

Carol Miculi

PRELUDIU ȘI PRESTO AGITATO *PRÉLUDE ET PRESTO AGITATO* Opus 1 (1859)

ȘASE PIESE *SIX PIECES*

Opus 9 (1866)

Pentru Pian

Ediție îngrijită de **Camelia Pavlenco**

Cuprins

Prefața	4
-------------------	---

PRELUDIU ȘI PRESTO AGITATO Opus 1 (1859)

Preludiu / <i>Prélude</i>	6
Presto agitato	7

ȘASE PIESE / *SIX PIÈCES* Opus 9 (1866)

1. Preludiu	23
2. Agitato	25
3. Studiu / <i>Etude</i>	28
4. Lied	31
5. Scherzino	35
6. Reverie	41

Prefața

Fiu al Bucovinei, ținut locuit de patru naționalități și râvnit de două imperii, compozitorul Carol Miculi traversează veacul al XIX-lea al romantismului european, încercând o fuziune originală a tradițiilor muzicale occidentale și est-europene. S-a născut în 1821 la Cernăuți (aflat atunci în Imperiul Austriac), purtând la început numele de Karol Pstikyan, nume ce afirma originea sa armeană. Dar cum în armeană „pstikyan” însemna „din familia celui mic” numele său se transformă în Mikuli (Miculi) adecvat limbii române pe care o vorbea, fiind mai ușor de pronunțat și în limbile vest-europene.

După studii de medicină la Viena, se îndreaptă către Paris și spre muzică, unde devine elevul, apoi asistentul lui Chopin, studiind însă și compoziția cu Napoléon Henri Reber. Colindă Europa ca pianist concertist, dar convulsiile sociale ale continentului îl cantonează la Lemberg (Liov, azi în Ucraina).

A compus muzică vocală și instrumentală pendulând între un limbaj post-romantic cu ecourile muzicii iubitului său mentor – Chopin, dar și Mendelssohn, Liszt, Brahms, încercând în plin veac de apariție a școlilor naționale, să aștearnă timid, dar inspirat, primele lucrări românești pentru pian sau canto.

Pedagog inspirat, cu elevi în toată Europa, a descoperit talentul tânărului Ciprian Porumbescu, călăuzindu-i primii pași și orientându-l spre studii la Viena.

Dar mai ales a devenit primul editor al lui Chopin, stabilind prin pertinenta cunoștințelor sale, adevărul muzical între atâtea versiuni contradictorii ale copiștilor vremii.

Datorită acestei imense devoțiuni pentru opera lui Chopin, Miculi își alege și cetățenia poloneză, deși până în anul morții sale – 1897, granițele noii Europe nu erau trasate.

Această decizie nu ne împiedică însă să-l includem pe Carol Miculi printre întemeietorii muzicii culte românești, prin tot ceea ce a creat în deplină sincronie cu muzica contemporană europeană și mai ales pentru râvna cu care a cules, a notat și a creat primele piese pentru pian bazate pe intonațiile românești. Cele 48 de piese numite *Arii naționale românești* au fost grupate în 4 caiete, fiecare având o dedicatară aleasă de autor din înalta aristocrație română și constituie, în ciuda modestiei autorului lor, care afirma că nu le-a creat, ci numai le-a notat, o primă încercare de a construi o muzică cultă pentru pian pe baza cântecelor și dansurilor populare românești.

Chiar dacă își obținuse, la cerere, cetățenia poloneză, compozitorul vorbea română și a scris primele piese pentru pian bazate pe folclorul românesc, ceea ce ne îndreptățește să-l considerăm printre primii compozitori români de muzică cultă (cele 48 de *Arii naționale* din caietul 1, dedicate unor aristocrate românce: Catherine de Rolla, Angélique de Mustazza, Pulcherie de Buchental, născută Kostin, și Elise de Sturza). Celelalte piese instrumentale europene au scriitură concertantă strălucitoare, mai mult sub auspiciile lui Liszt și Brahms, decât cele ale mentorului Chopin, avansând armonic spre limbajul post-romantic, cu aluzii modale sau armonii isonice, o pledoarie sonoră pentru nașterea muzicii moderne românești în veacul al XX-lea.

