

AUTOREFERAT

1. Imiona i nazwisko – Agata Zuzanna Piotrowska-Bartoszek

2. Posiadane dyplomy, stopnie i tytuły

1996 Dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w zakresie gry na oboju Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

2008 Dyplom studiów podyplomowych z wynikiem celującym w zakresie gry na oboju Akademii Muzycznej w Krakowie

2015 Stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie instrumentalistyka, nadany uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. *Między tradycją a awangardą. Obój w twórczości polskich kompozytorów II połowy XX wieku – problematyka wykonawcza i interpretacyjna*

promotor: prof. dr hab. Janusz Kopczyński

recenzenci: prof. Jerzy Kotyczka, prof. zw. dr hab. Józef Raatz

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach artystycznych/naukowych

- Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych:

2003–2012 Asystent w Katedrze Instrumentów Dętych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

2012–2015 Wykładowca w Katedrze Instrumentów Dętych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

2015 październik – nadal Adiunkt w Katedrze Instrumentów Dętych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

- Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach artystycznych:

2000–2015 I oboista orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi

2010– nadal I oboista w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789):

Jako osiągnięcie wskazuję nagrania trzech dzieł kameralnych na płytę CD:

Michael Head (1900–1976) – *Trio na obój, fagot i fortepian*

- I *Allegro, Crispi and lively*
- II *Andantino quasi Allegretto*
- III *Allegro vivace*

Wykonawcy: Agata Piotrowska-Bartoszek – obój
Dorota Cegielska – fagot
Tomasz Bartoszek – fortepian

Realizator nagrania: Tomasz Bartoszek

Peter Hope (ur. 1930) – *Four Sketches* na obój, fagot i fortepian

- I *Prelude*
- II *Scherzo*
- III *Arioso*
- IV *Dance*

Wykonawcy: Agata Piotrowska-Bartoszek – obój
Dorota Cegielska – fagot
Tomasz Bartoszek – fortepian

Realizator nagrania: Tomasz Bartoszek

André Previn (1929 – 2019) – *Trio na obój, fagot i fortepian*

- I *Lively*
- II *Slow*
- III *Jaunty*

Wykonawcy: Agata Piotrowska-Bartoszek – obój
Dorota Cegielska – fagot
Tomasz Bartoszek – fortepian

Realizator nagrania: Tomasz Bartoszek

Nagrania zostały zrealizowane w Sali koncertowej Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Płyta zawiera trzy tria – dwie kompozycje angielskie oraz jedną amerykańską, napisane na zespół złożony z oboju, fagotu i fortepianu. Poszukując tych utworów, starałam się znaleźć kompozycje oryginalne – nie nagrane jeszcze przez polskich wykonawców. Od samego początku chciałam nagrać płytę ciekawą, skierowaną nie tylko do wyspecjalizowanych melomanów. Kompozycje są dobrane tak, by umożliwić odbiór przeciętnemu słuchaczowi, jednocześnie przedstawiając przy tym różnorodność przenikających się stylów muzycznych. Pomysł płyty narodził się już dawno w wyniku moich poszukiwań i badań dotyczących muzyki na zespół kameralny – obój, fagot i fortepian. Takie zestawienie instrumentów, choć ma wiele walorów brzmieniowych, moim zdaniem nie zyskało popularności, na jaką zasługuje.

Po uzyskaniu stopnia doktora sztuki muzycznej (2015 r.) związałam swoją dalszą drogę artystyczną z poszukiwaniem i zgłębianiem literatury na ten skład instrumentów oraz promowaniem najszlachetniejszej i najtrudniejszej dziedziny muzykowania, jaką jest kameralistyka. Priorytetem było dla mnie (z racji tego, że gram na instrumencie dętym) wykorzystanie atutów instrumentów z tej grupy – oboju i fagotu. Płyta jest owocem współpracy muzyków: Tomasza Bartosza – fortepian, Doroty Cegielskiej – fagot oraz Agaty Piotrowskiej-Bartoszek – obój, których połączyła pasja do muzyki. Kluczem do sukcesu było i jest porozumienie – nie tylko w wymiarze artystycznym, ale także ludzkim i duchowym. Nie bez przyczyny najlepsze zespoły kameralne są jak rodzina, grając latami, a nawet dekadami w niezmiennym składzie. Zestawienie oboju i fagotu, czyli instrumentów podwójnostroikowych o zbliżonej specyfice wydobycia dźwięku, ze szlachetnym dźwiękiem fortepianu wypełniającym harmonię i dynamikę konsoliduje brzmienie zespołu. Takie połączenie instrumentów gwarantuje muzykom „pełną” swobodę wykonawczą, a kompozytorom – niezwykle heterogeniczność.

Trzy Tria, które łączy inspiracja muzyką Francisa Poulenca, a zarazem trzy spojrzenia na kameralistykę.

Kompozycja otwierająca płytę to ***Trio na obój, fagot i fortepian*** Michaela Head (1900–1976) – kompozytora, pianisty (profesor *The Royal Academy of Arts* w Londynie) oraz wokalisty. Dzieło, dedykowane zespołowi *Camden Trio*, składa się z trzech krótkich części – miniatur, opatrzonych przez kompozytora oznaczeniami agogicznymi: *Allegro – Andantino quasi Allegretto – Allegro vivace*. Wszystkie części

