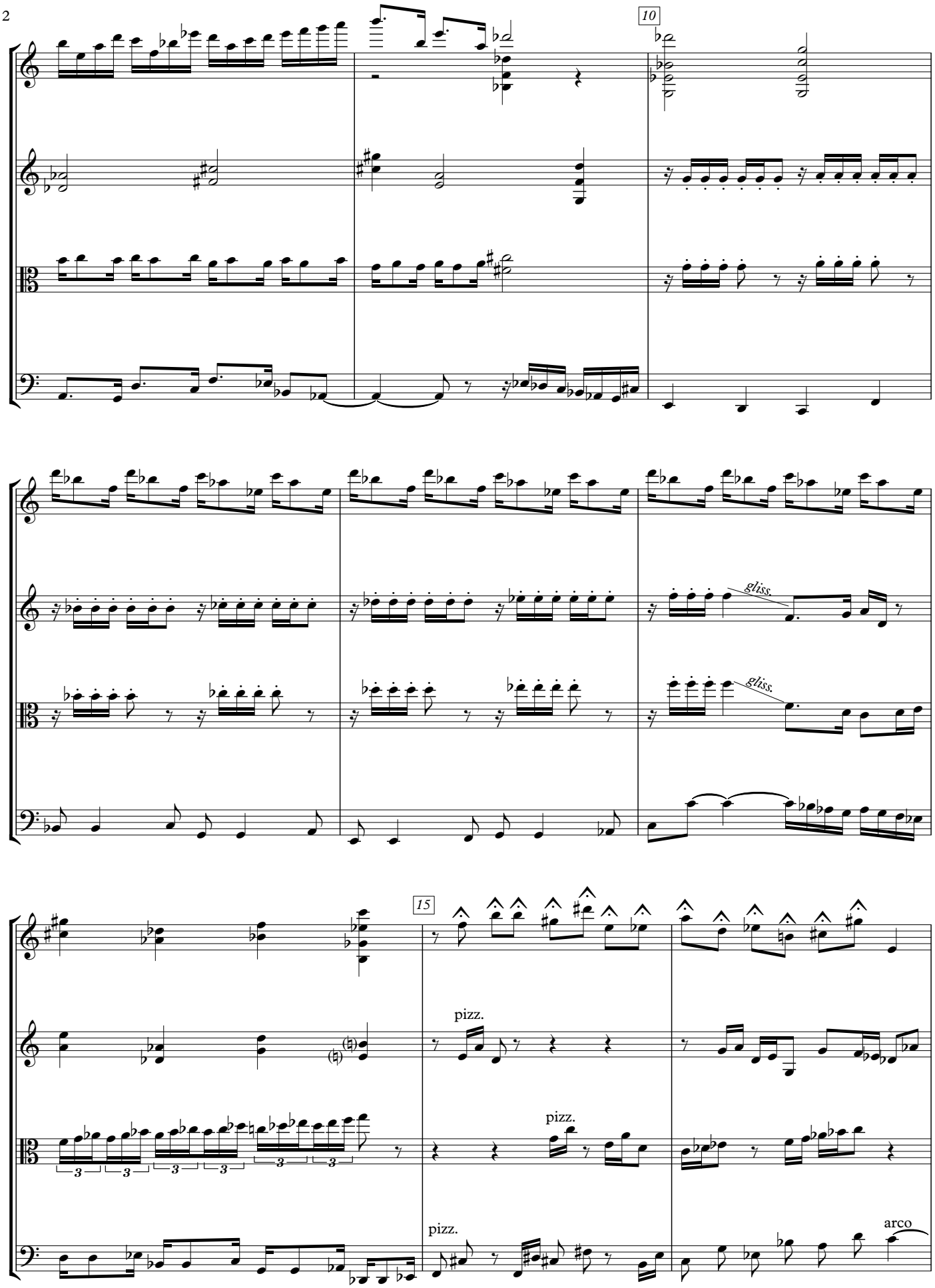
String Quartet No. 2
Κουαρτέτο εγχόρδων No. 2

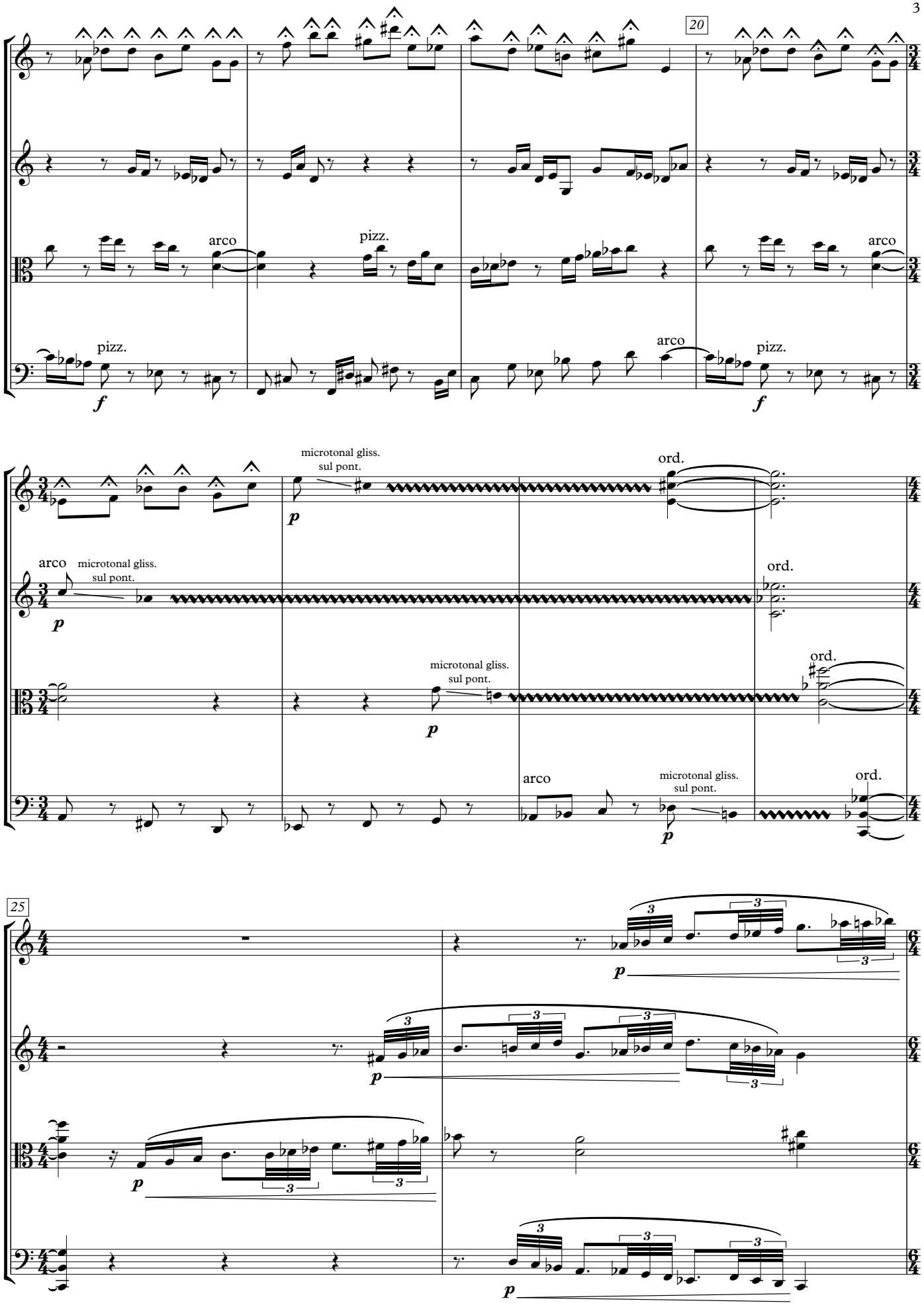
Dedicated to string quartet "L' Anima"
Αφιερωμένο στο κουαρτέτο εγχόρδων «L' Anima»