Opus 1 din acest volum cuprinde o alăturare de două piese contrastante, *Preludiu* și *Presto agitato*, compuse într-o bună tradiție post-romantică, construite cu un remarcabil talent al formei, dar și cu o pricepere armonică vizionară, prevestind prin densitatea cromatismelor și a modulațiilor, cât și prin virtuozitatea pastei sonore, apariția peste decenii a lui Scriabin. Dacă *Preludiul* e dezvoltarea aproape „barocă” a unui singur element melodic, dar bine evoluat prin cromatisme îndrăznețe, *Presto agitato* propune cu o desfășurare tripartită a unui ethos de baladă, cu tema mediană derivată din preludiu și o codă spectaculoasă pianistic, mult amplificată, reunind ecouri chopiniene și lisztiene într-un aliaj proaspăt orchestral, dar cu mijloace sonore simple și eficiente.

Cele 6 piese *opus 9* propun o simplificare a travaliului polifonic în favoarea unei substanțe armonice cumiņite, așternută printr-o factură pianistică spectaculoasă, dar neschimbată pe durata unei piese.

Astfel, *Prélude opus 9, nr. 1* propune o cantilenă simplă, dar cu un acompaniament neschimbat de pendul sextă-cvintă, variat prin schimbarea de roluri între cele două mâini, care-și dispută firul solistic.

Agitato opus 9, nr. 2 e un iureș bazat pe o singură celulă melodică, cu un acompaniament obsesiv al mâinii stângi, de o virtuozitate solicitantă, în ciuda scurtimii lucrării.

Étude opus 9, nr. 3 prezintă un duet melodic al celor două mâini, perforat de contratimpuri acordici rapizi, încredințați mâinii drepte și salturi incomode pentru stânga.

Lied opus 9, nr. 4 aduce o cantilenă capricioasă pe un continuu de acorduri placate în trepidație ternară, datorite ambelor mâini într-o viteză solicitantă, cu îndrăzneli armonice de sfârșit de secol romantic.

Scherzino opus 9, nr. 5 e un rondo complet ABACABA cu secțiunile A și C în Fa diez major, iar secțiunea B în Re major, pentru o desfășurare sonoră mai transparentă, aproape franțuzească, A și B fiind înrudite prin același ritm și caracter, iar C aducând un contrast liric.

Reverie opus 9, nr. 6 este cea mai valoroasă piesă a ciclului pentru istoria noastră muzicală, prezentând un tandem doină-joc, adagio ca un recitativ în stilul unei doine moldave în si minor și „tempo di hora” în Si major. Doina este o primă încercare de notare a valorilor rapide venite din melismele vocale și improvizațiile lăutărești de cobză sau țambal, adaptând diviziunile excepționale de cvintolet, septolet și subdiviziuni de până la 48 de șaizecipătrimi din muzica occidentală, la melodica rubato românească. Acompaniamentul stângii e discret improvizatoric, gravitând în jurul unui ison, iar cadența mâinii drepte poate a fost un bun exemplu pentru talentatul său elev, Ciprian Porumbescu, în minunea sa de baladă. Hora e scurtă, în Si major, cu doua idei repartizate tripartit (ABA), cu armonia isonică a mâinii stângi obligată la salturi și cu eleganța celulelor melodice ale dreptei, învățate să danseze. Surpriza vine în final când reapar celulele doinei, în si minor, cu un unison jeliț, liber notat ca o cadență cu funcție expresivă, lăsând pulsul binar măsurat să încheie înțelept întreaga lucrare.

Îi suntem datori lui Carol Miculi și pentru că, alături de alți intelectuali și artiști armeni precum Spiru Haret, Mihail Jora, Garabet Avachian, Hrandt Avakian, Krikor Zambaccian și alții, a contribuit remarcabil la cristalizarea culturii românești din Transilvania, Bucovina, Moldova și Muntenia, din viitoarea Românie europeană.