skonstruowane są w oparciu o trzyczęściową formę reprzyzową. Kompozytor posługuje się krótkimi fragmentami sprawnie przerywanymi pomiędzy partie wszystkich instrumentów. Szczególnie w *Allegro* jest ich sporo, co rzutuje na szybkie tempo przebiegu toku narracji tej części. W kolejnych częściach tematy są coraz bardziej rozszerzane, dążąc do kulminacji, którą jest ostatnie *Allegro vivace*. Na uwagę zasługuje także część druga tej kompozycji *Andantino quasi Allegretto*, w której od samego początku można usłyszeć zapożyczenia ze średniowiecznych melodii ludowych. W *Trio* partia fortepianu pełni podwójną rolę: akompaniamentu oraz równouprawnionego partnera oboju i fagotu, dzieląc z nimi dialogujące fragmenty na zasadzie techniki imitacji (przeprowadzania motywu lub tematu kolejno w partii każdego instrumentu). Kompozycja utrzymana jest w tanecznych rytmach w umiarkowanym oraz szybkim tempie, w którym można także doszukiwać się inspiracji muzyką Francisca Poulenca. Michael Head stosuje rozszerzoną harmonikę klasyczną, opierając się w głównej mierze na klasycznych współbrzmieniach akordowych, oraz klasyczną budowę formalną, przez co nawiązuje do stylistyki neoklasycystycznej.

Na uwagę zasługuje utwór *Four Sketches*, gdzie obój i fagot mają interesujące partie w pełni oddające charakter tych instrumentów. „Cztery skecze” to trio na obój, fagot i fortepian, skomponowane przez brytyjskiego aranżera i kompozytora Petera Hope’a, urodzonego w 1930 roku w Stockport w Anglii. Skecze zostały napisane w 2003 roku dla Grahama Salvage’a – pierwszego fagocisty *Hallé Orchestra* (obecnie nauczyciel w *Royal Northern College of Music*). Wiele fragmentów tego dzieła nasuwa skojarzenia z muzyką Francisca Poulenca czy Gordona Jacoba. Utwór ma cztery starannie scharakteryzowane części. Pierwsza z nich – *Preludium* przygotowuje słuchacza na kolejne części. Po *Preludium* następuje energiczne *Scherzo*, z „rozbieganymi” staccatowymi ósemkami. Ósemki przenikają tam i z powrotem przez wszystkie partie instrumentów, powodując uczucie ciągłego ruchu. Intensywność emocji nie ustaje nawet gdy pojawia się wolna część trzecia – *Arioso*. Ta część jest szczególnie piękna i wspaniale budzi emocje zarówno u wykonawcy, jak i u słuchaczy. Obojowa kantylena buduje napięcie, a zarazem niepokój, wciągając tym samym słuchaczy w emocjonującą przygodę. Radosna czwarta część *Dance* ma mieszane metrum i skale bluesowe, uzyskując tym samym „zabrudzone” i energetyczne melodie. To dzieło jest porywające zarówno dla słuchacza, jak i dla wykonawców. Ciekawe, wibrujące melodie i uzyskane unikatowe kolory we wszystkich częściach sprawiają, że każdy ze skeczy

podoba się, a melodie na długo pozostają w pamięci. Muzyka Petera Hope'a jest świeża, spontaniczna i bardzo dobrze skomponowana we wszystkich partiach instrumentalnych tej kompozycji.

Ostatnią pozycję na płycie zajmuje *Trio na obój, fagot i fortepian* André Previna, skomponowane w 1995 roku. Swoją premierę miało 31 stycznia 1996 roku w Nowym Jorku. Ta kompozycja jest zręczną syntezą stylów, gdzie umiejętnie wmieszany w fakturę jest jazz, a nawet elementy „popu”. To dziarskie i urocze *Trio* brzmi tak, jak mogłoby być napisane przez Francisa Poulenca, gdyby ten wielki francuski kompozytor był Amerykaninem. Dzieło ma charakter, elegancję i odnosi się wrażenie, że kompozytor darzy dużą sympatią oba instrumenty podwójnostroikowe. *Trio* ma także żywe rytmy, które przypominają, że dyrygent Previn był najlepiej „sprzedającym się” pianistą jazzowym w latach pięćdziesiątych XX w. Ma też szeroko rozstawione akordy w głosach, które charakteryzowały muzykę amerykańską od czasów Roya Harrisa, Virgila Thomsona i Aarona Coplanda. Pierwsza część ma „dwoistość Poulencowską”, gdzie pierwszy temat jest wybuchowy, nieco nawiązujący do Strawińskiego, podczas gdy kontrastujący drugi ma wydźwięk ekspresyjny i sentymentalny. Podstawowe podwójne tempo jest często zakłócanie przez metrum nieregularne, aby trzymać słuchacza w niepewności. Każdemu, kto sądzi, że fagot zawsze musi grać rolę komika, Previn pokazuje, iż z powodzeniem może on być także filozofem lub kochankiem. Kontrastujące tematy części pierwszej zapewniają wzajemne oddziaływanie pomiędzy rytmiczną, aktywną muzyką a piękną melodią. Wolna druga część z fortepianowym wstępem to początkowo smutny duet pomiędzy instrumentami stroikowymi z kantylenowymi przejściami i komentarzami w partii fortepianu. Previn ukazuje tutaj także obój jako instrument solowy. Trzecia część jest zabawną grą z jazzową metryką. Nieustannie zmienia swoje metrum, a oba instrumenty dęte ustawia w opozycji do fortepianu. Partię oboju i fagotu cechuje jazzowe frazowanie, podczas gdy przerywniki fortepianowe mają prostą fakturę kantylenową. Instrumenty podwójnostroikowe stają się niezależne od partii fortepianu i wszystko prowadzi do „hulaszczego” zakończenia. *Trio* André Previna to wyrefinowana muzyka, która zabawia, a czasem i prowokuje.

Mam nadzieję, że nagrane na płycie kompozycje spodobają się słuchaczom, jak i zainteresują potencjalnych wykonawców, którzy w składzie: obój, fagot i fortepian rozpoczną swoją przygodę muzyczną.

5. Inne osiągnięcia artystyczne

Od początku mojej kariery zawodowej uprawiałam czynnie wszystkie możliwe formy aktywności muzycznej, to jest zarówno grę w orkiestrze, grę w zespołach kameralnych, jak i – z ogromną przyjemnością – występy solowe.