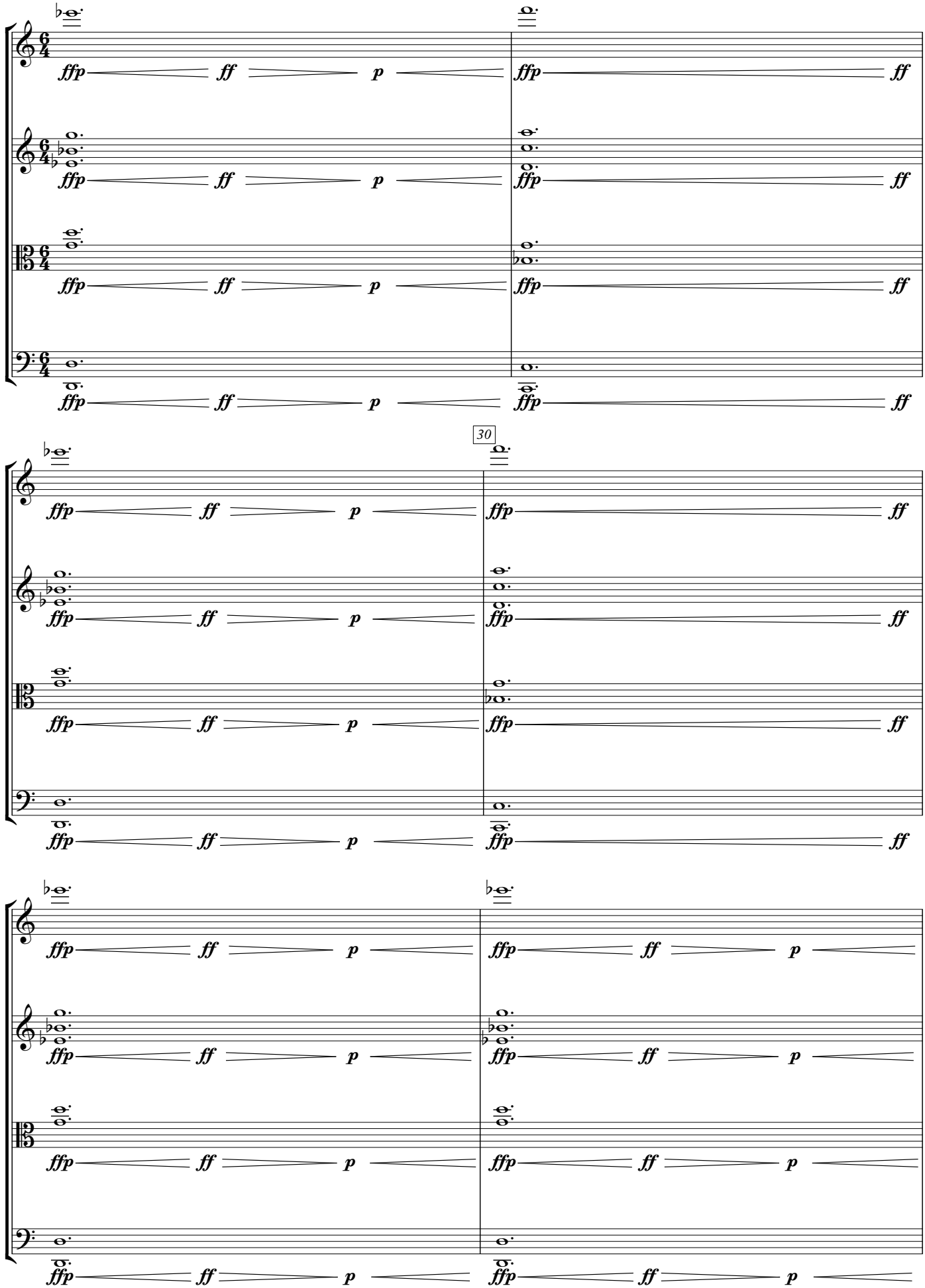
Hari Kanakis
Χάρης Κανάκης
30/10/2017

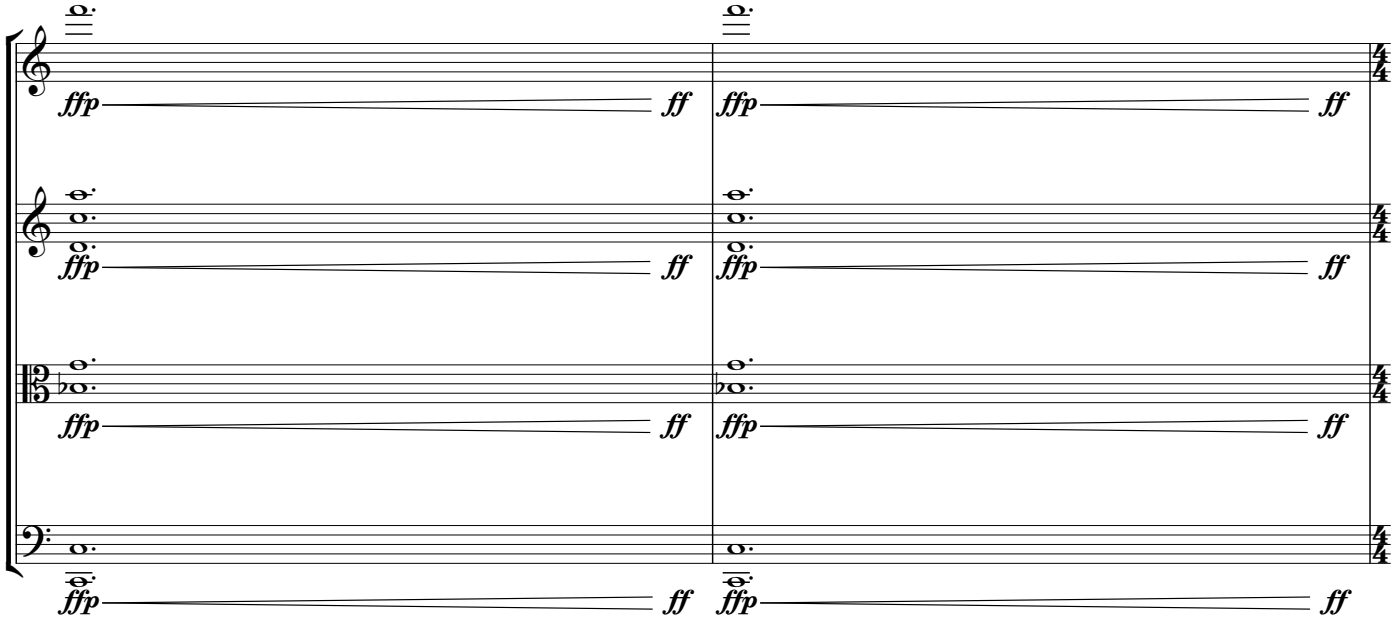


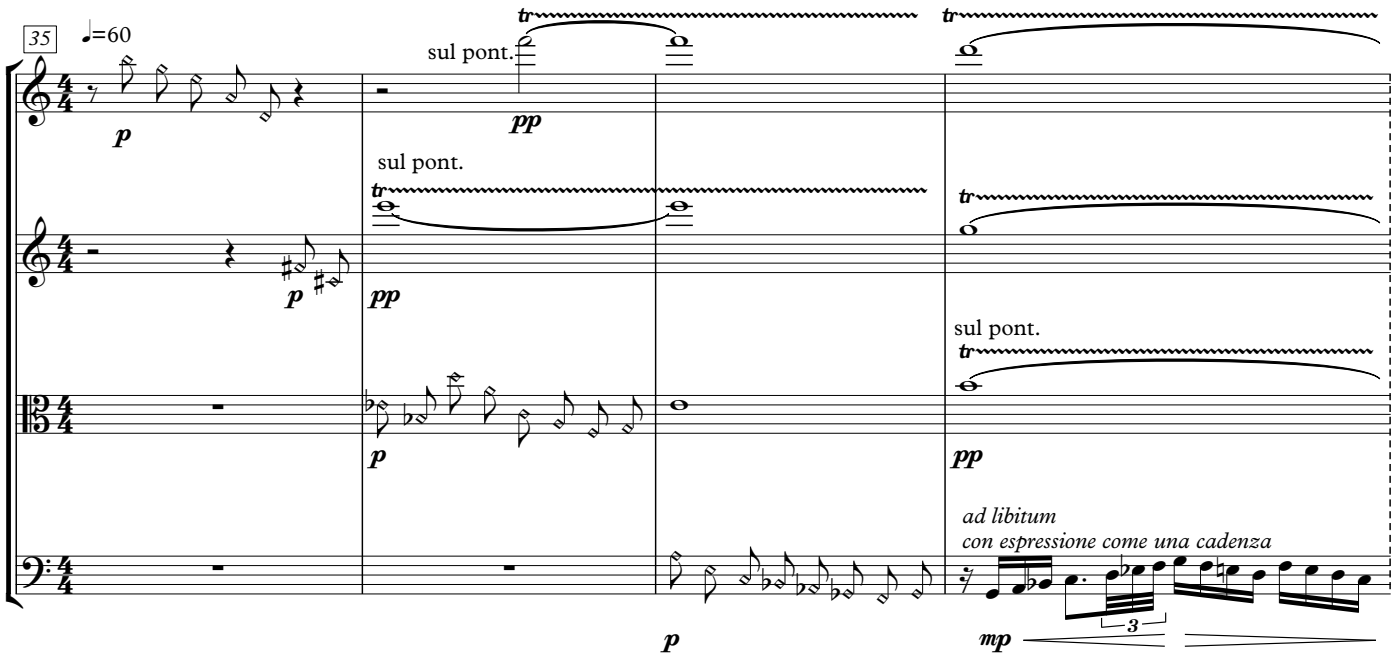


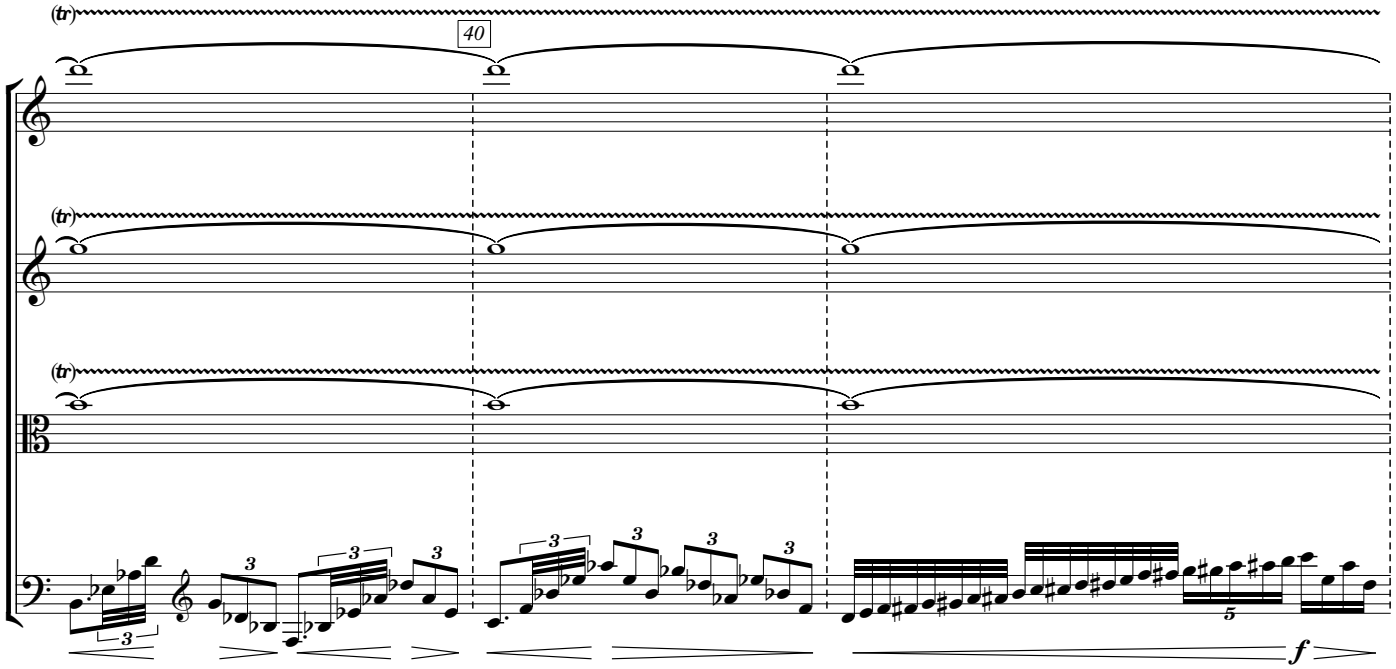

10
gliss.
gliss.
15
pizz.
pizz.
pizz.
arco

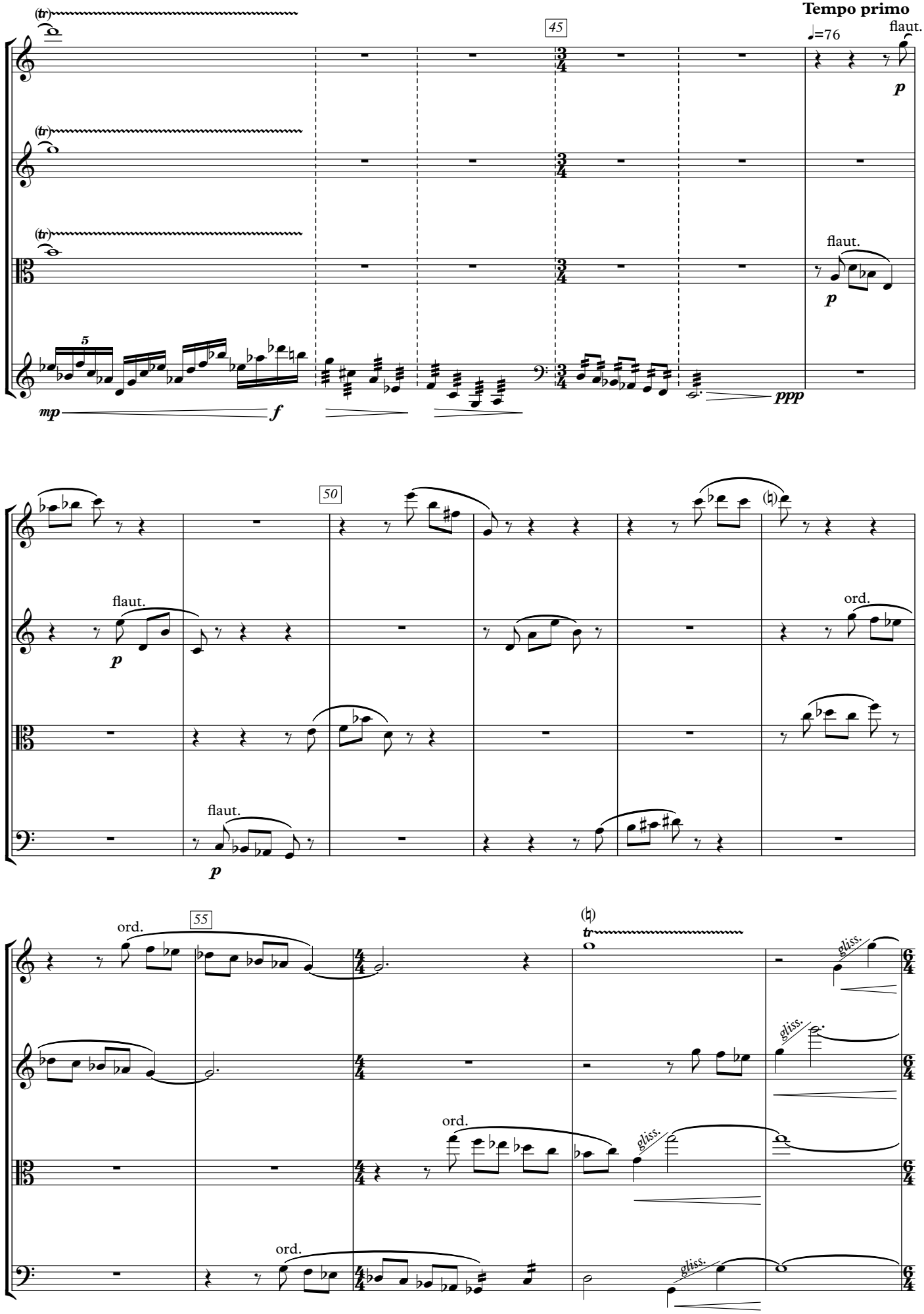

20
arco
pizz.
pizz.
arco
arco
pizz.
f
f
microtonal gliss.
sul pont.
ord.
p
arco
microtonal gliss.
sul pont.
ord.
p
microtonal gliss.
sul pont.
ord.
p
arco
microtonal gliss.
sul pont.
ord.
p
25
3
p
3
p
3
p
3
p

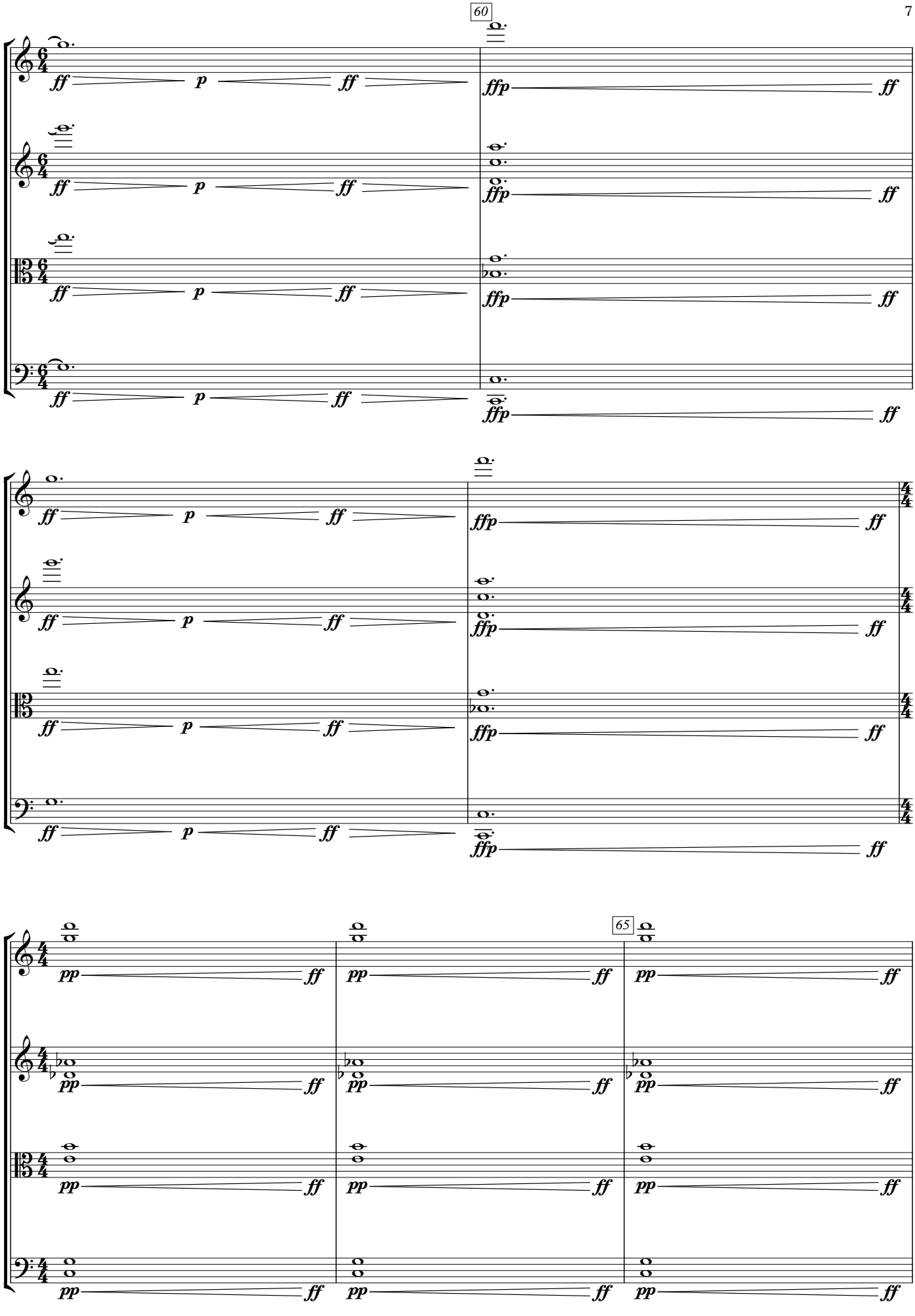

30
ffp
ff
p

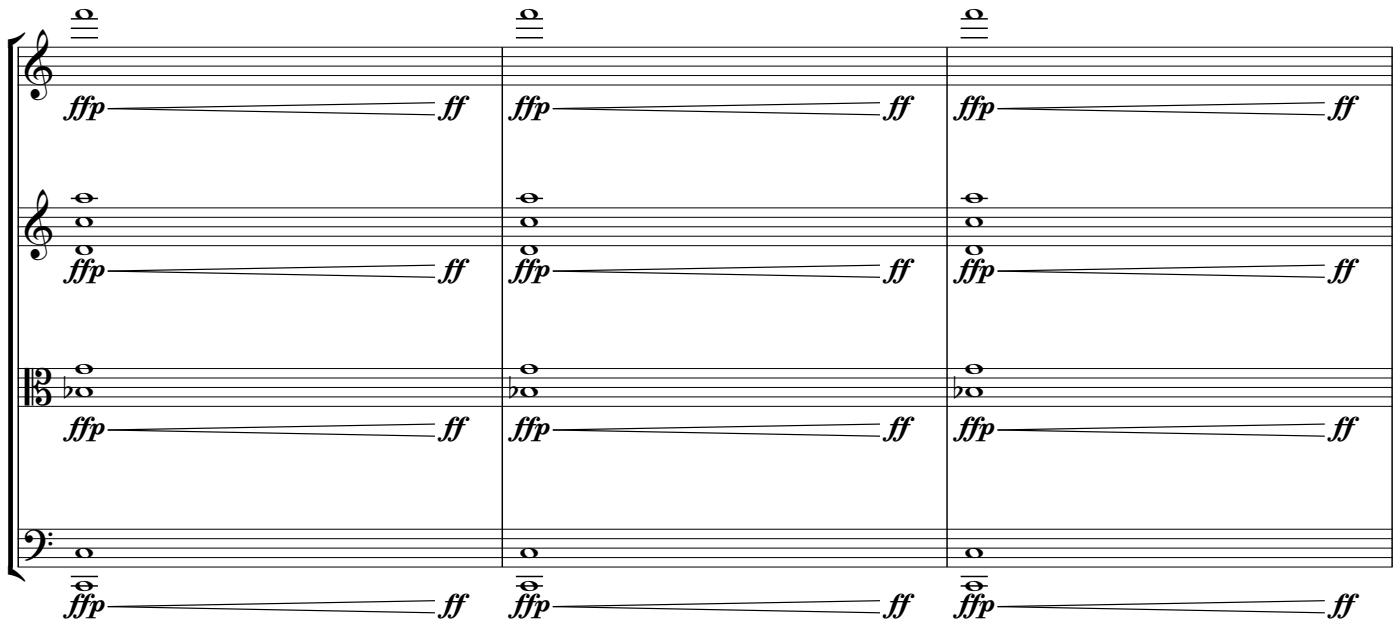

ffp
ff

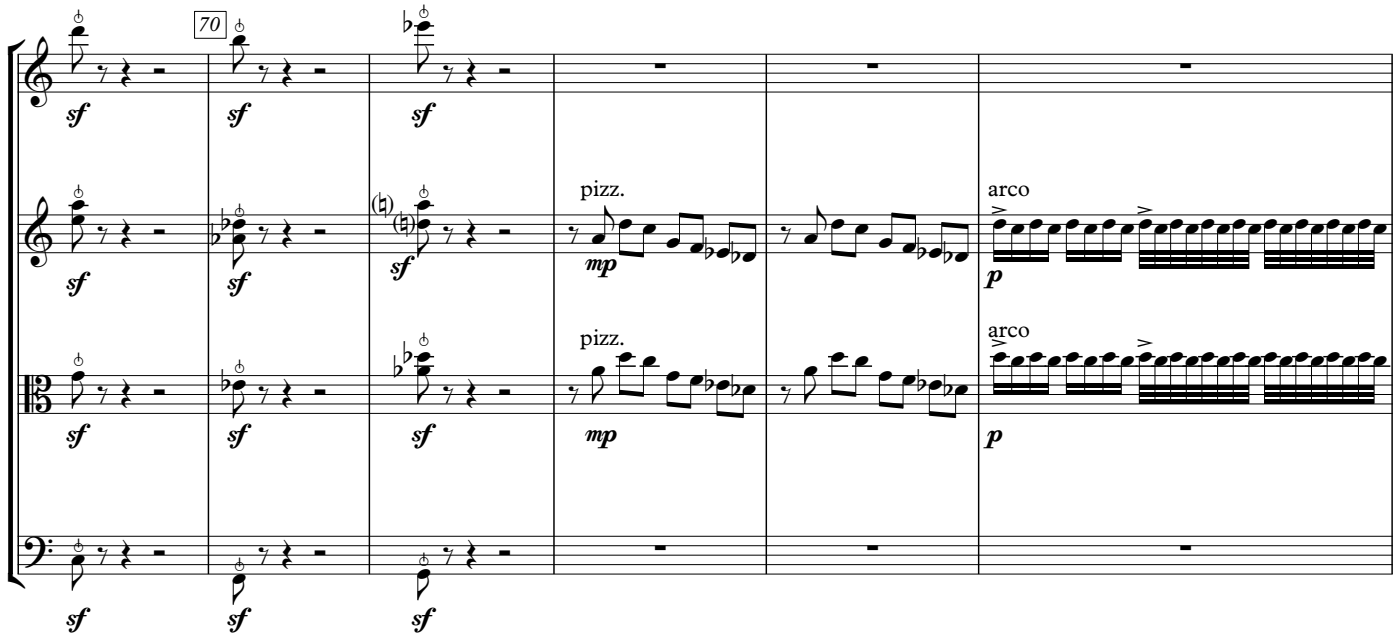

35
♩=60
sul pont.
sul pont.
sul pont.
ad libitum
con espressione come una cadenza
p
pp
mp

