

Autoreferat

imię i nazwisko

Anna Kamalska

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne:

Dyplom ukończenia studiów w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, kierunek- wokalistyka. Tytuł magistra sztuki nadany 26 czerwca 2000 roku w Katowicach.

Stopień doktora sztuki w dziedzinie - sztuki muzyczne w dyscyplinie artystycznej - wokalistyka, nadany uchwałą Rady Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku 02.07.2013 roku. Tytuł pracy doktorskiej: Miniatura wokalna w autorskiej interpretacji - na przykładzie płyty „*Skrawki życia*”.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach artystycznych:

2000- 2010	Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach - umowa o dzieło
2003- 2008	Prywatna Szkoła Jazzu we Wrocławiu - umowa o dzieło
2008- 2012	Szkoła Muzyczna II ST. <i>Pro Musica</i> w Krośnie - umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

2009- 2010	Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie, wydział aktorski - umowa o dzieło
2010- 2017	Studio Wokalistyki Estradowej przy Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach - umowa o dzieło
2014- 2016	Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi - umowa o dzieło
2016- do chwili obecnej	Niepubliczna Policealna Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach - umowa o dzieło
2016- do chwili obecnej	Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi - umowa o pracę na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy

Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) zgodnie z wymogiem wskazując:

Autorski album „*Co Ci mogę dać*” obejmujący 11 utworów słowno - muzycznych w języku polskim (1. *Wszystko do ocalenia* 2. *Deklaracje* 3. *Nowy skarb* 4. *Twoja, moja chwila* 5. *Dwa moje słowa* 6. *Gdzie ona jest (To co niewidzialne)* 7. *Miłowanie* 8. *Co Ci mogę dać* 9. *Samotnik* 10. *Wśród wielu dróg* 11. *Wszystko dla Ciebie*), jako aspirujący do spełnienia wymogów określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Płyta „*Co Ci mogę dać*” została zaprezentowana publicznie w formie koncertów promujących album w ośrodkach kulturalnych i klubach muzycznych w wybranych miastach na terenie kraju, w terminie od 01.09. 2016 do 30.05. 2018 roku. Koncerty obejmowały wyżej wymienione skomponowane utwory oraz uzupełniające je nowo powstałe.

We wrześniu 2016 roku patronat nad albumem „*Co Ci mogę dać*” objął Prezydent Miasta Krosna a także Radio i TV Rzeszów i TV Obiektyw. Od 2018 roku także Radio dla Ciebie z siedzibą w Warszawie. Utwór pt. „*Deklaracje*”, będący drugim singlem promującym album od kwietnia 2018 grają rozgłośnie radiowe w: Łodzi, Kielcach, Lublinie i Krakowie. W maju 2018 utwór *Deklaracje* miał swoją odsłonę w TVP 2, gdzie był promowany i wykonywany przeze mnie podczas trwania programu „Pytanie na śniadanie”.

Omówienie wskazanego osiągnięcia artystycznego

Wprowadzenie

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Studiowałam na kierunku wokalistyka. Dyplom zrealizowałam w klasie śpiewu dr hab. Anny Serafińskiej.

Od momentu ukończenia studiów w 2000 roku, moje działania artystyczne koncentrowały się na pisaniu utworów, autorskich projektach muzycznych i realizowaniu planów koncertowych. Inspiracją do tworzenia tekstów i muzyki, była obserwacja otoczenia, choć głównym czynnikiem i największym bodźcem sprzyjającym pracy twórczej, stawały się własne przeżycia i doświadczenia, płynące min. ze współpracy z najwybitniejszymi postaciami polskiej sceny muzycznej (Zdzisława Sośnicka, Krzysztof Cugowski, Urszula Dudziak, Wojciech Karolak, Leszek Możdżer, Zbigniew Lewandowski, Zbigniew Czwojda, Kuba Badach, Robert Janson, Jacek Cygan, Beata Kozidrak, Brathanki).

Od 1999 roku pracując jako chórzystka w programie TVN *Gorączka Złota*, przy realizacji jednego z odcinków nawiązałam współpracę ze Zdzisławą Sośnicką i udzieliłam jej wsparcia wokalnego podczas realizacji recitalu pt. „Aleja gwiazd” dla TVP.

Wojciecha Karolaka miałam przyjemność poznać podczas realizowania jedyne albumu solowego Krzysztofa Cugowskiego. Na płycie pt. „Integralnie” użyczyłam swojego głosu solo i jako chórzystka.