Spośród wyżej wymienionych form aktywności muzycznej najbardziej emocjonującą jest dla mnie gra solowa z towarzyszeniem orkiestry. Stawia przede mną wysokie wymagania zarówno wykonawczo-techniczne, jak emocjonalne, ale jednocześnie pozwala rozwijać osobowość muzyczną. Mój pierwszy poważny sukces konkursowy – zdobycie w 2002 roku Grand Prix na *Międzynarodowym Akademickim Konkursie Obojowo-Fagotowym* w Łodzi oraz trzykrotne wykonanie tego dnia Koncertu C-dur W.A. Mozarta z towarzyszeniem orkiestry *Filharmonii Łódzkiej* utwierdziło mnie w przekonaniu, że mam predyspozycje, aby występować jako solistka. Chciałam powtórzyć to doświadczenie i wyzwolić po raz kolejny pokłady emocji, które towarzyszyły mi podczas występów solowych. Od tego momentu wielokrotnie występowałam jako solistka z towarzyszeniem orkiestry bądź wykonywałam recitale z towarzyszeniem fortepianu.

Jako solistka-oboistka dbam także, aby nie ograniczać swojej aktywności zawodowej, a rozwijać ją. Podejmuję więc trudne wyzwania techniczne, grając nie tylko na oboju, ale także na rożku angielskim oraz na oboju d'amore.

Koncertując jako solistka wraz z orkiestrą *Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina*, wykonałam znaczące pozycje: W.A. Mozarta *Symfonię koncertującą Es-dur* na obój, klarnet, waltornię i fagot KV 297b, J. Haydna *Sinfonię Concertante B-dur* Hob I:105, A. Salieriego *Koncert C-dur* na flet, obój i orkiestrę, F. Martina *Koncert na 7 instrumentów dętych*, kotły, perkusję i orkiestrę smyczkową, P.J. v. Lindpaintnera *Sinfonię concertante B-dur* op. 36 na kwintet dęty i orkiestrę.

Istotne miejsce w mojej karierze solistycznej zajmują pierwsze wykonania utworów. Moim ważnym występem solowym było wykonanie światowej premiery utworu Johna Weeksa (Wielka Brytania) „...into that good Wight” na obój d'amore i orkiestrę smyczkową, które odbyło się w ramach prestiżowego *III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. G. Bacewicz*. Towarzyszyła mi orkiestra smyczkowa *Filharmonii Łódzkiej*, zaś całość od pulpitu poprowadził Szymon Bywalec. Dodam, że utwór ten zdobył III Nagrodę na

ww. konkursie. Drugą premierę światową miałam zaszczyt wykonać w Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy, w Sali koncertowej Wydziału Sztuk Dramatycznych podczas *Dnia Muzyki Polskiej (Premiery Światowe)*. Kompozycja Tomasza Bartoszka *Seahorse Rhapsody for oboe and orchestra* – mnie zadedykowana – została wykonana wraz z *Polish Modern Orchestra* pod batutą Krzysztofa Kamińskiego.

Kolejnym ważnym epizodem w mojej karierze solistki był premierowy projekt *Cultur Clash – Rock&Jazz* z orkiestrą smyczkową *PRIMUZ* pod batutą Łukasza Błaszcyka. Stawiając przed sobą wyzwania, a jednocześnie poszerzając horyzonty wykonawcze i przełamując bariery muzyki klasycznego, wykonałam na rożku angielskim kompozycję amerykańskiego pianisty jazzowego Lyle'a Maysa *Alaskan Suite: Invocation, Ascent* w aranżacji Wojciecha Lemańskiego, oraz na oboju rockowe kompozycje słynnego gitarzysty Jacka Królika. Koncert po raz pierwszy odbył się w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, a następnie dwukrotnie w krakowskim *Teatrze Variete*.

Kolejną istotną dziedziną moich działań artystycznych jest kameralistyka. Po uzyskaniu stopnia doktora sztuki muzycznej (2015 r.) miałam zaszczyt współpracować w ramach zespołów kameralnych z wieloma indywidualnościami artystycznymi, takimi jak: Tomasz Bartoszek – fortepian, Dorota Cegielska – fagot, Antonio Saiote – klarnet, Mayrick Alexander – fagot, Jan Souček – obój, Mario Caroli – flet, Ewelina Zawiślak – flet, Arkadiusz Adamczyk – fagot, Robert Stefański – klarnet, Carlos Bruneel – flet, Maciej Baranowski – waltornia, Krzysztof Kamiński – fagot, Stephan Vermeersch – klarnet, Janusz Kopczyński – obój, Jacek Delong – klarnet/saksofon, Peter Tavernano – obój, Zbigniew Monkiewicz – waltornia, Piotr Grzywiński – waltornia, Roman Pryliński – klarnet, Mariusz Barszcz – klarnet, Marek Medyński – waltornia, Joanna Morycińska – fortepian, Katarzyna Przybylska – flet, Adam Maniak – fortepian, Dariusz Mikulski – waltornia, Tomasz Bińkowski – waltornia, Dominik Wania – fortepian, Paweł Żebrowski – róg angielski, Witold Janiak – fortepian, Antoni Wierziński – flet, Maria Katarzyna Filipiak – wiolonczela, Joanna Woszczyk-Garbacz – flet, Sang Hyun Jo – waltornia, Dariusz Kaśnicki – perkusja, Magdalena Hudzieczek-Cieślak – sopran, Mirosław Kłys – klarnet, Piotr Cłapiński – fortepian, Michał Owczarek – fagot, Zbigniew Preisner – kompozytor/śpiew, Małgorzata Korpysz-Owczarek – skrzypce, Beata Rybotycka, Edyta Krzemień, Joanna Pocica,

Maciej Balcar – śpiew, Jacek Królik – gitary, Łukasz Adamczyk – bas, Sławomir Berny – instrumenty perkusyjne.