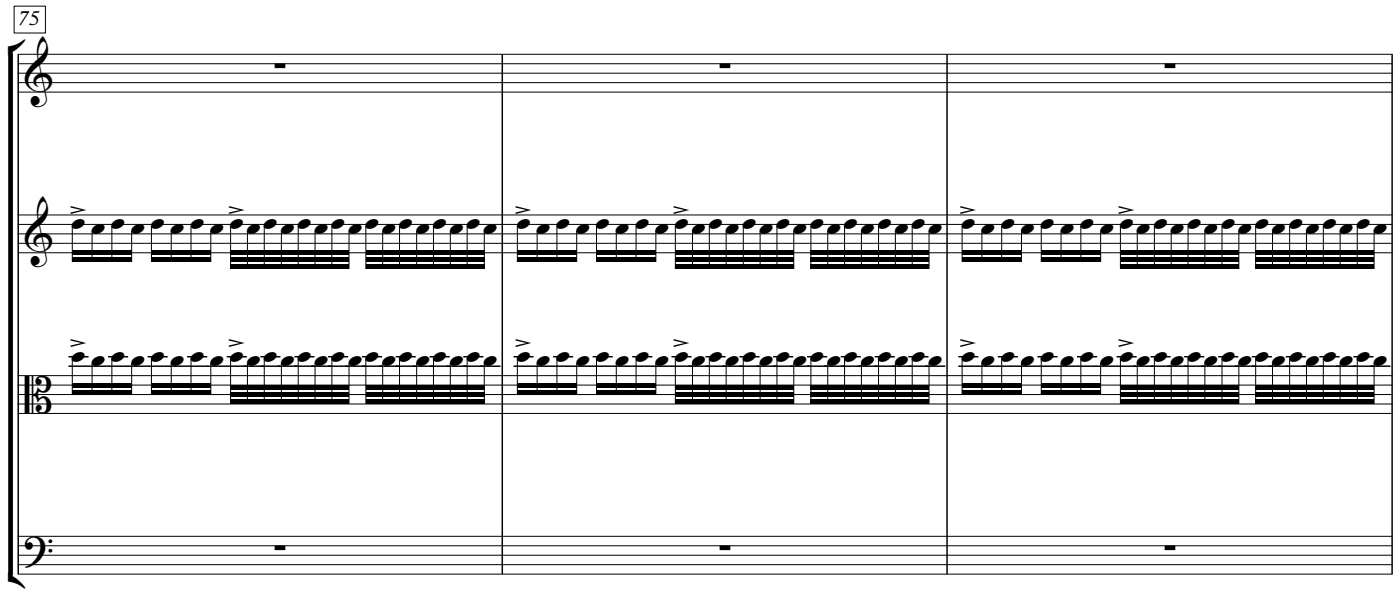

40
(tr)
f

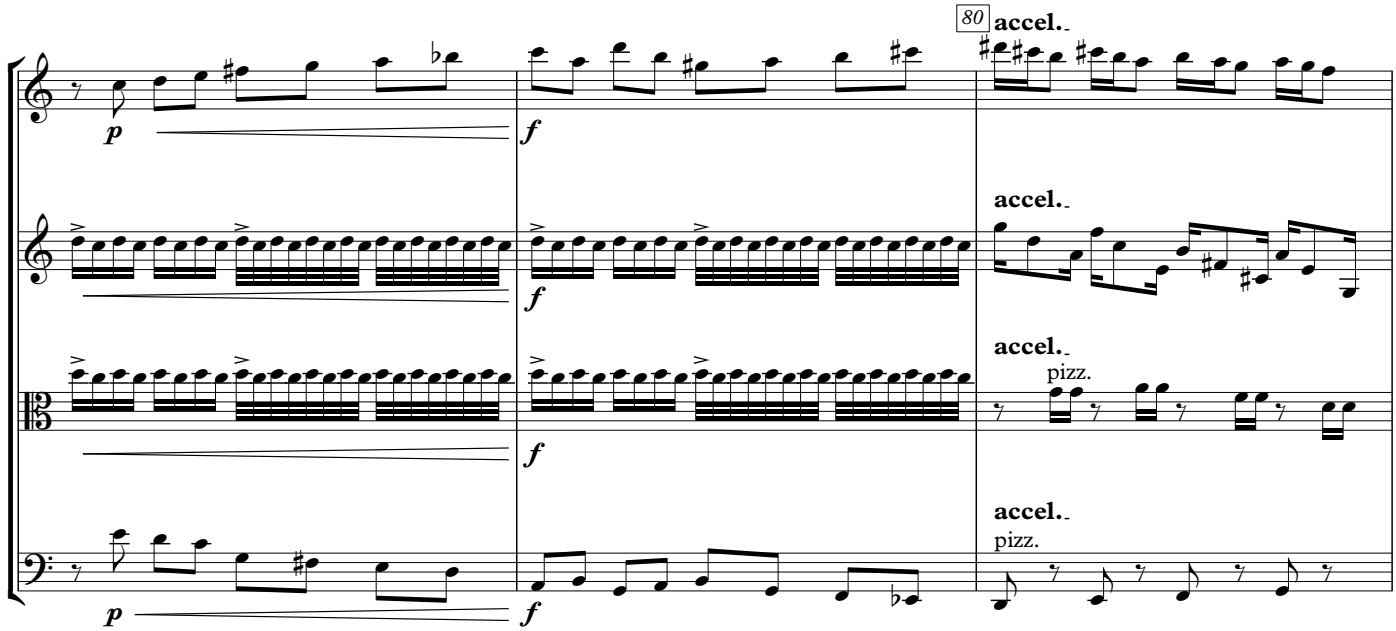

Tempo primo
♩=76
45
50
55
flaut.
ord.
gliss.
mp
f
p
ppp
tr

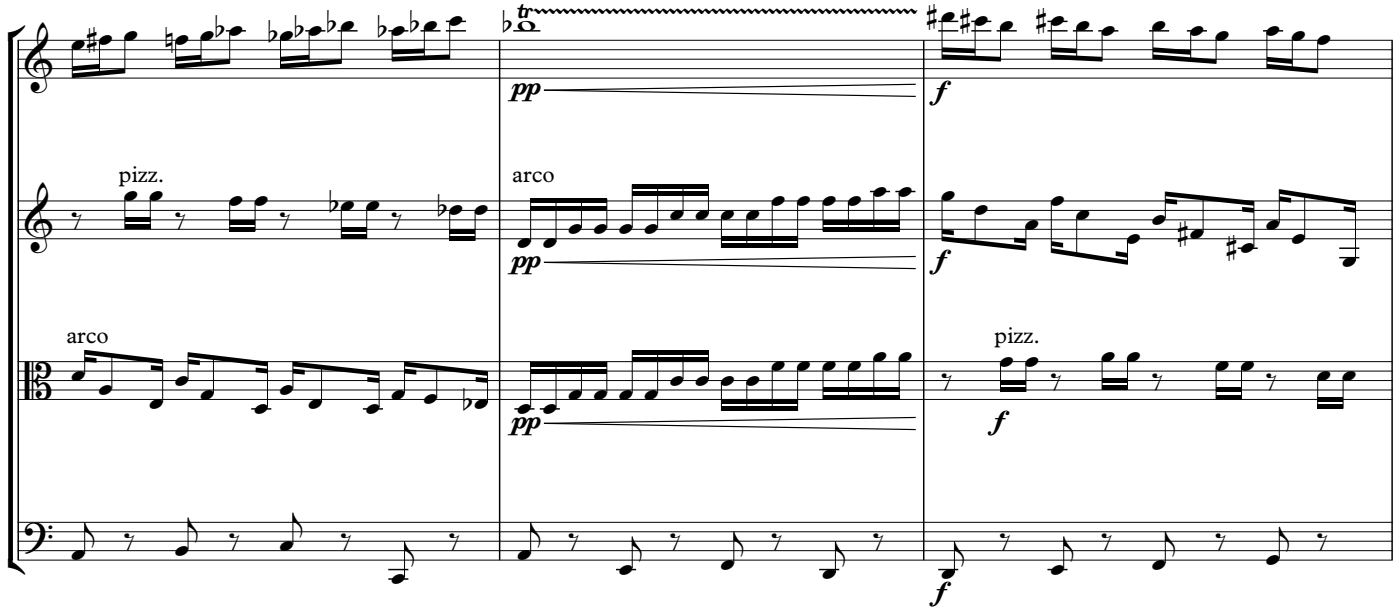

60
65

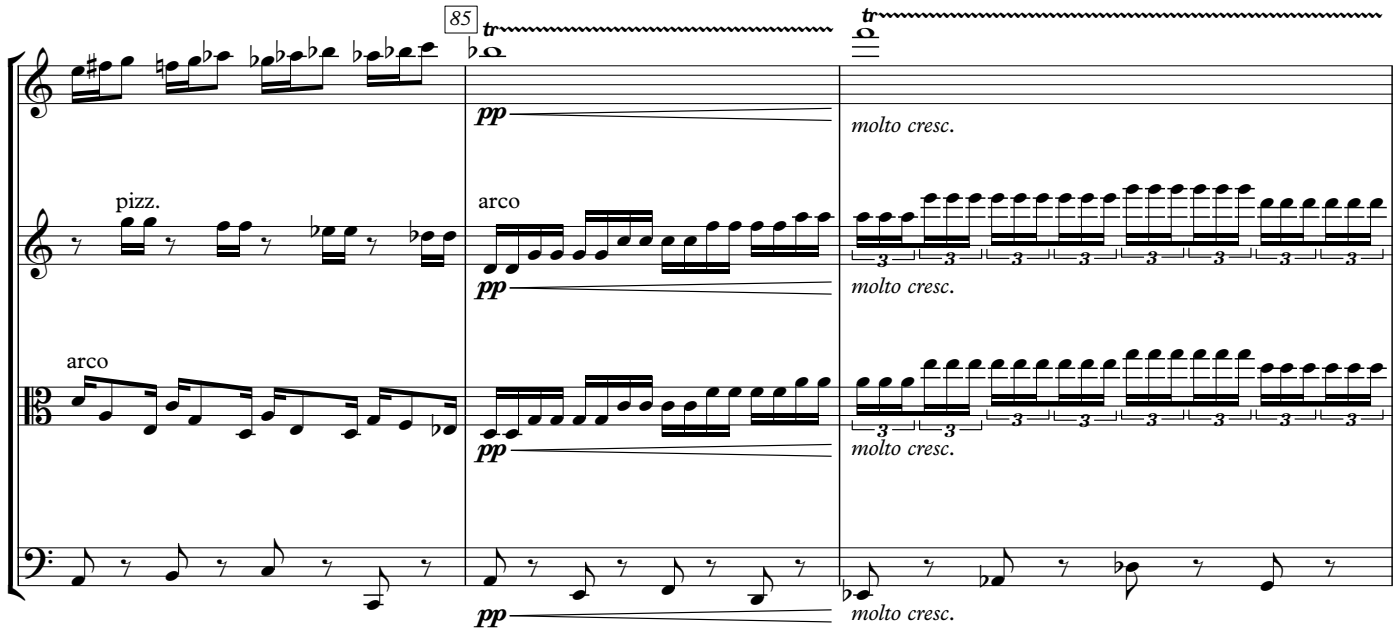

ffp
ff

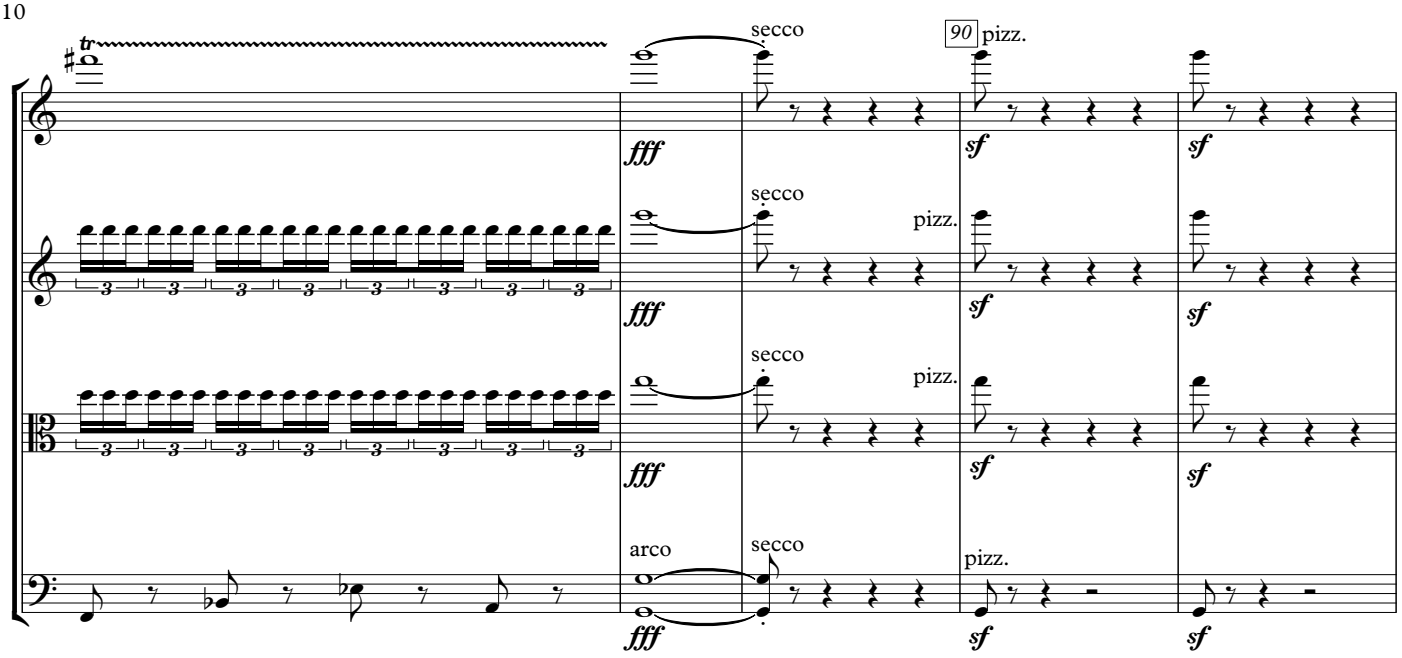

70
sf
pizz.
mp
arco
p

