

Streszczenie

Rozprawa doktorska mgra Mateusza Iwanowskiego p. t. : Problematyka wykonawcza angielskiej wokalnie-instrumentalnej muzyki barokowej na przykładzie Ody na urodziny Królowej Marii II – Come, ye sons of art away i Muzyki na pogrzeb Królowej Marii – Music for the Funeral of Queen Mary – Henry Purcella.

Wewnętrzna potrzeba rozwoju i zgłębiania wiedzy, co wskutek tego rozwija umiejętności oraz poszerza kompetencje w praktyce muzycznej, umotywowowała mnie do podjęcia poszukiwań w obszarze dotyczącym twórczości angielskiego kompozytora epoki baroku Henry Purcella. Jest to znamieny przedstawiciel angielskiej muzyki okresu baroku – Geniusz okresu restauracji.

Barok to epoka, która w dalszym ciągu odkrywana jest na nowo. Rozwijająca się w różnych częściach Europy w różnym tempie, o dużym zróżnicowaniu stylu muzyka baroku, zawiera ściśle powiązania z różnymi dyscyplinami artystycznymi, co wyróżnia ją na tle renesansu. Największe zasługi w rozwój epoki zawdzięczamy stylowi włoskiemu, który emanował na inne kraje europejskie. Henry Purcell jest uważany za czołowego twórcę angielskiego, który połączył w swojej twórczości pierwiastki stylu włoskiego, francuskiego oraz angielskiego.

Podjmując problematykę pracy pod kątem artystycznym (praktycznym) i naukowym (teoretycznym) zamierzałem skupić się na cechach charakterystycznych epoki baroku, twórczości Henry Purcella i wykonawstwie jego kompozycji. Chciałem również znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy dysponując aktualną wiedzą teoretyczną na temat stylowości wykonawstwa muzyki barokowej jestem w stanie przygotować i wykonać wyżej wymienione kompozycje Henry Purcella z chórem amatorskim, któremu towarzyszyć będą profesjonalni instrumentalisci grający na instrumentach historycznych i wokaliści specjalizujący się w wykonawstwie dzieł kantatowo-oratoryjnych epoki baroku?
2. Co stanowi największą trudność dla dyrygenta przygotowującego się do pracy nad w/w kompozycjami pod względem interpretacji, stylowości, emisji głosu, ruchu dyrygenckiego?
3. Co decyduje o wyjątkowej popularności muzyki barokowej w obecnych czasach?

W obecnej dobie, dzięki pracy i traktatom wielu muzykologów, a także dzięki zarejestrowanym nagraniom wybitnych artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki barokowej, dysponujemy rozległą wiedzą na temat stylowości i problematyki wykonawczej kompozycji barokowych, co pozwala na stylowe wykonanie Ody na urodziny Królowej Marii i Muzyki na pogrzeb Królowej Marii Henry Purcella z solistami, chórem i muzykami grającymi na instrumentach historycznych.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym skupiłem się na epoce baroku. Przybliżyłem społeczne tło epoki, a następnie scharakteryzowałem najważniejsze aspekty sztuki tejże epoki. Drugi rozdział poświęciłem Henry Purcellowi, jego artystycznej działalności i twórczości. Rozdziały trzeci i czwarty to moja analiza problematyki wykonawczej Ody na urodziny Królowej Marii i Muzyki na pogrzeb Królowej Marii. Praca jest poprzedzona wstępem, a zakończona podsumowaniem i weryfikacją postawionej tezy oraz bibliografią. Źródłem informacji dla mnie były publikacje dotyczące epoki baroku oraz życia i twórczości Henry Purcella. W mojej rozprawie skupiłem się na problematyce pod kątem praktycznym i teoretycznym. Przedstawiłem w sposób syntetyczny cechy charakterystyczne epoki baroku, twórczość kompozytorską Henry Purcella oraz problematykę wykonawczą jego dwóch kompozycji. W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania pomogła mi zgłębiona analiza utworów kompozytora, bogata bibliografia, a także przygotowanie do koncertu chóru amatorskiego, solistów i orkiestry barokowej. Najważniejszym polem badawczym było wykonanie koncertowe Muzyki na pogrzeb Królowej Marii II - *Music for the Funeral of Queen Mary* i Ody na urodziny Królowej Marii - *Come, ye sons of art away*. W koncercie tym udział wzięli: chór amatorski, w towarzystwie profesjonalnych instrumentalistów grających na instrumentach historycznych oraz wokaliści specjalizujący się w wykonawstwie dzieł kantatowo-oratoryjnych epoki baroku.

Summary

Doctoral dissertation of mgr Mateusz Iwanowski : Performance issues of English baroque vocal music on the example of Oda for Queen Maria II's birthday - Come, ye sons of art away and Music for the funeral of Queen Mary - Music for the Funeral of Queen Mary - Henry Purcell.

The internal need for development and exploration of knowledge, which consequently develops skills and extends competences in musical practice, motivated me to undertake research in the field of the works of the English Baroque composer Henry Purcell. It is a significant representative of the English music of the baroque period - the genius of the restoration period.

Baroque is an era that is constantly being rediscovered. Developing in different parts of Europe at a different pace, with great stylistic diversity, Baroque music is closely related to various artistic disciplines, which distinguishes it from the Renaissance. We owe the greatest contribution to the development of the era to the Italian style that emanated from other European countries. Henry Purcell is considered a leading English artist who combined elements of Italian, French and English styles in his work.

In undertaking these issues from an artistic (practical) and scientific (theoretical) point of view, I intend to focus on the characteristics of the Baroque era, the work of Henry Purcell and the performance of his compositions. I would also like to find answers to the following questions:

1. With my actual knowledge on the style of performing baroque music, am I able to prepare and perform the above-mentioned compositions by Henry Purcell with an amateur choir, accompanied by professional instrumentalists playing historical instruments and vocalists specializing in performing cantata and oratorios of the Baroque era?
2. What is the most difficult for a conductor preparing to work on the above-mentioned compositions in terms of interpretation, style, voice emission and conducting movement?
- 3 What makes baroque music so popular nowadays?

Nowadays, thanks to the work and treatises of many musicologists, as well as thanks to the recorded recordings of outstanding artists specializing in the performance of baroque music, we have extensive knowledge of the style and performance issues of baroque compositions, which allows us to perform the Oda in style for the birthday of Queen Mary and Music for the funeral Queen Maria Henry Purcell with soloists, choir and musicians playing historical instruments.

The work consists of four chapters. In the first chapter, I focused on the Baroque era. I introduced the social background of the epoch, and then characterized the most important aspects of the art of that epoch. The second chapter is devoted to Henry Purcell, his artistic activity and work. Chapters three and four are my analysis of the performance issues of Oda for the birthday of Queen Mary and of Music for the funeral of Queen Mary.

The work is preceded by an introduction and ended with a summary and verification of the thesis and a bibliography. The source of information for me were publications on the Baroque era and the life and work of Henry Purcell.

In my dissertation, I focused on the issues from a practical and theoretical point of view. I have presented in a synthetic way the characteristics of the Baroque era, the compositional output of Henry Purcell and the performance issues of his two compositions. In my search for answers to the questions I posed, I was helped by an in-depth analysis of the composer's works, a rich bibliography, as well as the preparation of an amateur choir, soloists and a baroque orchestra for the concert.

The most important field of research was the concert performance of Music for the Funeral of Queen Mary and Oda for Queen Mary's birthday - Come, ye sons of art away. The concert was attended by an amateur choir, accompanied by professional instrumentalists playing historical instruments, and vocalists specializing in the performance of the Baroque era.