Warte podkreślenia jest, że wszystkie składy kameralne, z którymi koncertowałam (46 koncertów kameralnych), popularyzowały różne style, gatunki i formy muzyczne, a także muzykę popularną oraz jazz. Obecnie na stałe współpracuję z:

- *Trio Andare*
- Kwintetem *Mellow Five*
- Zespołem *Wind 5 Quintet*
- pianistą Tomaszem Bartoszkim, tworząc *Duet*.

Trio Andare powstało z mojej inicjatywy, z potrzeby poszukiwania i zgłębiania repertuaru na instrumenty dęte – obój i fagot. *Trio* tworzą wraz ze mną znakomici artyści: Dorota Cegielska – fagot i Tomasz Bartoszek – fortepian. Wynikiem wieloletniej współpracy jest oczywiście płyta CD, którą opisałam powyżej, wskazując ją jako moje najważniejsze osiągnięcie artystyczne zrealizowane w ostatnich latach. Zespół nieustannie poszerza swoje zainteresowania repertuarowe i możliwości wykonawcze. Jednocześnie głównym naszym celem jest propagowanie instrumentów dętych – oboju i fagotu oraz zachęcanie młodych adeptów sztuki muzycznej do uczenia się gry na nich.

Jazz i unikatowe zestawienie: fletu, oboju, fagotu, saksofonu z towarzyszeniem fortepianu to zespół *Mellow Five*. Kwintet tworzą wraz ze mną wspaniali instrumentalniści: Ewelina Zawiślak – flet, Dorota Cegielska – fagot, Jacek Delong – saksofon/klarnet, Adam Maniak – fortepian. Jest to jedyny taki zespół w Polsce, wykonujący poza utworami klasycznymi, skomponowanymi oryginalnie na ten skład, również standardy jazzowe i filmowe we własnych aranżacjach. Unikatowym tutaj i zaskakującym jest dobór instrumentów. Zespół *Mellow Five* powstał z potrzeby wypełnienia luki na polskim rynku muzycznym, a także, i może przede wszystkim, z odwiecznej chęci muzyków klasycznych do przeżywania wolności interpretacji i ekspresji artystycznej. Proponujemy mistrzowskie kompozycje m.in.: Henry'ego Manicini'ego, George'a Gershwina, Ennio Morricone, Joego Zawinula, Chicka Corei, Stanisława Moniuszki i Wojciecha Kilara w nowych, jazzowych aranżacjach, napisanych specjalnie dla *Mellow Five* przez Adama Manijaka i Dorotę Cegielską. Prezentując je, dokładamy wszelkich starań, aby tradycje wykonawcze tego stylu

muzyki zostały zachowane. Efektem naszej współpracy jest płyta CD, która ukaże się jeszcze w 2019 roku.

W skład zespołu *Wind 5 Quintet* wchodzi czworo muzyków orkiestry Filharmonii Łódzkiej: flecistka – Ewelina Zawisłak, klarncista – Roman Pryliński, fagocista – Krzysztof Kamiński i waltornista – Zbigniew Monkiewicz, oraz pianista spoza orkiestry Filharmonii Tomasz Bartoszek. W swoim repertuarze mamy zarówno wyrafinowaną klasykę (m.in. słynny *Sekstet* Francisa Poulenca czy W.A. Mozarta *Kwintet fortepianowy Es-dur* KV 452), jak i muzykę taneczną w efektownych opracowaniach na kwintet instrumentów dętych.

Do moich najważniejszych relacji na polu muzyki kameralnej zaliczam współpracę z pianistą Tomaszem Bartoszkim, z którym tworzę duet muzyczny od 2001 roku. Początkowo pracowaliśmy pod kierunkiem profesora Józefa Ciepłuchy, który dzielił się z nami swoim wieloletnim doświadczeniem muzyka kameralisty. Jednocześnie jako oboista pomagał mi podnosić moje zdobyte już umiejętności na wyższy poziom. Szczególnie w aspekcie świadomego kontrolowania własnej gry, dbałości o tekst, umiejętności jego właściwego odczytania i w konsekwencji stworzenia przemyślanej, artystycznej kreacji. Na przestrzeni lat zagraliśmy wiele koncertów na konkursach i festiwalach. Stale poszukujemy i poszerzamy swój repertuar.

Poniżej przedstawiam wybrane ważniejsze miejsca koncertów odbytych w ramach współpracy z wyżej wymienionymi artystami: Zamek Królewski w Warszawie, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Sala koncertowa Rahn Education Musik- und Kunstschule Clara Schumann w Neuzelle, Sala Koncertowa Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi, Sala koncertowa Wydziału Sztuk Dramatycznych Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej, Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi, Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Pałac Biedermanna w Łodzi, Galeria Zachęta w Warszawie, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, Muzeum Miasta Pabianice, Lwowska Filharmonia .

Jako kameralistka także nie stronię od muzyki współczesnej i chętnie ją wykonuję. Niejednokrotnie kompozycje te są mnie dedykowane. Praca nad tymi dziełami przynosi mi wiele satysfakcji i stanowi doskonałe pole nowych poszukiwań wypowiedzi artystycznych.

Praca w orkiestrze symfonicznej zawsze była moim celem i stanowi, z racji stałego zatrudnienia, bardzo ważny aspekt mojej kariery muzycznej. Pierwsze doświadczenia jako muzyk orkiestrowy zdobywałam już jako uczennica szkoły muzycznej, uczestnicząc w warsztatach orkiestrowych *Bydgoskie Impresje Muzyczne*. Poznawałam tajniki pracy w dużym zespole oraz zgłębiałam literaturę symfoniczną. Od samego początku sprawiało mi to wielką przyjemność, a jednocześnie było świetną okazją, by rozwijać swoją osobowość muzyczną.

