

ENGLISH VERSION:

SLAWEK DUDAR saxophone solo
THE COLOURS OF TONALITIES

I am a Polish saxophonist, currently living in Germany, a graduate of the Jazz Department of the Academy of Music in Wrocław and a saxophone teacher at the School of Music - Symphony Orchestra in Hof, Germany, artistic director of the Festival - Hof Jazz Nights in Hof an der Saale. Additionally, he is a sideman composer and leader of the bands Sławek Dudar Quartet, Blue Couch, Trylobity, and many others. As a musician, he explores various musical genres from jazz, funk, Indian music to film, electronic and club music.

The saxophone is an instrument that acts like a voice and can convey feelings and emotions just like singing. By using different means, scales and our internal emotions, moods through sound design, we are able to influence the listener's emotions. Already in the Middle Ages, it was pointed out that each scale had a different impact on human emotions, and this fascinated me.

In European music, we have 12 semitones, and by forming each note into a major scale, i.e. the ancient Greek Ionian scale, we get 12 keys.

My goal was to show the different character and mood of each of these Tones. Each song on this album is performed in a different major key and all recorded in one recording session.

In addition, it is also an attempt to show the diversity and richness of the sound of the saxophone as a solo instrument, without super effects or compressors... A pure saxophone with a delicate addition of natural space. And yet I hope that I managed to show the richness of the saxophone sound and the variety of moods.

The music on this album is a one-off session performed in real time, without so-called overdubs. It was created as a result of various thoughts and on the spur of the moment, and was recorded spontaneously on March 12, 2023 in the city of Hof an der Saale in Germany.

Enjoy listening

Sławek Dudar
www.slawekdudar.com

Addition:

The essence of the scale system created by Greek philosophers was that each key (modi), due to its separate structure, had a completely different ethos, or character. The modern major-minor system means that among the possible key characters we have two options - happy and sad.

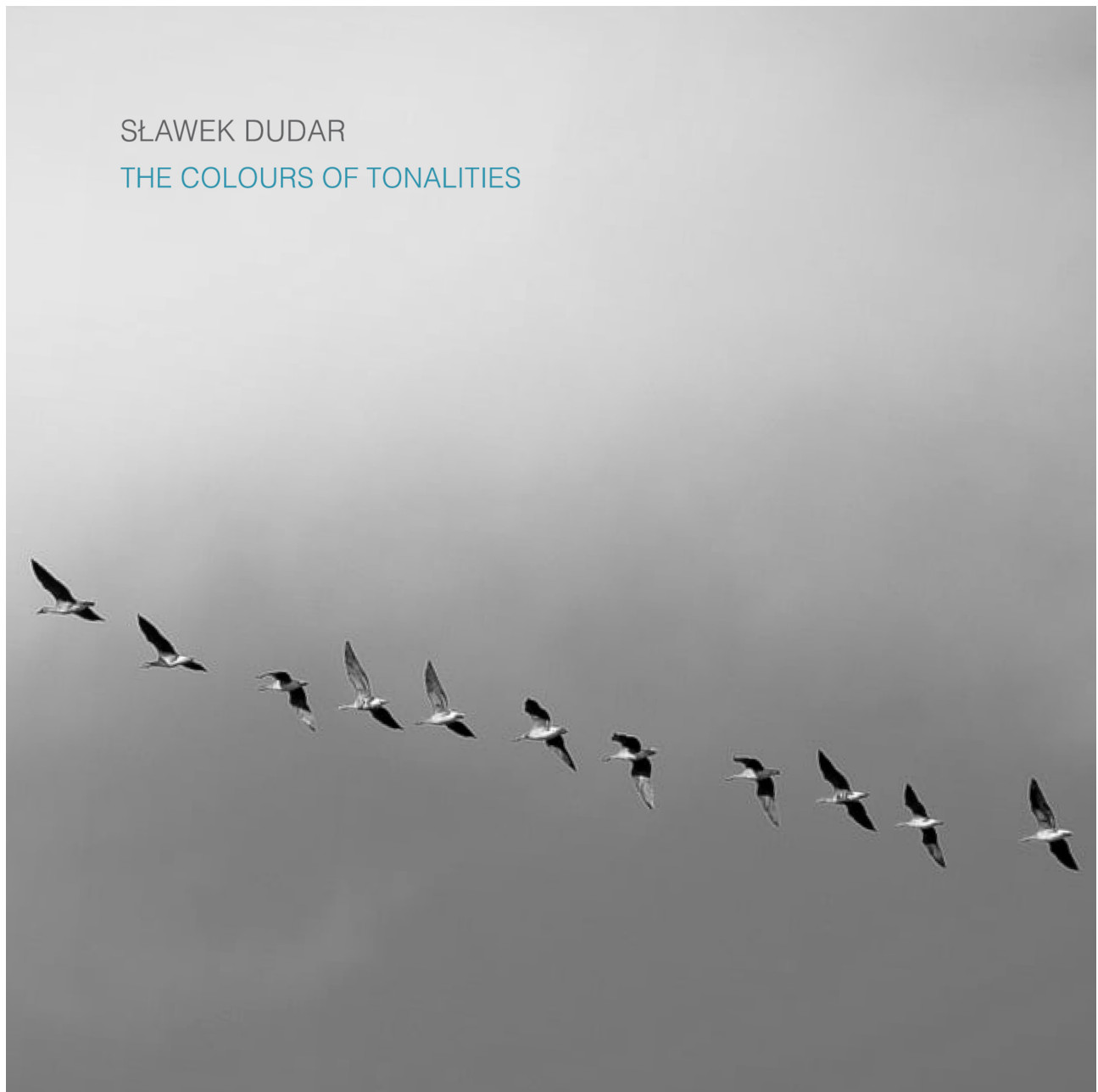
In ancient Greece, there were many more options, and the theory of ethos assumed that music composed in a given key had a specific impact on the listener - it not only strengthened but also weakened a person's character, evoked specific emotions, and created both good and evil.

