

Livia Teodorescu-Ciocănea

NOCTURNIANA

Fantezie după Nocturna în Re bemol major de Chopin

Op. 47 nr. 1 și 2

Pentru 2 și 3 piane

©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”.

Ilustrația copertei: prelucrare electronică a unei imagini din colecția autoarei.

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

I S M N: 979-0-69492-531-4

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

Scurtă prezentare

Lucrarea *Nocturniana* este o parafrază după Nocturna op. 27 nr. 2 în Re bemol major de Frédéric Chopin. Versiunea originală, scrisă în anul 2010 cu ocazia bicentenarului nașterii compozitorului, a fost concepută pentru trei piane și interpretată în primă audiție absolută în cadrul Festivalului internațional *Chopin 200* organizat de Centrul de Excelență al Universității Naționale de Muzică din București cu sprijinul Institutului Cultural Polonez la Sala G. Enescu (interpreți: Livia Teodorescu Ciocănea, Andrei Tănăsescu și Alina Balaban). În anul 2013 am realizat o versiune pentru două pianе pe care am înregistrat-o împreună cu pianista australiană Tamara Smolyar și care figurează pe albumul publicat de Toccata Classics (Londra) în anul 2019 (TOCC0448, *Livia Teodorescu-Ciocănea - Piano music*).

Muzica adâncește, într-o viziune modernă, ideea poetică de „noapte atemporală” asociată genului muzical cultivat de Chopin, „nocturna”. Am abordat elemente din Nocturna op. 27 nr. 2 de Chopin într-o manieră orchestrală, prin amplificarea registrelor. Lucrarea se compune din trei secțiuni. În prima și ultima secțiune, peste frazele originale de început ale nocturnei lui Chopin care evoluează în registrul mediu, sunt suprapuse încă două straturi: unul care sugerează dantela ornamentală de tip belcanto prezentă în lucrările lui Chopin (registrul superior) și celălalt care introduce gonguri imaginare (registrul grav). În secțiunea centrală, am creat un contrast printr-o scriitură pianistică virtuoasică bazată pe alte motive tematice ale nocturnei originale, culminând cu introducerea a douăsprezece acorduri puternice care sugerează un orologiu uriaș de bronz care anunță miezul nopții (referire la versul lui Eminescu: „*Se bate miezul nopții în clopotul de-aramă...*”). Momentul aduce în scenă păsările nocturne ale lui Messiaen, reprezentate de figurații specifice în stil *oiseaux*, și amintind de Simfonia *Turangalila*, partea a VI-a, *Jardin du sommeil d'amour*.

Lucrarea reunește elemente muzicale și poetice, ca într-un „vis nocturn”.

Livia Teodorescu-Ciocănea

Ianuarie 2025, 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. Din anul 2022 este membră a Școlii Doctorale de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara. 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: Europa, SUA, Australia, Indonezia, Japonia, Hong Kong și Tasmania.

Muzica sa figurează pe CD-uri publicate de Toccata Classics – Londra (TOCC0448, *Livia Teodorescu-Ciocănea - Piano music*; TOCC0595 *Le Rouge et le Noir – ballet in three acts*; TOCC0668 - *Orchestral Music*), Move - Australia (*Bridges 1&2*) și Electrecord. Înregistrările sale au fost transmise și recenzate la Deutschfunk Radio Berlin, WDR3 Köln, Radio Princeton (USA), WTJU Radio University of Virginia, Radio Luxemburg și Radio România Muzical. Albuțele publicate de Toccata Classics au fost recenzate în *MusicWeb International*, *Pizzicato Magazine*, *Records International*, *Fanfare Magazine*, *Arcana (Naxos)*, *O'Connell the Music (Australia)*, etc. Lucrarea sa *Archimedes Symphony* a fost clasată prima în Top 10 Best Classical Music 2023 de revista *The Absolute Sound* (USA). Partiturile sale au fost publicate de Editura muzicală (București), Musikproduktion Höfflich (München) și Editura Muzicală Grafoart (București).

A câștigat *Endeavour Award 2008* Postdoctoral Research Fellowship, grant de cercetare efectuat la Monash University, Melbourne, Australia. Ca pianistă, a susținut recitaluri și concerte cu muzică din repertoriul clasic și contemporan, și a acompaniat numeroase recitaluri vocal-instrumentale. A interpretat pentru prima oară în țară Messiaen *Turangalîla Symphony* (cu Filarmonica G. Enescu în 2003) și a susținut recitaluri de pian 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: *Tratat de Forme și Analize Muzicale* (2005, Editura muzicală, București și 2014 Editura muzicală Grafoart), *Timbrul muzical – Strategii de compoziție* (2004, Editura muzicală) și *Curențe de gândire muzicală în secolele XX și XXI* (2015, Editura Muzicală). A publicat articole de muzicologie ca unic autor în *Contemporary Music Review* (Routledge, UK), *Tempo* (Cambridge University Press) și împreună cu Joel Crotty în *Perspectives of New Music* (Washington Seattle, USA).

dedicated to Andrei Tănăsescu

NOCTURNIANA

fantasy on Chopin Nocturne no. 8 op. 27 no. 2
arranged for 2 pianos

Livia Teodorescu-Ciocănea
op. 47 nr. 2 (2013)

Lento sostenuto

♩. = 72

I

ppp tranquillo

sempre legato

p

Ped.

** Ped.*

II

8vb

ppp

8vb

Ped.

** Ped.*

4

** Ped.*

** Ped.*

** Ped.*

(8)

(8)

** Ped.*

** free use of the pedal*

42 $\text{♩} = 80$

I *fff* *Ped.* *

II *fff* *fff* *

(8) *Ped.*

43 $\text{♩} = 40$

I *f* 5 *

II *Ped.* *

44 $\text{♩} = 80$

I *ff* *Ped.* *

II *ff* *ff* *

134

I

II

(8) Ped. *

137

I

II

ppp Ped.

ppp

Ped. 8va *

138

I

II

pppp perd.

8va *

2-5 January 2010
arranged 2013
Bucharest

dedicated to Andrei Tănăsescu

NOCTURNIANA

fantasy on Chopin Nocturne no. 8 op. 27 no. 2
for 3 pianos

Lento sostenuto

♩. = 72

Livia Teodorescu-Ciocănea

op. 47 nr. 1 (2010)

The musical score is arranged for three pianos (I, II, III) in a 6/8 time signature. The key signature has four flats (B-flat major or D-flat minor). The tempo is Lento sostenuto with a quarter note equal to 72 beats per minute. The score is divided into two systems. The first system contains measures 1-3. Piano I has rests in all three measures. Piano II plays a melodic line starting in measure 2, marked *ppp* and *tranquillo*, with dynamics changing to *p* and the instruction *sempre legato*. Pedal marks are present at the end of measures 2 and 3. Piano III has rests in measures 1-2 and then plays a sustained chordal accompaniment in measure 3, marked *ppp*, with an 8va (8va below) marking. The second system contains measures 4-6. Piano II continues its melodic line, marked with a forte dynamic *f*. Piano III continues its accompaniment, with an 8va marking at the bottom of the first measure. Pedal marks are present at the end of measures 5 and 6.

137

I

II

III

ppp *ped.*

ppp

(8) *ped.*

138

I

II

III

ppp

ped.

8va

pppp *perdendosi*

2-5 January 2010
Bucharest