W trakcie studiów w Akademii Muzycznej w Łodzi brałam udział prawie we wszystkich projektach orkiestrowych, zdobywając kolejne doświadczenia. Będąc studentką II roku, po pomyślnie zdanym egzaminie na stanowisko I oboisty rozpoczęłam w 2000 roku pracę w orkiestrze Teatru Wielkiego w Łodzi. Z orkiestrą odbyłam wiele tournée zagranicznych, jak i przygotowałam oraz wykonałam wiele premierowych spektakli operowych i baletowych. W moim repertuarze mam następujące pozycje:

opery – G. Puccini *Tosca, Madama Buterfly, Cyganeria*; G. Verdi *Nabucco, Aida, Rigoletto, Traviata, Moc przeznaczenia, Falstaff, Makbet*; W.A. Mozart *Wesele Figara, Czarodziejski flet*; G. Bizet *Carmen*; G. Rossini *Włoszka w Algierze, Cyrulik Sewilski*; G. Donizetti *Lukrecja Borgia, Łucja z Lammermoru, Anna Bolena, Napój miłosny*; S. Moniuszko *Halka, Straszny dwór*; C.M. v. Weber *Wolny Strzelec*; D. Cimarosa *Impresario w opałach*; P. Czajkowski *Eugeniusz Oniegin, Dama pikowa*; J. Offenbach *Opowieści Hoffmanna*; L. Bernstein *Kandyd*; F. Cilea *Adriana Lecouvreur*; P. Mascagni *Rycerskość wieśniacza*; R. Leoncavallo *Pajace*; F. Poulenc *Dialogi karmelitanek*; A. Previn *Tramwaj zwany pożądaniem*; R. Wagner *Holender tułacz*; P. Glass *Echnaton*; I. Strawiński *Triada*, F. Loewe *My Fair Lady*, F. Lehár *Wesoła Wdówka*, I. Kálmán *Hrabina Marica, Księżniczka czardasza*; J. Strauss *Zemsta nietoperza, Baron cygański*; oraz balety – P. Czajkowski *Jeziro Łabędzie, Oniegin*; B. Bogusławski *Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków*; L. Seregi / K. Goldmark *Poskromienie złościcy*; F. Suppé / M. Nyman *Ziemia obiecana*; S. Prokofiew / J. Makarowski *Romeo i Julia*.

Pracę w operze zakończyłam 2015 roku, będąc jednocześnie już pierwszym oboistą w *Filharmonii im. A. Rubinsteina* w Łodzi. Praca w obu instytucjach sprawiała mi wiele satysfakcji i pozwalała doskonalić warsztat obojowy w różnorodnych repertuarach, lecz ograniczała czasowo, nie pozwalając stawiać czoła nowym wyzwaniom. Od 2010 roku jestem I oboistą Filharmonii Łódzkiej, gdzie kontynuuję pracę do dnia dzisiejszego. Z orkiestrą nagrałam płyty CD z muzyką polską oraz wykonałam wiele znaczących partii solowych:

P. Czajkowski *Symfonia nr 4 f-moll op. 36, nr 5 e-moll op. 64, nr 6 „Patetyczna” b-moll op. 74;*
J. Brahms *Koncert skrzypcowy op. 77;* K. Szymanowski *„Harnasie” op. 55;* L. v. Beethoven
Symfonia nr 3 „Eroica” Es-dur op. 55, nr 5 c-moll op. 67, nr 6 „Pastoralna” F-dur op. 68, nr 7
A-dur op. 92, nr 9 d-moll op. 125; J. Brahms *Symfonie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, Wariacje na temat*
Haydna op. 56; M. Mussorgski (M. Ravel) *Obrazki z wystawy;* H. Berlioz *Symfonia*
fantastyczna op. 14; I. Strawiński *suita Pulcinella, Symfonia psalmów, Pietruszka,*
Święto wiosny, Ognisty ptak; A. Borodin *Tańce połowieckie,* G. Bizet *Symfonia C-dur,*
M. Rimski-Korsakow *suita symfoniczna „Szeherazada” op. 35;* M. Ravel *Moja matka gęś,*
Bolero; C. Debussy *Morze;* G. Rossini *uwertury do oper Włoszka w Algierze,*
Jedwabna drabinka, Cyrulik sewilski; R. Strauss *Śmierć i wyzwolenie, Dyl sowizdrzał;*
A. Dworzak *IX Symfonia e-moll Z Nowego Świata.*

Rozbudowane partie solowe w ww. dziełach są wymagające i stanowią duże wyzwanie dla pierwszego oboisty. Wykonanie ich pod batutą wybitnych polskich i zagranicznych dyrygentów dawało mi wiele satysfakcji, a możliwość słuchania solistów i ich wyjątkowych interpretacji artystycznych zawsze inspirowała mnie do poszukiwań i dalszej pracy w kreowaniu własnych koncepcji.

Współtworzenie kreacji artystycznych podczas pracy zespołowej zaowocowało kolejnymi projektami orkiestrowymi.

Od roku 2015 jestem także oboistką orkiestry *Grohman Orchestra*. Zespół tworzą muzycy Filharmonii Łódzkiej, liderzy poszczególnych grup oraz koncertmistrz jako skrzypek-dyrygent. Wspólnie w 2017 roku nagraliśmy płytę CD pt. *„Grohman Orchestra – Klasyka polskiej rozrywki”*, na której znajdują się utwory takich gwiazd, jak Maanam, Lombard, Perfect, Niemen, Grechuta, Rodowicz, Fogg, Skaldowie czy Dżem, w nowych, ciekawych aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Płyta to połączenie popularnych polskich piosenek z kompozycjami wirtuozów epoki baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Dodam także, iż jeszcze w tym roku (2019) ukaże się kolejna nasza płyta CD pt. *„Kochajmy”*.

