

ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ

ΛΕΕΙ Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΓΙΑ ΜΕΤΖΟ-ΣΟΠΡΑΝΟ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟ

Op. 50

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ

KOSTAS REKLEITIS

SAYS PENELOPE

FOR MEZZO-SOPRANO AND PIANO

Op. 50

A POEM BY

KATERINA ANGHELAKEE-ROOKE

VENICE, CALIFORNIA

October 2018

And your absence teaches
me what art could not

Daniel Weissbort

Δεν ύφαινα, δεν έπλεκα,
ένα γραφτό άρχιζα, κι έσβηνα
κάτω απ' το βάρος της λέξης
γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση
όταν πιέζετ' από πόνο το μέσα.
Κι ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου
—απουσία από τη ζωή—
κλάματα βγαίνουν στο χαρτί
κι η φυσική οδύνη του σώματος
που στερείται.

Σβήνω, σχίζω, πνίγω
τις ζωντανές κραυγές
«πού είσαι έλα σε περιμένω
ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες»
και ξαναρχίζω το πρωί
με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια
να στεγνώνουν στον ήλιο.
Δε θα 'σαι ποτέ εδώ
με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια
να στάζουν τα παλιά ταβάνια
φορτωμένα βροχή
και να 'χει διαλυθεί η δική μου
μες στη δική σου προσωπικότητα
ήσυχα, φθινοπωρινά...
Η εκλεκτή καρδιά σου
— εκλεκτή γιατί τη διάλεξα —
θα 'ναι πάντα αλλού
κι εγώ με λέξεις θα κόβω
τις κλωστές που με δένουν
με τον συγκεκριμένο άντρα
που νοσταλγώ
όσο να γίνει σύμβολο Νοσταλγίας ο Οδυσσέας
και ν' αρμενίζει τις θάλασσες
στου καθενός το νου.
Σε λησμονώ με πάθος
κάθε μέρα
για να πλυθείς από τις αμαρτίες
της γλύκας και της μυρουδιάς
κι ολοκάθαρος πια
να μπεις στην αθανασία.
Είναι σκληρή δουλειά κι άχαρη.
Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω
στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία
τι απουσία
ή πώς λειτουργεί το εγώ
στην τόσην ερημιά, στον τόσο χρόνο
πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο
το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του
σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι
σαν να το πελεκάνε
πότε άρρωστο και πότε ερωτευμένο
ελπίζοντας
πως ό,τι χάνει σε αφή
κερδίζει σε ουσία.

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1977.
Τα σκόρπια χαρτιά της Πηνελόπης. Θεσσαλονίκη: Εγνατία/Τραμ.
Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1999.
Ποιήματα (1963–1977). Αθήνα: Καστανιώτης.

Κατόπιν άδειας της ποιήτριας

And your absence teaches me
what art could not

—Daniel Weissbort

I wasn't weaving, I wasn't knitting
I was writing something
erasing and being erased
under the weight of the word
because perfect expression is blocked
when the inside is pressured by pain.
And while absence is the theme of my life
—absence from life—
tears and the natural suffering
of the deprived body
appear on the page.

I erase, I tear up, I stifle
the living cries
“Where are you, come, I'm waiting for you
this spring is not like other springs”
and I begin again in the morning
with new birds and white sheets
drying in the sun.
You will never be here
to water the flowers
the old ceiling dripping
under the weight of the rain
with my personality
dissolving into yours
quietly, autumn-like...
Your choice heart
—choice because I have chosen it—
will always be elsewhere
and I will cut
with words
the threads that bind me
to the particular man
I long for
until Odysseus becomes the symbol of Nostalgia
sailing the seas of every mind.
Each day
I passionately forget you
that you may be washed of the sins
of fragrance and sweetness
and finally all clean
enter immortality.
It is a hard and thankless job.
My only reward is that I understand
in the end what human presence is
what absence is
or how the self functions
in such desolation, in so much time
how nothing can stop tomorrow
the body keeps remaking itself
rising and falling on the bed
as if axed down
sometimes sick, sometimes in love
hoping that what it loses in touch
it gains in essence.