According to the theory of ethos, the major scale, also called the Ionic scale, was considered a convivial and frivolous scale, while the second minor scale - the Aeolian scale - was simply tearful.

Plato also wrote about music in his dialogues that it is a service to the Muses. In The State, he drew attention to the effects of listening to music, stating that the most perfect scale is Doric - simple, calm, dignified and masculine. It should be used in war songs because it encourages battle. The Phrygian scale was also suitable for these purposes, arousing passion, but the philosopher warned that it should not be abused because it could cause anxiety. He considered the Lydian scale, commonly used in laments, to be plaintive and drunken. The equivalent of the modern major-minor system are the Ionian and Aeolian scales. According to the theory of ethos, the first one was convivial and frivolous, while the second one was simply plaintive. Plato also recognized the significant role of rhythm in music, recommending conservativeness in this matter. He believed that only traditional music was good and that all new music should be avoided because it led to... political upheaval.

DEUTSCH VERSION:

SLAWEK DUDAR saxophon solo
THE COLOURS OF TONALITIES

Ich bin ein polnischer Saxophonist, lebe derzeit in Deutschland, Absolvent der Jazzabteilung der Musikakademie in Breslau und Saxophonlehrer an der Musikschule – Symphonieorchester in Hof, Deutschland, künstlerischer Leiter des Festivals – Hofer Jazznächte in Hof an der Saale. Darüber hinaus ist er Sideman-Komponist und Leiter der Bands Sławek Dudar Quartet, Blue Couch, Trylobity und vielen anderen. Als Musiker erforscht er verschiedene Musikgenres von Jazz, Funk, indischer Musik bis hin zu Film-, Elektronik- und Clubmusik.

Das Saxophon ist ein Instrument, das wie eine Stimme wirkt und ebenso wie Gesang Gefühle und Emotionen vermitteln kann. Durch den Einsatz verschiedener Mittel, Skalen und unserer inneren Emotionen, Stimmungen durch Sounddesign sind wir in der Lage, die Emotionen des Zuhörers zu beeinflussen. Schon im Mittelalter wurde darauf hingewiesen, dass jede Tonleiter einen unterschiedlichen Einfluss auf die menschlichen Emotionen hat, und das faszinierte mich.

