

Livia Teodorescu-Ciocănea

SONATINA

Op. 5

Pentru Pian

Scurtă prezentare

Scrisă în anul 1985, *Sonatina pentru pian solo* este o „plonjare” în lumea inocenței, a mirabilei copilării. Se compune din două părți contrastante, în care se împletesc jocuri, legănări, visări. În introducerea primei părți, sunetele pianului sunt asemenea unor clopoței vrăjiți care declanșează, cu „praf aurit”, îndepărtate amintiri. Prima temă a sonatinei (*Quasi allegro*) este o „joacă”, simplă ritmic și cu caracter sprintar. Puntea (*a tempo scherzando*) continuă spiritul zglobiu, cucerind registrul acut al pianului prin dinamizare și repetitivitate, urmând să coboare și să pregătească, prin „liniștire” treptată, tema a doua.

Intrarea în secțiunea *Rubato espressivo – senza misura*, deschide o poartă spre vis, basm, fantezie. O melodie simplă, ca un cântec de leagăn, este combinată cu acorduri prelungi, care lasă loc reflecției nostalgice, urmată de sunete cristaline repetate și de un motiv jucăuș în registrul înalt, formule care se aud peste un „pat” sonor al rezonanței unui acord. O succesiune lentă de trei acorduri grave adâncesc pacea acestei „amintiri”, peste vibrațiile ultimului acord auzindu-se, în depărtare, un motiv parcă desprins din folclorul copiilor! Restul este un joc combinatoric al motivelor ușor distorsionate și o alternanță între euforia ludică și atemporal.

În partea a doua (*Con moto*) apar imagini muzicale noi: o boare de vânt care răscolește frunze uscate de toamnă, dar și ferestre luminate cu copii privind prima ninsoare... Exuberanța jocului revine, cu motivele și elementele improvizatorice din prima parte, care conduc spre o bucurie paroxistică. Sonatina se încheie cu viteza unui gest care ne trezește din visare.

Livia Teodorescu-Ciocănea

Ianuarie 2024, București

Scurtă biografie

LIVIA TEODORESCU-CIOCĂNEA, compozitoare și pianistă, este profesor universitar doctor abilitat la catedra de compoziție a Universității Naționale de Muzică din București, unde predă compoziție, stilistică și poetică, forme și analize muzicale. Între anii 2017-2021 a deținut titlul și poziția onorifică de *Adjunct Associate Professor (Research)* la Monash University, Melbourne, Australia, din anul 2021 devenind *Affiliate Professor*. Din 2022 este membră a European Academy of Sciences and Arts de la Salzburg, Austria. Creația sa cuprinde peste 80 de lucrări în diferite genuri muzicale (cameral, vocal, simfonic și concertant) precum: *Archimedes Symphony*, *Ritual pentru fermecarea Aerului* sau *Déeses de l'Air*. A scris baletul *Le Rouge et le Noir* după Stendhal și opera *Doamna cu cățelul* după Cehov (comandă a UCMR 2015), ambele făcând parte din repertoriul Operei Naționale București. Lucrările sale au fost interpretate în țară de către Filarmonica G. Enescu, Orchestra Națională Radio, Orchestra de cameră Radio, Orchestra Operei Naționale București și în străinătate: Suedia, Estonia, Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Ucraina, Republica Moldova, Danemarca, Ungaria, Germania, Tasmania, Australia, Indonezia, Hong Kong, Japonia și SUA.

Muzica sa figurează pe CD-uri publicate de case de discuri internaționale prestigioase precum Toccata Classics – Londra (TOCC0448, *Livia Teodorescu-Ciocănea - Piano music* și TOCC0595 *Le Rouge et le Noir – ballet in three acts* și TOCC0668 - *Orchestral Music*) și Move - Australia (*Bridges 1&2*) precum și în țară de Electrecord, Casa Radio și Star Media Music, Eurostar. A câștigat *Endeavour Award 2008* Postdoctoral Research Fellowship, grant de cercetare efectuat la Monash University, Melbourne, Australia. Ca pianistă, a susținut numeroase recitaluri și concerte cu muzică din repertoriul clasic și contemporan precum și recitaluri vocal-instrumentale. A interpretat pentru prima oară în țară Messiaen *Turangalîla Symphony* (cu Filarmonica G. Enescu în 2003) și a susținut recitaluri cu muzică de Chopin, Liszt, Schubert, Beethoven, Debussy. În 2011 și-a interpretat Concertul nr. 2 *Lebenskraft*, acompaniată de Filarmonica G. Enescu condusă de Paul Nadler (USA). CD-ul *Frédéric Chopin* a fost publicat de Electrecord în 2012. A fost distinsă cu Premiul G. Enescu al Academiei Române, 5 premii ale UCMR și Ordinul *Meritul Cultural* în grad de Cavaler. A scris 3 cărți și a publicat articole de muzicologie în *Contemporary Music Review* (Routledge, UK), *Perspectives of New Music* (Washington Seattle, USA) și *Tempo* (Cambridge University Press).