Kolejny wątek mojej działalności orkiestrowej to udział w projekcie zespołu *Alla Vienna*. Wraz z orkiestrą prezentujemy „nieśmiertelną” muzykę zespołu *Queen*, z towarzyszeniem chóru i śpiewającego aktora odtwarzającego postać Freddiego Mercury’ego. Projekt ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą, czego dowodem są liczne koncerty, m.in. w Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii

Narodowej, Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Filharmonii w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Koszalinie, Gorzowie, Lublinie, Krakowie, Katowicach oraz w Pradze.

Nie sposób także nie wspomnieć tutaj o orkiestrze, z którą koncertuję już niemalże 15 lat. Orkiestra Kameralna *Polish Camerata* powstała z inicjatywy polskiego wiolonczelisty i pedagoga prof. S. Firleja. Zespół prowadzony jest od 2011 roku przez dyrygenta Marka Głowackiego, a tworzą go muzycy Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi oraz kadra dydaktyczna Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Repertuar zespołu stanowią dzieła muzyczne okresu baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz muzyki współczesnej.

Za twórczą i rozwijającą uważam także pracę w *Polish Modern Orchestra*, złożonej z artystów, naukowców i pedagogów na stałe współpracujących ze współczesnymi kompozytorami. Zespół powstał w 2017 roku i specjalizuje się w wykonywaniu muzyki dzisiejszych czasów. Wspólnie zagraliśmy wiele światowych premier, m.in.: T. Bartoszek (ur.1969) *Reminiscences* na flet i orkiestrę, M. Werner (ur.1991) *Elegia* na skrzypce i orkiestrę, P. Wróbel (ur.1977) *Tromboridoo nr 2* na puzon basowy i orkiestrę, M. Kabza (ur.1990) *Koncert podwójny* na dwoje skrzypce i orkiestrę, L. Kołodziejski (ur.1981) *Animation movies II* for clarinet and orchestra, K. Grzeszczak (ur.1965) *Bezsita* na fortepian i orkiestrę, T. Szczepanik (ur.1981) *(Re)LieF* na saksofon i orkiestrę, O. Hans (ur.1971) *Inkantacje* na 3 altówki / 3 flety altowe i orkiestrę, T. Bartoszek (ur.1969) *Imagination* for flute and orchestra, B. Dowłasz (ur.1949) *Performerium* for viola and orchestra, L. Kołodziejski (ur.1981) *A little story* for clarinet and orchestra, M. Werner (ur.1991) *Danse vive* for flute and chamber orchestra, *Pieśń bez słów* for violin and orchestra. Orkiestra pracuje pod dyktando pedagoga, fagocisty i dyrygenta Krzysztofa Kamińskiego.

Podsumowując moją działalność koncertową: zaletą jest wszechstronność jako muzyka oraz rozpiętość repertuarowa reprezentowanych stylów muzycznych, a zarazem uniwersalność jako instrumentalisty oboisty.

Działalność dydaktyczna

Ważnym elementem mojej pracy zawodowej jest działalność pedagogiczna. Swoją drogę w tym kierunku rozpoczęłam już podczas studiów w Akademii Muzycznej w Łodzi, będąc od 2003 roku asystentem stażystą w klasie oboju wybitnego instrumentalisty i pedagoga – mojego Mistrza – Profesora Józefa Ciepluchy. Miałam ogromne szczęście i zaszczyt, że mogłam pracować pod czujnym okiem mojego Profesora. Po ukończeniu studiów magisterskich kontynuowałam pracę już jako asystent, przyglądając się pracy Profesora ze studentami oraz wszelkim jego działaniom związanym z propagowaniem naszego instrumentu – oboju. Profesor uczył mnie, jak być dobrym pedagogiem oraz pokazywał, w jaki sposób pomagać studentom w rozwiązywaniu problemów warsztatowych i interpretacyjnych. Motywował mnie do działania, bycia nauczycielem wymagającym, odpowiedzialnym i uczciwym wobec siebie i studentów. Profesor Józef Cieplucha wzbudził we mnie prawdziwą pasję życiową bycia „dobrym pedagogiem”. Współpraca układała się znakomicie z korzyścią dla mnie, jak i dla studentów. Niemal wszyscy absolwenci klasy oboju Profesora Ciepluchy, w której byłam asystentką, zajmują się zawodowo muzyką, grając w orkiestrach, koncertując kameralnie, solowo oraz ucząc w szkołach muzycznych. Poniżej przedstawiam nazwiska studentów, z którymi miałam okazję pracować u boku mojego Mistrza, którzy rozpoczęli studia w klasie oboju Profesora Ciepluchy, ale ze względu na jego nagłą chorobę nie mogli jej kontynuować ani ukończyć.

Justyna Herc (obecnie Herc-Fabisiak) – Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi

Ewelina Klocek – OPERA NOVA w Bydgoszczy

Arkadiusz Tul – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Bogumiła Piontek (obecnie Olejnik) – OPERA NOVA w Bydgoszczy

Radosław Dobrydnio – Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

W trakcie pracy w macierzystej Uczelni miałam także zaszczyt pracować w klasie oboju prof. Jerzego Kotyczki oraz prof. Janusza Kopczyńskiego. Czerpiąc z doświadczenia i ogromnej wiedzy pedagogów oraz opierając się na cennych doświadczeniach i wskazówkach przekazanych mi przez te autorytety i mego mentora Prof. J. Ciepluchę, mogłam wykształcić swój własny „model” nauczyciela oraz wyznaczyć własną ścieżkę

pedagogiczną. Uświadomiłam sobie także, jak wielka jest odpowiedzialność pedagoga za rozwój talentu i osobowości studenta.