à son frere Jacques
PRELUDIU / PRÉLUDE
opus 1

Grave patetico

Carol Miculi
ten.

Musical notation for measures 1-4. The piece is in 6/8 time with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The first staff (treble clef) begins with a piano (*p*) and legato marking. The second staff (bass clef) provides a harmonic accompaniment. A 'ten.' (tenuto) marking is present in the second staff at measure 4.

Musical notation for measures 5-9. The notation continues with complex chordal textures and melodic lines in both staves. A '7' marking is visible in the bass staff at measure 8.

Musical notation for measures 10-13. The dynamics increase significantly, with markings for *f* (forte) at measure 11, *ff* (fortissimo) at measure 12, and *fz* (forzando) at measure 13.

Musical notation for measures 14-16. The tempo is marked **rall.** (rallentando). The first staff is marked *pp una corda* (pianissimo, one string). The texture is primarily chordal.

Musical notation for measures 17-20. The first staff begins with a piano (*p*) marking. The piece concludes with a final cadence in both staves.

PRESTO AGITATO

Presto

Musical notation for measures 1-3. The piece is in 12/8 time with a key signature of three flats. Measure 1 starts with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with grace notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment of eighth notes.

Musical notation for measures 4-6. The right hand continues with a melodic line, and the left hand has a more active accompaniment with eighth notes and rests.

Musical notation for measures 7-9. Measures 7 and 8 are marked *8va* (octave up) and feature a rapid melodic passage in the right hand. Measure 9 is marked *f* (forte) and shows a change in the right hand's texture.

Musical notation for measures 10-12. Measure 10 continues the melodic line. Measure 11 has a *ff* (fortissimo) dynamic. Measure 12 features a dense, rapid chordal texture in the right hand.

Musical notation for measures 13-15. Measure 13 starts with a *fp* (fortissimo piano) dynamic. The right hand has a melodic line with grace notes, and the left hand has a rhythmic accompaniment.

à Mademoiselle Anna Zeller
ŞASE PIESE / SIX PIÈCES
opus 9 (1866)
1. Preludiu / Prélude

Tranquillo (♩ = 112)

The musical score is written for piano in common time (C). It consists of five systems of music, each with a treble and bass clef staff. The first system begins with a piano (*p*) dynamic and a *legato* marking. The second system starts at measure 3. The third system features alternating piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The fourth system starts at measure 7 and also features alternating piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The fifth system begins at measure 9 with a piano (*p*) dynamic and a *con espressione* marking. The piece concludes with a final chord in the right hand and a sustained bass line.

2. Agitato

♩. = 63

Measures 1-3 of the piece. The music is in 6/8 time with a key signature of two flats. The tempo is marked as 63 quarter notes per minute. The piece begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with slurs and accents, while the left hand plays a rhythmic accompaniment of eighth notes. Fingerings are indicated as 2 1 3 2 1 and 3 1 3 2 1 in the first measure, and 1 3 in the second measure.

Measures 4-6. Measure 4 starts with a forte (*f*) dynamic. The right hand continues with slurred eighth notes. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. Pedal markings are present: *Ped.* under measure 4, and ** Ped.* under measures 5 and 6. Fingerings 1 1 4 2 are shown in measure 5.

Measures 7-9. Measure 7 begins with a forte (*f*) dynamic. The right hand has a *8va* (octave) section indicated by a dashed line. The left hand features a melodic line with slurs. Pedal markings include *Ped.* and ** Ped.* throughout the measures.

Measures 10-11. Measure 10 starts with a piano (*p*) dynamic. The right hand has a *8va* section. The left hand has a melodic line with slurs. A *cresc.* (crescendo) marking is present in measure 11. Pedal markings include ** Ped.* and *Ped.*. Fingerings 5 3, 2 1 3 2 1 2, and 3 5 1 2 3 5 are shown.