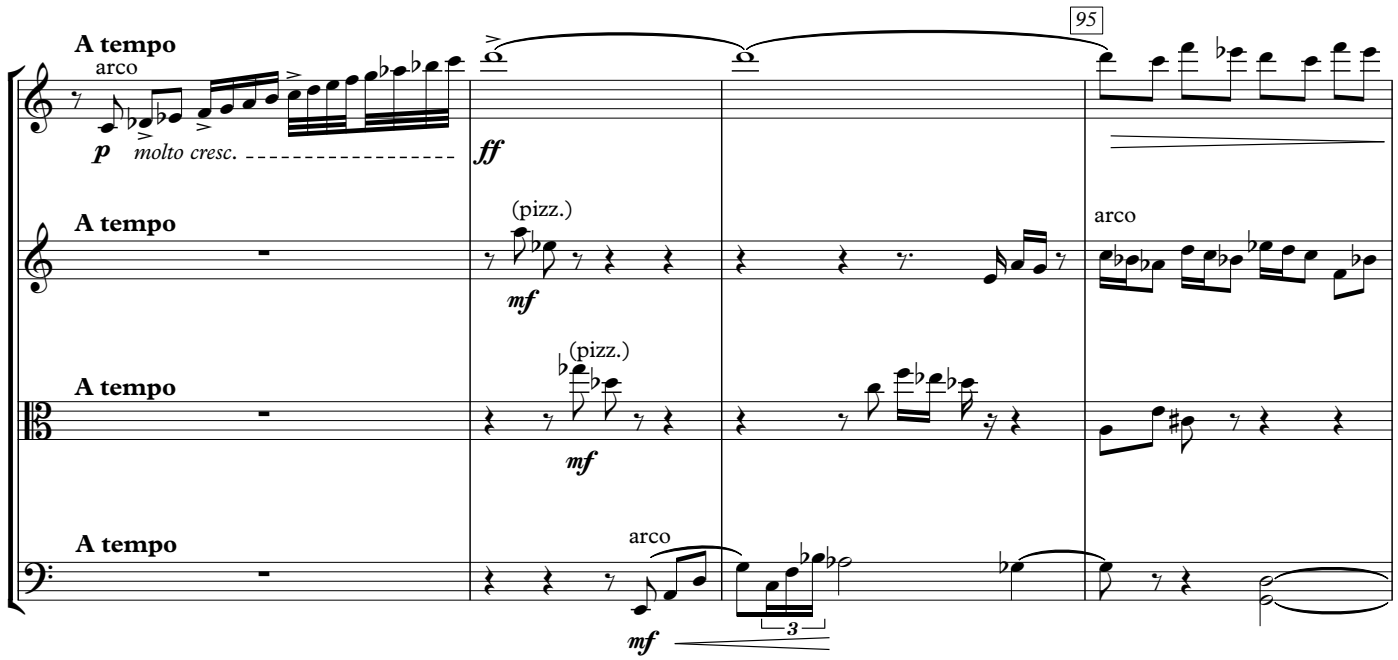

75

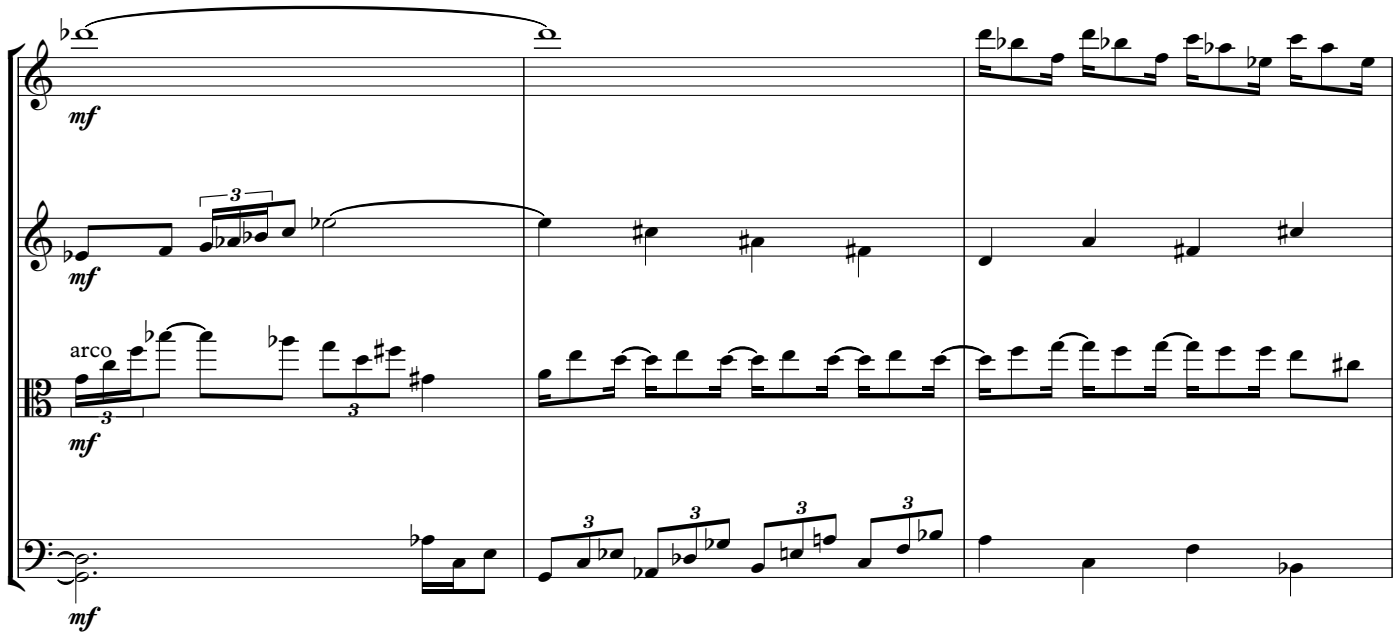

80
accel.
accel.
accel.
pizz.
accel.
pizz.
p
f
f
f
p
f

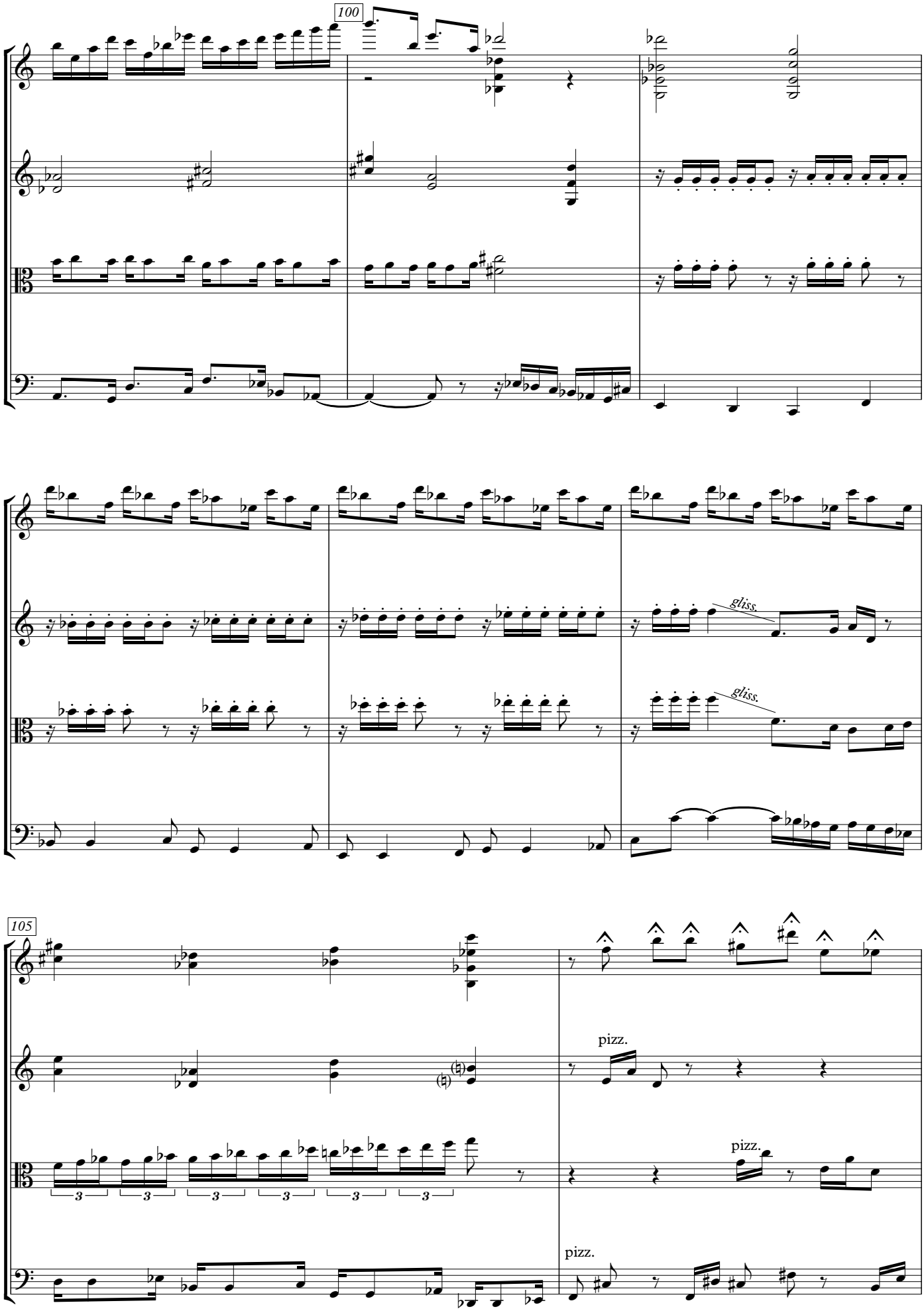

tr
pp
f
pizz.
arco
pp
f
arco
pp
pizz.
f
f

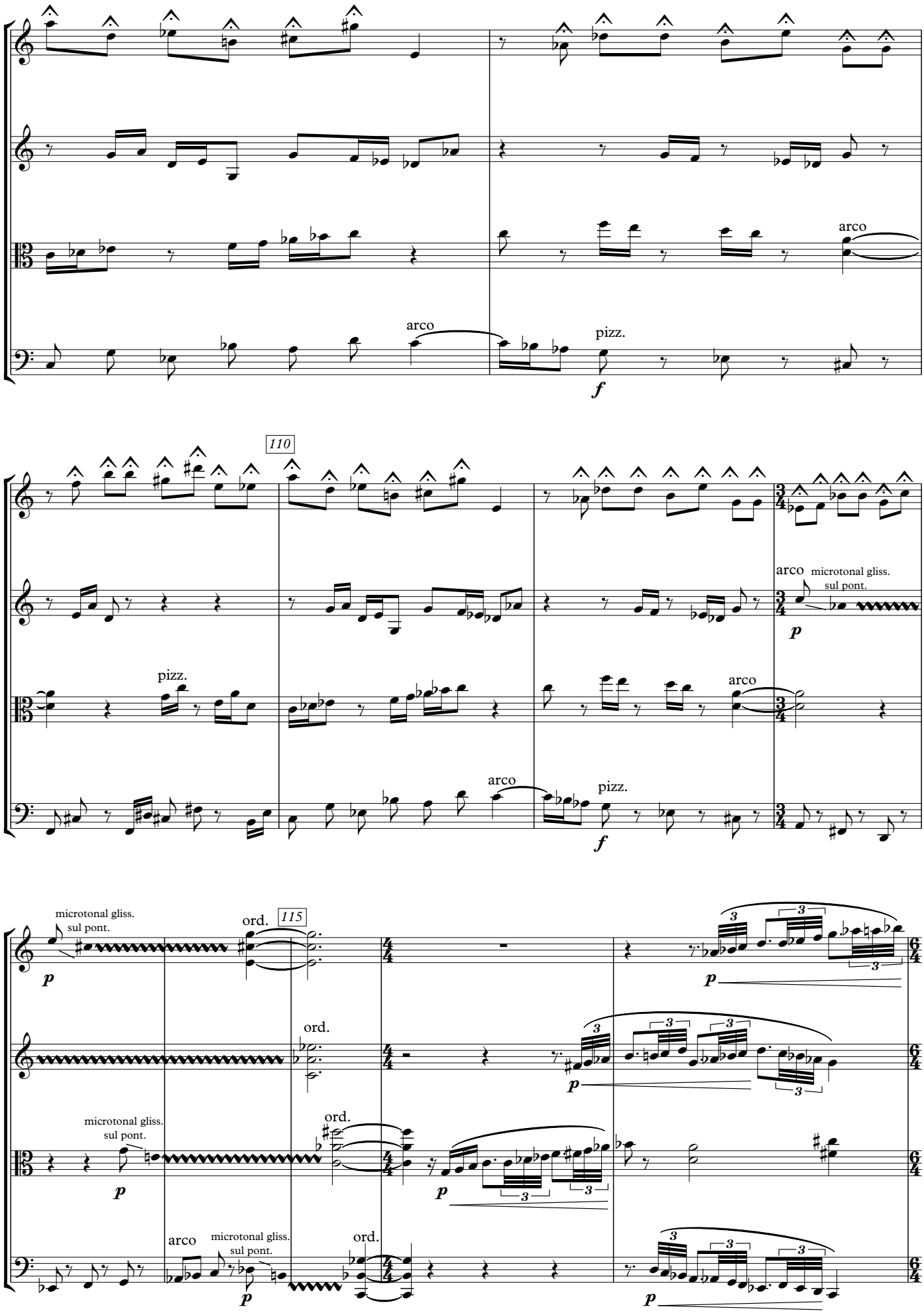

85
tr
tr
pp
molto cresc.
pizz.
arco
pp
molto cresc.
arco
pp
molto cresc.
pp
molto cresc.