W marcu 2000 roku, po założeniu z dwoma koleżankami (Ewelina Kordey i Dorota Kopka) profesjonalnego chórkę, rozpoczęłam współpracę z zespołem Bajm i Beatą Kozidrak nad płytą pt. „Szkłanka wody”. Współpraca obejmowała nie tylko nagrania studyjne albumów ale również trasy koncertowe w kraju i za granicą: USA (Chicago, New York), Niemcy (Berlin), Wielka Brytania (Londyn - Międzynarodowy Stadion Wembley). Poza tym udział w festiwalach: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 2000 (koncert gwiazdy festiwalu – zespół Bajm), Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 2001 (konkurs Super Jedynek - wygrana zespołu Bajm) i udział w programach muzycznych TVP: „Szansa na Sukces” 2002 (koncert galowy w Sali Kongresowej w Warszawie), koncert zespołu Bajm dla MTV Polska w 2002, nagranie teledysku do utworu „Szkłanka wody” i jego emisja w MTV Polska i VIVA Polska.

W 2002 roku drogą castingu zastąpiłam w zespole Brathanki Halinę Mlynkową i rozpoczęłam współpracę. Zwieńczeniem naszych wspólnych działań muzycznych było nagranie płyty pt. „Galoop”. Z promocją płyty wiązały się liczne koncerty i trasy koncertowe w kraju i za granicą (Belgia, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Węgry). Jednym z ważniejszych wydarzeń artystycznych z zespołem Brathanki był transmitowany przez TVP koncert na cześć wejścia Polski do Unii Europejskiej w Brukseli, a także udział w Międzynarodowym Festiwalu Kultur Ludowych „Eurofolk” w Sanoku i w Międzynarodowym Wielokulturowym Festiwalu „Galicja” w Przemyślu. Przez cały okres pracy z zespołem braliśmy udział w koncertach charytatywnych, popierając tym samym Fundację Magazynu Fakt „Serce Dzieciom” oraz Caritas Polska. Agencja artystyczna pod której szyldem występował zespół, nawiązała ze mną indywidualną współpracę, tworząc nowe autorskie projekty muzyczne.

W roku 2004 zaproszono mnie do przeprowadzenia warsztatów wokalnych i poproszono o przygotowanie aktorów teatru „Capitol” we Wrocławiu, do spektaklu „Scat”. Było to dla mnie szczególne doświadczenie, a jednocześnie duże wyzwanie, ponieważ ideą przedstawienia było wyrażanie emocji bez użycia słów. Autorem muzyki do spektaklu był Leszek Możdżer - wybitny pianista i kompozytor, z którym miałam możliwość wtedy współpracować i tworzyć pierwsze takie przedstawienie w Europie. Spektakl reżyserował Wojciech Kościelniak.

Moja aktywność zawodowa jako wokalistki była dla mnie bardzo ważna, dlatego poszukiwałam wciąż nowych możliwości swojego wokalnego rozwoju. Jednym z ciekawszych doświadczeń zawodowych była rola solistki w zespole Funky Hornhibition z Wrocławia. Muzyka, którą wykonywaliśmy razem, stanowiła połączenie kilku stylów i gatunków muzycznych. Autorskie kompozycje zespołu miały rozbudowane aranżacje a elementem charakterystycznym było brzmienie sekcji dętej. Wyróżnieniem dla zespołu był występ transmitowany w radio „Ram” podczas gali finałowej z okazji 25-lecia klubu jazzowego „Rura” we Wrocławiu, gdzie zespół wystąpił wśród takich gwiazd polskiej sceny jazzowej jak: Urszula Dudziak, Stanisław Sojka, Wojciech Karolak.

Kolejnym etapem szukania nowych inspiracji muzycznych była współpraca z zespołem MORF z Tychów. Na ich albumie pt. „MORF/ FORMalina” wydanym w lipcu 2007r. zaśpiewałam gościnnie utwór pt. „Formalina”. Wzięłam też udział w programie TVP Kultura opowiadającym historię powstania zespołu MORF. Muzyka zespołu była bardzo innowacyjna, w kontekście łączenia instrumentów: perkusji i saksofonu z dużą ilością brzmień urządzeń elektronicznych. Teksty piosenek pisane były w języku angielskim. Płyta budziła ciekawość wśród słuchaczy i dziennikarzy muzycznych.

Wiosną 2007 roku ponownie podjęłam współpracę z zespołem Bajm wspierając wokalnie Beatę Kozidrak do kwietnia 2013 roku. W tym okresie na szczególną uwagę zasługują trzy trasy koncertowe po USA (Chicago, New York), Kanadzie (Toronto) i Wielkiej Brytanii (Londyn, Manchester) oraz udział z zespołem w Międzynarodowym Festiwalu Sopot Trendy 2008, w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2008 (koncert z okazji 30-lecia istnienia zespołu Bajm), koncercie galowym „Szansy na Sukces” 2010 w TVP2. Na uwagę zasługuje także udział w „Nocy Sylwestrowej 2010” w TVP2, w „Szabacie Czarownic” w 2010 dla TVP1 i nagranie w 2011 nowej płyty zespołu Bajm pt. „Blondynka”.

