

3. Streszczenie

Część 1 Artyzm a muzyka salonowa – rozwój wirtuozerii – literatura i kompozytorzy obojowi

- I. Dwa aspekty artyzmu w muzyce salonowej – salon muzyczny na przykładzie Ludwika XV oraz po rewolucji francuskiej – definicja artyzmu – moment zapierający dech w piersi – rozpiętość maestrii kompozytorskiej – ustalenie najwyższej normy artyzmu – aspekt metafizyczny w muzyce salonowej
- II. Zarys historyczny od muzyki dworskiej w średniowieczu do muzyki salonowej w XIX w – muzyka szlachecka oraz kościelna – formy prywatne od XV w – początek koncertów publicznych – rozszerzenie w XVIII w – znaczenie Telemanna – powstanie profesjonalnej organizacji koncertów – pierwsze stowarzyszenia koncertowe – pierwsze sale koncertowe – rozwój i znaczenie burżuazji w XIX w – koncerty symfoniczne i kameralne
- III. Rozwój wirtuozerii i powstanie nowych gatunków muzycznych – heterogeniczny gust i poziom artystyczny – krytyka wirtuozerii i powierzchowności wykonawczej – ocena wartości wirtuozowskich oraz sztuki kompozytorskiej – wirtuozeria jako integralny element kompozycji – wartości literatury obojowej
- IV. Osobowość artysty wirtuoza – komunikacja między wykonawcą a publicznością – definicja muzykalności – ewaluacja artystów z roli poddanych do niezależnych, wolnych muzyków i super-gwiazd – Leopold i Wolfgang Amadeusz Mozartowie – Ludwig van Beethoven – pierwszy wolny muzyk – Niccolò Paganini – wirtuoz pierwszej rangi – jego techniczne odkrycia i innowacje w kontekście przeniesienia na wirtuozerię obojową – przykłady wirtuozów innych instrumentów
- V. Tradycja koncertowa oboju od czasów antycznych do współczesnych – liryczny charakter – rozwój wirtuozerii obojowej od czasów baroku - wirtuozi obojowi - Ludwig August Lebrun – pierwszy wolny oboista
- VI. Antoni Paculi – życiorys – kompozycje – technika gry – geneza muzyki Paculiego – koncert „La Favorita” oraz „Il Vespri Siciliani – treść i motywy – Le Api – opis, wymagania techniczne, kondycyjne i oddechowe – uwarunkowanie genetyczne do szybkiej i precyzyjnej gry
- VII. Właściwości utworów romantycznych na obój – melodia, harmonia, agogika, dynamika
- VIII. Johann Wenzel Kalliwoda – życiorys – ocena wartości jako kompozytora i wirtuoza skrzypcowego –
- IX. Camille Saint-Saëns – gigant kompozytorski i powściągliwy geniusz – sonaty – sonata na obój o fortepian op. 166 – niezwykła malowniczość sonaty

Część 2   Tradycyjne oraz niekonwencjonalne metody poprawienia wirtuozowskiej techniki manualnej w grze na oboju.

- I. Tradycyjne metody   ćwiczenia – metody progresywna – rytmiczna – przystankowa – antycypacyjna – niezwykła efektywność metody antycypacyjnej – metoda na szybkość – ogrywanie programu koncertowego
- II. Niekonwencjonalne metody – trening mięśni – warunki anatomiczne – układ kostny ręki – siła mięśni i precyzja - budowa anatomiczna mięśni przedramion i zasady ich działania – wzmocnienie mięśni przedramion –

Część 3   Modyfikacja mechaniki oboju

- I.   Powody i konieczność podjęcia modyfikacji – rozwój historyczny mechaniki obojowej – znaczenie Heinza Holliger – apogeum i schyłek modelu Conservatoire – zmiany w XX w – droga do innowacji – powody osobiste zmian i cel w działalności solistycznej – modyfikacje dotyczące muzyki dawnej i współczesnej – wizja oboju przyszłości
- II.   Modyfikacja oboju współczesnego – zmiany wprowadzone w dolnej i górnej części oboju – mistrz budowniczy instrumentów dętych drewnianych Gerwin Rodewald

Część 4   Zakończenie

- I.   Podsumowanie
- II.   Bibliografia
- III.   Fotografie

Kazimierz Dawidek

Dissertation English Translation

Artistry and individualism of oboe virtuosity on the example of selected salon instrumental literature for oboe and piano in the era of romanticism

Doctoral dissertation: written component

Academy of Music Krzysztof Penderecki in Krakow

Supervisor Professor Marek Mleczko

November 2021

Artistry and individualism of oboe virtuosity based on the example of selected salon instrumental literature for oboe and piano in the era of Romanticism

CD program (artistic work)

Antonio Pasculli (1842-1924)

Grand concert su temi dall'opera "I vespri Siciliani di Verdi"

Johann Wenzel Kalliwoda (1801-1866)

Morceau de Salon

Antonio Pasculli (1842-1924)

"Le Api" - Studio caratteristico

Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sonata in D major, Op. 166

Antonio Pasculli (1842-1924)

Concerto sopra motivi dell'opera "La Favorita" di Donizetti

Introduction

I. Concept

The aim of this work is to present masterpieces of Romantic literature for oboe and piano and to present the oboe not only in its lyrical expression, but as an instrument with virtuoso capabilities, equal to other virtuoso instruments in the Romantic era.