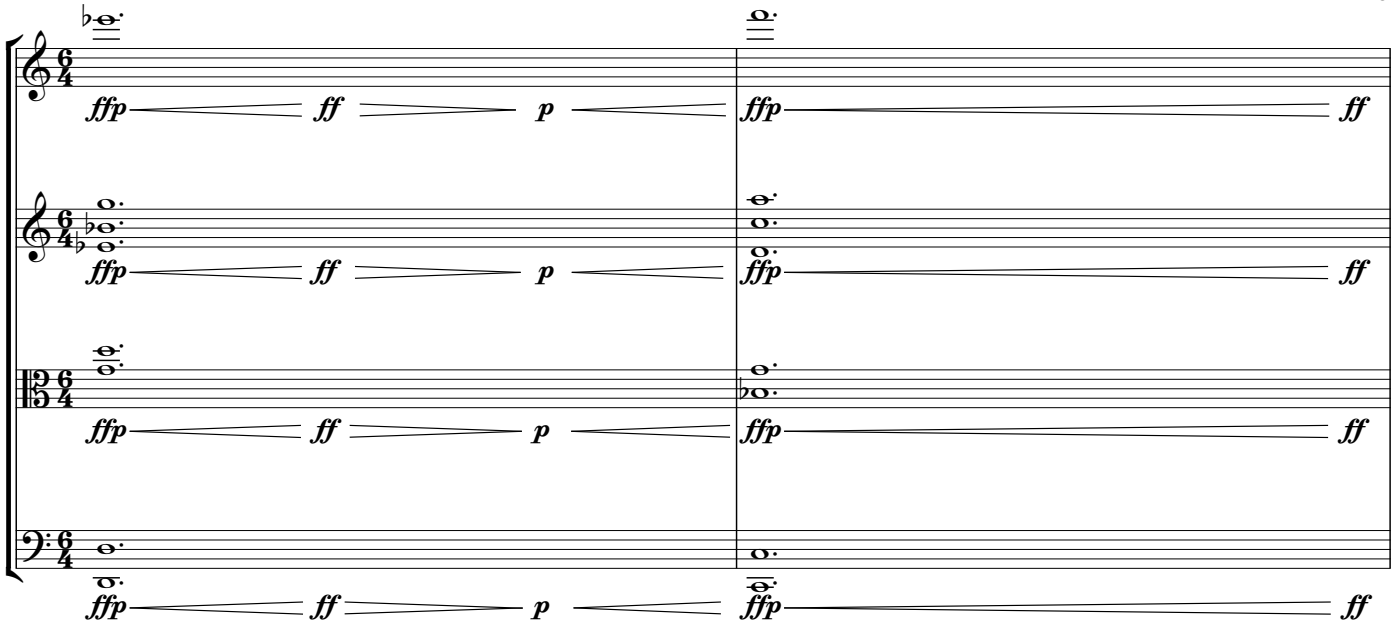

secco
90
pizz.
fff
sf
arco

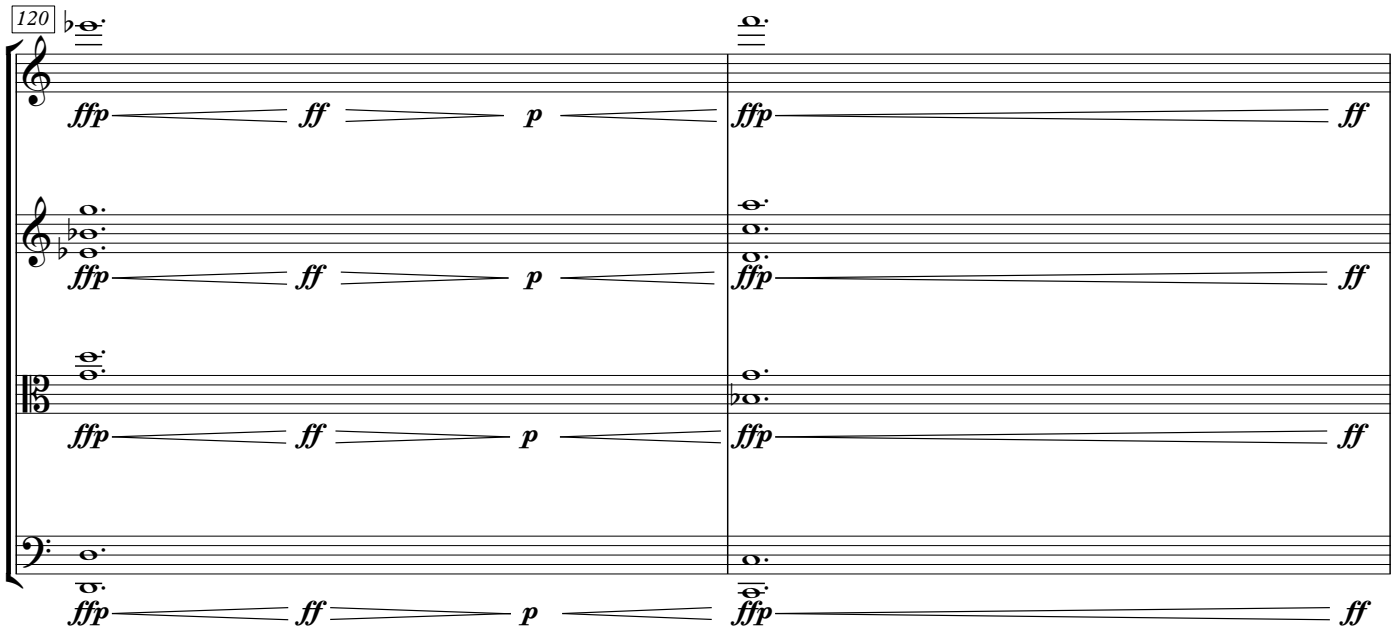

A tempo
arco
p
molto cresc.
ff
95
(pizz.)
mf

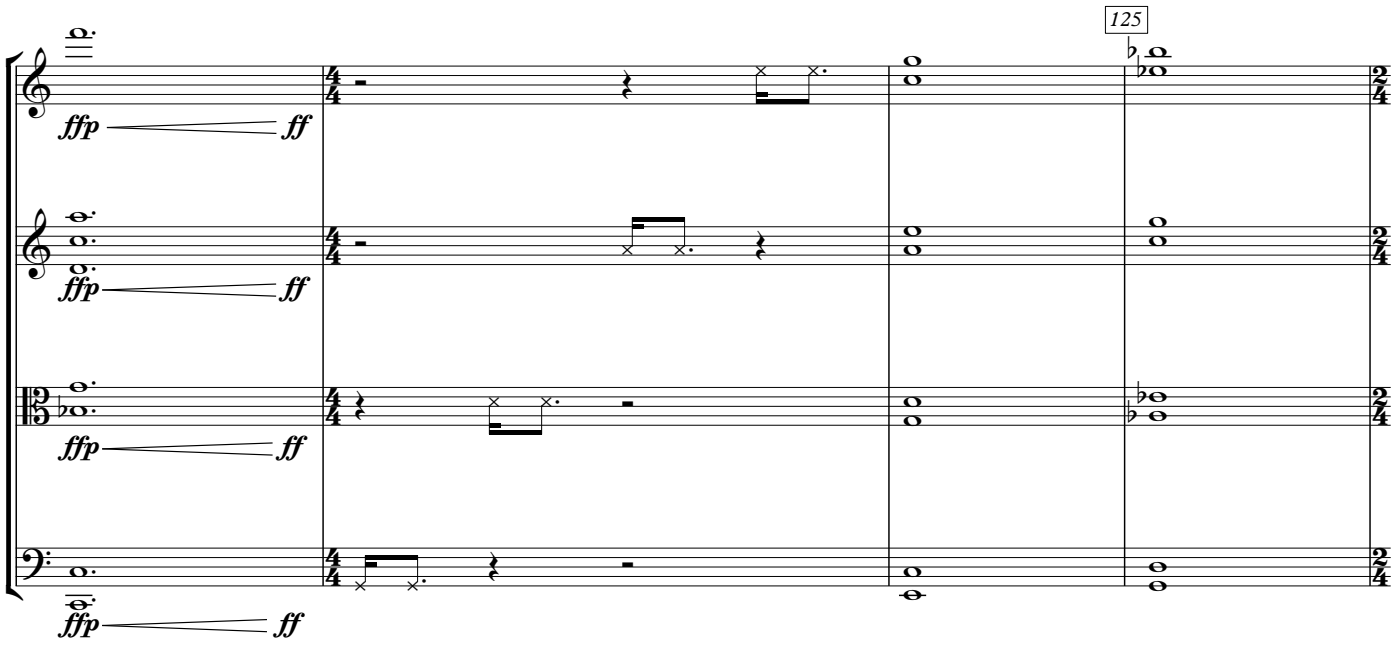

mf
arco

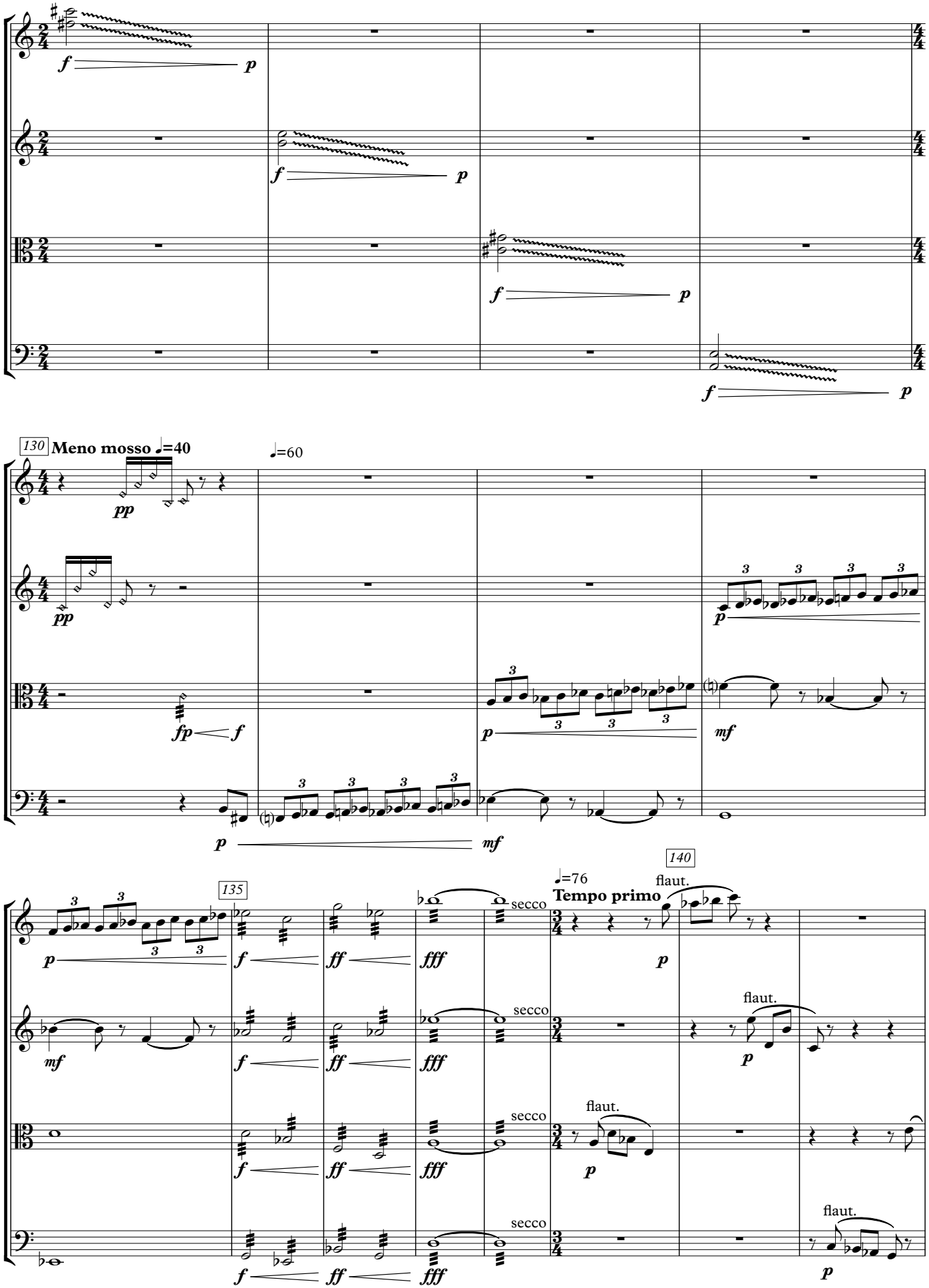

100
gliss.
gliss.
105
pizz.
pizz.
pizz.

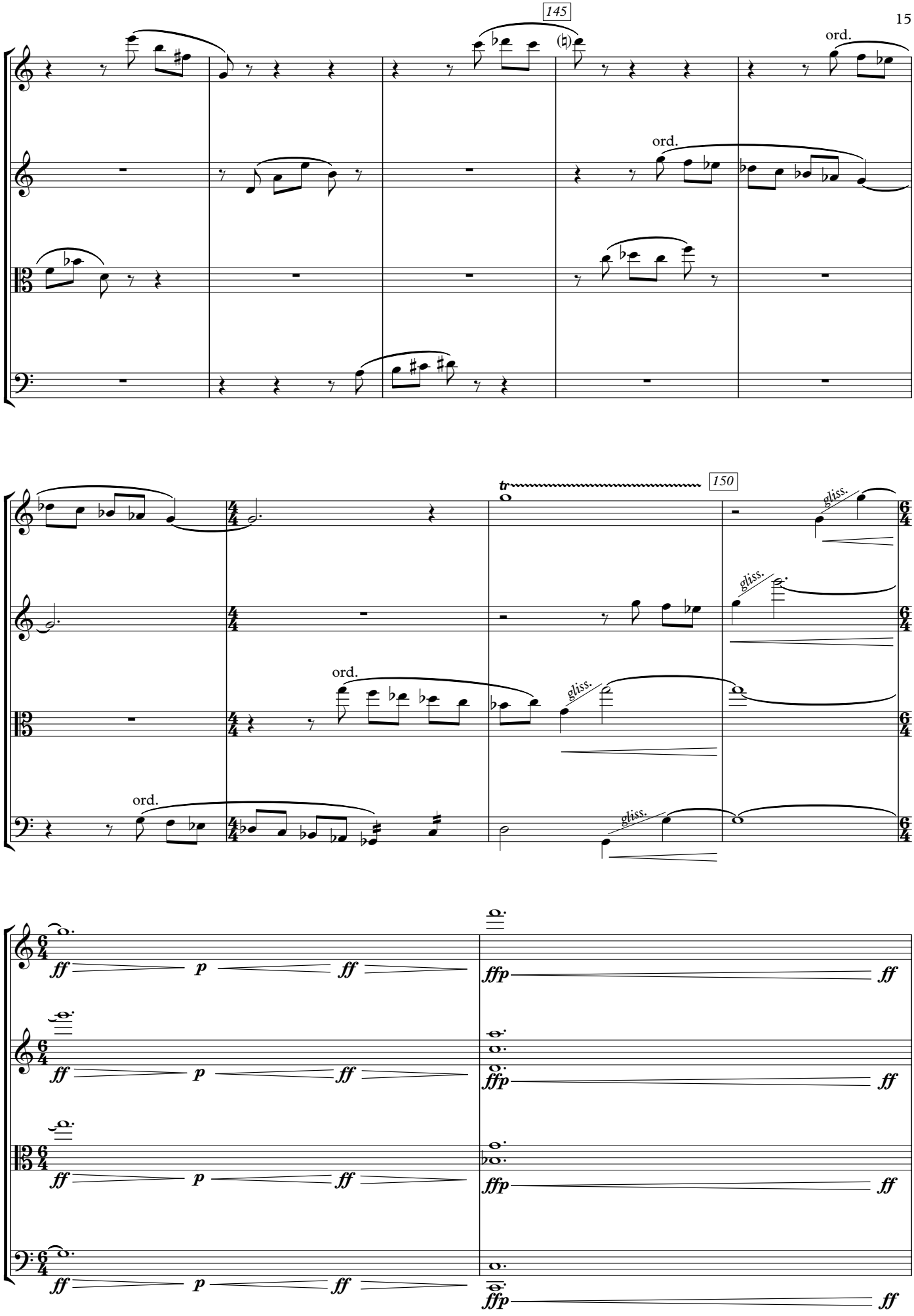

arco
pizz.
f
110
arco
microtonal gliss.
sul pont.
p
pizz.
arco
arco
pizz.
f
microtonal gliss.
sul pont.
ord.
115
p
ord.
p
microtonal gliss.
sul pont.
ord.
p
arco
microtonal gliss.
sul pont.
ord.
p
p