Po uzyskaniu stopnia doktora sztuki w 2015 roku objęłam stanowisko adiunkta w Akademii Muzycznej w Łodzi i rozpoczęłam samodzielną pracę. Praca ze studentami zawsze sprawiała mi wielką przyjemność, a obserwacja ich postępów w grze na oboju była i jest wielką satysfakcją. Podczas mojej zaledwie czteroletniej kariery pedagogicznej odniosłam następujące sukcesy:

- Natalia Kok ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem w 2018 roku. Studia magisterskie klasa oboju dr A. Piotrowska-Bartoszek.
- Natalia Kok zdobyła wyróżnienie w V grupie (22–24 lata) podczas *VII Liutauras Vėbra International Oboe Competition 2018*, 27–29 kwietnia 2018 roku w Kownie na Litwie. Studia magisterskie klasa oboju dr A. Piotrowskiej-Bartoszek.
- Natalia Kok zdobyła III miejsce w kategorii E podczas *IV International Classical Music Competition SONORUM – Kaunas 2017*, 28 listopada – 1 grudnia 2017, Kowno na Litwie. Studia magisterskie klasa oboju dr A. Piotrowskiej-Bartoszek.
- Natalia Kok zdobyła III nagrodę w ramach konkursu rozegranego podczas *IX Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego dla Instrumentów Dętych* w Łodzi (14–21 lipca 2017). Studia magisterskie klasa oboju dr Agaty Piotrowskiej-Bartoszek.
- Natalia Kok otrzymała III Nagrodę podczas *The 7 Dmytro Bida Wood Wind Youth Performers International Competition*, 23 – 27.10.2016, Lwów. studia magisterskie klasa oboju dr A. Piotrowskiej-Bartoszek.
- Katarzyna Sobeńko otrzymała II nagrodę ex aequo w specjalności obój w ramach konkursu rozegranego podczas *VII Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego Ventus Optimus* w ramach *Letniej Akademii Muzyki* w Łodzi, 11 – 17.07.2015. Studia licencjackie AM w Łodzi – klasa prof. J. Kotyczki i dr A. Piotrowskiej-Bartoszek. Studia magisterskie klasa oboju dr A. Piotrowskiej-Bartoszek.
- Magdalena Maniewska ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem 2013–2015. Studia magisterskie klasa oboju dr A. Piotrowskiej-Bartoszek.

Wymienię także wygrane konkursy do orkiestr studentów, z którymi samodzielnie pracowałam na studiach magisterskich:

- Natalia Kok obecnie jest członkiem Orkiestry Vienna Royal Artists Orchestra oraz bierze udział w licznych projektach, m.in. Rock Meets Classic w Niemczech. Współpracuje z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.
- Joanna Borcz – oboistka orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi
- Katarzyna Sobeńko obecnie pracuje w Orkiestrze Opery na Zamku w Szczecinie
- Magdalena Maniewska obecnie pracuje w Orkiestrze Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Nadmienię, iż oprócz klasy oboju prowadzę także samodzielnie od kilku lat zespoły kameralne – klasyczny kwintet dęty. Doświadczenie zdobyte podczas pracy w różnych orkiestrach pozwala mi kształtować w młodych muzykach umiejętności gry w zespole: wtapiania się barwą w brzmienie grupy, dostrajania się w trakcie wykonywania utworu, stosowania różnic dynamicznych i artykulacyjnych w odniesieniu do specyfiki danego instrumentu, realizacji założeń muzycznych. Obok rozwijania muzykalności i wrażliwości muzycznej staram się także zaszczerpić i nauczyć zdyscyplinowania w grze zespołowej i umiejętnego odczytywania z gestów i ruchów prowadzącego. Poniżej wymienię jedynie nagrody zespołów z ostatnich czterech lat:

- Wyróżnienie I stopnia zdobył kwintet dęty w składzie: Kamila Borzemska – flet, Magdalena Sobczyk – obój, Diana Śliwińska – klarnet, Kamil Szulc – fagot, Monika Wiecha – waltornia.
XX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych – Jawor 2018 (24-25 listopada)
Studenci pracują obecnie pod kierunkiem dr A. Piotrowskiej-Bartoszek.
- Wyróżnienie – kwintet dęty w składzie: Agata Głodek – flet, Natalia Kok – obój, Bartosz Jawor – klarnet, Maria Frankowska – fagot oraz Jadwiga Surtel – waltornia.
XIX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych – Jawor 2017 (18–19 listopada). Zespół prowadzony przez dr Agatę Piotrowską-Bartoszek.
- Wyróżnienie – kwintet dęty w składzie: Agata Głodek – flet, Natalia Kok – obój, Maciej Pietrzak – klarnet, Hipolit Wróblewski – fagot oraz Jadwiga Surtel – waltornia.
XVII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych – Jawor 2015 (21–22 listopada). Zespół prowadzony przez dr Agatę Piotrowską-Bartoszek

Systematycznie staram się także podnosić swoje kwalifikacje pedagogiczne, uczestnicząc w specjalistycznych seminariach dla oboistów, konferencjach oraz kursach mistrzowskich. Dodam także, że moja praca pedagogiczna to również licznie prowadzone warsztaty obojowe na terenie całego kraju i poza jego granicami, wykłady oraz indywidualne spotkania z młodymi oboistami.

Bazując na własnych doświadczeniach w pracy ze studentami wiem, iż chcą oni czuć się współtwórcami, kreatorami i należy ich włączać do realizacji określonych celów, opierając się na ich motywacji wewnętrznej, aby rozbudzić w nich potrzebę uczenia się, samodoskonalenia.