In der europäischen Musik haben wir 12 Halbtöne, und indem wir jede Note zu einer Dur-Tonleiter formen, also der altgriechischen ionischen Tonleiter, erhalten wir 12 Tonarten.

Mein Ziel war es, den unterschiedlichen Charakter und die unterschiedliche Stimmung jedes dieser Töne zu zeigen. Jedes Lied auf diesem Album wird in einer anderen Dur-Tonart vorgetragen und alle in einer Aufnahmesitzung aufgenommen.

Darüber hinaus ist es auch ein Versuch, die Vielfalt und den Klangreichtum des Saxophons als Soloinstrument zu zeigen, ohne Supereffekte oder Kompressoren... Ein reines Saxophon mit einer zarten Zugabe von natürlichem Raum. Und doch hoffe ich, dass es mir gelungen ist, den Reichtum des Saxophonklangs und die Vielfalt der Stimmungen zu zeigen.

Die Musik auf diesem Album ist eine einmalige Session, die in Echtzeit ohne sogenannte Overdubs aufgeführt wird. Es entstand aus verschiedenen Gedanken und spontan und wurde spontan am 12. März 2023 in der Stadt Hof an der Saale in Deutschland aufgenommen.

Viel Spaß beim Zuhören

Slawek Dudar
www.slawekdudar.com

Zusatz:

Der Kern des von griechischen Philosophen geschaffenen Skalensystems bestand darin, dass jede Tonart (modi) aufgrund ihrer separaten Struktur ein völlig anderes Ethos oder einen völlig anderen Charakter hatte. Das moderne Dur-Moll-System bedeutet, dass wir unter den möglichen Schlüsselfiguren zwei Optionen haben – glücklich und traurig.

Im antiken Griechenland gab es viel mehr Möglichkeiten, und die Ethostheorie ging davon aus, dass Musik, die in einer bestimmten Tonart komponiert wurde, eine spezifische Wirkung auf den Zuhörer hatte – sie stärkte nicht nur den Charakter einer Person, sondern schwächte sie auch, rief bestimmte Emotionen hervor und schuf beides Gutes und böse.

Nach der Ethostheorie galt die Dur-Tonleiter, auch ionische Tonleiter genannt, als gesellige und frivole Tonleiter, während die zweite Moll-Tonleiter – die Äolische Tonleiter – schlicht klagend war.

Auch Platon schrieb in seinen Dialogen über die Musik, dass sie ein Dienst an den Musen sei. In „The State“ machte er auf die Auswirkungen des Musikhörens aufmerksam und stellte fest, dass die vollkommenste Tonleiter dorisch sei – einfach, ruhig, würdevoll und männlich. Es sollte in Kriegsliedern verwendet werden, weil es zum Kampf anregt. Auch die phrygische Tonleiter eignete sich für diese Zwecke und erweckte Leidenschaft, doch der Philosoph warnte davor, sie zu missbrauchen, da sie Ängste hervorrufen könne. Er betrachtete die lydische Tonleiter, die üblicherweise in Klageliedern verwendet wird, als klagend und betrunken. Das Äquivalent des modernen Dur-Moll-Systems sind die ionische und die äolische Tonleiter. Nach der Ethostheorie war der erste gesellig und frivol, während der zweite einfach klagend war. Auch Platon erkannte die bedeutende Rolle des Rhythmus in der Musik und empfahl in dieser Hinsicht Konservativität. Er glaubte, dass nur traditionelle Musik gut sei und dass jegliche neue Musik vermieden werden sollte, weil sie zu ... politischen Unruhen führe.