Translation by Karen Van Dyck
Used by permissions

World Literature Today
(January/ February 2009) p. 13

Πρεμιέρα: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019
3ο Φεστιβάλ Σύγχρονης Ελληνικής Μουσικής
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου.
Φωνή: Μαργαρίτα Συγγενιώτου
Πιάνο: Χρήστος Μαρίνος

Ηχογράφηση, Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019, Αθήνα, Artracks Recording Studios
Φωνή: Μαργαρίτα Συγγενιώτου
Πιάνο: Χρήστος Μαρίνος

Premiere: July 3, 2019
Third Festival of Contemporary Greek Music
Cultural Centre "Omirio", Municipality of Chios
Voice: Margarita Syngenioutou
Piano: Christos Marinos

Recording, August 26 2019, Athens, Artracks Recording Studios
Voice: Margarita Syngenioutou
Piano: Christos Marinos

audio link: <https://youtu.be/oUGB3fjUa4Y>

The IPA-transcription has been made according to the book:
Singing in Greek
A Guide to Greek Lyric Diction and Vocal Repertoire
By Lydía Zervanos

Publisher:
Rowman & Littlefield Publishers

ΛΕΙ Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Οκτώβρης 2018
Διάρκεια ~7'

Ποίηση, Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

'lei i pine'lori

Μουσική:
Κώστας Ρεκλιέτης

♩ ~84 *mp*

[Translation] *I wasn't weaving,* *I wasn't knitting*

Voice

Δεν ύ - φαι - να,
[IPA] ðen 'i - fe - na,
literal (I) wasn't weaving,
translation

δεν έ - πλε - κα,
ðen 'e - ple - ka,
(I)wasn't knitting,

Piano

mp

3 *I was writing something* *erasing and being erased*

έ - να γρα - φτό άρ - χι - ζα, κίε σβη - να
'e - na gra - 'fto 'ar - çi - za 'ce zvi - na
one writing (I was) starting, and (I was) erasing

Pno.

5 *mf* *under the weight of the word* *p*

κά - τω α - πό το βά - ρος της λέ - ξης
'ka - to a - 'po to 'va - ros tiz 'le - ksís
under of the weight of word.

Pno.

mf *p*

8 *mf* because perfect expression is blocked

για - τί ε - μπο - δι - ζε - ται
 ja - 'ti ε - mbo - 'di - ze - te
 because (is) blocked

Pno. *mf*

10 when the inside is pressured by pain.

η τέ - λει - α έκ - φρα - ση ό - ταν πι - έ - ζε - ται
 i 'te - li - a 'ek - fra - si 'o - tan pi - 'e - ze - te
 the perfect expression when pressed

Pno.

12 *f* *mf* And while absence

α - πό πό - νο το μέ - σα. Κτε - νό η α - που -
 a - 'po 'po - no to 'me - sa. εε - 'no i a - pu -
 by pain the inside. And while the absence

Pno. *mf*

15 *is the theme of my life* —absence from life—

- σί-α — εί-ναι το θέ-μα της ζω-ής μου —α-που-σί αα-πό τη ζω-
 - 'si-a — 'i-ne to 'θε-ma ti zo-'iz mu —a-pu-'si-aa-'po ti zo-
 is the theme of life my -absence- from the life

Pno.

18

- ή—
 - 'i—

Pno.

21 *tears and the natural suffering* *of the deprived body appear on the page.*

κλά - μα-τα βγαί-νουν στο χαρ - τί κι η φυ-σι-κή ο - δύ-νη του σώ-μα-τος που στε-
 'kla - ma-ta 'nye - nun sto خار - 'ti eij fi-si-'ci o - 'di-ni tu 'so-ma-tos pu ste-
 tears appear on paper and the natural suffering of body that

Pno.

24 *f*

- ρεί - ται.
- 'ri - τε.
deprived.

Pno. *mf*

27

Pno.

