

Joanna Klisowska

PRACA DOKTORSKA

Wybrane kantaty Alessandro Scarlattiego
i ich interpretacja z wykorzystaniem współczesnej wiedzy
na temat praktyki wykonawczej epoki

Promotor: prof. dr. hab. Piotr Miciński

Celem pracy jest skupienie się nad twórczością Alessandro Scarlattiego, wgląd w epokę, w jakiej żył i tworzył oraz przybliżenie jego twórczości polskiemu czytelnikowi i słuchaczowi. Praca dotyczy świeckich kantat solowych Alessandro Scarlattiego i ich interpretacji w świetle najnowszych zasad praktyki wykonawczej baroku.

Rozdział 1

Sytuacja polityczna i społeczna w XVII i XVIII wieku na Półwyspie Apenińskim i w Europie

Autorka przedstawia krótki rys sytuacji politycznej i społecznej w XVII i XVIII wieku na Półwyspie Apenińskim w Europie.

Rozdział 2

Accademia dell'Arcadia

Rozdział ten poświęcony jest jednemu z najznamienitszych włoskich towarzystw kulturalnych: Accademii dell'Arcadia – które dzięki swojej działalności wywarło bezpośredni wpływ na życie kulturalne Rzymu, na muzykę i poezję oraz na rozwój kantaty.

Rozdział 3

Repertuar muzyczny od XVI-ego do XVIII-ego wieku

W rozdziale trzecim znalazło się omówienie form muzycznych obecnych na terenie Włoch i Europy. Część rozdziału poświęcona jest Kameracie Florenckiej: towarzystwu kulturalnemu mającemu m.in. bezpośredni wpływ na rozwój opery.

Rozdział 4

Kantata

Rozwój formy, kantata włoska, kantata francuska, kantata niemiecka,

Rozdział czwarty w sposób obszerny i szczegółowy omawia rozwój kantaty, jej rodzaje, charakterystykę formy oraz teksty poetyckie. Aktorka omówiła także figury retoryczne, wybrane traktaty oraz problematykę wokalnno–muzyczną kantat i ich stylistykę interpretacyjną w świetle praktyki wykonawczej.

Rozdział 5

Estetyka muzyczna XVIII wieku

Rozdział piąty omawia i opisuje nurty i tendencje estetyczne epoki, długoletnią polemikę między ośrodkami muzycznymi we Włoszech i we Francji. tematykę i strukturę kantat solowych oraz środowisko mecenasów i duchownych zajmujących się sztuką.

Rozdział 6

Struktura kantat solowych

Autorka omawia strukturę kantat solowych oraz ich poszczególne części takie jak aria, recytatyw i arioso.

Rozdział 7

Twórczość kantatowa Alessandro Scarlattiego

Rozdział jest poświęcony bogatej twórczości kantatowej Alessandro Scarlattiego, opisuje trzy podstawowe okresy, w jakich te kantaty powstawały, ich tematykę, budowę i charakterystykę.

Rozdział 8

Omówienie dzieła artystycznego

W tym rozdziale znajduje się opis czterech wybranych kantat i ich nagrania, dokonane dla potrzeb pracy doktorskiej. Znalazła się tutaj także analiza budowy utworów, opis wyrazu i charakteru poszczególnych części, zastosowanych środków kompozytorskich i wykonawczych, a także tłumaczenie tekstów kantat z języka włoskiego.

Podsumowanie

Dysertacja ma na celu zwrócić uwagę na włoską kantatę barokową jako na wyrafinowaną i dojrzałą formę muzyczną. Założenia włoskiego towarzystwa Accademia dell'Arcadia łączącego klasyczne wzorce ze zdobyczami rozwoju kompozycji barokowej są przedmiotem fascynujących badań i poszukiwań muzykologicznych. Sylwetka i obfita twórczość Alessandro Scarlattiego zasługują na dalsze studia i publikacje oraz współczesne edycje nutowe, a niniejsza praca może być przyczynkiem do obszernej publikacji muzykologicznej poświęconej życiu i twórczości kompozytora.