

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Dyscyplina artystyczna: Kompozycja i teoria muzyki
mgr Marek Grucka

STRESZCZENIE DO OPISU PRACY DOKTORSKIEJ
Une charogne et L'Éternité pour soprano, ténor et orchestre

Powstanie utworu *Une charogne et L'Éternité pour soprano, ténor et orchestre* zostało zainspirowane poezją dwóch symbolistów francuskich: Arthura Rimbaud i Charles'a Baudelair'a. Zawiera wiersze *Wieczność* i *Padlina*, które poruszają wątek przemijania, pomimo tego, że dalece różnią się pod względem estetycznym. Kontrast występujący między nimi buduje napięcia, które mają również swoje odzwierciedlenie w narracji muzycznej. Dla przejrzystości przebiegu treści słownej, tekst *Wieczności* został powierzony sopranowi, a *Padliny* tenorowi. Zastosowany język muzyczny wynika z wcześniejszych moich poszukiwań na gruncie harmonii. Podstawą harmoniki utworu są akordy o symetrycznej budowie interwałowej. Konsekwentne użycie akordów o takiej budowie sprawia, że odstępstwa od stosowania takich struktur tworzą ciężenia harmoniczne. Uporządkowany system, oraz proste zasady budowania współbrzmień nadają utworowi spójności brzmieniowej.

Utwór *Une charogne et L'Éternité pour soprano, ténor et orchestre* składa się z dwóch części, z której każda jest podzielona wewnętrznie na dwa segmenty. W budowie formalnej pod względem proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami dominuje symetria oraz złoty podział. Kształtowanie formy opiera się na płynnym przetwarzaniu materiału melodyczno-harmonicznego wewnątrz poszczególnych części oraz silnych kontrastach wyznaczających główne podziały formalne.

W słownym opisie mojej pracy znajduje się analiza wierszy, formy utworu, harmoniki oraz użytych technik kompozytorskich. Dla doboru użytych środków wyrazu ważna była dla mnie treść poetycka. Już sama warstwa słowna prowadzi do napięć, które stają się siłą napędową narracji. Oprócz stosowania systemu opartego na harmonii symetrycznej, ważne dla kształtowania utworu były transformacje rytmiczne oraz zabiegi orkiestracyjne budujące aurę brzmieniową. Narracja całości prowadzi do syntezy materiału muzycznego związanego z treścią obu wierszy. Na jej tle w epilogu pojawia się chorał orkiestry realizującej przebieg harmoniczny oraz jego odbicie lustrzane budując muzycznie nierzeczywistą atmosferę.

29.10.2018

Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice
Department of Composition, Interpretation, Education and Jazz
Artistic Discipline: Composition and theory of music
Marek Grucka, MA

ABSTRACT OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Une charogne et L'Éternité pour soprano, ténor et orchestre

Une charogne et L'Éternité pour soprano, ténor et orchestre was inspired by the poetry of two French symbolists: Arthur Rimbaud and Charles Baudelaire. It consists poems *Eternity* and *A carcass*. Both poems deal with the issue of transience, they differ substantially in aesthetic terms. The contrast between them builds tensions, which are also reflected in the music narrative. For the sake of clarity of the verbal content, the text of *Eternity* was entrusted to soprano and that of *Padlina* to tenor. The applied musical language results from my previous exploration of harmony. The basis of the harmonics of the song are chords with a symmetrical interval design. Thanks to a consistent use of chords with such a structure, the deviations create harmonic gravities. The ordered system, as well as the simple principles of building consonances, give the work consistency in terms of the sounds.

Une charogne et L'Éternité pour soprano, ténor et orchestre consists of two parts, each of which is divided internally into two segments. The formal structure in terms of the proportion between the various parts is dominated by symmetry and the golden ratio. The form is developed on the basis of a smooth processing of the melodic-harmonic material inside individual parts and strong contrasts defining the main formal divisions.

The verbal description includes the analysis of poems, the form of the work, harmony and applied compositional techniques. The poetic content was important to me in terms of the choice of the applied means of expression. The verbal layer itself leads to tension, which becomes the driving force of the narrative. Beside the application of a system based on symmetrical harmony, rhythmic transformations and orchestral procedures that build the sound aura are also important for shaping the work. The entire narrative leads to the synthesis of musical material related to the content of both poems. Against its background, in the epilogue one can see the chorale of the orchestra realizing the harmonic process, while its mirror reflection build a musical unreal atmosphere.

Marek Grucka
29.10.2018