

Livia Teodorescu-Ciocănea

CORTÈGE DES NYMPHES

Op. 55, 59, 64, 70

Suite pour piano n° 2

©2025. Toate drepturile rezervate

Nicio parte din prezenta lucrare nu poate fi copiată, reprodusă sau transmisă prin niciun mijloc electronic sau mecanic și nu este permisă nicio formă de imprimare audio sau video fără acordul scris al Editurii Muzicale GRAFOART®.

În interpretarea publică se va menționa „Editura Muzicală GRAFOART®, București, 2024”.

Lucrare apărută cu sprijinul:

Tehnoredactarea muzicală: **Christian-Jonnathan Alexandru**

Ilustrația copertei: **prelucrare electronică a unei imagini din colecția compozitoarei.**

În elaborarea prezentei ediții s-au utilizat fișiere digitale puse la dispoziție de **compozitoare.**

I S M N: 979-0-69492-492-8

EDITURA MUZICALĂ GRAFOART®

de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului României nr. 94/2024

LIBRĂRIA MUZICALĂ *George Enescu*

București, piața Sfinții Voievozi nr. 1

TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART); 021 315 07 12

E-MAIL: **GRAFOART1991@GMAIL.COM**

COMENZI ON-LINE: **LIBRARIAMUZICALA.RO**

Cuprins

Prezentare	4
Scurtă biografie	6
Calypso op. 55	7
Briseis. La princesse esclave d'Achille op. 59	40
Aphrodite op. 64.	54
Berenice. Reine de Judée op. 70	72

Prezentare

Suita pentru pian *Cortège des Nymphes* cuprinde patru piese realizate între anii 2013-2019. Toate lucrările au fost scrise pentru pianista australiană de origine ucraineană Tamara Smolyar.

În ansamblu, lucrarea este o incursiune în universul feminin prin evocarea unor figuri mitologice și istorice. „Cortegiul” sugerat în titlu este compus dintr-o nimfă, o prințesă sclavă, o zeiță și o regină. Forța unificatoare a celor patru personaje este „frumusețea”, în contextul cruzimii războiului.

Calypso – fantezie pentru pian solo – op. 55 (2013) se inspiră din poemul epic *Odissea* de Homer. Ideea centrală a acestei piese este *frumusețea*, în spiritul platonian, concept etern și absolut. Am încercat să încorporez muzical, prin „tema frumuseții”, misterul acestei „forme pure”.

Calypso este o nimfă care îl ține captiv pe Ulise pe insula Ogygia, departe de Itaca, prin frumusețea ei a cărei putere este dincolo de rațiune. Diverse imagini sonore sugerează valurile care izbesc insula, cântecul sirenelor, magia lui Calypso și lupta lui Ulise de a se desprinde de sub vraja acesteia. Piesa este dedicată tatălui meu și a fost prezentată în primă audiție absolută de Tamara Smolyar în data de 2 mai 2013 la Melbourne Recital Centre.

Briseis – La princesse esclave d'Achille – op. 59 (2016) este o piesă inspirată de *Iliada* lui Homer, în care găsim povestea unei prințese capturate ca trofeu de război de grecul Achilles în timpul Războiului troian. Briseis era soția regelui Mynes of Lyrnessus, un aliat al Troiei. În ciuda situației tragice, Briseis devine iubita lui Achilles. Acesta este nevoit să o cedeze lui Agamenon, motiv de răzbunare. Muzica nu este o narațiune, ci încearcă să oglindească frumusețea delicată a lui Briseis în contrast cu forța și caracterul războinic al lui Achilles precum și ideea de *înlanțuire* cu dublu sens: de sclavie și iubire. Piesa conține diferite tipuri de gesturi muzicale: figurații „împletite” (sugerând metaforic părul împletit al lui Briseis), linii melodice cu caracter liric, acorduri brutale și dense, precum și momente de „lamento”. Lucrarea este dedicată mamei mele. Prima audiție absolută a avut loc la Blackwell Hall din Melbourne în data de 1 septembrie 2016, în interpretarea pianistei Tamara Smolyar.