Through the characteristics of the virtuoso element, its history and significance in the 19th century, the personality of the virtuoso artist will be presented and his impact on the audience by performing daring pieces that go beyond the limits of the average performer's physical and mental capabilities. Such a silhouette will be sketched against the background of the romantic idiom of violin virtuosity - Nicolo Paganini (born 1782), through piano virtuosos to oboist Antonio Pasculli (died 1924) - known as the "Oboe Paganini".

At the same time, however, the inextricable intertwining of these features with elements of lyricism, deep and spontaneous emotions and feelings encoded in sounds, which is so significant for the spirit of romanticism, will be emphasized.

The concept of an independent artist-idealist musician in the process of realizing the highest artistic ideal will be presented.

This idealism will be confronted by the actual conditions of striving for instrumental perfection.

The way to achieve a much faster, effective and time-saving goal of acquiring skills in today's realities, with reference to the ideals of romantic virtuosos, will be shown.

The author's thesis will be put forward that even an average and not necessarily extremely gifted, but ambitious oboe player is able to achieve the level of manual technique that allows him to perform even the most difficult equilibrium pieces of extreme bravado character.

The level of instrumental playing currently available to a narrow group of highly gifted people with appropriate mental and physical predispositions would become generally available.

The dissemination of such a system of learning and overcoming technical and manual difficulties would be of significant importance for raising the overall level of oboe playing and increasing the competitiveness of Polish oboe players in the international music industry.

II. Summary

Part 1 Artistry and salon music - the development of virtuosity - oboe literature and composers

I. Two aspects of artistry in salon music - a music salon example of Louis XV and post-French Revolution - definition of artistry - a breathtaking moment - the extent of compositional mastery - establishing the highest standard of artistry - metaphysical aspect of salon music

II. Historical outline from court music in the Middle Ages to salon music in the nineteenth century - gentry and church music - private forms from the fifteenth century - beginning of public concerts - expansion in the eighteenth century - the importance of Telemann - establishment of a professional concert organization - first concert associations - first concert halls - the development and importance of the bourgeoisie in the nineteenth century - symphonic and chamber concerts

III. The development of virtuosity and the emergence of new musical genres - heterogeneous taste and artistic level - criticism of virtuosity and performance superficiality - evaluation of virtuoso values and compositional art - virtuosity as an integral element of composition - the value of oboe

literature

IV. The personality of a virtuoso artist - communication between the performer and the audience - definition of musicality - evaluation of artists from the role of subjects to independent, free musicians and superstars - Leopold and Wolfgang Amadeus Mozart - Ludwig van Beethoven - the first free musician - Niccolò Paganini - a virtuoso of the first rank - his technical discoveries and innovations in the context of transfer to oboe virtuosity - examples of virtuosos of other instruments

V. The oboe's concert tradition from ancient times to contemporary - lyrical character - development of oboe virtuosity since the baroque period - oboe virtuosos - Ludwig August Lebrun - first free oboist

VI. Antoni Pasculli - biography - compositions - playing technique - genesis of Pasculli's music - concert "La Favorita" and "Il Vespri Siciliani" - content and motives - Le Api - description, technical, condition and breathing requirements - genetic conditions for fast and precise playing

VII. Properties of romantic pieces for oboe - melody, harmony, agogics, dynamics

VIII. Johann Wenzel Kalliwoda - biography - evaluation of value as a composer and violin virtuoso

IX. Camille Saint-Saëns - composer giant and restrained genius - sonatas - sonata for oboe and piano op. 166 - the extraordinary picturesqueness of the sonata

Part 2

Traditional and unconventional methods of improving the virtuoso manual technique in playing the oboe.

I. Traditional methods of exercise - progressive - rhythmic - chunking - anticipatory methods - extraordinary effectiveness of the anticipatory method - speed method - playing the concert program

II. Unconventional methods - muscle training - anatomical conditions - bone system of the hand - muscle strength and precision - anatomical structure of the forearm muscles and principles of their operation - strengthening of the forearm muscles

Part 3

Modification of the mechanics of the oboe

I. Reasons and necessity to undertake modifications - historical development of oboe mechanics - the significance of Heinz Holliger - the apogee and decline of the Conservatoire model - changes in the 20th century - the road to innovation - personal reasons for changes and purpose in solo activity - modifications concerning early and contemporary music - vision of the oboe future

II. Modification of the modern oboe - changes made to the upper and lower part of the oboe - woodwind master Gerwin Rodewald

Part 4

Conclusion

I. Summary

II. Bibliography

III. Photograph