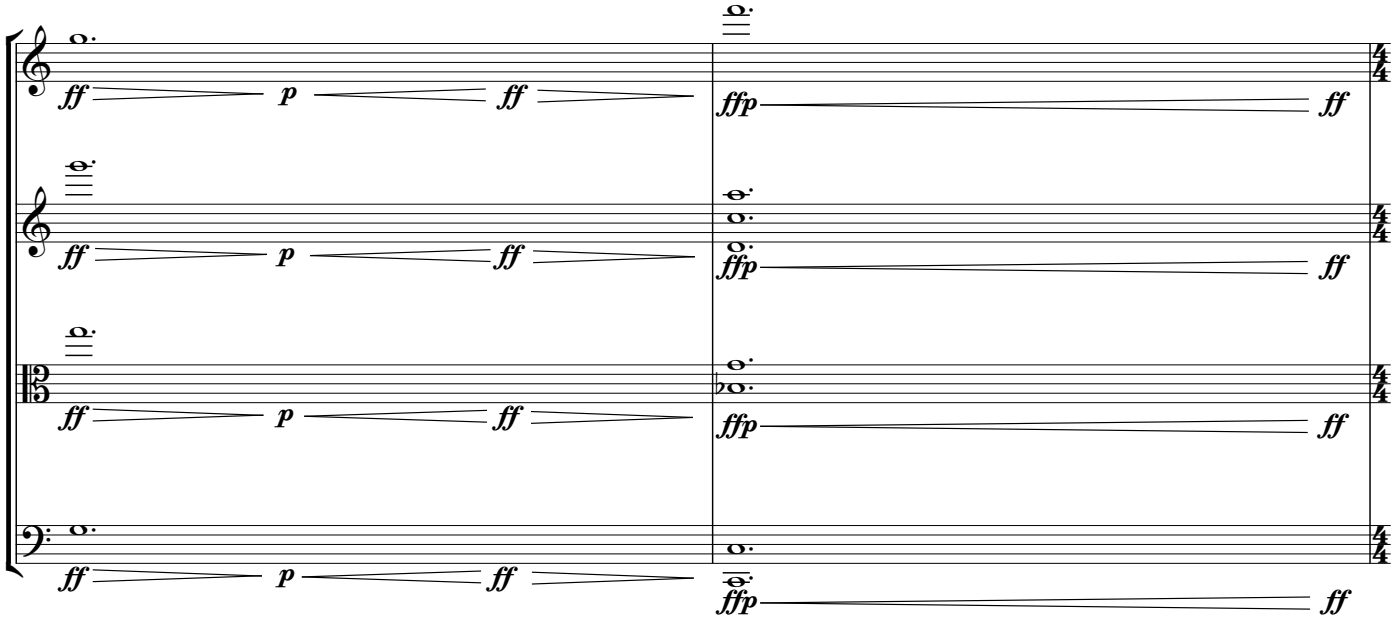

ffp
ff
p
ffp
ff

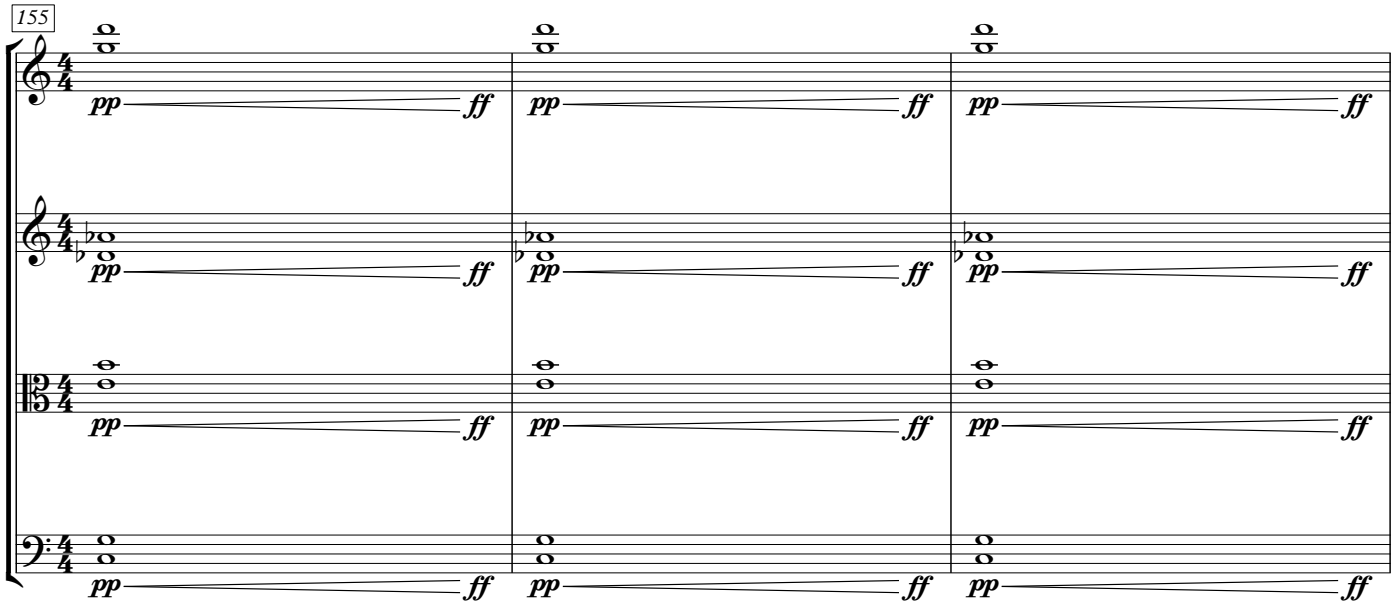

120
ffp
ff
p
ffp
ff

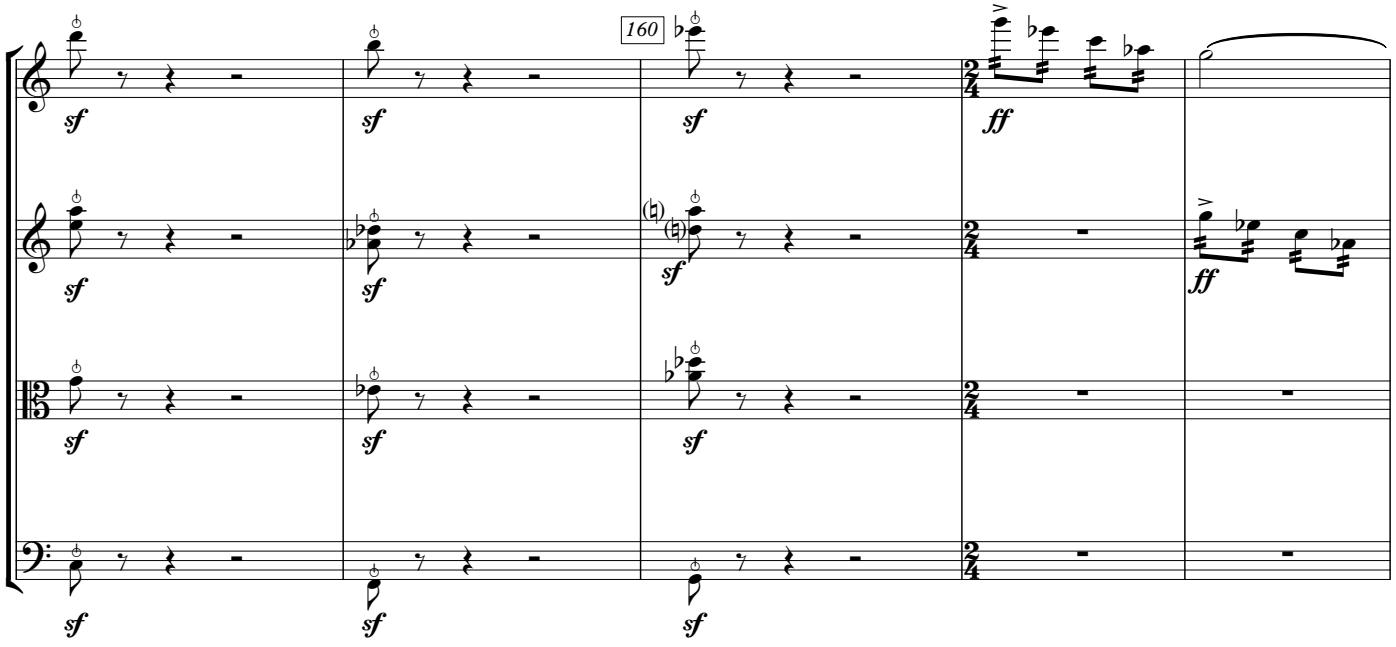

125
ffp
ff

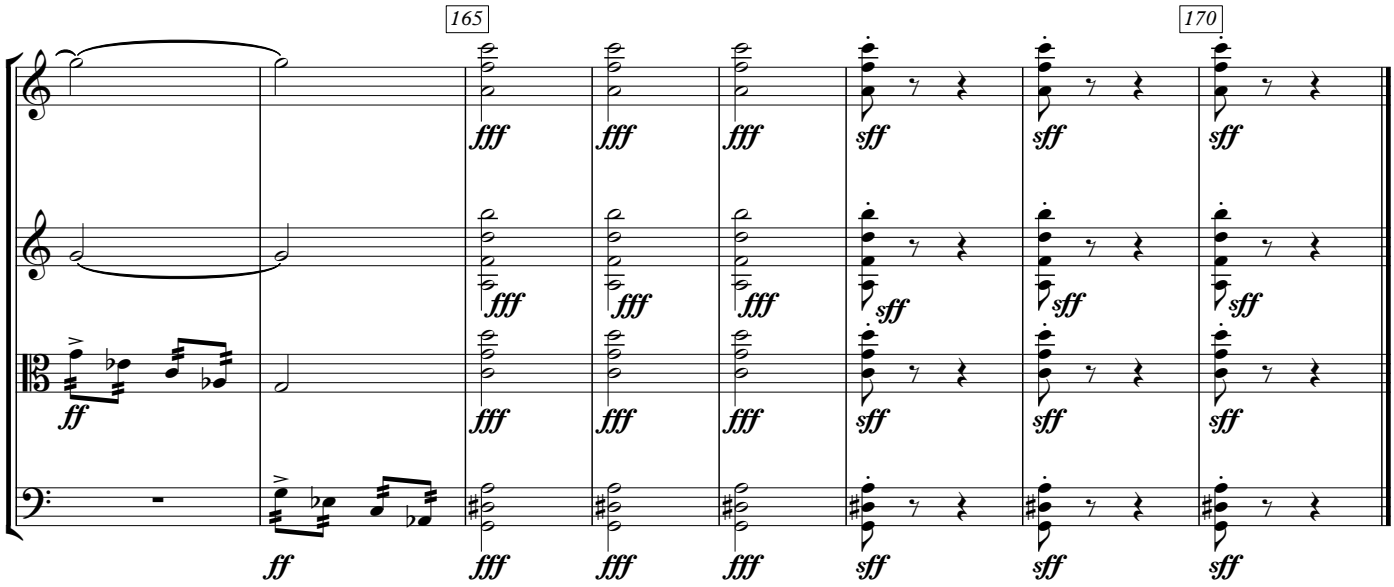

130
Meno mosso ♩=40
♩=60
135
140
♩=76
Tempo primo
flaut.
secco


145
ord.
ord.
150
tr
gliss.
gliss.
ord.
gliss.
ord.
gliss.
ff
p
ff
ffp
ff


ff
p
ff
ffp
ff


155
pp
ff


160
sf
ff



Copyist: Spyros Sagias - +30 697 1809 462 - spysag@gmail.com

Parts for instruments

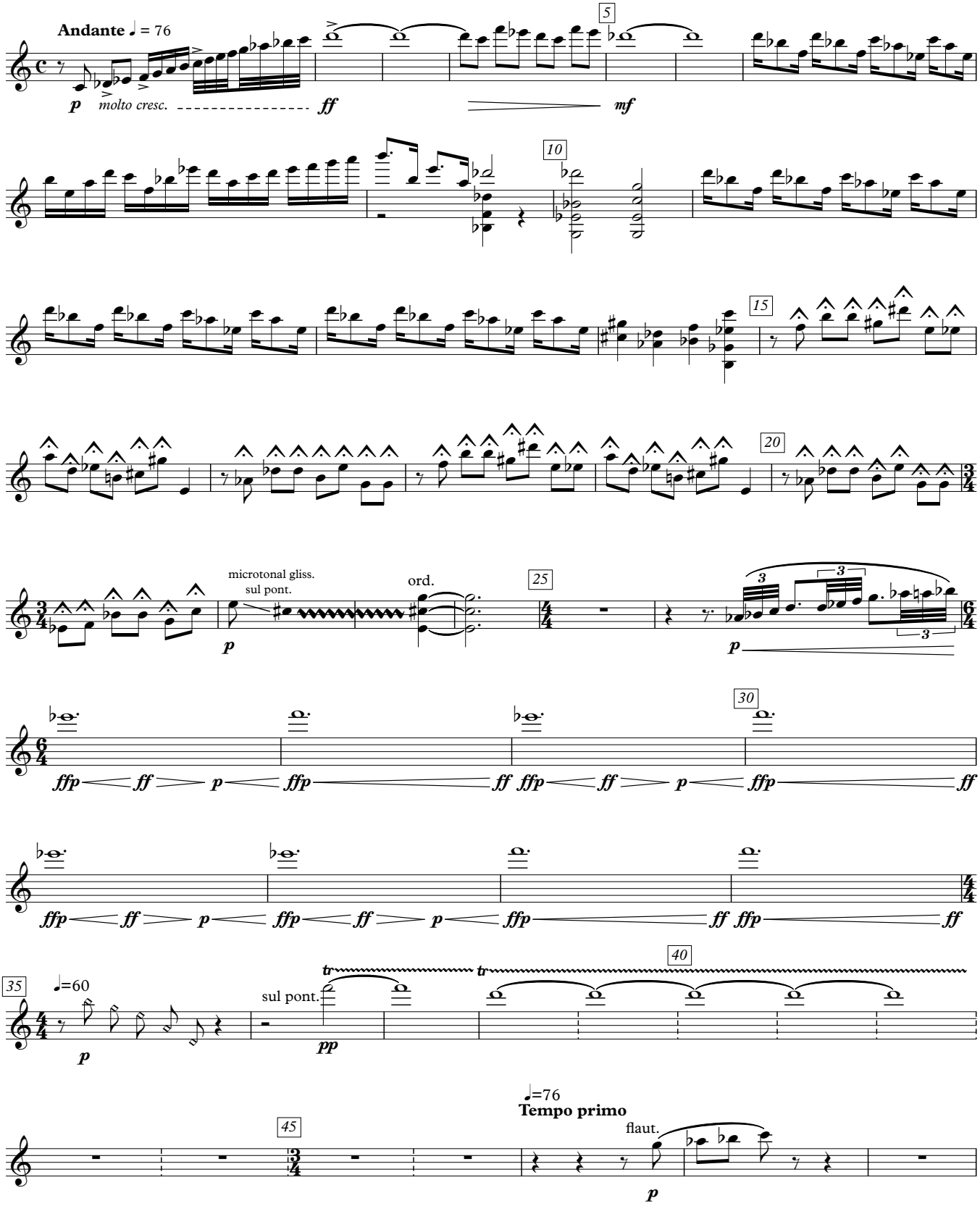
Παρτιτούρες μουσικών

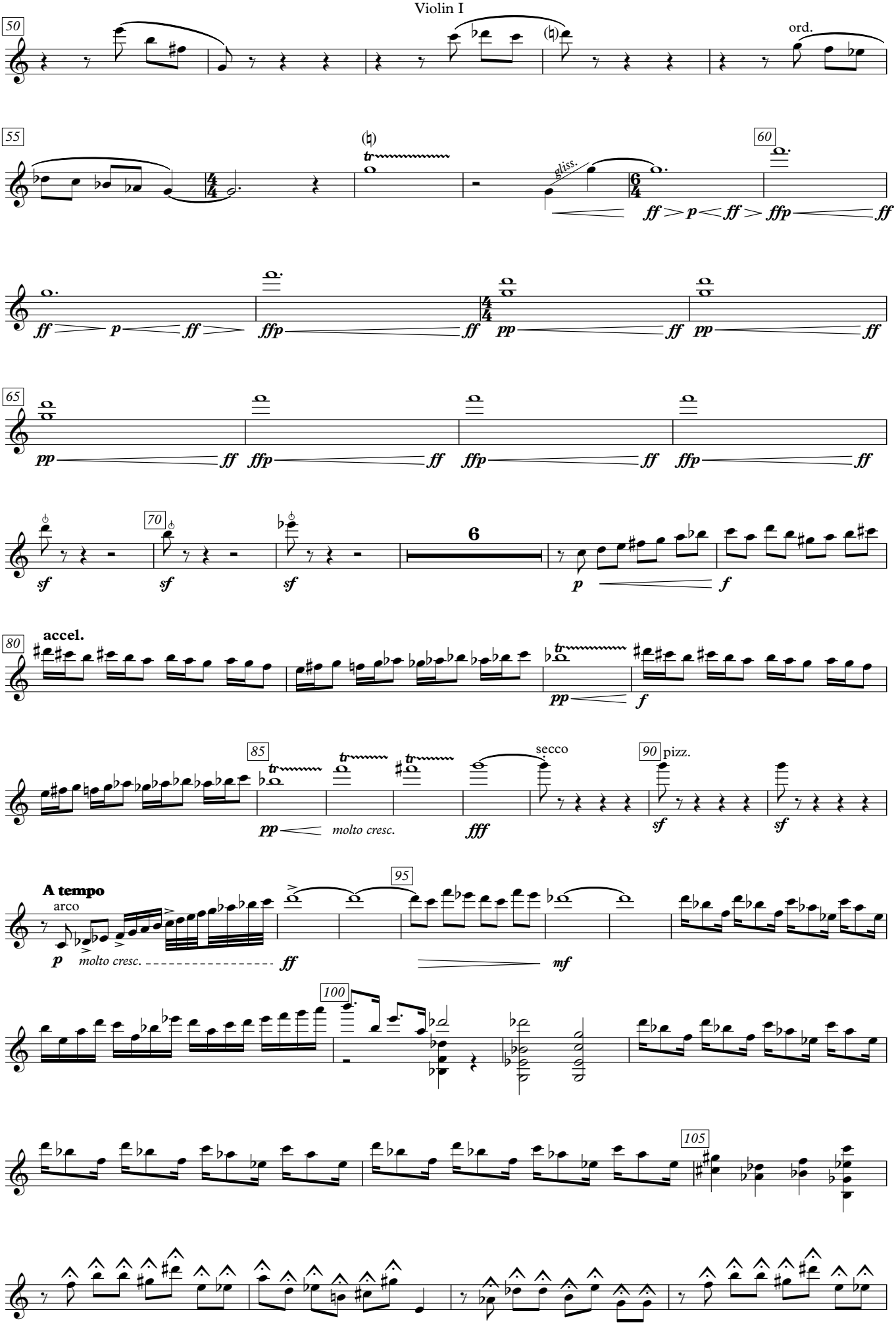
Violin I

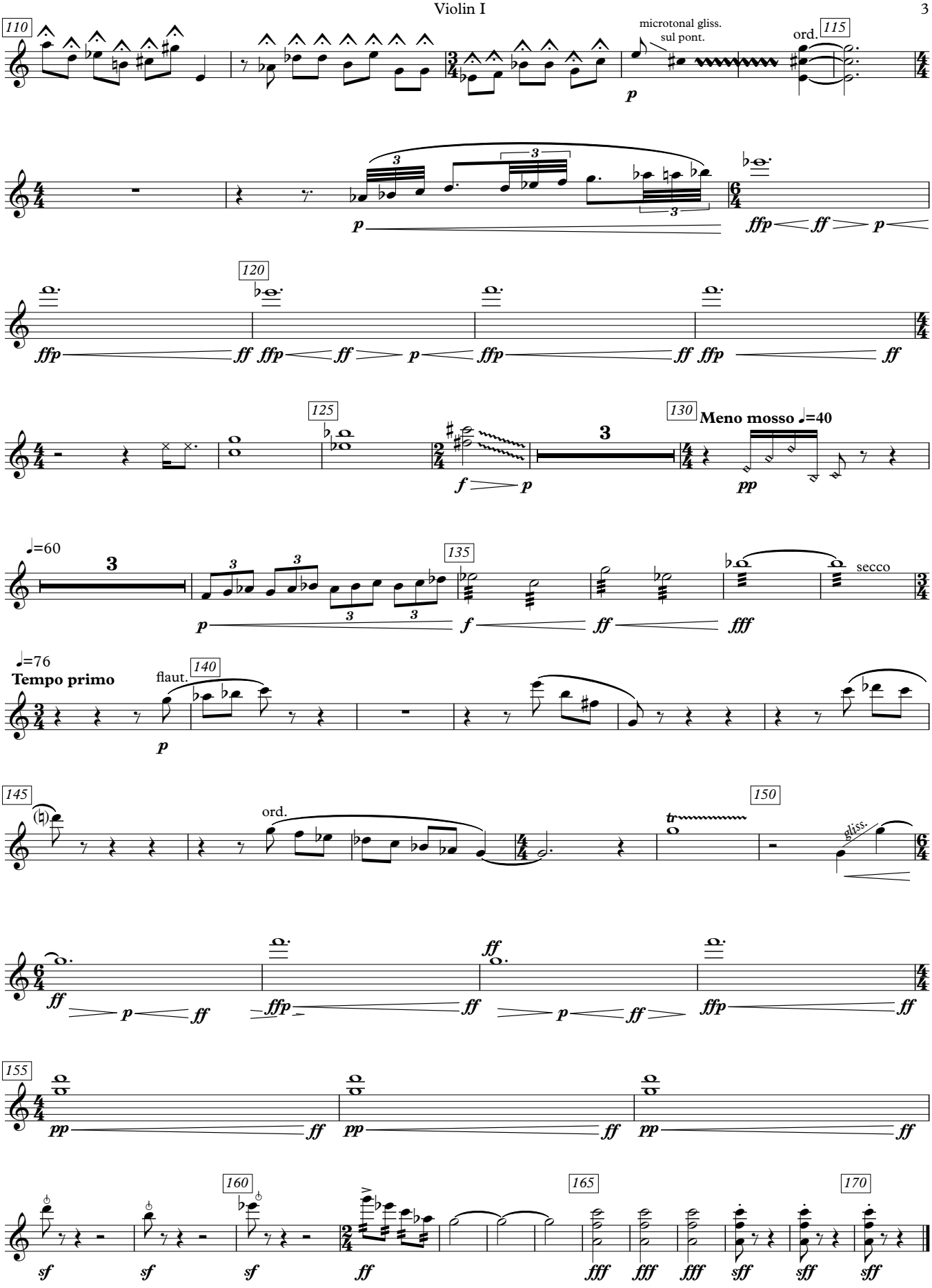
String Quartet No. 2
Κουαρτέτο εγχόρδων No. 2

Dedicated to string quartet "L' Anima"
Αφιερωμένο στο κουαρτέτο εγχόρδων «L' Anima»

Hari Kanakis
Χάρης Κανάκης
30/10/2017




50
ord.
55
60
gliss.
ff > p < ff > ffp ff
ff > p < ff
ffp ff
pp ff
65
pp ff
ffp ff
70
6
sf
p f
80
accel.
pp f
85
pp molto cresc.
fff
secco
90 pizz.
sf
A tempo
arco
p molto cresc. ff
95
mf
100
105