Będąc rodowitą krośnianką, postanowiłam wesprzeć swoimi działaniami artystycznymi budowę Dziecięcego Hospicjum w Krośnie. Wzięłam więc udział w programie TVP „Familiada” i wraz z innymi artystami wygrane w trakcie programu pieniądze przeznaczyłam na rzecz tegoż Hospicjum. Od tego czasu biorę czynny udział w corocznych koncertach pt. „Pola Nadziei”, wspierając w formie recitali, koncertów i wieczorów poetyckich podopiecznych powstałego Hospicjum w Krośnie.

Współpracując w różnych zespołach muzycznych, stanowiących rodzaj dopełnienia mojej drogi artystycznej, nadszedł czas na realizację projektów autorskich, z których pierwszy poświęciłam dwóm wybitnym polskim twórcom: Jackowi Cyganowi- znakomitemu autorowi tekstów i Robertowi Jansonowi - autorowi muzyki do wielu polskich przebojów. Wybierając stworzone przez nich utwory i tworząc tym samym scenariusz autorskiego projektu, kierowałam się bardziej tematyką piosenek a muzyka stanowiła dopełnienie całości. Kluczem wiążącym projekt, okazały się utwory stworzone przez obojga artystów. Do projektu zaprosiłam uznanego aranżera i pianistę - Tomasza Kałwaka i chórek (Olga Boczar, Agnieszka Musiał i Michał Kaczmarek). Nawiązałam współpracę z agencjami artystycznymi i koncertowałam na terenie całego kraju. W tym samym czasie, postanowiłam połączyć siły artystyczne Roberta Jansona z moimi i w maju 2008r. wydałam swój pierwszy solowy singiel pt. „Unosi mnie wiatr” (muz. Robert Janson sł. Anna Mikoś) a po półrocznej przerwie kolejny pt. „Nowa przystań”, oba single w rozgłośniach radiowych całego kraju zajmowały czołowe miejsca list przebojów.

Całokształt mojego dorobku artystycznego do okresu uzyskania tytułu doktora sztuki, obejmuje udział w ponad 1500 (udokumentowanych) koncertach, w tym współpraca z uznanymi artystami i zespołami w kraju i za granicą, udział w konkursach, festiwalach, realizację licznych nagrań radiowych i telewizyjnych oraz osiem płyt i trzech singli.

Pragnę zaznaczyć, że w obszarze moich działań artystycznych i twórczych ważne miejsce odegrała strefa relacji międzyludzkich. Okres w którym podejmowałam pierwsze

próby samodzielnej pracy artystycznej na scenie, okazał się być dla mnie wielkim sprawdzianem wzajemnej komunikacji. Doświadczenia płynące z tego czasu, skryształizowały moje poglądy na muzykę i pracę twórczą, stały się istotą i siłą napędową moich dalszych działań zawodowych.

Przewód doktorski

Doświadczenia empiryczne, wydarzenia artystyczne oraz inspiracje muzyczne, miały istotny wpływ na charakter dzieła artystycznego, które powstało w ramach przewodu doktorskiego. Pomysł na dzieło artystyczne miał swój początek w moich zainteresowaniach obszarem poetyckim. We wrześniu 2011 roku zadebiutowałam jako poetka w XI Międzynarodowym Almanachu Poetyckim pt. „Tam gdzie rosną wiersze”. Przyjęłam również zaproszenie do Podkarpackiego Klubu Poetów Pogranicza z wybitnym poetą i krytykiem literackim Janem Tulikiem na czele. Wydałam swój pierwszy tomik poezji pt. „Skrawki życia”, w którym zamieściłam 58 wierszy o rozległej tematyce otaczającego mnie świata. Tytuł XII Międzynarodowego Almanachu Poetyckiego „Jeszcze tyle białych kartek”, zaczerpnięto z tekstu jednej z miniatur wokalnych pt. „Tajemnica przemijania”, pochodzącej z mojego albumu, w tym samym Almanachu zamieszczono także dwa moje wiersze pt.: „Kpina” i „Wyznania gejszy”. Aktualnie kończę pracę nad kolejnym tomikiem zwerbalizowanych, ubranych w słowa i przelanych na papier przemysłów.