30 *p* *mf*

I erase, I tear up, I stifle the living cries

Σβή-νω, — σχί-ζω, — πνί-γω — τις ζω-ντα-νές κραυ - γές
'zvi - no, — 'sci - zo, — 'pni - γo — ti zo - nda - 'nes krav - 'jes
(I) erase, (I) tear up, (I) stifle the living cries

Pno. *p* *mf* *pp*

"Where are you, come, I'm waiting for you
this spring is not like other springs"

34

Απαγγελία: «πού είσαι έλα σε περιμένω ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες»
narration 'pu 'ise 'ela se peri'meno ε'tuti i 'aniksi den 'ine san dis 'ales
 "where are you come you for (I) wait this the spring not is like the others,

Pno. *p*

36

mf dolce and I begin again in the morning with new birds and white sheets

και ξα-ναρ - χί - ζω το πρω - ί με νέ - α που - λιά και λευ -
 ce ksa-nar - 'ci - zo to pro - 'i me 'ne - a pu - 'la ce lef -
 and (I) again-start the morning with new birds and white

Pno. *mf*

39

drying in the sun. *rit.*

- κά σε - ντό - νια να στε - γνώ - νουν στον ή - λιο. _____
 - 'ka se - 'ndo - na na ste - 'gnō - nun ston 'i - lo. _____
 sheets to dry in the sun.

Pno. *p*

mf **Meno** ♩ ~ 72

42 *You will never be here* *to water the flowers*

Δε θα-'σαι πο-τέ ε-δώ με το λά-στι-χο να πο-τί-ζεις τα λου-λού-δια να
 δε 'θα-σε ρο-'τε ε-'δο με το 'la-sti-xo na po-'ti-zis ta lu-'lu-δja na
Don't will you never here with the hose to water the flowers to

Pno. *mf*

46 *the old ceiling dripping* *under the weight of the rain*

στά-ζουν τα πα-λιά τα-βά-νια φορ-τω-μέ-να βρο-χή και να-'χει δια-λυ-
 'sta-zun ta pa-'la ta-'va-ηa φορ-τω-μέ-να βρο-χή και να-'χει δια-λυ-
drip the old ceilings filled rain and to be dissolved

Pno.

48 *with my personality dissolving into yours* *p*
quietly, autumn-like...

-θεί η δι-κή μου μες στη δι-κή σου προ-σω-πι-κό-τη-τα ή-συ-χα,
 -'thi i di-'ci mu me sti di-'ci su pro-so-pi-'ko-ti-ta 'i-si-xa,
the own my in to own your personality quietly,

Pno. *p*

51 **A Tempo** ♩ ~84 **mf**

φθι-νο-πω-ρι - νά... Η ε-κλε-
 fθi-no-po-ri - 'na... i ε-κλε-
 autumn-like... The choice

Pno. **mf**

55 *Your choice heart* —choice because I have chosen it— **mp dolce** will always be elsewhere

- κτή καρ-διά σου Απαγγελία: εκλεκτή γιατί τη διάλεξα - θα-'ναι πά - ντα αλ -
 - 'kti kar-'dja su narration —ekle'kti ja'ti ti 'djaleksa— 'tha - ne 'pa - nda a -
 heart your -choice because her (I) chosen- will be always

Pno. **mp**

59 *and I will cut with words the threads that bind me*

- λού κιε - γώ με λέ-ξεις θα κό-βω — τις κλω - στές που με
 - 'lu ce - 'go me 'le-ksis tha 'ko-vo — tis klo - 'stes pu me
 elsewhere and I with words will cut the threads that me

Pno.

63 *to the particular man* *I long for*

δέ - νουν με τον συ - γκε - κρι - μέ - νο ά - ντρα που νο - σταλ - γώ
 'de - nun me ton si - ηγε - kri - 'me - no 'a - ndra pu no - stal - 'go
 bind with the particular man that (I) long for

Pno.

66 *mf* *until Odysseus becomes the symbol of Nostalgia*

ό - σο να γί - νει σύμ - βο - λο No - σταλ - γί - ας οΟ - δυσ -
 'o - so na 'gi - ni 'sim - vo - lo no - stal - 'ji - as οο - δι -
 until to become symbol (of) Nostalgia the Odysseus

Pno.