Aphrodite – op. 64 (2018, revizuită în 2024) este o evocare a zeiței frumuseții și a dragostei. Lucrarea debutează cu o nouă „temă a frumuseții absolute”, combinată, ca într-un mozaic antic, cu „picurări” celeste și momente acordice, sculpturale, maiestoase. Secțiunea „Tempo di marcia” introduce „tema războiului”, caracterizată printr-o pedală ritmică și o ascensiune dinamică, sugerând trepidația trupelor de soldați mășăluind. Variații ale celor două teme contrastante compun acest mozaic de imagini muzicale în două dimensiuni: lumea olimpică a zeilor și lumea conflictelor terestre. Lucrarea este dedicată fiicei mele, Iuliana, și a fost interpretată în primă audiție absolută de Tamara Smolyar în data de 31 august 2018 la Melbourne Recital Centre.

Berenice – Reine de Judée – op. 70 (2019) este o piesă eclectică, trecând prin diferite stiluri și având diferite surse de inspirație. Timbrul pianului se cere a fi fluid, catifelat, dar și metalic, percusiv sau clavecinistic. Prima secțiune a acestei piese are un caracter modal oriental, cu inflexiuni iudaice și elemente de „bocet”. Învăluit într-o țesătură pianistică de factură melismatică, se poate auzi o sugestie îndepărtată, un scurt fragment transfigurat din coloana sonoră a filmului *Schindler's list* compusă de John Williams. În contrast cu această primă secțiune elegiacă apare abrupt un citat parafrazat din Händel: *Sosirea reginei din Saba* – Sinfonia din oratoriul *Solomon*. Scriitura are un caracter motoric, tipic pentru muzica barocă de clavecin, dar cu armonii „strâmbe” și întreruperi bruște. Materialul celor două secțiuni contrastante este ulterior combinat în diferite moduri, realizând un arc al formei. Referințele culturale sugerează povestea eroică dar și tragică a reginei Berenice. Lucrarea este dedicată pianistei Tamara Smolyar, care a interpretat-o în primă audiție absolută în data de 22 noiembrie 2019 la Melbourne Recital Hall.

Livia Teodorescu-Ciocănea

Octombrie 2024, București

dedicated to my father

CALYPSO

op. 55

Livia Teodorescu-Ciocănea

Piano

$\text{♩} = 60$

ppp dolce soave

Sost. Ped. *Red.* Sost. Ped. *

3

Red. Sost. Ped.

4

Sost. Ped. *

dedicated to my mother

BRISEIS

La princesse esclave d'Achille

op. 59

$\text{♩} = 54$

Piano

The first system of the musical score is for the piano. It consists of three staves. The top staff is in treble clef, the middle in treble clef, and the bottom in bass clef. The time signature is 5/4. The tempo is marked as quarter note = 54. The music begins with a piano (*pp*) dynamic. The top staff features a melodic line with a slur over a series of notes, including a quintuplet of eighth notes. The middle staff has a similar melodic line with a slur and a triplet of eighth notes. The bottom staff is mostly silent, with a few notes at the end marked *mf* and an *8va* marking. The word "Ped." is written below the bottom staff.

2

The second system of the musical score continues the piano part. It consists of three staves. The top staff has a slur over a triplet of eighth notes and a quintuplet of eighth notes. The middle staff has a slur over a quintuplet of eighth notes. The bottom staff has a slur over a quintuplet of eighth notes. The music ends with a few notes in the bottom staff.

3

The third system of the musical score continues the piano part. It consists of three staves. The top staff has a slur over a quintuplet of eighth notes. The middle staff has a slur over a triplet of eighth notes. The bottom staff has a slur over a triplet of eighth notes. The music ends with a few notes in the bottom staff.

dedicated to my daughter, Iuliana

APHRODITE

op. 64

♩=54 *Tranquillo, estatico*

Piano

pp
una corda

Ped. *pp*

5

pp

Ped. *pp espressivo*

8

poco rit.

*

11

p

p *p*

* *Ped.*

dedicated to Tamara Smolyar

BERENICE

Reine de Judée

op. 70

♩ = 54 Rubato

Piano

p lamentoso

pp

3

5

7

mf

Ped. * Ped. *