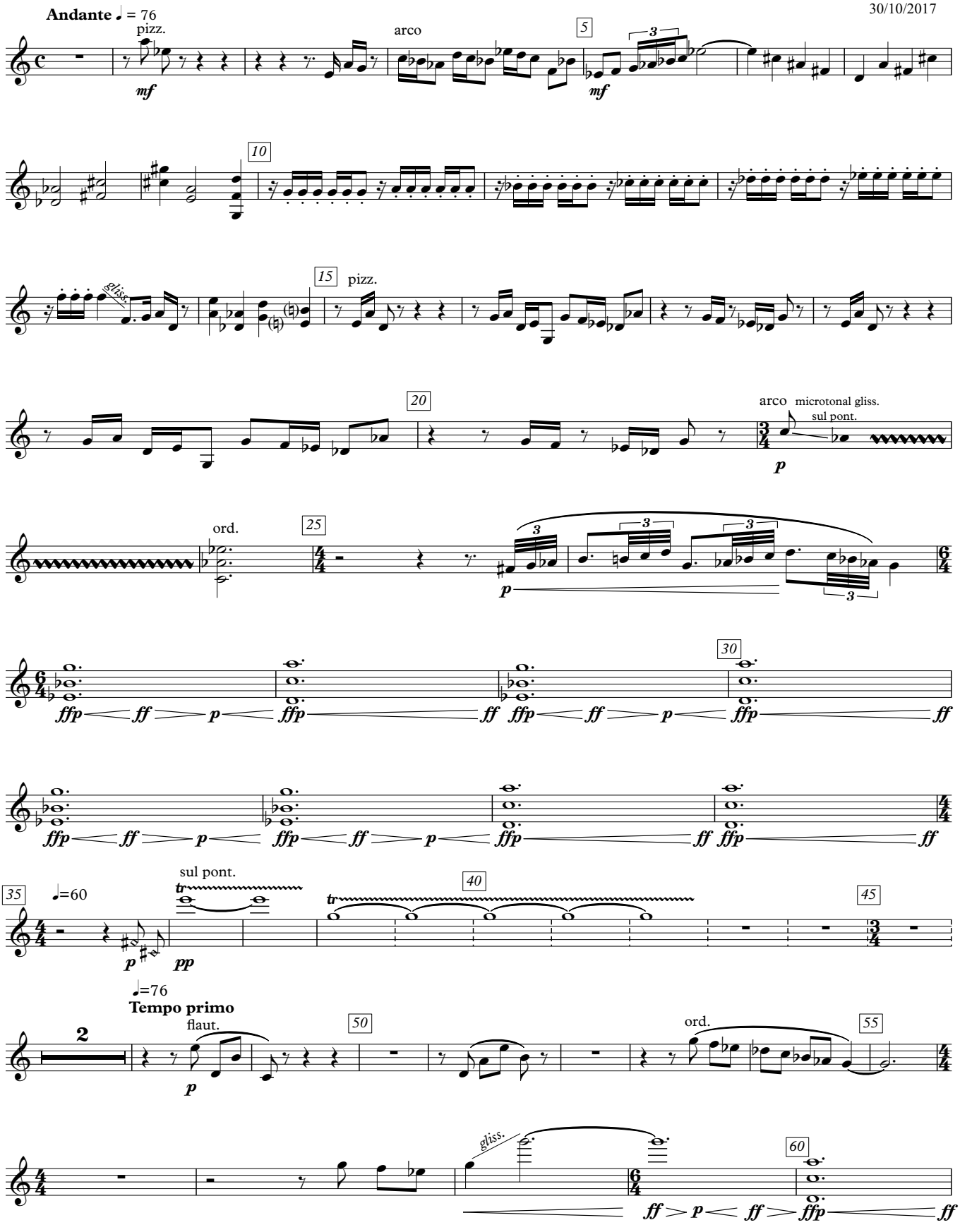
Copyist: Spyros Sagias - +30 697 1809 462 - spysag@gmail.com

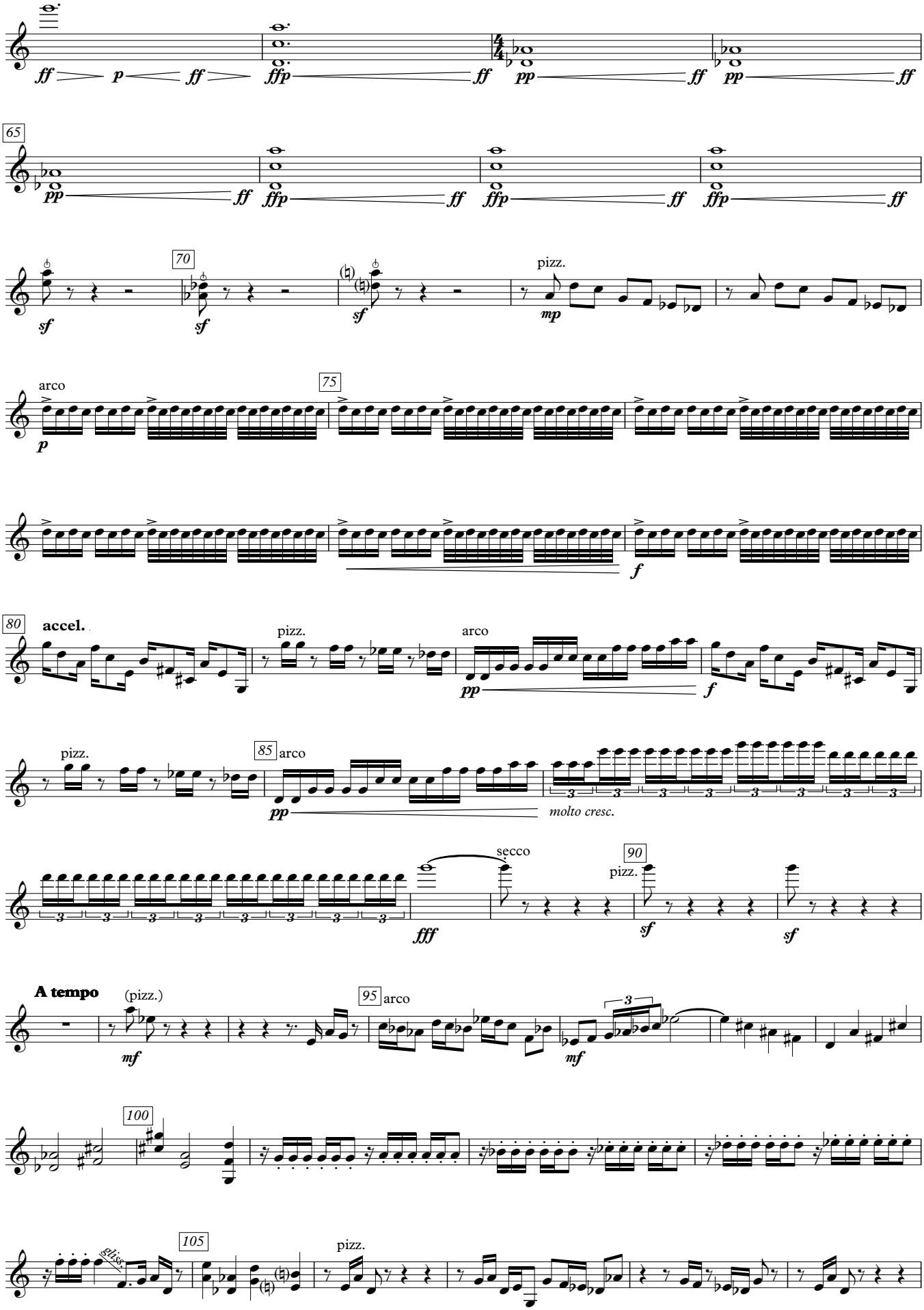
Violin II

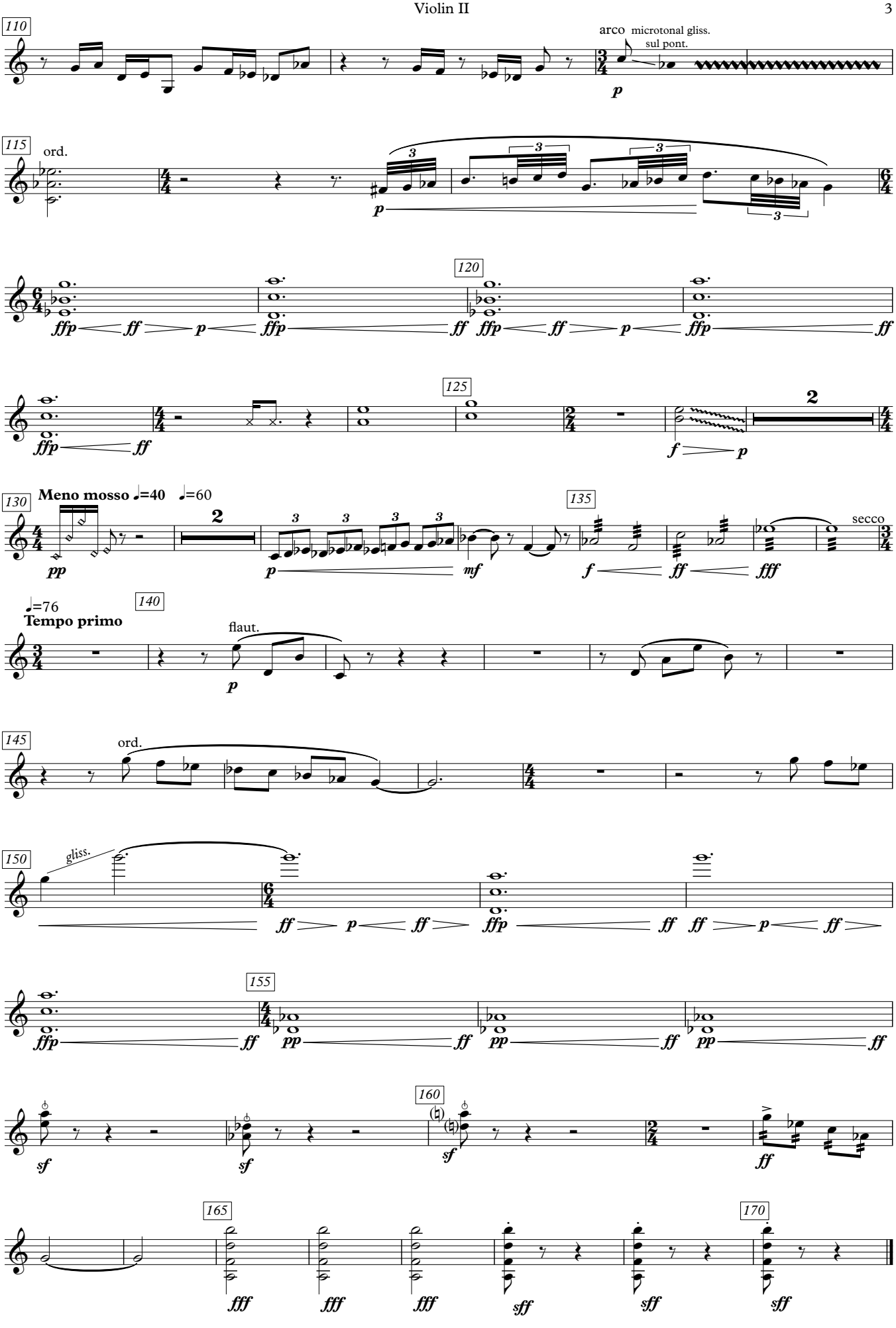
String Quartet No. 2
Κουαρτέτο εγχόρδων No. 2

Dedicated to string quartet "L' Anima"
Αφιερωμένο στο κουαρτέτο εγχόρδων «L' Anima»

Hari Kanakis
Χάρης Κανάκης
30/10/2017




ff p ff
ffp ff
pp ff
pp ff
65
pp ff
ffp ff
ffp ff
ffp ff
sf
70
sf
sf
pizz.
mp
arco
p
75
f
80
accel.
pizz.
arco
pp
f
pizz.
85
arco
pp
molto cresc.
fff
secco
90
pizz.
sf
sf
A tempo
(pizz.)
mf
95
arco
mf
100
105
gliss.
pizz.