69 *f* *sailing the seas of every mind.* *mf*

- σέ - ας και ν'αρ - με - νί - ζει τις θά - λασ - σες του κα - θε - νός το νου.
 - 'se - as ce nar - me - 'ni zi tis 'θα - la - ses tu ka - θε - 'nos to nu.
 and to sail the seas of everyone's the mind.

Pno.

75 *mf* Each day I passionately forget you

Σε λη-σμο - νό με πά - θος κά - θε μέ - ρα για να πλυ-
 se li - zmo - 'no me 'pa - θos 'ka - θε 'me - ra ja na pli -
 You (I) forget with passion every day for to be washed

Pno. *mf* *p*

78 that you may be washed of the sins of fragrance and sweetness

- θείς α - πό τις α - μαρ - τί - ες της γλύ - κας και της μυ - ρου - διάς
 - 'his a - 'po tis a - mar - 'ti - es tiz 'gli - kas ce tiz mi - ru - 'djas
 of the sins of sweetness and of fragrance.

Pno. *mf* *p*

81 and finally all clean enter immortality.

κιο - λο - κά - θα - ρος πια να μπεις στην α - θα - να - σί - α.
 ερ - λο - 'ka - θα - ρος ρεα na bis tin a - θα - να - 'si - a.
 and all clean finally to enter the immortality.

Pno. *mf* *p*

85

(mf) It is a hard and thankless job.

Eί - ναι σκλη - ρή δου - λειά κι ά - χα - ρη. —
 'i - ne skli - 'ri ðu - 'la ci 'a - xa - ri. —
 It's hard lob and thankless.

88

My only reward is that I understand in the end

f *resoluto non troppo*

what human presence is

Μό - νη μου πλη - ρω - μή αν κα - τα - λά - βω στο τέ - λος — τι αν - θρώ - πι - νη πα - ρου -
 'mō - ni mu pli - rō - 'mi an ka - ta - 'la - vō sto 'te - los — ti an - 'θrō - pi - ni pa - ru -
 only my reward if (I) understand in the end what human presence

91

what absence is

or how the self functions

- σί - α τι α - που - σί - α ή πώς λει - τουρ - γεί το ε - γώ στην
 - 'si - a ti a - pu - 'si - a 'i 'pōs li - tur - 'ji to ε - γο stin
 what absence or how functions the self in

94 *in such desolation, in so much time* *how nothing can stop tomorrow*

τό-σην ε-ρη-μιά, στον τό-σο χρό-νο πώς δεν στα-μα - τά-ει με τί-πο-τα το
 'do-sin e-ri-'mja, ston 'do-so 'xro-no 'poz ðen sta-ma -'ta-i me 'ti-po-ta to
 such desolation, in such time how don't stop with nothing the

Pno.

97 *mf pesante* *the body keeps remaking itself*

αύ-ρι-ο — το σώ-μα — ό-λο ξα-να-
 'av-ri-o — to 'so-ma — 'o-lo ksa-na-
 tomorrow the body all remaking

Pno.

100 *rising and falling on the bed*

-φτιά - χνει τον ε-αυ - τό του — ση - κώ - νε-ται και πέ - φτει
 -ftça - xni ton e-af - 'to tu — si - 'ko ne-te ce 'pe - fti —
 the self its rising and falling

Pno.

103

p *as if axed down*

στο κρε-βά-τι σαν να το πε-λε - κά - νε πό - τε
 sto kre-'va-ti sa na to pe-le - 'ka - ne 'po - te
 on bed as if it axed down sometimes

Pno.

106

mf *sometimes sick, sometimes in love* *hoping that what* *mp dolce*

άρ-ρω-στο και πό-τεε-ρω-τεν - μέ - νο ελ - πί - ζο-ντας πως ό - τι
 'a - ro - sto ce 'po - tee - ro - ten - 'me - no el - 'pi - zo - ndas pos 'o - ti
 sick and sometimes in love hoping that what

Pno.

110

it loses in touch *it gains in essence.*

χά - νει σε α - φή κερ - δί - ζει σε ου - σί - α.
 'xa - ni se a - 'fi cer - 'di - zi se u - 'si - a.
 loses in touch (it) gains in essence.

Pno.

8va