

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Instrumentalny

Dorota Maciaszczyk

**„Robert Muczynski- realizacja jego języka muzycznego w wybranych utworach
kameralnych”**

Promotor:

prof. zw. dr hab. Anna Prabucka-Firlej

Robert Muczynski był amerykańskim pianistą i kompozytorem, którego twórczość rozpowszechniona została za oceanem jeszcze za jego życia. Spowodowane to było szeroko pojmowaną działalnością kompozytora na rzecz rodzimych środowisk muzycznych. Tworzył on bowiem muzykę dla młodych, działał w środowisku akademickim oraz intensywnie promował swą sztukę jako aktywny solista i kameralista. W Europie zaś jego twórczość od niedawna dopiero zostaje wprowadzana do kanonu literatury muzycznej.

Robert Muczynski tworzył w czasach, gdy muzyka przechodziła dość intensywną przemianę. Do życia wkraczały media, powstawała muzyka nowa, eksperymentalna. Tak więc i środowisko, w którym funkcjonował kompozytor mobilizowało do podążania za współczesnymi trendami. Muczynski był natomiast tradycjonalistą. Nie pociągało go to co modne, a jego muzyka była odzwierciedleniem natury, wychowania artystycznego i otoczenia, w którym się wychowywał.

Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest wybranej twórczości kameralnej Roberta Muczynskiego. Celem jej jest określenie, jakimi środkami wyrazu kompozytor urzeka swoje muzyczne otoczenie oraz wyodrębnienie poszczególnych cech składających się na język muzyczny tego amerykańskiego twórcy. Dysertacja jest także spojrzeniem na twórczość kompozytora z perspektywy pianistki-kameralistki, zafascynowanej współpracą z instrumentami dętymi. Do tej pory bowiem utwory Roberta Muczynskiego przeznaczone dla tej

grupy instrumentalnej, były szczegółowym wnikaniem w ich specyfikę, przedstawianym zazwyczaj przez współgrającego pianistę wykonawcę.

Wraz z wymogami pracy naukowej dysertacja została podzielona na dwie części. Pierwszą z nich stanowi dzieło artystyczne i zawiera ono następujące utwory kameralne:

- **Robert Muczynski- *Sonata na flet i fortepian op.14***
- **Robert Muczynski- *Fantasy Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian op. 26***
- **Robert Muczynski- *Sonata na saksofon altowy i fortepian op.29***
- **Robert Muczynski- *Time Pieces na klarnet i fortepian op. 43***

Część opisowa w pierwszym rozdziale przedstawia muzyczną sylwetkę Roberta Muczynskiego, ukazując go jako pianistę, twórcę oraz pedagoga. Kolejne rozważania skupiają się na analizie utworów pod względem współpracy kameralnej oraz wyłonieniu charakterystycznych cech stylu kompozytora. Opisowi podlegają wszystkie utwory nagrane na dołączonej do pracy płycie CD, a dogłębne dociekanie ich estetycznych walorów stanowi treść kolejnych rozdziałów pracy. Przy analizie utworów szczególna uwaga zwrócona jest ku wyodrębnieniu kameralnych niuansów a także współpracy pianisty z poszczególnymi instrumentami dętymi – fletem, klarnetem, saksofonem oraz tria w składzie: klarnet, wiolonczela, fortepian.

Rozważania uzasadniają tezę, że twórczość Roberta Muczynskiego, posiadając swój niezwykle muzyczny wydźwięk, z entuzjazmem przyjmowana będzie zarówno w świecie zawodowych muzyków, jak i poszukujących melomanów.

Istotnym wydaje się więc wprowadzenie tej wyjątkowej estetyki muzycznej do środowisk szkolnictwa polskiego od etapu lat najmłodszych, aż do stopni studenckich, oraz wyniesienie jej na sceny polskiej muzyki kameralnej i solowej.

SUMMARY

**Stanislaw Moniuszko Music Academy in Gdansk
Instrumental Faculty**

Dorota Maciaszczyk

“Robert Muczynski and the realisation of his musical language in selected chamber music pieces”

under the supervision of:
prof. zw. dr hab. Anna Prabucka-Firlej

Robert Muczynski was an American pianist and composer, whose creative output spread overseas whilst he was still alive thanks to his engagement in the musical landscape in his home country. He created music for young people, was academically active, and promoted his art as a performing soloist and chamber musician. In Europe, however, it was only recently that his works started to be introduced to the canon of musical literature.

Robert Muczynski wrote in an age of rather spectacular changes in music. Media were becoming part of social interactions and new, experimental music was being created. The environment in which the composer lived therefore encouraged him to follow contemporary trends. Muczynski was, nevertheless, a traditionalist. He remained unimpressed by what was fashionable at the moment and his music was a reflection of nature, his artistic upbringing, and his surroundings.

This dissertation deals with selected chamber music pieces by Robert Muczynski. Its goal is to specify the means of artistic expression the composer uses to enthrall his musical surroundings and to name the characteristics constituting the musical language of this American artist. The dissertation also provides a view of the composer’s creative output from the perspective of a pianist

and chamber musician who is fascinated by cooperating with woodwind instrumentalists. Up until now, however, music pieces by Robert Muczynski that were meant for this group of instruments presented a detailed analysis of the character of the woodwinds from the instrumentalist's own perspective.

Due to the formal characteristics of a dissertation, it has been split into two parts. The first one addresses the creative output of the artist and contains the following chamber music pieces:

- **Robert Muczynski – *Sonata for flute and piano op. 14***
- **Robert Muczynski – *Fantasy Trio for clarinet, cello and piano op. 26***
- **Robert Muczynski – *Sonata for alto saxophone and piano op 29.***
- **Robert Muczynski – *Time Pieces for clarinet and piano op. 43***

The descriptive part in the first chapter presents the musical character of Robert Muczynski as a pianist, composer, and teacher. Next there is a musical analysis of the way chamber musicians cooperate and the identification of the characteristics of the composer's musical style. All pieces recorded on the attached CD are described, whilst a more in-depth approach towards their aesthetic value follows later in the dissertation. The musical analysis is focused on emphasising the nuances characteristic to chamber music as well as the cooperation between the pianist and the individual woodwind instrumentalists – the flute, clarinet, and saxophone and, in the case of the trio – the clarinet, cello, and piano.

The analysis supports the thesis that the creative output of Robert Muczynski, whilst having its own unusual musical sound, will be embraced enthusiastically in the world of professional musicians as well as by the aficionados who are in search of new music.

It therefore seems significant to introduce this extraordinary musical aesthetics into the Polish educational system in both its earliest stages as well as in higher education, and to introduce it to the landscape of chamber and solo music repertoire in Poland.