

Iliya Gramatikov. HIDDEN LETTERS – REVEALED DREAMS. Reflections on the Piano Pieces by Albena Petrovic Vrachanska with a Survey of Comparable Phenomena in Musical History. Featuring Abstract Paintings Based on the Compositions and Their Analysis by Nikolay Vlahov. „Prof. Pancho Vladigerov“ National Academy of Music, 2025, 444 p. ISBN 978-619-7566-22-2

ABSTRACT

After a long period of avoiding the piano as object of creative interest, Albena Petrovic Vrachanska resumed writing music for this instrument in 2013, provoked by several commissions marking the beginning of a series of solo piano works eminently representative of her individual style. They have been in performance in various countries across the world, featured on prestigious international forums of music, become part of the repertoire of acclaimed interpreters, published as printed music, and included in audio albums.

What characterises a major part of these compositions is that they are grounded in what has become a principled approach in the pianistic thinking of their author: the derivation of thematic material through musical-cryptographic procedures, developed in various epochs by composers representative of the spirit of their times. But the use of musical cryptography by Albena Petrovic Vrachanska does not represent in itself some anachronistic creative return to solutions already tested in times past. On the contrary, the purpose of her artistic explorations lies in making the discovery of compositional techniques of the past in order to test their creative potential in the present and re-invent and re-imagine them as original and productive working method within a contemporary context. This strategic instrumentalization of ancient compositional devices in view of adapting them within the composer's individual method of composition is what validates her music works—her keyboard pieces in particular—as original

solutions in their own right: distinctive for the specific type of creative legitimisation, which stirs important questions concerning the situation in which music is found in our day.

The present study offers possible answers and interpretations from the position of experience with history, and in the awareness of the outstanding importance of musical-historic memory for the analytical reflection with respect to contemporary specimens of music.

THE BOOK INCLUDES:

- = 444 pages (A4) of experimental in form and genre research of the piano music by internationally renowned Bulgarian-Luxembourgish composer Albena Petrovic Vrachanska;

- = 46 reproductions of abstract paintings based on the pieces and their analyses, 24 graphic collages and 6 photo collages by multidisciplinary artist Nikolay Vlahov;

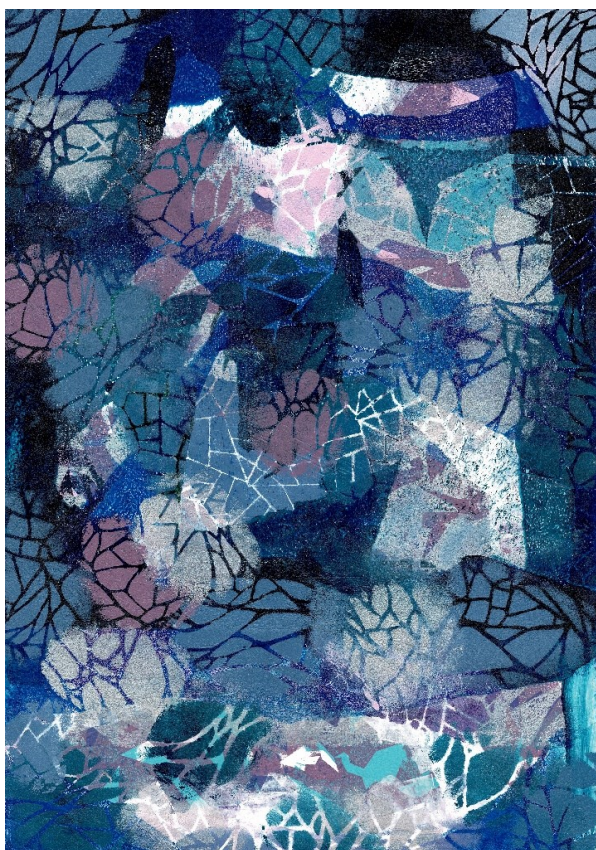
- = numerous vignettes of musical text from the composer's scores;

- = attached audio files with studio recordings of all pieces for solo piano and for piano duo presented in the study – over 200 minutes of music performed by Gergana Nestorova, Ines Simeonova and *Atmospheres* Piano Duo (Mila Mihova and Alexandra Dicheva).

The recordings were made in the concert hall of the “Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music thanks to a project of the History of Music and Ethnomusicology Department at the Theory, Composition and Conducting Faculty of the Academy. Sound recording, editing and mastering: Kremena Angelova. Sound recording assistant: Maria-Karolina Koynova.

The limited luxury pilot edition of the book is on satin eco-paper, with hard covers with velvet coating and stamped letters of golden foil.

