

Maciej Obara

„Kreowanie indywidualnego stylu w grze na saksofonie. Koncepcja interwałowo-harmoniczna oraz jej wpływ na kompozycję.”

Promotor: dr hab. Maciej Grzywacz

Głównym celem niniejszej pracy doktorskiej było zaprezentowanie koncepcji interwałowo-harmonicznej która w bardzo znaczący sposób wpłynęła na powstanie samego dzieła artystycznego. Koncepcja ta ukazuje nie zwykle silny wpływ na kreowany przeze mnie indywidualny tok rozumowania w przestrzeni dźwiękowej. Zawsze byłem zainteresowany przetwarzaniem zdobytej wiedzy a niżeli wdrażaniem jej jako własnej, w której z łatwością można usłyszeć zapożyczony język swoich mistrzów. Indywidualizm pobudza artystów do podejmowania ryzyka, poszukiwania oraz dokonywania wyborów, które oparte są na własnym poczuciu estetycznym. Poczucie to jest elementem polemiki w środowisku słuchaczy a słowa krytyki, akceptacja lub jej brak zapewne mają bardzo ogromny wpływ na konsekwentne podążanie własną drogą. Myślę że przedstawiony w poszczególnych etapach rozwój koncepcji interwałowo-harmonicznej doskonale ukazuje jak wielki nakład pracy potrzebny jest aby opanować tą ideę. Bez wątpienia jest to indywidualny tok rozwoju mojej własnej drogi muzycznej.

Całość pracy doktorskiej zawiera cztery rozdziały ukazujące najważniejsze elementy składowe, które wpłynęły na powstanie mojej koncepcji interwałowo-harmonicznej. W rozdziale pierwszym ukazałem moją inspirację twórczością John Coltraena oraz jego ideą zawartą w kompozycji Giant Steps. Rozdział drugi to okres inspiracji muzyką dodekafoniczną, jej abstrakcyjnym brzmieniem oraz matematycznym uporządkowaniem systemu dźwiękowego. Wyraźnie widać w nim kolejne próby łączenia ze sobą materiału dźwiękowego oraz odniesienie jego znaczenia w kontekście harmonicznym. W rozdziale trzecim ukazałem kluczową inspirację pochodzącą z pracy naukowej „*A chromatic approach to jazz melody and harmony*” Davida Liebmana, która w znaczący sposób przyczyniła się do krystalizacji mojej idei. Rozdział czwarty to charakterystyka materiałów źródłowych opisująca poszczególne kompozycje które znalazły się na nagraniu . W ostatnim rozdziale znajduje się analiza transkrypcji utworów z autorskiej płyty „*Sleepwalker*” w kontekście omawianej idei interwałowo-harmonicznej. Do pracy doktorskiej dołączona jest płyta CD zawierająca następujące utwory.

Sleepwalker – M.Obara

M.O – M.Obara

One For... – M.Obara

Idzie bokiem – M.Obara

Joli Bord – M.Obara

W ramach dzieła artystycznego nagrałem autorską muzykę z udziałem mojego międzynarodowego kwartetu, z którym od czterech lat regularnie koncertuje na całym świecie. Kompozycje pod względem harmonicznym oraz melodycznym doskonale odzwierciedlają moją ideę zawartą w tej pracy doktorskiej. Analiza utworów potwierdza że koncepcja ta przenika moją muzykę stając się jej integralnym elementem.

Pomimo wybiórczego podejścia do materiału dźwiękowego uważam że koncepcja ta jest nadal bardzo otwarta na kolejne modyfikacje dając wiele swobody. Posługując się nią w improwizacji na pewno wymaga bardzo szybkiego myślenia w wewnętrznym procesie wizualizacji progresji akordowych. Aby potwierdzić otwartość tej idei na kolejne modyfikacje kolejnym krokiem w jej rozwoju będzie tworzenie przeze mnie nieparzystych grup dźwiękowych.

Summary

This work entitled “*Creation of individual musical vocabulary on saxophone. Interval and harmonic conception and its influence on composition*” includes five chapters which show us the creative and changing conception that has been influenced by the most important educational experiences for the last eight years of my artistic development . Moreover, it is not only the jazz perspective, but also a dodecaphonic one, based on its mathematical and logical structure. It has been one of the most important parts of my inspiration, because of free and unpredictable character of this idea.

In the first chapter, the author describes John Coltrane’s life and artistic path being the most important jazz artists in the 20th century and his strong impact on the development of my personal language. In the next chapter, the author presents the ideas of the dodecaphony, which has been incorporated in the process of development of my personal approach to music.

In the third chapter, the author of this thesis describes the work of David Liebman “*A chromatic approach to jazz melody and harmony*” and its key role in the crystallization of his

interval and harmonic concept. Chapter four includes the description of source materials and describes composition created for the use of this work.

Chapter five is dedicated to the analysis of the five compositions which have been composed for this work. Their structure and harmony reflect the principles of the idea presented in this work. The recording is titled "Sleepwalker" and all compositions are composed by Maciej Obara.

1. Sleepwalker,

2. M.O

3. One For...

4. Idzie bokiem

5. Joli Bord

Despite the apparent completion of the topic of the thesis, the interval and harmonic idea developed by the author remains open and prone to changes resulting from the further exploration of the concept.