Measures 12-14. Measure 12 starts with a piano (*p*) dynamic. The right hand has a *8va* section. The left hand has a melodic line with slurs. A *dim.* (diminuendo) marking is present in measure 12. Pedal markings include *Ped.* and ** Ped.*. Fingerings 1, 1, and 4 are shown.

3. Studiu / Etude

Andantino con moto

First system of the musical score, measures 1-3. The piece is in 2/4 time with a key signature of two flats. The tempo is Andantino con moto. The music is marked *p legato*. The right hand features a melodic line with slurs and ties, while the left hand provides a harmonic accompaniment. Pedal markings 'Ped.' and asterisks '*' are placed below the bass staff for measures 1 and 3.

Second system of the musical score, measures 4-6. The notation continues with similar melodic and harmonic patterns. Pedal markings 'Ped.' and asterisks '*' are placed below the bass staff for measures 4 and 6.

Third system of the musical score, measures 7-9. Measure 7 is the start of a first ending. Measure 8 is the end of the first ending. Measure 9 is the start of a second ending. Pedal markings 'Ped.' and asterisks '*' are placed below the bass staff for measures 7, 8, and 9.

Fourth system of the musical score, measures 10-12. The music continues with the established melodic and harmonic motifs. Pedal markings 'Ped.' and asterisks '*' are placed below the bass staff for measures 10, 11, and 12.

Fifth system of the musical score, measures 13-15. The final measures of the page show the continuation of the piece's texture. Pedal markings 'Ped.' and asterisks '*' are placed below the bass staff for measures 13, 14, and 15.

4. Lied

Allegretto ♩ = 76

il canto espressivo ma con tenerezza

Ped. *

Ped. * Ped.

* Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Ped. *

5. Scherzino

Allegretto $\text{♩} = 160$

Musical score for measures 1-5. The piece is in 3/4 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The tempo is marked 'Allegretto' with a quarter note equal to 160. The dynamics are marked 'p' (piano). Fingerings are indicated above the notes: 2, 3, 1, 2, 1. Pedal points are marked 'Ped.' with an asterisk below the bass line.

Musical score for measures 6-10. Measures 6-7 include fingerings 2, 3, 4, 3. Measure 8 is marked 'ritard.' (ritardando). Measure 9 is marked 'a tempo'. The dynamic is 'p' (piano). The word 'legato' is written above the treble clef staff. Pedal points are marked 'Ped.' with an asterisk below the bass line.

Musical score for measures 11-16. Measure 11 is marked 'un poco ritard.' (un poco ritardando). Measure 12 is marked 'a tempo'. Dynamics are 'pp' (pianissimo) in measure 11 and 'p' (piano) in measure 12. Pedal points are marked 'Ped.' with an asterisk below the bass line.

Musical score for measures 17-22. The dynamic is 'p' (piano). Pedal points are marked 'Ped.' with an asterisk below the bass line.

Musical score for measures 23-27. Measure 23 is marked 'ritard.' (ritardando). Measure 24 is marked 'a tempo'. The dynamic is 'p' (piano). The word 'legato' is written above the treble clef staff. Pedal points are marked 'Ped.' with an asterisk below the bass line.

Adagio

6. Reverie

comme un Recitativ dans le style d'une "Doina" moldave

rit.

The musical score is presented in a grand staff format, consisting of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (C). The piece is marked 'Adagio' and 'comme un Recitativ dans le style d'une "Doina" moldave'. The score is divided into five systems, each starting with a measure number (1, 2, 4, 6, 8). The first system begins with a piano (*p*) dynamic and a 'dolente' marking. The second system includes a 'rit.' (ritardando) marking. The third system features a 'cresc. molto' (crescendo molto) marking and a 'f' (forte) dynamic. The fourth system is marked 'a tempo' and 'p' (piano). The fifth system continues the piece. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings. Pedal points are indicated by 'Ped.' and asterisks (*). Fingerings are shown with numbers 1-5. There are also markings for triplets (3) and quintuplets (5). The piece concludes with a 'rit.' marking.