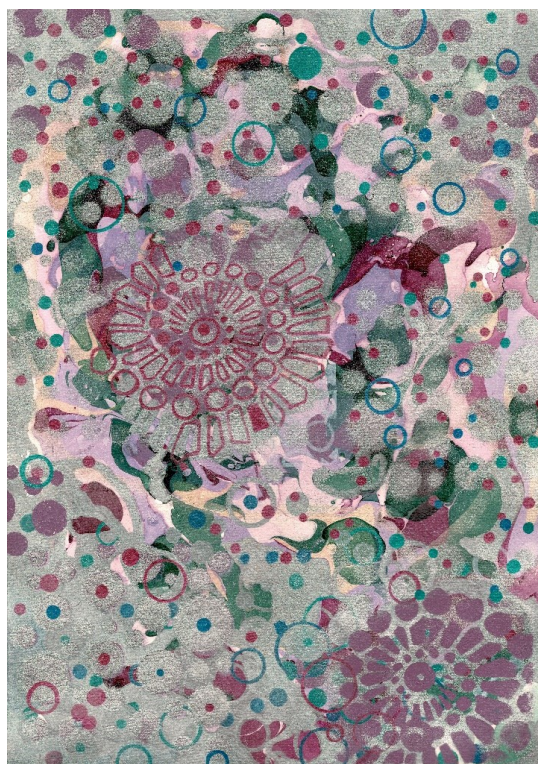
Scientific editor: Natasha Yapova; proof-reader: Alexander Georgiev; graphic design: Nikolay Vlahov & Iliya Gramatikov; layout: Boyka Pochinkova; print: Direct Services.

Nikolay Vlahov – *Twinkling Dream*

Nikolay Vlahov – *Island of Temptations*

Nikolay Vlahov – *Mirage I*

Илия Граматиков. СКРИТИ БУКВИ – РАЗКРИТИ БЛЯНОВЕ. Наблюдения върху клавиричните пиеси на Албена Петровиc Врачанска с проследяване на съпоставими явления в музикалната история. С абстрактна живопис по пиесите и техните анализи от Николай Влахов. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, 2025, 444 с. ISBN 978-619-7566-22-2

РЕЗЮМЕ

След като дълго избягва пианото като обект на творчески интерес, през 2013 година Албена Петровиc Врачанска започва отново да пише музика за инструмента, провокирана от няколко поръчки, поставили началото на поредица ярко представителни за индивидуалния ѝ стил солови пиеси. Те звучат в различни страни по света, участват в престижни международни форуми, стават част от репертоара на изтъкнати интерпретатори, публикуват се като нотни издания и се включват в звукозаписни албуми.

Значителна част от тези опуси се характеризират с принципния за клавиричното мислене на авторката подход за извеждане на тематичния материал чрез музикалнокриптографски процедури, разработвани в различни исторически епохи от репрезентативни за духа на своето време композитори. Но използването на музикална криптография от Албена Петровиc Врачанска не е проява на анахронистично обръщане назад към вече изпитани решения от отминали времена. Напротив, художествените ѝ търсения имат за задача да открият композиционни похвати от миналото с цел изпробването на техния потенциал в настоящето и преосмислянето им като оригинален и продуктивен начин на работа в съвременен контекст. Това стратегическо посягане към стари конструктивни механизми, за да бъдат адаптирани в индивидуалния композиционен метод на авторката, валидира произведенията ѝ като самобитни решения със специфичен тип легитимация, която провокира важни въпроси относно ситуацията на музиката в наши дни.

Настоящото изследване предлага възможни отговори и тълкувания от позиция на опита с историята и със съзнанието за извънредното значение на музикалноисторическата памет за аналитичната рефлексия спрямо съвременните композиционни образци.

КНИГАТА СЪДЪРЖА:

= 444 страници (А4) експериментално като форма и жанр изследване на клавиричната музика на международно изявената българско-люксембургска композиторка Албена Петровиc Врачанска;

= 46 репродукции на абстрактни живописни картини по пиесите и анализите им, 24 графични колажа и 6 фотоколажа, дело на мултидисциплинарния творец Николай Влахов;

= многобройни винетки от нотен текст из партитурите на композиторката;

= приложени аудиофайлове със студийни записи на всички представени в изследването пиеси за соло пиано и за клавирино дуо – над 200 минути музика в изпълнение на Гергана Несторова, Инес Симеонова и Клавирино дуо *Атмосфери* в състав Мила Михова и Александра Дичева.

Записите са осъществени в концертната зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ по проект на катедра „История на музиката и етномузикология“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Академията. Звукозаписът, монтажът и мастерингът са дело на Кремена Ангелова. Асистент по звукозаписа – Мария-Каролина Койнова.

Луксозното лимитирано пилотно издание е на сатенирана еко хартия, с твърди корици с кадифена промазка и щамповани букви от златно фолио.

Научен редактор: Наташа Япова; коректор: Александър Георгиев; графично оформление: Николай Влахов и Илия Граматиков; предпечат: Бойка Починкова; печат: Дайрект Сървисиз.