Ponad wszystko cenię sobie wielkość małych gestów i wyjątkowość ulotnych chwil, dlatego tworząc album „Skrawki życia”, za formę wyrazu artystycznego wybrałam miniaturę. Postanowiłam w tej niezwykle krótkiej formie ukazać stany emocji, ekspresji, zmienności nastrojów i dynamiki. Album został wydany w 2012 roku, w warstwie muzycznej zawiera 12 miniatur wokalnych, które powstały na kanwie wierszy. Tworząc go, jako pierwsza w Polsce zaprezentowałam się w potrójnej roli: kompozytorki, poetki i wokalistki. Na płycie przeplata się wiele oryginalnych, zaskakujących brzmień wokalnych i instrumentalnych, poprzez nowatorskie połączenie klasycznego brzmienia fortepianu czy wiolonczeli z oryginalnym i zaskakującym brzmieniem urządzeń elektronicznych. Płyta jest obrazem moich empirycznych przeżyć i doznań. Do współpracy nad nią zaprosiłam utalentowanych muzyków, aranżerów i producentów muzycznych z Katowic (Jakuba Gwardeckiego, Tomasza Kałwaka i Jakuba Łukę).

Tytuł doktorski obroniłam 2 lipca 2013 roku w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Moją pracę doktorską w całości poświęciłam genezie i procesie ewoluowania miniatury wokalne w klasycznej muzyce wokalne, instrumentalnej oraz wokalistyce estradowej.

Przytoczony opis mojego dzieła artystycznego, wskazuje na ewolucję mojej drogi artystycznej, podstawy i bezpośrednie wpływy do kolejnych etapów twórczości .

Opis dorobku artystycznego po uzyskaniu stopnia doktora sztuki

Po uzyskaniu stopnia doktora sztuki, moja działalność - czynnej zawodowo od ponad 20 lat wokalistki, koncentruje się zasadniczo na udoskonalaniu warsztatu i techniki wokalne. Zagadnienie to obejmuje obszar działań udoskonalających i poszukujących nowych rozwiązań i metod w pracy nad warsztatem wokalnym. W pierw skupiają się one na empirycznych doświadczeniach, poczym włączane zostają przeze mnie do programów dydaktycznych pracy nad rozwojem głosu. Moje poszukiwania udoskonalające warsztat wokalny wiążą się ściśle ze skalą trudności wybieranych do realizacji utworów. Skrupulatnie przygotowuję się również do występów, by w pełni odsłaniać swój potencjał wokalny. Skupiając się przede wszystkim na kontemplacji tekstów wybieram stylistyki, w których wykonuję dane utwory.

Fakt, że nigdy nie ograniczałam się do wykonywania jednego stylu muzycznego, zaowocował współpracą z agencjami artystycznymi, które w swojej ofercie koncertowej proponowały cykle koncertów z utworami w różnych gatunkach i stylach muzycznych. Od 2014 roku koncertuję na terenie całego kraju wykonując min. : przeboje polskiej muzyki rozrywkowej lat 60 i 70, utwory o tematyce patriotycznej, piosenki polskie okresu dwudziestolecia międzywojennego a także songi musicalowe z najpopularniejszych spektakli.

Poszerzając obszary moich zainteresowań muzycznych, postanowiłam zgłębić bogatą dyskografię Władysława Szpilmana. Zauroczona jego kompozycjami, po niezwykle wzbogacającym mnie duchowo spotkaniu z małżonką tego wybitnego pianisty i kompozytora, postanowiłam wziąć udział w IV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „AL. Legro Tribute To Szpilman” w Sosnowcu, gdzie zdobyłam Nagrodę Specjalną za najlepszą improwizację jazzową scatem, utworu: „Tych lat nie odda nikt”, którą wręczył mi podczas gali finałowej festiwalu, przewodniczący jury, światowej sławy polski pianista - Adam Makowicz.

Kolejny z istotnych i ważnych kręgów moich zainteresowań, skupia się na komponowaniu i pisaniu piosenek (od ponad 10 lat jestem członkiem zwyczajnym Związku Autorów i Kompozytorów ZA i KS) oraz pracy nad ich procesem interpretacyjnym. Gotowe programy z piosenkami, ułożone zazwyczaj tematycznie, tworzą moje autorskie recitale, które prezentuję publiczności. Przykładem jest autorski recital pt. „Skrawki życia”, złożony z miniatur wokalnych zestawionych tematycznie (po 4 miniatury): miłość, śmierć i radość.

Dzięki przychylności agencji koncertowych, ośrodków kulturalnych, mogę dzielić się z publicznością całą feerią moich emocji. Poza recitalami moje kompozycje znajdują znaczące miejsce w programach moich koncertów.

