

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Dyscyplina artystyczna: Kompozycja i Teoria Muzyki
promotor: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik
mgr Roman Czura

STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Concierto ardiente na gitarę i orkiestrę

Concierto ardiente to mój drugi koncert instrumentalny. Powstał w bliskiej współpracy z inicjatorem skomponowania utworu, gitarzystą Marcinem Maślakiem, z którym na bieżąco konsultowałem partię gitary. Instrument ten, o bogatych możliwościach, mimo dużej popularności pozostał zaniedbany lub nieodkryty przez największych mistrzów.

W przeciwieństwie do mojego pierwszego koncertu instrumentalnego, jednoczęściowego *Koncertu fortepianowego „Krautfelder”*, nawiązałem do klasycznej trzyczęściowej formy. Inspirowałem się nie tyle bezpośrednio muzyką flamenco, co ogólnokształtnym fenomenem kulturowym. Trzy jego składowe – *cante*, *toque* i *baile* – stały się punktem wyjścia do kształtowania skrajnych części *Koncertu gitarowego* (II cz. stanowi rodzaj intermezza-medytacji). Praca kompozytorska z zamiarem pełnego wykorzystania instrumentu prowadziła mnie do nowych rozwiązań względem mojego języka muzycznego, który głębsze poznanie i zmaganie się z możliwościami i ograniczeniami gitary tylko wzbogaciło. Także w sposobie pisania na aparat orkiestrowy odnoszę wrażenie, że z *Concierto ardiente* i powstałą w podobnym okresie *II Symfonią „Wie ein Naturlaut”* na wielką orkiestrę symfoniczną wszedłem podczas studiów doktoranckich na inny, wyższy poziom kompozytorski.

Opis pracy doktorskiej został ujęty w następujący sposób: w słowie wstępnym wprowadzam w problematykę gitary, wyjaśniam dlaczego długo wstrzymywałem się z wyeksponowanym użyciem tego instrumentu (wykraczającym poza funkcję kolorystyczną) i tłumaczę co mnie ostatecznie przekonało. W drugim rozdziale przedstawiam inspirację i okoliczności powstania utworu. Trzeci rozdział stanowi centralną część opisu pracy. Poddaję analizie przedstawione dzieło artystyczne, omawiając w podrozdziałach formę *Koncertu* i jego język muzyczny (materiał muzyczny, melodyka, harmonia, rytm, faktura, użyte techniki, itd.). W podsumowaniu stwierdzam, po stworzeniu pierwszych utworów na gitarę klasyczną, ich pozytywny wpływ na moją wyobraźnię i język muzyczny.

22.05.2015
Roman Czura

The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice
Composition, Interpretation, Education and Jazz Faculty
Artistic discipline: Composition and Music Theory
Thesis advisor: Prof. Eugeniusz Knapik, Ph. D
Roman Czura, MA.

Abstract of the PhD dissertation

***Concierto ardiente* for guitar and orchestra**

Concierto ardiente is my second concerto. It was composed in close cooperation with the guitarist initiator of the piece, Mr. Marcin Maślak, with whom I consulted the guitar part on a regular basis. This instrument of great possibilities, despite its wide popularity and large number of interpreters, was neglected or undiscovered by most of the greatest masters.

In contrast to my very first concerto (the one-movement *Piano Concerto „Kraftfelder“*), this time I refer to the classical three-movement form. I was inspired not that directly from flamenco music as such, but from flamenco as a general cultural phenomenon. Three of its key components – *cante, toque i baile* – became my starting point for shaping the formal boundaries of the frame movements of the Guitar concerto (the 2nd movement being a kind of meditating intermezzo). Composing with the intent of making rather full use of the solo instrument led me to some new solution concerning my musical language, which deeper knowledge of the guitar and struggling with its possibilities and limitations only enriched. Also in my approach to orchestral composition I get the impression of having entered during my doctoral studies with *Concierto ardiente* and my 2nd *Symphony „Wie ein Naturlaut“* for large symphony orchestra, composed more or less in the same time, a higher level of compositorial craftsmanship.

The written description of the PhD dissertation has been organized in the following way: in the introduction I discuss guitar issues, explain, what withheld me for some time from composing for the guitar (other than using it only as a colour) and what finally convinced me. In the second chapter I present my inspirations and the circumstances of the work process. The third chapter is the central part of the written description. In it I analyse the presented artistic work, discussing in subsections the form of the *Concerto* and its musical language (musical material, melody, harmony, rhythm, texture, techniques, etc.). In the summary I conclude, after composing my first true guitar pieces, their positive influence upon my imagination and ultimately my musical language.

12.05.2018
Roman Czura