Aby sprostać oczekiwaniom studentów w roku 2015 stworzyłam Pracownię obojową. Za moim doradztwem Pracownia została, dzięki przychylności władz macierzystej Uczelni, wyposażona w najnowsze maszyny i urządzenia do wytwarzania stroików: obojowych, do rożka angielskiego, jak i do oboju d'amore. Ośmielę się napisać, iż jest to jedno z nielicznych tak wyposażonych miejsc w Polsce. Studenci mają możliwość wytwarzania stroików oraz przeprowadzania badań naukowych. W oparciu o potencjał aspiracji studentów klasy oboju w tym samym roku powstało także *Naukowe Koło Oboistów* przy Akademii Muzycznej w Łodzi, którego mam zaszczyt być pomysłodawczynią, jak i opiekunem do dnia dzisiejszego. Celem działania Koła jest popularyzowanie oboju i instrumentów pokrewnych – rożka angielskiego, oboju d'amore, prezentowanie osiągnięć naszych studentów, pedagogów oraz zachęcanie młodych oboistów do kontynuacji nauki w naszej Uczelni. Jako Opiekun bardzo cenię sobie współpracę ze studentami, gdyż dzięki ich determinacji, zaangażowaniu i pomysłom tworzymy nowe projekty, z którymi docieramy do oboistów w całej Polsce. Niewątpliwie naszym sukcesem była prezentacja pt. „*StroikoMania*”, przedstawiająca proces wytwarzania stroika obojowego oraz „trudności”, z jakimi boryka się każdy oboista, strojąc orkiestrę. Na potrzeby prezentacji wyprodukowaliśmy film pt. „*OboeChallenge*”, całkowicie zrealizowany przez członków naszego Naukowego Koła Oboistów. W filmie wzięli udział pedagodzy, studenci i pracownicy Akademii. Film jest dostępny na kanale *YouTube* i cieszy się dużym uznaniem. Kolejna prezentacja to „*Pięciobój*” przedstawiająca nasze badania naukowe dotyczące wytwarzania stroika obojowego w stylu niemieckim, zawierała także muzykę obojową prezentowaną z pewną dozą humoru oraz elementy zabawy.

Prezentacje Naukowego Koła Oboistów to pewnego rodzaju happeningi ukazujące trudność wykonywania zawodu muzyka – oboisty, ale także poprzez zabawę zachęcające do poznawania naszego obojowego świata. Uświadamiają również osobom niezwiązanym z muzyką, ile nasz zawód wymaga poświęcenia i determinacji w dążeniu do osiągnięcia wymarzonego celu – bycia dobrym i „skutecznym” oboistą.

Moja działalność artystyczna w ostatnich latach została nagrodzona w 2014 roku Brązowym Krzyżem Zasługi za szczególne zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej, nadanym mi przez Prezydenta RP. Trzykrotnie otrzymałam nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi: w roku akademickim 2010/2011 za wysoki poziom prowadzonych zajęć i osiągnięcia artystyczne oraz duże zaangażowanie w prace organizacyjne Katedry Instrumentów Dętych i Perkusyjnych, w 2013/2014 roku za zaangażowanie w pracę ze studentami oraz sukcesy pedagogiczne w postaci wyróżnienia dla kwintetu dętego na *XIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych* w Jaworze, oraz w roku akademickim 2014/2015 za udział w pracach organizacyjnych *V Międzynarodowego Akademickiego Konkursu Oboistów i Fagocistów im. Józefa Ciepluchy*, a także zaangażowanie w prace Katedry oraz bogatą działalność artystyczną.

Podsumowując moją działalność artystyczną chciałabym zaznaczyć jej wielowątkowość. Nie jestem tylko solistką, solistką – kameralistką czy muzykiem orkiestrowym, lecz prezentuję obój jako instrument uniwersalny, wykonując muzykę klasyczną, jazz czy nawet rock. Sprawia mi to ogromną satysfakcję i umożliwia ciągłe uzupełnianie mojej wiedzy, by właściwie kreować proces samokształcenia oraz pracę pedagogiczną. W przyszłości planuję kontynuować wielowątkowość w wykonawstwie muzyki i rozwijać ją oraz wzbogacać o różne dziedziny, gatunki i formy muzyczne. Jako pedagog zaś pragnę doskonalić siebie i swoje umiejętności oraz nieustannie poszukiwać metod doskonalenia gry, by móc sprostać indywidualnym wymaganiom studentów. W moich planach artystycznych jest także:

- Wydanie przez firmę DUX płyty CD: *Trio Andare* – tria na obój, fagot i fortepian.
- Wydanie płyty CD zespołu *Mellow Five* – muzyka jazzowa.

- Nagranie płytowe utworów polskich kompozytorów reprezentujących łódzkie środowisko muzyczne.
- Nagranie wraz Grohman Orchestra płyty pt „Kochajmy”, zawierającej kompozycje polskiej muzyki rozrywkowej w aranżacjach Krzysztofa Herdzina.
- Nagranie autorskiej płyty CD z kompozycjami Adama Manijaka.
- Kontynuowanie oraz nawiązywanie współpracy z pedagogami z polskich szkół oraz uczelni muzycznych.
- Kontynuowanie prowadzenia warsztatów obojowych na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami.
- Nawiązanie współpracy z czołowymi oboistami europejskimi oraz organizacja warsztatów i seminariów specjalistycznych dla oboistów w macierzystej Uczelni.
- Napisanie utworów na obój i fortepian dla dzieci i młodzieży.
- Zorganizowanie konferencji pt. „StroikoMania”, poświęconej procesowi wytwarzania stroika obojowego, jak i fagotowego.
- Kontynuacja działalności Naukowego Koła Oboistów przy Akademii Muzycznej w Łodzi i propagowanie jej, a co za tym idzie popularyzowanie naszego instrumentu – oboju.
- Szerzenie, poprzez wykonawstwo, jak i wykłady, kultury i muzyki polskiej poza granicami naszego kraju.

A. Piella