Od jesieni 2016 roku pod pseudonimem artystycznym ANNKA wykonuję wraz z zespołem muzycznym moje autorskie kompozycje w stylistyce popowo - rockowej. Zainteresowanie tymi stylistykami muzycznymi wyniosłam z domu rodzinnego, gdzie słuchało się namiętnie płyt gramofonowych polskich i zagranicznych artystów: Czesława Niemena, Andrzeja Zauchy, Anny German, Bajmu, Skaldów, Czerwono- Czarnych, Tiny Turner, Let Zeeplin, Jon Bon Jovi czy Queen. Te wymienione przeze mnie nazwiska i nazwy zespołów, jako jedne z wielu znamienitych artystów, ugruntowały znaczącą rolę rocka i popu na płaszczyźnie muzyki rozrywkowej w kraju i na świecie, a ich niezapomniane przeboje do dnia dzisiejszego rozbrzmiewają w rozgłosniach radiowych. Pomysł na powstanie solowego albumu w stylistyce rockowej narodził się w mojej głowie już podczas współpracy z zespołem Bajm. Zrealizowanie tego pomysłu, stało się dla mnie spełnieniem jednego z moich muzycznych marzeń.

Wyjątkową satysfakcję i radość, sprawia mi śpiewanie koncertów, na których mogę spotkać się z najbardziej łaknącymi kontaktu ze sztuką ludźmi w ramach projektów charytatywnych. Od 2004 roku (jak wspomniałam wcześniej), uczestniczę w corocznych galach charytatywnych na rzecz Hospicjum w Krośnie, udzielam się organizacyjnie ale przede wszystkim artystycznie, wspierając chorych i potrzebujących.

Rok 2018, to dla mnie czas wielu wydarzeń koncertowych. Na szczególną uwagę zasługuje min. udział w widowisku słowno - muzycznym pt. „Wy płyn na głębie” w Lublinie, gdzie solistom podczas występu towarzyszył trzystu osobowy chór, a koncert transmitowała TVP3 Lublin i TVP Polonia.

W przyszłości zamierzam kontynuować poszukiwania nowych rozwiązań i metod, będących pomocnymi w rozwoju mojego warsztatu wokalnego. Równolegle - podobnie jak dotychczas pragnę się skupić na samodoskonaleniu, pracy kompozytorskiej, koncertowej oraz

kontynuacji tworzenia autorskich projektów artystycznych. W moim kalendarzu, nie może również zabraknąć miejsca na działalność charytatywną.

Omówienie wskazanego osiągnięcia artystycznego (*Co Ci mogę dać*)

Przebyta przeze mnie droga rozwoju twórczego pozwala na zrozumienie zachodzących we mnie przemian artystycznych. Za potrzebę naturalną uznaję zdolność do autorefleksji i samokrytyki w obrębie działań twórczych. Najistotniejszy jest dla mnie przekaz emocjonalny, którego autentyczność wynika z prawdziwej pasji, chęci dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami i radości tworzenia. Realizowanie pasji, to nieustające poszukiwania nowych inspiracji, tworzenie koncepcji i planów a także uleganie artystycznemu natchnieniu. Dzięki temu unikam schematyczności i skupiania się tylko na walorach technicznych w pracy nad nowym projektem. Prawidłowa technika wokalna niezmiennie pozostaje podstawą realizacji dzieła, podobnie jak precyzja wykonawcza, która jest jej ważnym elementem. Jednak na pewnym etapie rozwoju artystycznego, świadomości swoich umiejętności, dojrzały artysta poszukuje czegoś więcej. U mnie, te poszukiwania podążają w stronę tworzenia autentycznej i niezapomnianej kreacji na scenie, opartej na interpretacji tekstu. Aby osiągnąć umiejętność wnikliwej analizy i interpretacji tekstów, musiałam skonfrontować się najpierw sama z sobą, a w szczególności z własnymi przyzwyczajeniami. Pragnęłam bowiem być częścią muzyki, którą komponuję i tekstu w którym się wypowiadam. Dopiero takie podejście dało mi poczucie integralności własnej osoby i artystycznej tożsamości. Właściwa koncepcja umożliwiła mi na wnikliwe opisy realnego świata, otaczającej rzeczywistości i własnych przeżyć w przestrzeni twórczej dzieła. Empiryczne doświadczenia stają się kluczowe w wyrazie artystycznym, bo jako jedyne i niepowtarzalne budują postać artysty wyjątkowego. Pożądane stają się wtedy efekty mniej lub bardziej świadome przy realizacji dzieła jak: chrypka, nagła zmiana barwy głosu. Ważne jest również skonsolidowanie walorów tekstowych z muzycznymi, dzięki temu można uchwycić najsztelniejsze szczegóły, które stanowią właściwy obraz interpretowanych wokalnie utworów.