Copyist: Spyros Sagias - +30 697 1809 462 - spysag@gmail.com

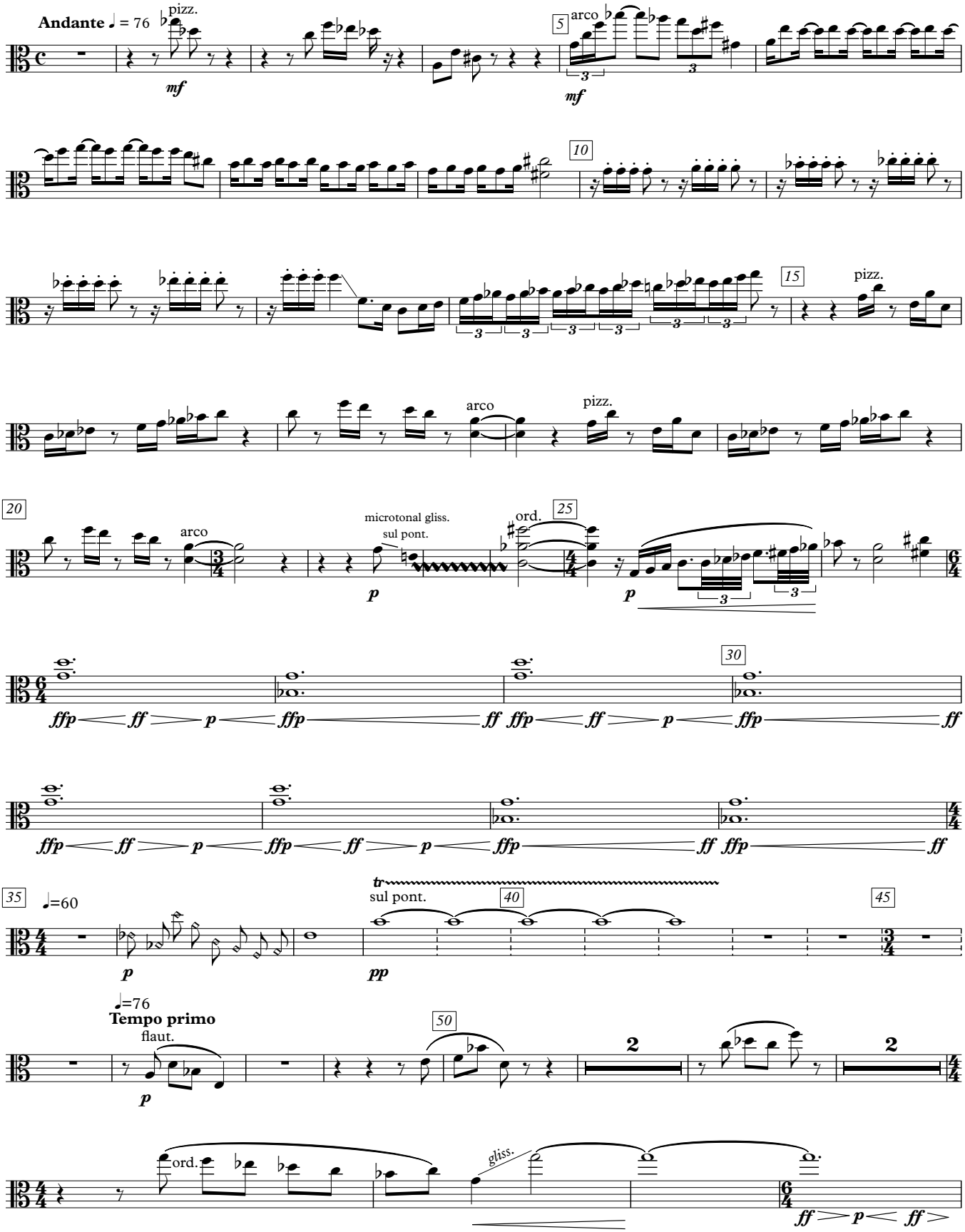
Viola

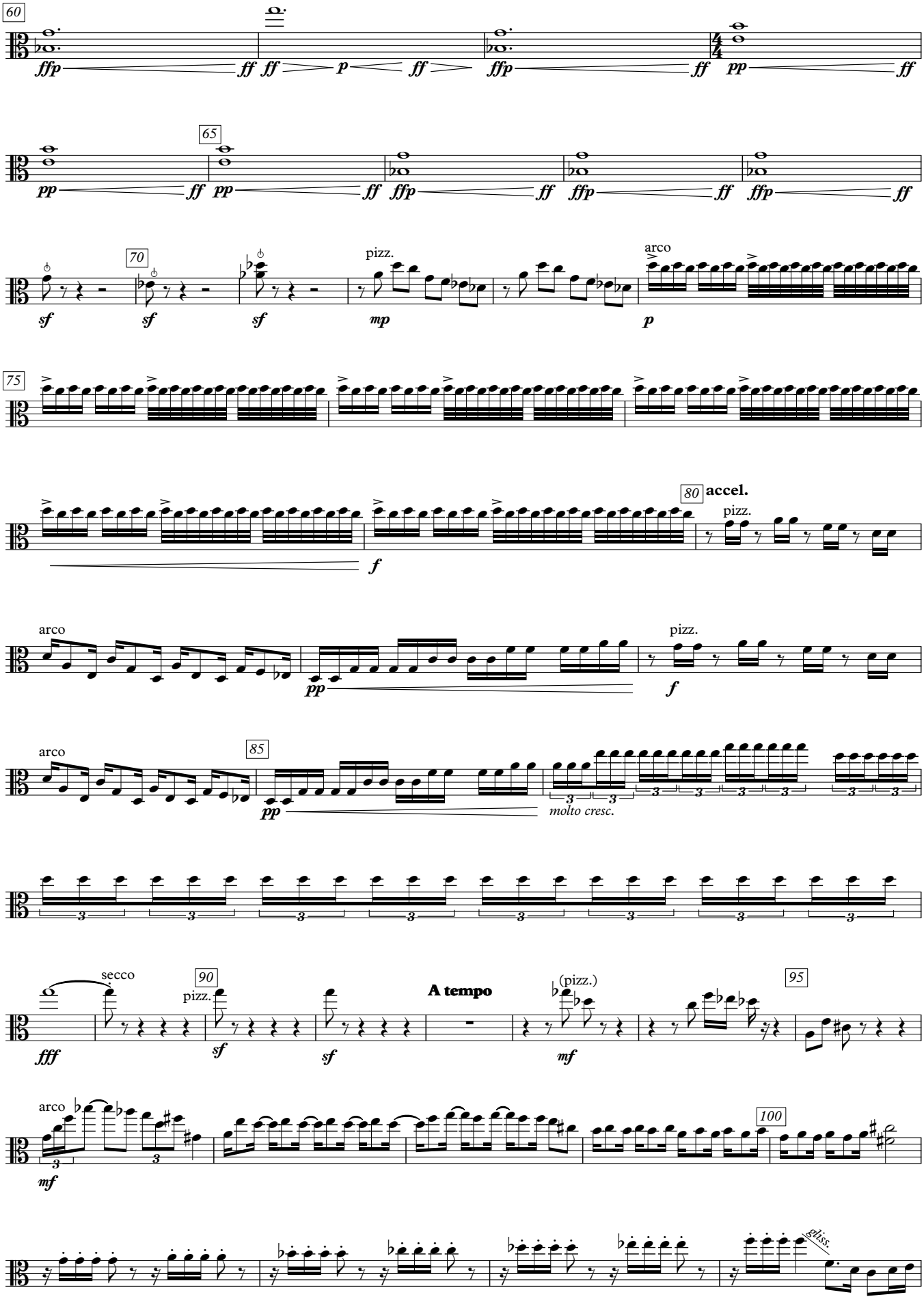
String Quartet No. 2

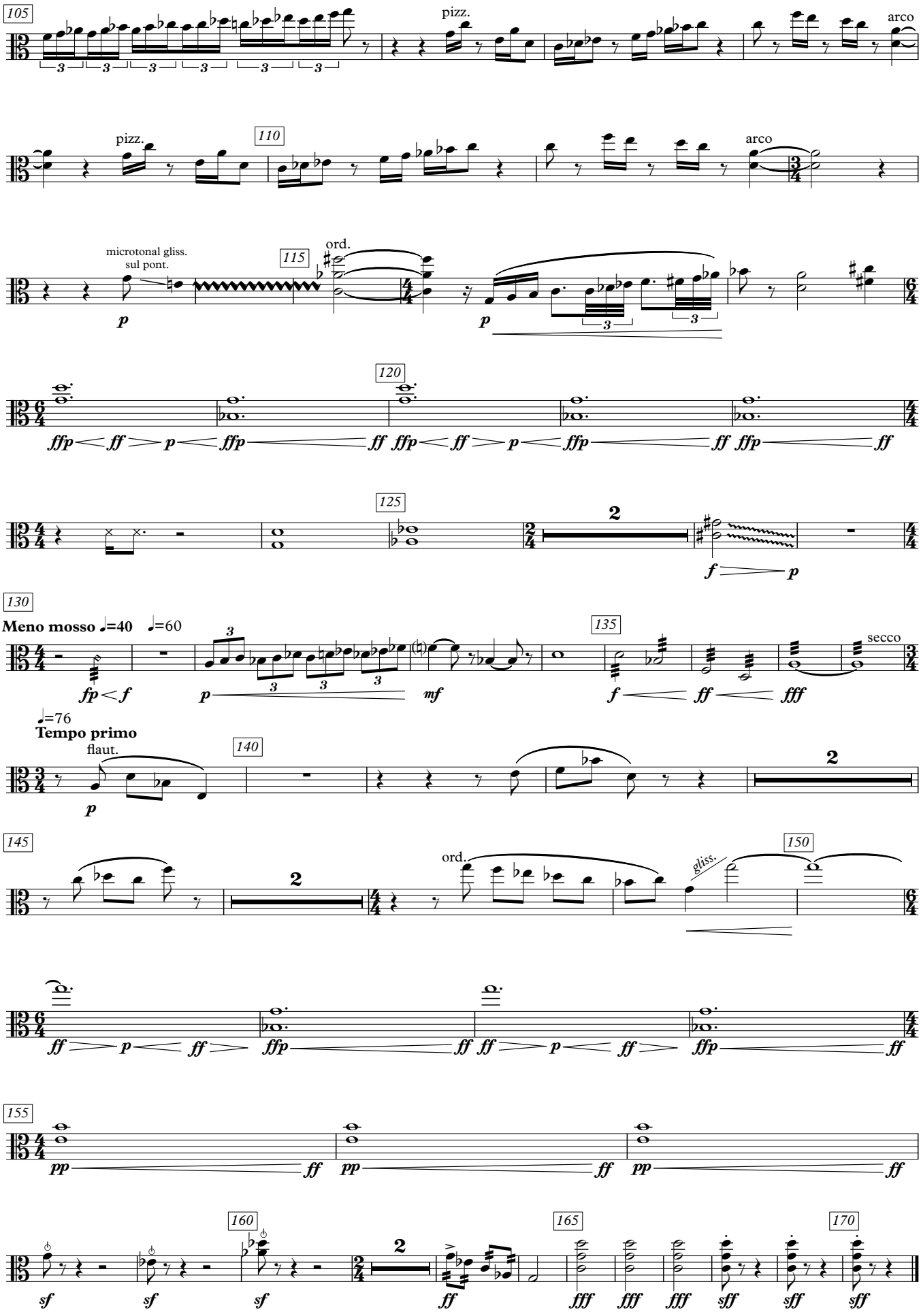
Κουαρτέτο εγχόρδων No. 2

Dedicated to string quartet "L' Anima"
Αφιερωμένο στο κουαρτέτο εγχόρδων «L' Anima»

Hari Kanakis
Χάρης Κανάκης
30/10/2017




60
ffp
ff
ff
p
ff
ffp
ff
pp
ff
65
pp
ff
pp
ff
ffp
ff
ffp
ff
ffp
ff
70
sf
sf
sf
pizz.
mp
arco
p
75
f
80
accel.
pizz.
arco
pp
pizz.
f
arco
85
pp
molto cresc.
fff
secco
90
pizz.
sf
sf
A tempo
(pizz.)
mf
95
arco
mf
100
gliss.



Copyist: Spyros Sagias - +30 697 1809 462 - spysag@gmail.com

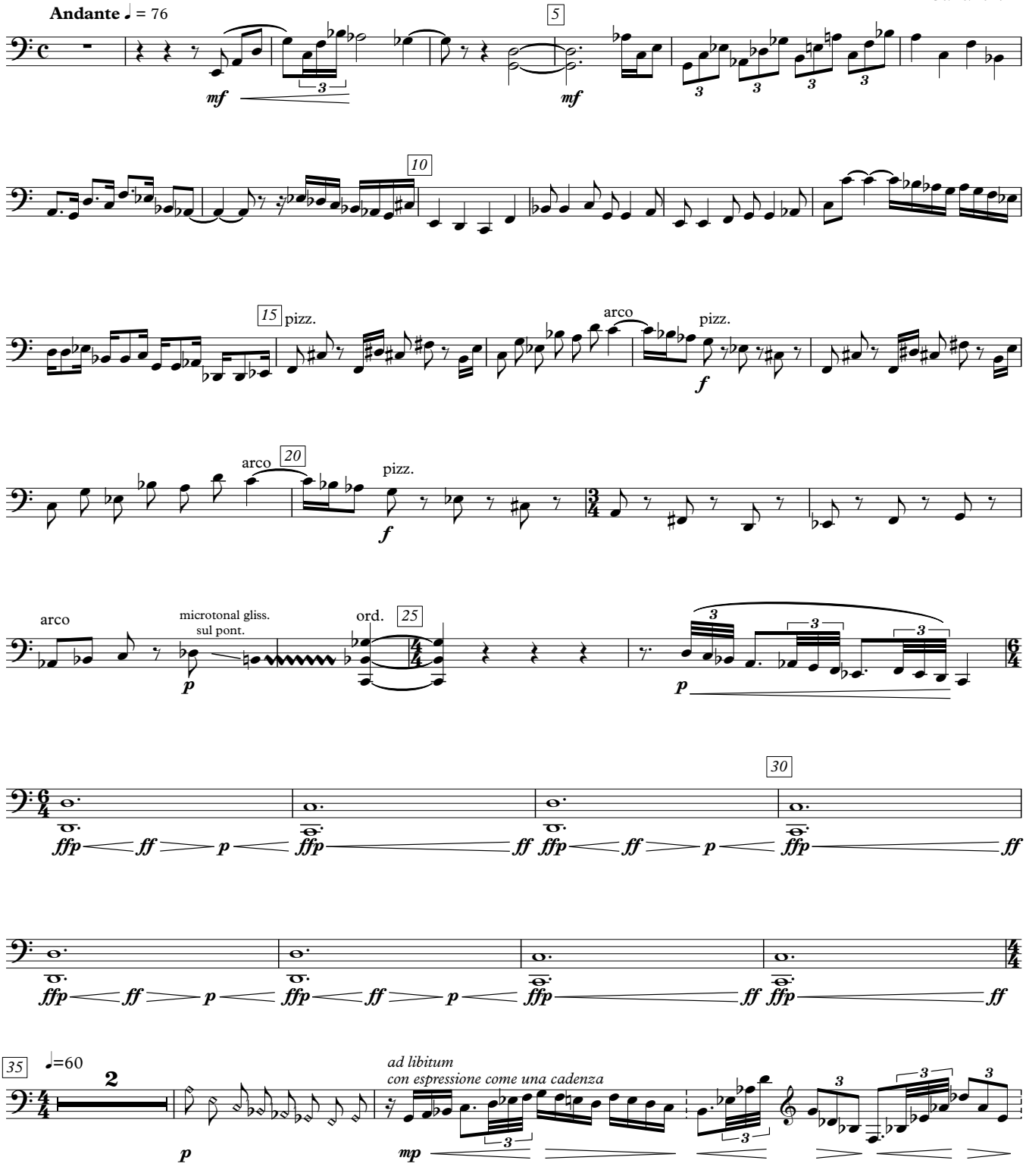
Violoncello

String Quartet No. 2

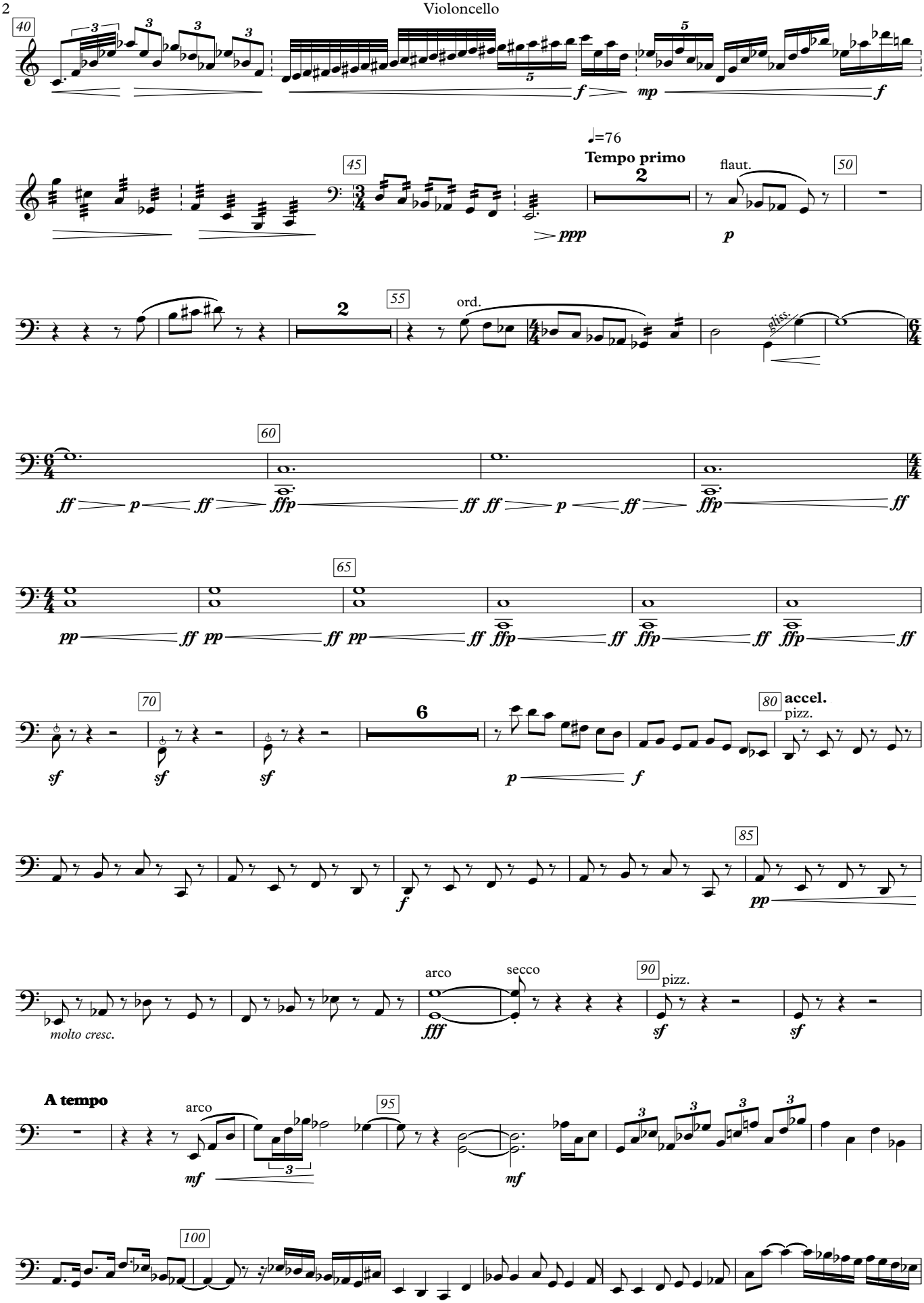
Κουαρτέτο εγχόρδων No. 2

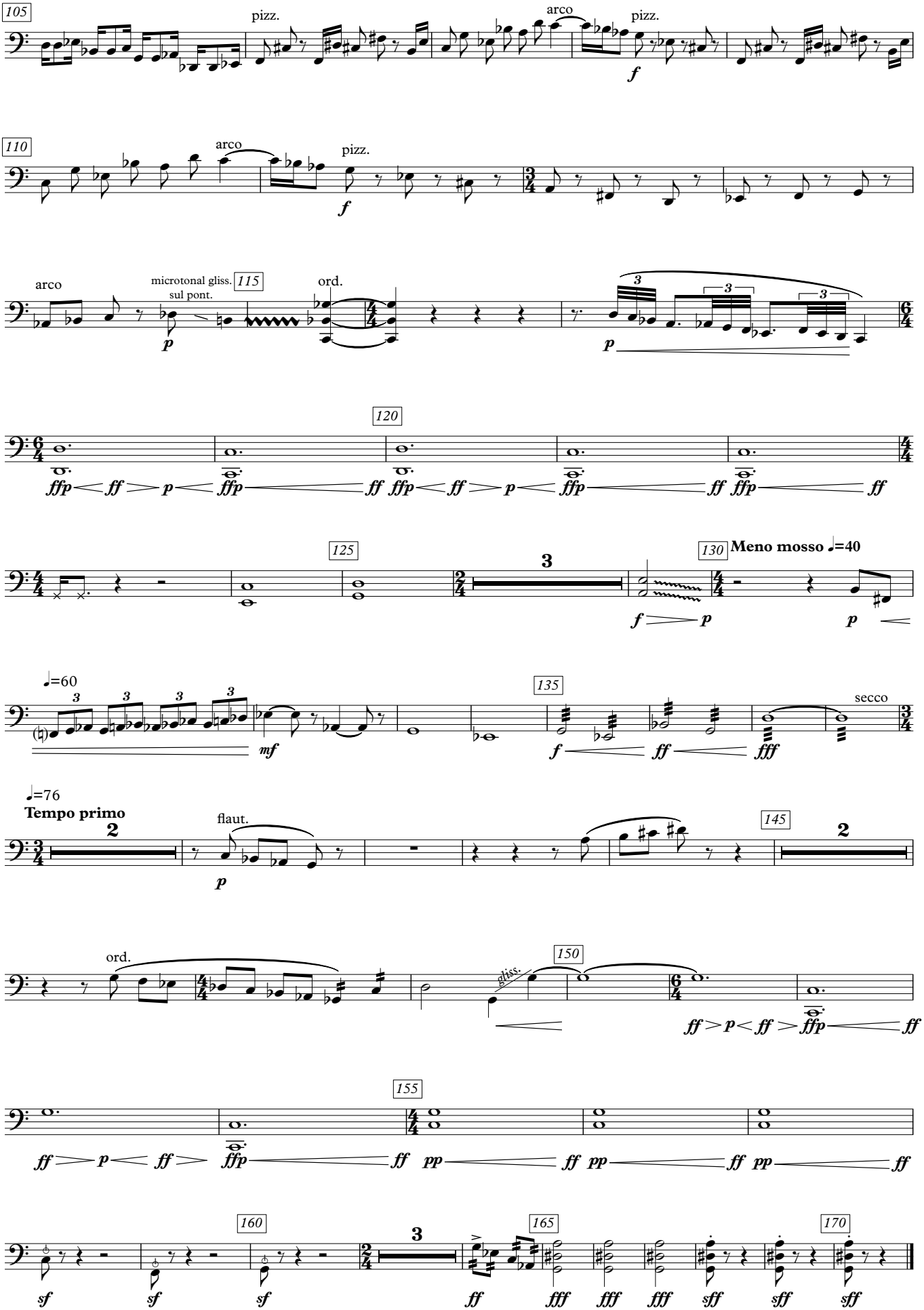
Dedicated to string quartet "L' Anima"
Αφιερωμένο στο κουαρτέτο εγχόρδων «L' Anima»

Hari Kanakis
Χάρης Κανάκης
30/10/2017



Violoncello





Copyist: Spyros Sagias - +30 697 1809 462 - spysag@gmail.com