

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Dyscyplina artystyczna: Kompozycja i Teoria Muzyki
mgr Joanna Szymala

STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

TEMAT: *Koncert na orkiestrę*

Koncert na orkiestrę jest sumą moich doświadczeń w zakresie kompozycji. Jest to mój trzeci utwór skomponowany na wielką orkiestrę symfoniczną, jednak po raz pierwszy przybiera on postać koncertu na orkiestrę. Utwór ten, choć przyjmuje linię rozwojową tego gatunku, jest wynikiem moich poszukiwań w zakresie formy, harmoniki oraz sposobów kształtowania materiału muzycznego.

Nadrzędnym założeniem twórczym było stworzenie przejrzystej i spójnej formy jednoczęściowej. W *Koncertcie na orkiestrę* można jednak wyodrębnić sześć faz różniących się tempem, materiałem muzycznym, typem narracji, fakturą oraz ekspresją. Technikę koncertującą zastosowałam w partiach solowych i zespołowych poszczególnych instrumentów. Obejmuje ona również całą orkiestrę. Warstwa harmoniczna *Koncertu na orkiestrę* jest wypadkową zastosowania kilku różnych elementów. Wśród najważniejszych należy wymienić operowanie ośmiodźwiękowymi skalami złożonymi z dwóch tetrachordów, politonalne zestawianie akordów czy wykorzystanie konstrukcji opartych na szeregu harmonicznym alikwotów.

Słowny opis pracy doktorskiej ujęłam w następujący sposób: we wstępie prezentuję moje dotychczasowe dokonania kompozytorskie oraz nakreślam motywacje, które przyczyniły się do powstania utworu. W pierwszym rozdziale przedstawiam rys historyczny rozwoju gatunku koncertu. Drugi rozdział stanowi kluczową część opisu pracy – dzieło artystyczne poddaję analizie pod względem formy, faktury, materiału muzycznego, harmoniki oraz barwy i kolorystyki. Szczegółowo omawiam użyte techniki oraz sposoby kształtowania formy utworu. Rozważania te prowadzą mnie do wniosku, w którym stwierdzam, że praca nad *Koncertem na orkiestrę* niewątpliwie wzbogaciła mój warsztat kompozytorski oraz pozwoliła mi na odnalezienie nowych sposobów kreowania własnej wypowiedzi muzycznej.

30.10.2018

The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice
Faculty of Composition, Interpretation, Education and Jazz
Artistic discipline: Composition and Music Theory
Joanna Szymala, MA.

Abstract of the PhD dissertation

Concerto for orchestra

Concerto for Orchestra is the sum of my compositional experiences. It is my third symphonic composition. Formally a concerto, it nevertheless develops out of my explorations into form, harmony, and modes and means of shaping music.

A clear and consistent single-movement composition was my objective. Even so, the *Concerto* consists of six sections, varying in tempo, musical material, narrative style, texture and expression. I used concertato style for both individual instruments and sections, as well as the orchestra as a whole. The harmony of the *Concerto* results from the use of several techniques; chief among which are octatonic scales formed of two tetrachords, polytonal chord arrangements, and the use of spectral harmonies, such as overtone chords.

The verbal description of my PhD dissertation is as follows: I offer my previous achievements as a composer, and sketch out the motivation behind *Concerto for Orchestra*, in the introduction. Chapter One presents the history and development of concertos as a genre. Chapter Two is the central part of the written description: in it, I analyse the composition in terms of form, texture, musical material, harmony, sonority and timbre; I also examine the techniques, and the creation of musical form. The discussion leads me to conclude that the process of composing the *Concerto* undoubtedly enriched my compositional ability and allowed me to find new modes of artistic expression.

30.10.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joanna Szymala', written in a cursive style.