Dziełu artystycznemu, które podczas procesu powstawania przechodziło wiele zmian i było poddawane eksperymentom muzycznym nadałam tytuł : *Co Ci mogę dać*. Moim zdaniem tytuł (zaczepnięty z tekstu jednego z utworów zamieszczonych na płycie pod tym samym tytułem) jest pewnym rodzajem pytania związanego z tajemnicą, na które odpowiedź znajduje się po przesłuchaniu całości dzieła.

Prace nad albumem rozpoczęłam wiosną 2014 roku. Do nagrań zaprosiłam absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach (wybitnych instrumentalistów): Jakuba Gwardeckiego - pianistę, Tomasza Machańskiego - perkusistę, Kosmę Kalamarz - basistę i Przemysława Hanaja - gitarzystę. Razem rozpoczęliśmy prace twórcze nad projektem, które zaowocowały wydaniem dwóch singli pt.: „*Co Ci mogę dać*” i „*Deklaracji*”, rozpowszechnionych w internecie. Pozytywny rozgłos umieszczonych w sieci utworów sprawił, że nie tylko współtworzyliśmy nadal muzykę na płytę, ale również zaczęliśmy razem koncertować, co zaczęło mieć ogromny wpływ na ostateczny obraz dzieła. Wiele godzin wspólnej pracy na scenie w sposób znaczący przenikało w strukturę i charakter tworzonych i nagrywanych w tym samym czasie utworów. Relacje muzyczne przeplatały się z międzyludzkimi, co sprzyjało tworzeniu pozytywnej energii, będącej siłą napędową dalszych działań.

Całość dzieła artystycznego tworzy 11 utworów słowno- muzycznych w stylistyce popowo - rockowej. Jestem autorką wszystkich tekstów na płycie w języku polskim, muzykę współtworzyłam z Jakubem Gwardeckim - wybitnym pianistą, aranżerem i producentem muzycznym płyty. Materiał muzyczny został zarejestrowany przez realizatora - Macieja Stacha i poddany obróbce w studio nagrań MAQ Records w Wojkowicach Śląskich. Na płycie można usłyszeć mocne riffy gitarowe ale również tkliwe i subtelne brzmienia gitary akustycznej, dostosowane do charakteru utworów. Partie instrumentów klawiszowych, stanowią podstawę harmoniczną większości utworów (w niektórych utworach przebieg harmoniczny gra gitara) ale są też elementem wypełniającym ostateczne brzmienie kompozycji. Sekcja rytmiczna stanowi fundament brzmienia wszystkich piosenek na płycie a podziały rytmiczne, są mocno osadzone w określonej stylistyce popowo - rockowej. Na szczególną uwagę zasługują sola instrumentalne w przebiegu formy niektórych utworów na płycie. Mój śpiew wzbogaca przekaz emocjonalny i stanowi podstawę narracji, jest elementem, który scala warstwę muzyczną z tekstową. Wykorzystane wokalne środki techniczne, estetyka wykonania, wiarygodność brzmienia, tworzą emocjonalność przekazu dla powstania interakcji z odbiorcą. Ekspresja wykonawcza i dynamika, to elementy niezwykle istotne w budowaniu struktury emocjonalnej utworów, pozwoliły mi na podkreślanie w tekście bardziej znaczących treści. Barwa mojego głosu wpływa na wyrażanie nastrojów i przeżyć, dostosowywałam ją i zmieniałam w zależności od charakteru realizowanych utworów. Do realizacji partii wokalnych używaliśmy w studio dwóch rodzajów mikrofonów : Neumannie U 87 i Peluso P12.

Muzyka na płycie wprowadza słuchacza w brzmienia przebojów z lat 80 rocka i pop - rocka, a śpiewne, łatwe do zapamiętania melodie są elementem charakteryzującym album.

Tworząc wszystkie teksty na płytę, chciałam by wynikały one z sumy moich indywidualnych doświadczeń, aby miały określony związek z czasem i przestrzenią, w której funkcjonowałam. Zależało mi na przedstawieniu niezależnych poglądów, ujawnieniu osobowości, własnej emocjonalności ale również emocji towarzyszących relacjonowaniu życia innych. Procesy twórcze, których doświadczyłabym bez inspiracji, analiz i głębszych treści byłyby tylko procesami mechanicznymi, dlatego pisząc, rozwijałam powstałe w mojej głowie pomysły na teksty utworów, wierząc, że wywołam u odbiorcy szereg procesów myślowych, reakcji psychicznych, bądź fizycznych.

W swoich tekstach będących treścią mojego osiągnięcia artystycznego, bywam wzburzona na wiele złych działań ludzkich, izolowanie się od problemów innych, zubożenie na krzywdy, przemoc, strach i samotność. Dotykam problemów dzisiejszej cywilizacji, opisując zagrożenia wynikające z brania narkotyków czy dopalaczy. Piszę o różnych rodzajach miłości, o wybaczeniu, zrozumieniu, docenianiu ludzkiego życia. To, co często wydaje się być łatwe do zrealizowania, w rzeczywistości dla niektórych ludzi jest nieosiągalne, dlatego w swoich tekstach pragnę, aby słuchacze poddawali przemyśleniom swoje jestestwo. Nawołuję do zmian na lepsze, piszę o sile wiary i nadziei na drodze do lepszego życia. W oparciu o empiryczne doświadczenia, na płycie zaśpiewałam kilka utworów z bardzo osobistymi tekstami. Znalazłam w sobie dość odwagi, aby opisać niektóre z przemijających etapów mojego życia. Podczas koncertów odsłaniam przed publicznością strefę własnych przeżyć, a wszystko po to, by przeniknąć w zakamarki ich własnych historii.

Opis działalności dydaktycznej, warsztatowej i festiwalowej

Moje działania artystyczne realizuję równoległe z pracą dydaktyczną. Współpracę z Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi rozpoczęłam w 2014 roku. Początkowo na podstawie umowy o dzieło, następnie w 2016 roku, zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze godzin. Pracując w Zakładzie Wokalistyki Estradowej (studia stacjonarne I i II ST., studia niestacjonarne I i II ST.) prowadzę zajęcia z przedmiotów: śpiew, interpretacja piosenki (przedmiot autorski) i improwizacja jazzowa scatem. W tym roku byłam promotorem pierwszych prac licencjackich (III rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Szczególną rolę przykładam do oceny poziomu

merytorycznego prac, wspieram dyplomanta w jego działaniach przygotowawczych do obrony a następnie publicznego koncertu dyplomowego. Wyniki prac zostały wysoko ocenione przez recenzentów (M. Nowotyńska 2018 - ocena bardzo dobra; recenzent prof. R. Danel, Aleksandra Kowalewska 2018- ocena celująca; recenzent dr hab. M. Rachoń, Kinga Rutkowska 2018 - ocena bardzo dobra; recenzent dr hab. M. Rachoń).

Opis działalności dydaktycznej chciałabym zawęzić od okresu po uzyskaniu stopnia doktora sztuki (2013 r.). Moje działania dydaktyczne od początku związane były z wokalistyką estradową. Od 2010 do 2017 roku pracowałam w Studio Wokalistyki Estradowej (SWE) - jedynym takim projekcie w Polsce, działającym przy Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadziłam zajęcia z emisji głosu i interpretacji piosenki. Podczas pracy w SWE powstał projekt muzyczny „MuzoSWERY” dla młodych adeptów sztuki wokalne. Projekt cieszył się wielką popularnością, a dzięki gościnności prof. dr hab. Jana Malickiego cyklicznie mogliśmy go prezentować w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

We wrześniu 2016 roku zaproszono mnie do współpracy w charakterze nauczyciela emisji głosu i kształcenia słuchu, w Niepublicznej Policealnej Szkole Aktorskiej Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.

Moje osiemnastoletnie doświadczenia w pracy pedagogicznej i kontakt z bardzo różnymi wyzwaniami, w kontekście pracy nad emisją głosu, pozwoliły mi wypracować skuteczne metody prowadzące do widocznego progresu w pracy nad udoskonalaniem techniki wokalne studentów, czego efektem i dowodem zarazem są zdobywane przez nich liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Kinga Rutkowska – Festiwal Internazionale Delle Arti „Magia Italiana” w Rimini we Włoszech *I miejsce* (2014), XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie *Grand Prix* (2015), Członkowie Międzynarodowej Federacji „FiDOF” w Warszawie *Nagroda Specjalna* (za prezentowanie kraju w konkursach międzynarodowych 2016), Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Białymstoku *III miejsce* (kategoria solistów 2017), *II miejsce* (kategoria duety 2017), VII Ogólnopolski Festiwal Wojska Polskiego „Nadmorska kolęda” w Gdyni *Nagroda Specjalna* (Kierownika Klubu Marynarki Wojennej 2018).

Aleksandra Wylężek - I Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w Sopocie *I miejsce* (2016), Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Piosenka jest dobra na wszystko” w Warszawie *III miejsce* (2016).

Monika Nowotyńska - Ogólnopolski Konkurs „6. Form Muzycznych Talentów” w Jaworznie *Grand Prix* (2017), I Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Muzyka Otwiera Duszę” *I miejsce* (2017).

Karolina Łopuch - II Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w Sopocie *I miejsce* (2017).

W mojej pracy dydaktycznej niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt ze studentami, oparty na relacji „mistrz- uczeń”, który umożliwia nie tylko przekazywanie wiedzy ale pozwala na rozbudzaniu w nich prawdziwej pasji do muzyki. Istotne w tym procesie jest zachowanie najwyższej jakości kształcenia w podejmowaniu najbardziej ambitnych i trudnych zadań. Formą, która realizuje te zadania ale też przybliża i wprowadza młodych adeptów do odnalezienia się na potencjalnej scenie muzycznej, są realizowane cyklicznie (w okresie roku akademickiego) koncerty. Upublicznianie tych występów np. w internecie, daje możliwość młodym adeptom sztuki zaistnienia w mediach masowych, gdzie dają się poznać jako kreatywni młodzi wokaliści i twórcy.

Realizacja moich autorskich projektów dla studentów jest także promocją ich talentów. W ramach autorskiego przedmiotu - interpretacja piosenki, przygotowuję koncerty tematyczne np.: „Piosenki z rekwizytem”, „Piosenki z emocjami w kontrze”, „XX - lecie międzywojenne w piosence z przymrużeniem oka”. Jest to dla młodych adeptów sztuki wokalne jedyne w swoim rodzaju szkoła ujawniania nie tylko swoich talentów wokalnych ale także predyspozycji aktorskich, których się uczą. Taki rodzaj wspólnie realizowanych projektów, zbliża i skutkuje zaangażowaniem emocjonalnym studentów, co przekłada się na wysoki poziom studenckich prezentacji. Dla mnie jest to doświadczenie bezcenne, albowiem konstruuąc zadania artystyczne i praktyczne dla studentów, mam możliwość obserwacji młodych artystów podczas procesów realizowania tych zadań. Pasjonujące dysputy teoretyczne, jakie mają miejsce podczas zajęć akademickich, wpływają w znaczący sposób na moją kreatywność twórczą.

Kolejny obszar mojej działalności koncentruje się wokół przygotowywanych i prowadzonych autorskich warsztatów wokalnych oraz pracach jury w festiwalach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Celem prowadzonych przeze mnie licznych warsztatów, jest rozstrzygnięcie problemów natury technicznej w procesie kształcenia głosu, połączenie umiejętności technicznych wokalisty z wyrazem artystycznym i umiejętność budowania kreacji scenicznej w obrębie realizowanego projektu. Prowadzone przeze mnie warsztaty poza kolejnymi zdobytymi doświadczeniami, pozwalają mi także na spotkanie ciekawych

osobistości ze świata kultury, które niejednokrotnie stają się dla mnie inspiracją i wzbogacają moją wiedzę w szeroko rozumianych obszarach o tematyce interdyscyplinarnej.

Biorę również udział jako juror w konkursach i festiwalach wokalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W lipcu 2017 roku zostałam Dyrektorem Artystycznym I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Muzyka Otwiera Duszę” w Sierpcu, na którym przewodniczę również jury podczas przesłuchań konkursowych i prowadzę autorskie warsztaty dla uczestników konkursu i instruktorów śpiewu. Wiele przyjemności sprawia mi także praca z dziećmi, dlatego przez wiele lat (do 2017) udzielałam się jako członek jury w Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Intermuza”, którego pomysłodawcą jest Jacek Cygan. W ramach organizowanego festiwalu prowadziłam warsztaty merytoryczne dla instruktorów przygotowujących uczestników do konkursu.

Stosunkowo nowym doświadczeniem jest pisanie i publikowanie moich referatów. Dwa już złożone do realizacji w internetowym wydawnictwie naukowym Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, podejmują tematykę związaną z szeroko rozumianym pojęciem miniatury w muzyce. Podobnym tematem („Poezja w miniaturze wokalne - wybrane zagadnienia”), chcę zainteresować uczestników mojego wystąpienia na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Od bluesa do piosenki”, która w maju 2019 roku odbędzie się w Akademii Muzycznej w Łodzi, a którą organizuje mój macierzysty Zakład Wokalistyki Estradowej.

W przyszłości zamierzam kontynuować poszukiwania nowych rozwiązań i metod będących pomocnymi w rozwoju warsztatu wokálnego, stale wdrażać młodym adeptom sztuki wokalne sprawdzone już autorskie programy. Pragnę skupić się na samodoskonaleniu pracy wokalne, kompozytorskiej, aktywnym uczestnictwie w konferencjach naukowych, tworzeniu i realizowaniu autorskich projektów artystycznych oraz warsztatów wokalnych dla młodych adeptów sztuki wokalne i nie tylko.