POLSKA WERSJA:

SLAWEK DUDAR saksofon solo
THE COLOURS OF TONALITIES

Jestem polskim saksofonistą, obecnie mieszkającym w Niemczech, absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej we Wrocławiu i nauczycielem saksofonu w Szkole Muzycznej - Orkiestry Symfonicznej w mieście Hof w Niemczech, dyrektorem artystycznym Festiwalu - Hof Jazz Nights w Hof an der Saale. Ponadto kompozytorem sidemanen oraz liderem zespołów Sławek Dudar Quartet, Blue Couch, Trylobity, oraz wielu innych. Jako muzyk eksploruje różnorodne gatunki muzyczne od jazzu, funku, muzyki indyjskiej po muzykę filmową, elektroniczną i klubową.

Saksofon to instrument, który działa jak głos i może przekazywać uczucia i emocje tak samo jak śpiew. Używając różnych środków, skal i naszych wewnętrznych emocji, nastrojów poprzez projektowanie dźwięku, jesteśmy w stanie wpłynąć na emocje słuchacza. Już w średniowieczu zwracano na to uwagę, że każda skala ma inny wpływ na ludzkie emocje i to mnie fascynowało.

W muzyce europejskiej mamy 12 półtonów, a formując każdą nutę w skalę durową, czyli starożytną grecką skalę jońską, otrzymujemy 12 tonacji.

Moim celem było ukazanie odmiennego charakteru i nastroju każdej z tych Tonacji. Każdy utwór na tym albumie jest wykonywany w innej tonacji durowej i wszystkie nagrane w ramach jednej sesji nagraniowej.

Oprócz tego jest to także próba ukazania różnorodności i bogactwa brzmienia saksofonu jako instrumentu solowego, bez super efektów, kompresorów...

Czysty saksofon z delikatnym dodatkiem naturalnej przestrzeni. Mimo to mam nadzieję, że udało mi się pokazać bogactwo brzmienia saksofonu i różnorodność nastrojów.

Muzyka na tym albumie to jednorazowa sesja wykonywana w czasie rzeczywistym, bez tzw. dogrywek. Powstała w wyniku różnych przemyśleń i pod wpływem chwili nagrana spontanicznie w dniu 12 marca 2023 w mieście Hof an der Saale w Niemczech.

Milego słuchania

Sławek Dudar

www.slawekdudar.com

Dodatek:

Istota systemu skalowego stworzonego przez greckich filozofów było to, że każda z tonacji (modi), przez odrębną budowę miała zupełnie inny etos, czyli charakter. Współcześnie funkcjonujący system dur-moll oznacza, że wśród możliwych charakterów tonacji mamy dwie opcje – wesoły i smutny.

W starożytnej Grecji opcji było znaczenie więcej, a teoria etosu zakładała, że muzyka oparta zbudowana w danej tonacji wywierała określony wpływ na słuchacza – nie tylko wzmacniała, ale także osłabiała charakter człowieka, wywoływała określone emocje, tworzyła zarówno dobro, jak i zło.

Według teorii etosu skala durowa nazywana również skala jorńska uważana była za skalę biesiadną i frywolną, zaś druga molowa - eolska po prostu płaczliwa

Także Platon o muzyce pisał w swoich dialogach, że jest ona służbą Muzom. W Państwie zwrócił uwagę na skutki słuchania muzyki, stwierdzając przy tym, że najdoskonalszą skalą jest dorycka – prosta, spokojna, dostojna i męska. To ona powinna być używana w pieśniach wojennych, gdyż zagrzewa do bitwy. Odpowiednia do tych celów była także skala frygijska, budząca namiętność, jednak filozof ostrzegał, że nie można jej nadużywać, gdyż może wywołać niepokój. Skalę lidyjską, używaną powszechnie w lamentach, uważał za płaczliwą i pijacką. Odpowiednikiem współczesnego systemu dur-moll są skale jorńska i eolska. Według teorii etosu pierwsza z nich była biesiadna i frywolna, zaś druga – po prostu płaczliwa. Platon dostrzegał także znaczącą rolę rytmu w muzyce, zalecając zachowawczość w tej kwestii. Uważał, że tylko tradycyjna muzyka jest dobra, a wszelkich nowości trzeba się wystrzegać, ponieważ prowadzą one do... przewrotów politycznych.