

Livia Teodorescu-Ciocănea

VIVAT !

Op. 45 nr. 1, 57, 72

Suita pentru pian nr. 1



©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: 979-0-69492-491-1

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
Endeavor bells op. 45 nr. 1	7
Enceladus. Geysers on icy moon op. 57	23
Viva Beethoven op. 72.	38

Prezentare

Endeavour Bells – fantezie pentru pian solo - op. 45 nr. 1 (2008) este inspirată de bogăția sonoră a clopotelor, precum și de simbolistica acestora de-a lungul timpului în diferite culturi. Sonoritatea clopotelor este deseori asociată cu o chemare sau cu un răspuns emoțional: sentimente religioase, durere, eroism, glorie, solidaritate, etc. Varietatea de clopote dată de dimensiunea, forma sau materialul din care sunt făcute, reprezintă totodată o multitudine de timbruri care se pot constitui într-un limbaj propriu cu semnificații universale.

Lucrarea a fost scrisă în timpul stagiului postdoctoral realizat la Monash University, Melbourne, Australia (2008), în cadrul programului *Endeavour Award*. Am dorit să aduc un omagiu exploratorului britanic James Cook, cel care a descoperit continentul australian la bordul corabiei numită *Endeavour*. Mi-am imaginat momentul în care clopotele corabiei anunțau apropierea de țărmul necunoscut. Folosind registrele pianului și diferite densități armonice, de la un singur sunet la clustere bogate de sunete, am creat o diversitate de sugestii sonore legate de clopote. Am încercat să combin sonorități de tip *carillon* ale catedralelor catolice, cu sonorități ale bisericilor ortodoxe, precum și sonorități delicate de clopoței. Secțiunile de clopote alternează cu momente de introspecție, de meditație, asemenea unor intermezzi.

În anul 2009 am realizat un fișier audio care reunește sonorități reale ale clopotelor unor mari catedrale catolice ale lumii (Westminster Abbey, Catedrala din Milano, din Florența, St. Paul din Londra) și catedrale ortodoxe, alături de clopote și toaca de la Mănăstirea Putna. Această „bandă” a fost concepută să însoțească realizarea pianistică a piesei, ca o alternativă la interpretarea ei ca piesă solo.

Piesa a fost interpretată în primă audiție absolută de pianista Tamara Smolyar (Australia) la Music Auditorium, Monash University, Melbourne, în 2009. Premiera românească a variantei cu „bandă” a fost realizată de către pianistul și compozitorul Andrei Tănăsescu în cadrul Festivalului Săptămâna Muzicii Noi – București 2010. Lucrarea în varianta pentru pian solo (interpretă Tamara Smolyar) a fost înregistrată și publicată pe CD la casa de discuri Move, 2011, Australia și la Toccata Classics, 2019, UK, Londra.

Enceladus (Geysers on icy moon) - op. 57 (2016) este o lucrare al cărei titlu trimite către două referințe: numele Gigantului din mitologia greacă și denumirea uneia dintre lunile planetei Saturn. Gigantul *Enceladus* s-a luptat cu Zeus și cu Atena pentru supremația asupra Cosmosului, fiind îngropat sub Muntele Etna. Era considerat responsabil cu mișcările și erupțiile acestui vulcan. Pe de altă parte, satelitul lui Saturn, *Enceladus*, este acoperit de o calotă de gheață care, la polul său sud, aruncă jeturi de magmă și gheață. Muzica surprinde o viziune cosmică, sentimentul de singurătate, pustietate înghețată (amintind de preludiul *Des pas sur la neige* de Debussy) și totodată sentimentul puternic al unei posibile vieți subacvatice. Prima audiție absolută a avut loc la *Melbourne Recital Centre*, pe 29 aprilie 2016. Interpretă: Tamara Smolyar.

Viva Beethoven – op. 72 (2020) este o piesă scrisă cu ocazia celebrării a 250 de ani de la nașterea compozitorului. Am căutat să reunesc într-o manieră mozaică și variată unele dintre cele mai înălțătoare teme din repertoriul pianistic. Temele sunt prezentate deformat, ca printr-o „prismă”, de data aceasta nu optică, ci auditivă, care refractă nu lumina, ci sunetele. Am selectat teme din Concertul nr. 5 pentru pian, *Imperialul*, din Sonata nr. 30 în Mi major, op. 109 și din Sonata nr. 21 în Do major, op. 53 (Waldstein) care, în viziunea mea, conțin elanul și sublimul spiritului beethovenian. Lucrarea a fost interpretată în primă audiție absolută de pianista Adriana Toacsen în cadrul Festivalului Meridian, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, 2022

Livia Teodorescu-Ciocănea

Octombrie 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. 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).

ENDEAVOUR BELLS

Fantasy for piano solo

op. 45 nr. 1

Livia Teodorescu-Ciocănea

♩=120

Piano

8va-
pp
Ped.
pp

3

pp
pp

5

pp
pp
* Ped.

7

pp
pp
* Ped.

8

pp
pp

dedicated to Tamara Smolyar

ENCELADUS

Geysers on icy moon
for piano solo

op. 57

♩=54

una corda

glassy *pp*

fff

p

3

Ped. * Ped. *

5 tre corde

3

fff

p

3

3 *f*

Ped. *

7 una corda

pp

3

Ped.

dedicated to Tamara Smolyar

VIVA BEETHOVEN

op. 72

$\text{♩} = 90$
f
Ped.

4 *poco libero*
p
* Ped.

5 *mf*
* Ped.

6 *f*
* Ped.

7 *poco rit.*
Ped.

ACEASTĂ LUCRARE ESTE PROTEJATĂ DE LEGEA DREPTULUI DE AUTOR !

FOTOCOPIEREA ACESTEI LUCRĂRI (CHIAR ȘI PARȚIALĂ) SAU DISTRIBUIREA COPIEI-PIRAT
CONSTITUIE INFRAȚIUNE ȘI SE SANȚIONEAZĂ CU ÎNCHISOARE DE PÂNĂ LA 3 ANI
(CF. LEGE 8/1996 - ART. 193 ȘI URM.)

RESPECTAȚI EFORTUL AUTORULUI ȘI AL ECHIPEI REDACȚIONALE
ȘI SUSȚINEȚI PUBLICAREA UNOR LUCRĂRI SIMILARE !



PUTEȚI ACHIZIȚIONA LUCRĂRILE NOASTRE DIN

LIBRĂRIA MUZICALĂ *George Enescu*
București, piața Sfinții Voievozi nr. 1
(lângă Colegiul Național de Muzică „George Enescu”)

SAU

PUTEȚI COMANDA ONLINE VIZITÂND

WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO

E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM
TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART)