

AUTOREFERAT

1. Imię i nazwisko: ROBERT STEFAŃSKI

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

25.05.2005 Dyplom magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem „A”
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

27.06.2012 Stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, nadany uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.

Problematyka wykonawcza w polskiej muzyce klarnetowej na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie kompozycji Marcela Chyżyńskiego – Trzy preludia na klarnet i fortepian (1990), Ryszarda Osady – Capriccio na klarnet i media elektroniczne (2005), Pawła Mykietyna – Choć doleciał Dedal – Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1990), Mikołaja Góreckiego – Transfiguracje na klarnet solo (2004), Marcina Stańczyka – Laterna na klarnet, wiolonczelę, fortepian, perkusje i elektronikę (2008)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych

• Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych:

01.10.2005 – 30.09.2012 Asystent w Katedrze Instrumentów Dętych
na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

01.10.2012 – nadal Adiunkt w Katedrze Instrumentów Dętych
na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

• Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach edukacyjnych:

01.09.2005 – nadal Nauczyciel klarnetu w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Zgierzu

01.10.2010 – nadal Nauczyciel klarnetu w Niepublicznej Szkole Muzycznej
I i II stopnia w Łowiczu

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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

Tytuł płyty:

nowe oblicza klarnetu

Wykonawcy:

Robert Stefański – klarnet

Witold Holtz – fortepian

Leszek Kołodziejcki – akordeon

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy)

Autorzy, tytuły utworów, czas trwania:

Krzysztof Grzeszczak – *Soliloquium* (2016) na klarnet solo [9:40]

Sławomir Kaczorowski – *clari-accord* (2017) na klarnet i akordeon [10:09]

Olga Hans – *Sonata* (2017) na klarnet i fortepian [17:18]

Robert Stefański – *Improwizacja nr 3* (2014) na klarnet solo [5:04]

Tomasz Szczepanik – *Multi-spectral view of Titan* (2012) na klarnet i komputer [13:02]

całkowity czas: 55:13

(CD) numer katalogowy: PH026, rok wydania: 2017, wydawnictwo: Polihymnia

Nagrania dokonano w Sali koncertowej i studiu komputerowym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na przełomie roku 2016/2017.

Reżyseria nagrania, montaż, mastering – Michał Grzeszczak

Fotografie i projekt graficzny – Jan Świdorski

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Do wyboru repertuaru na płytę *nowe oblicza klarnetu* skłoniło mnie zainteresowanie muzyką współczesną i ścisła współpraca z kompozytorami młodego i średniego pokolenia związanymi z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, którzy dedykowali mi swoje kompozycje klarnetowe. Moją ambicją było zarejestrowanie ich na płycie, by ukazać współczesne możliwości brzmieniowe klarnetu in B i klarnetu basowego zastosowanych w różnych konfiguracjach instrumentalnych. Zaprezentowane przeze mnie dzieła są zróżnicowane pod względem technicznym, brzmieniowym i estetyczno-stylistycznym. Występują w nich ciekawe efekty sonorystyczne, które są szczególnie wyeksponowane w utworze Tomasza Szczepanika *Multi-spectral view of Titan* na klarnet i komputer. Wskazane przeze mnie dzieło artystyczne jest w pewnym zakresie nawiązaniem do tematyki zawartej w mojej pracy doktorskiej, odnoszącej się do polskiej muzyki klarnetowej na przełomie XX i XXI wieku.

Utwory zamieszczone na płycie *nowe oblicza klarnetu* mają dla mnie szczególne znaczenie, powstały bowiem z myślą o mojej habilitacji. Mój udział w ich tworzeniu polegał na opracowaniu głosu klarnetu w zakresie oznaczeń interpretacyjnych, aplikatury, artykulacji, oddechów itp. Dedykowane mi dzieła powstawały w nawiązaniu do utrwalonych przez wieki sprawdzonych tradycji, które polegały na ścisłej współpracy twórców z wykonawcami. Nowo stworzone dzieła, które powierzyli mi kompozytorzy, były i są dla mnie zawsze dużym wyzwaniem.

Płytę otwiera *Soliloquium* (2016) na klarnet solo autorstwa Krzysztofa Grzeszczaka. *Soliloquium* jest egzemplifikacją muzyczną filozoficznej formy „rozmowy z samym sobą”. Ów wewnętrzny dialog niewypowiedzianych odczuć i refleksji znalazł swoje odzwierciedlenie w zapisie nutowym, w którym kompozytor kreśli wizje nieuchwytnie i niewypowiedziane. Konkretnie motywy – „gesty muzyczne” zdają się wskazywać na „tematy” rozmyślań, które, choć pozornie różne, krążą jednak wokół początkowej „myśli”.

Prawykonania *Soliloquium* dokonałem 5 grudnia 2016 roku w Sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi podczas 69. Sesji „Musica Moderna”. Nagranie płytowe zostało zarejestrowane 9 grudnia 2016 roku w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Utwór został tak skomponowany, aby ukazać duże możliwości techniczne i brzmieniowe klarnetu w artystycznej, kompozytorskiej wypowiedzi. W tej wirtuozowskiej kompozycji występują różnorodne, często skomplikowane, elementy wykonawcze, jak np.:

multifony, *glissanda* multifonów, *tremola*, *frullata*, duże skoki interwałowe, szybkie przebiegi melodyczne, ekstremalne różnice dynamiczne, stosowanie skrajnych rejestrów instrumentu. Dzieło pozbawione jest oznaczeń metrycznych i kresek taktowych, dzięki czemu występuje pewna swoboda w kształtowaniu narracji muzycznej. Jedynie sugestie metronomiczne i wskazania charakteru poszczególnych fragmentów (*cantabile*, *deciso*, *calmo*, *lento*, *misterioso*, *tranquillo*, *scherzando*) kierują wykonawcę w stronę twórczych intencji autora. Używając określeń *senza misura*, *quasi improvvisando* czy *poco a piacere*, kompozytor daje wykonawcy możliwość wykazania się kreatywnością, swobodą współtworzenia dzieła, wyrażania nieskrępowanej ekspresji podyktowanej chwilą.

clari-accord (2017) Sławomira Kaczorowskiego to kompozycja zadedykowana duetowi Acustico Duo (Robert Stefański i Leszek Kołodziejcki). Utwór zawiera zwarte motywy melorytmiczne, z których wynikają kolejne motywy i praca przetworzeniowa. Kompozytor buduje tu silne napięcia wyrazowe, szczególnie poprzez dynamikę *forte*, *stringendo* i żywiołowe *crescenda*. W partii klarnetu wykorzystywane są często tryle, kadencje i zróżnicowane rejestry instrumentu. Utwór ma budowę jednoczęściową. Można podzielić go na zróżnicowane pod względem tempa i agogiki fragmenty, np. *misterioso*, *capriccioso*, *con moto*, *quieto*, *giocoso* i *energico*. Każdy z nich ma ściśle określone przez kompozytora tempo. Zagęszczenia faktury powodują gradację i napięcia dynamiczne, zapewniając wirtuozowski charakter fragmentów *con moto*. Utwór zawiera indywidualne cechy twórczości kompozytora - charakteryzuje go energia i ekspresja przeplatana mistycznym charakterem spokojniejszych motywów.

Współpraca z kompozytorem była twórcza i pozwoliła nam zinterpretować dzieło w sposób gruntowny i przekonujący. Prawykonania utworu dokonaliśmy wspólnie z Leszkiem Kołodziejckim 13 marca 2017 roku w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nagranie zostało zarejestrowane 18 marca 2017 roku w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Sonata (2017) na klarnet i fortepian Olgi Hans to kompozycja napisana dla Bacewicz Duo, które współtworzę z Witoldem Holtzem. Można wyodrębnić w niej trzy części połączone *attaca* w jedną całość. Środkowa część jest utrzymana w tempie *presto* z licznymi *tremolami* i przebiegami szesnastkowymi w obydwu partiach. Skrajne części opierają się na eksponowaniu kantylenowej narracji obu instrumentów, dominuje w nich nastrój refleksji, zadumy i melancholii utrzymany w dyskretnej dynamice. W partii klarnetu pojawia się wiele interesujących środków wyrazu, takich jak: mikrotony, liczne *tremola*, dźwięki zaszumione, pozwalające na stworzenie ciekawej palety barw. Znaczącą rolę odgrywa tu dialog pomiędzy

klarnetem i fortepianem, który rozwijając się, przechodzi w zróżnicowane stany napięcia emocjonalnego. Utwór cechuje niezwykle bogactwo kolorystyczne i interesująca inwencja melodyczna. Jego nagranie zostało zarejestrowane 31 marca 2016 roku w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Improwizacja nr 3 (2014) na klarnet solo jest rezultatem podjęcia przeze mnie próby działalności twórczej w zakresie kompozycji. Prawykonanie *Improwizacji nr 3* odbyło się podczas międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej: „Różnorodność środków wyrazu w twórczości na instrumenty dęte kompozytorów XX i XXI wieku” w dniu 25 marca 2014 roku w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Nagranie płytowe zostało dokonane 9 grudnia 2016 roku w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Zawarte w tym utworze techniki wykonawcze: *frullato*, *glissando*, multifony, mikrotony, *tremolo*, a także krótkie kantyleny przeplatane popisowymi figuracjami mogą stanowić pożyteczny materiał dydaktyczny dla uczniów szkół muzycznych II stopnia i studentów pragnących pogłębić swą wrażliwość estetyczną i wzbogacić swój warsztat techniczny. Wykonawca ma tu możliwość zetknięcia się z niekonwencjonalnymi technikami gry na klarnecie, dużą różnorodnością dynamiczną, jak i z szerokim zakresem praktycznego kształtowania materii dźwiękowej i formy muzycznej o zróżnicowanym charakterze.

Multi-spectral view of Titan (2012) na klarnet i komputer Tomasza Szczepanika jest wśród utworów zarejestrowanych na niniejszej płycie kompozycją szczególną, wykorzystującą media elektroniczne i dwie odmiany klarnetu: klarnet B i klarnet basowy. Każdorazowe ich użycie jest w pełni przemyślane i koresponduje z przebiegiem warstwy elektronicznej. Pragnę nadmienić, że osobiście nagrałem materiał dźwiękowy, który posłużył do stworzenia warstwy elektronicznej. Stosowanie dynamiki nakreślonej przez kompozytora połączone z wykorzystaniem zróżnicowanej artykulacji i bogactwem efektów dźwiękowych, zwłaszcza w miejscach improwizowanych, daje możliwości stworzenia frapującej ekspresji dzieła. Prawykonania utworu dokonałem 19 kwietnia 2012 roku w studiu komputerowym muzyki elektronicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w ramach 60. Sesji „Musica Moderna”. Nagranie zostało zarejestrowane 20 stycznia 2017 roku w studiu komputerowym muzyki elektronicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

W komentarzu do utworu kompozytor doprecyzował znaczenie jego tytułu. Tytan jest największym satelitą Saturna, a równocześnie jedynym księżycem w Układzie Słonecznym mającym atmosferę, w której (podobnie jak na Ziemi) zachodzą złożone zjawiska klimatyczne. Pomimo małej przepuszczalności promieni Słońca przez atmosferę, na

powierzchni Tytana panuje wyraźny cykl dobowy, zaś warunki klimatyczne przypominają te, jakie występowały na powierzchni Ziemi miliardy lat temu. W dniu 14 stycznia 2005 roku sonda Cassini przesłała pierwsze zdjęcia powierzchni księżycy, ukazując: jeziora ciekłego metanu, węglowodorowe rzeki i strumienie, wulkany i ciągnące się przez setki kilometrów wydmy. Ponadto na Tytanie sezonowo występują opady atmosferyczne, są chmury i burze, łagodne wiatry i pory roku. W partii elektronicznej utworu wykorzystano naturalne dźwięki podmuchów wiatru, jakie nagrała sonda w trakcie opadania na powierzchnię Tytana.

Muzyka klarinetowa XXI wieku zawiera nowatorskie środki wyrazu artystycznego, jak również tradycyjną harmonię i motywy kantylenowe. Różnorodność tej muzyki stwarza szeroką gamę zarówno możliwości, jak i problemów wykonawczych. Pozostawia klarncistom duży margines możliwości interpretacyjnych. Mam nadzieję, że zaprezentowana przeze mnie płyta przyczyni się do popularyzacji twórczości klarinetowej łódzkich kompozytorów i zachęci potencjalnych wykonawców do włączania jej do swego repertuaru koncertowego.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych)

Swoją edukację artystyczną rozpocząłem w wieku 11 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu w klasie klarnetu mgra Adama Brzozowskiego. Naukę kontynuowałem w Państwowym Liceum Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi w klasie klarnetu mgra Dariusza Dudka i mgra Krzysztofa Płoszyńskiego. W 2005 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie klarnetu starszego wykładowcy Ryszarda Ryczła. Za niezwykle cenne uważam ukończenie w 2007 roku studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie klarnetu prof. Andrzeja Janickiego.

Jeszcze jako uczeń liceum muzycznego uczestniczyłem w kursach mistrzowskich, m.in. kilkakrotnie w międzynarodowych letnich kursach i konkursach interpretacji w zakresie gry na instrumentach dętych, które odbywały się w Dusznikach Zdroju pod kierunkiem prof. Mieczysława Stachury i prof. Diethelma Kühna, oraz w międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Klarinetowo-Saksofonowym w Jastrzębiu Zdroju. Ponadto swoje umiejętności rozwijałem, pracując pod kierunkiem następujących profesorów: Eduarda Brunnera (Niemcy), Oriola Romaniego (Hiszpania), Matthiasa Müllera (Szwajcaria), Florenta Héau

(Francja), Antonia Saiote (Portugalia), Valtera Vitka (Czechy), Mirosława Pokrzywińskiego, Jana Jakuba Bokuna, Arkadiusza Adamskiego i Aleksandra Romańskiego.

Nieustannie staram się doskonalić warsztat instrumentalny i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Poznawanie metod nauczania stosowanych przez wybitnych klarncistów i pedagogów reprezentujących wiodące ośrodki muzyczne w Europie stanowi dla mnie niezwykle istotne doświadczenie artystyczne i pedagogiczne. Będąc wykładowcą Mistrzowskiego Kursu Klarnetowo-Saksofonowego w Jastrzębiu Zdroju i VIII Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego „Ventus Optimus” w Łodzi, a także uczestnicząc w IV Europejskim Kongresie Klarnetowym w Katowicach i Międzynarodowym Festiwalu Klarnetowym „Clarimania” we Wrocławiu, miałem możliwość konfrontacji własnych metod nauczania gry na klarncie uczniów i studentów z metodami i doświadczeniami innych, często wybitnych nauczycieli z kraju i z zagranicy.

Niniejszy autoreferat stanowi syntetyczne ujęcie mojej działalności artystycznej, pedagogicznej, naukowej i popularyzatorskiej w latach 2012–2017, po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Autoreferat podzieliłem na trzy rozdziały odpowiadające głównym sferom mojej działalności oraz istotnym kierunkom moich zainteresowań. Omówiona zostanie w nim moja działalność artystyczna, dydaktyczna, naukowa, organizacyjna oraz popularyzatorska w ostatnich pięciu latach, czyli okresie mojej pracy na stanowisku adiunkta Akademii Muzycznej w Łodzi.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Działalność w charakterze instrumentalisty (ponad 120 koncertów)

Spośród różnych rodzajów aktywności artystycznej najbardziej fascynuje mnie muzyka kameralna, którą wykonuję od samego początku mojej przygody z muzyką. Już jako uczeń, a następnie student czynnie uczestniczyłem w wielu formacjach kameralnych. Swoją fascynację tą formą muzykowania kontynuuję z niesłabnącą pasją jako kameralista i nauczyciel akademicki. Moja działalność kameralistyczna wyraża się współtworzeniem wielu formacji kameralnych, często o zróżnicowanej konfiguracji instrumentalnej oraz instrumentalno-wokalnej, jak również ich bogatej działalności artystycznej.

Główną ideą łączącą wszystkie zespoły kameralne, z którymi mam zaszczyt i przyjemność występować, jest popularyzacja możliwie wszystkich stylów, gatunków i form muzycznych, nie wyłączając muzyki popularnej, jazzu i folkloru. Członkami zespołów są wybitni instrumentalisci, których wysokie kompetencje artystyczne, pasja i determinacja

w działaniu decydują o wielkim powodzeniu, jakim cieszą się nasze prezentacje artystyczne wśród słuchaczy. Naszym credo jest dotarcie z muzyką do możliwie każdego słuchacza, stąd nasze propozycje są bardzo zróżnicowane pod względem repertuaru. Oprócz tzw. wysokiej sztuki wykonujemy koncerty dla szerszej, mniej wyrobionej publiczności. Ambicją zarówno moją, jak i pozostałych członków zespołów jest przekazywanie muzyki o najwyższej próbie artystycznej.

Acustico Duo współtworzę wraz z akordeonistą Leszkiem Kołodziejskim. Nasz repertuar zawiera muzykę różnych stylów, począwszy od Bacha, a skończywszy na kompozytorach współczesnych. Połączenie klarnetu i akordeonu na polu muzyki kameralnej jest moim zdaniem oryginalną ideą, interesującą formą wypowiedzi muzycznej, ukazującą słuchaczom olbrzymią paletę barw i współbrzmień. Możliwości brzmieniowe, kolorystyczne, artykulacyjne, a także dynamiczne, jakie prezentują wspólnie oba instrumenty, potrafią zaskoczyć nawet najbardziej wytrawnych słuchaczy. Niezmiernie rozległe horyzonty możliwości wykonawczych tego zestawienia instrumentów pozwalają na wykonywanie muzyki różnych epok i stylów. To zestawienie instrumentów stwarza wykonawcom możliwość wykorzystania ich własnych potencjałów techniczno-interpretacyjnych, na stworzenie kreacji muzycznych o wyjątkowym wymiarze estetycznym.

Acustico Duo współpracuje również z wokalistkami: Katarzyną Zając-Caban oraz Izabelą Połońską, poszerzając zakres wykonywanego repertuaru o wartościowe pozycje literatury wokalne. Prezentowane są one w konwencji radosnego muzykowania, między innymi poprzez użycie nietypowych, często humorystycznych sposobów narracji. Zespół wystąpił m.in. na XXV Jubileuszowych Międzynarodowych Dniach Muzyki Organowej i Kameralnej im S. Ratusińskiego w Starachowicach (2014), XXI Lecie z Muzyką w Grotnikach (2014), Letnich Koncertach w Altanie w Parku Źródliśka w Łodzi (2014), w Pałacu Biedermanna w Łodzi (2014), na V Letnim Festiwalu Muzycznym w Kutnie (2014), w zabytkowych Kramnicach Miejskich w Sochaczewie (2015), na koncertach plenerowych organizowanych przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (2015). W programach koncertów znalazły się m.in. kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Haendla, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johannes Brahmsa, Claude'a Debussy'ego, Gioachina Rossiniego, Josepha Horovitzza, Béli Kovácsa, Izaaka Albeniza, Antoniego Dworzaka, Paula Jeanjeana, Nicolo Paganiniego, Scotta Joplina, Josepha Kosmy, Vittoria Montiego.

Bacewicz Duo współtworzę z pianistą Witoldem Holtzem. Zespół powstał w 2005 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów – patronów Akademii Muzycznej w Łodzi, macierzystej uczelni założycieli zespołu. W ostatnich latach zespół występował m.in. na ogólnopolskiej konferencji artystyczno-naukowej „Elementy jazzu w kameralistyce fortepianowej XX i XXI wieku” (Łódź 2013), ogólnopolskiej konferencji artystyczno-naukowej „Kameralistyka fortepianowa w twórczości kompozytorów skandynawskich” (Łódź 2015), ogólnopolskiej konferencji naukowo-artystycznej „Kameralistyka fortepianowa w twórczości kompozytorów bałkańskich” (Łódź 2016) oraz Wieczorach muzycznych organizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi. W repertuarze naszych występów znalazły się kompozycje: Malcolma Arnolda, Ante Grgina, Carla Nielsena.

Duet rodziny tworzę z moim bratem, pianistą Radosławem Stefańskim, od początku naszej edukacji muzycznej. Po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora sztuki zespół wykonał kilkanaście koncertów i recitali, m.in. w Żuromińskim Centrum Kultury, Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach, PSM I i II st. w Józefowie, na festiwalu „Otwarte Ogrody”, w NSM I i II stopnia w Łowiczu, w Akademii Muzycznej w Łodzi na prezentacji doktorskiej Radosława Stefańskiego i Wieczorach muzycznych, w Akademii Muzycznej w Poznaniu na koncercie pedagogów Katedry Instrumentów Dętych AM w Łodzi pt. „Barwy instrumentów dętych”, na Międzynarodowej Konferencji „Role of Cultural Institutions and Events in the Marketing of Cities and Regions” w Pałacu Biedermanna w Łodzi, a także na Politechnice Łódzkiej.

W repertuarze zespołu znajduje się muzyka instrumentalna na klarnet i fortepian Wolfganga Amadeusza Mozarta, Roberta Schumanna, Johannesesa Brahmsa, Witolda Lutosławskiego, Francisa Poulenca, Claude’a Debussy’ego, Gioachina Rossiniego, Josepha Horovitza, Malcolma Arnolda, Grażyny Bacewicz, Henriego Rabauda, Leonarda Bernsteina, Camille’a Saint-Saënsa, Béli Kovácsa, Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Haendla, Karola Marii Webera. Zespół współpracuje również z sopranistką Agnieszką Wasilewską-Stefańską, wykonując repertuar operowo-operetkowy.

Jedynie Takie Trio powstało w 2011 roku. Trzon zespołu stanowią: Katarzyna Moryś-Pałuba – fortepian, Marcin Kunicki – skrzypce, Robert Stefański – klarnet. Zespół współpracuje również ze skrzypaczką Ewą Bereżewską, kontrabasistą Jakubem Wójcikiem oraz flecistką Dominiką Busse. Prowadząc działalność koncertową, zespół występował na

terenie Polski, m.in. w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” w Zgierzu (2013, 2015), w Muzeum Miasta Pabianic (2014), we Wrocławiu (w roku 2014, a następnie 2016, kiedy miasto to było Europejską Stolicą Kultury), w Aleksandrowie Łódzkim (2015), w Muzeum Zamkowym w Pszczynie (2015), w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Chełmnie (2015), w Sławieńskim Domu Kultury (2016) oraz w Łodzi (2016).

Wykonujemy muzykę klasyczną, operowo-operetkową i klezmerską. **Jedynie Takie Trio** współpracuje także ze śpiewakami: Swietłaną Kaliniczenko, Andrijem Shkurhanem, Katarzyną Zając-Caban, Karolem Lizakiem, Agnieszką Wasilewską-Stefańską oraz z kwartetem Leon Voci Tenors, w którego skład wchodzi: Nazar Tatsyshyn – tenor, Roman Chava – tenor, Ihor Radvanskyi – tenor, Andriy Stetshkyi – baryton.

Subito Quartet to zespół klarnetowy, którego byłem pomysłodawcą i współzałożycielem w 2004 roku, będąc studentem trzeciego roku w Akademii Muzycznej w Łodzi. Na przestrzeni kilkunastu lat naszej nieprzerwanej działalności skład osobowy zespołu ulegał zmianom. Aktualnie kwartet tworzą wraz ze mną studenci i absolwenci mojej klasy klarnetu: Dominik Domińczak, Bartosz Jawor, Tomasz Piątek. Zespół z dużym powodzeniem występuje na terenie województwa łódzkiego, zyskując uznanie i sympatię publiczności.

Subito Quartet występował m.in. na: Regionalnych Prezentacjach Najmłodszych Klarncistów i Saksofonistów w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu (2015), Warsztatach klarnetowych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu (2015) oraz koncercie monograficznym podczas benefisu Andrzeja Hundziaka w Filharmonii Łódzkiej (2017).

Wspólnie z wybitnym portugalskim klarncistą prof. Antoniem Saiote oraz z dr Agnieszką Przybylską – fortepian wystąpiliśmy podczas koncertu pedagogów pt. „Świeży powiew muzyki” na VIII Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim „Ventus Optimus”, który odbył się 15 lipca 2016 r. w Muzeum Miasta Łodzi. Wykonaliśmy *Konzertstück nr 2 op. 114* Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego na dwa klarnety i fortepian. Prezentacja ta została niezwykle ciepło przyjęta przez publiczność. Na tym samym koncercie wspólnie z pedagogami kursu dokonaliśmy prawykonania utworu Marcina Wernera *Concertpiece* na trzy flety, w tym piccolo, dwa oboje, dwa klarnety in A, dwie waltornie, trzy fagoty. Nasza współpraca z prof. Antoniem Saiote zaowocowała m.in. wysuniętą przez Pana Profesora propozycją zagrania przeze mnie recitalu klarnetowego i poprowadzenia masterclass na Światowym Kongresie Klarncetowym w Portugalii w grudniu 2017 roku.

W marcu 2016 roku wystąpiłem w Akademii Muzycznej w Gdańsku w ramach gościnnego koncertu pedagogów Katedry Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej w Łodzi. Zaprezentowałem utwory na klarnet solo oraz wystąpiłem w duecie z fletem, a także w trio na klarnet, flet i fortepian. W związku z interesującymi możliwościami brzmieniowymi i kolorystycznymi, jakie daje współbrzmienie klarnetu, fletu i fortepianu, oraz z dostępnością wartościowej literatury na wymieniony skład instrumentów podjęliśmy z flecistką Joanną Woszczyk-Garbacz i pianistą Michałem Drewnowskim wspólną decyzję o przygotowaniu programu złożonego z wybitnych dzieł na tenże skład instrumentalny pióra tak wybitnych twórców, jak Antoni Szałowski, Robert Muczyński, André Jolivet, Florent Schmitt i Maurice Emmanuel, z zamiarem utrwalenia ich na płycie CD.

Podczas wieczoru muzycznego „Instrumenty dęte w kameralnej twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta”, który odbył się w maju 2016 roku w naszej Uczelni, wspólnie z kwartetem smyczkowym złożonym z wykładowców łódzkiej Akademii Muzycznej w składzie: Izabela Ceglińska, Jolanta Kukuła-Kopczyńska, Tomasz Bartosiak, Tomasz Starek wykonaliśmy *Kwintet A-dur KV 581* Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pochlebne opinie i ciepłe przyjęcie, z jakim spotkał się nasz występ, zachęciło nas do dalszej współpracy bazującej na realizacji ponadczasowych dzieł literatury kameralnej, jakie kiedykolwiek powstały na kwintet klarnetowy. W perspektywie planujemy wprowadzenie do naszego repertuaru twórczości kameralnej wybitnej hiszpańskiej kompozytorki Isabel Urrutii, a następnie utrwalenie jej dzieł na płytach CD.

W minionych latach współpracowałem również z takimi pianistami, jak: Anna Liszewska, Agnieszka Przybylska, Anastazja Wilczkowska, Katarzyna Antoniak, występując na ogólnopolskiej konferencji artystyczno-naukowej pt. „Kameralistyka fortepianowa w twórczości kompozytorów skandynawskich” (Łódź 2015), międzynarodowej konferencji naukowej „Orient w muzyce – Muzyka Orientu” (Łódź 2016). W ramach współpracy z Agnieszką Sucheniak-Wójcicką występowałem w 2012 roku na konferencji artystyczno-naukowej poświęconej 150. rocznicy urodzin Claude’a Debussy’ego, wykonując *Première Rhapsodie pour clarinette et piano*. Dzieło to zostało zarejestrowane na płycie wydanej przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Wraz z pianistą Adamem Manijakiem i skrzypkiem Maciejem Łabeckim wykonaliśmy m.in. koncert noworoczny „Wiedeńskie nastroje” w Pałacu Książąt Pomorskich w Antoninie (2013) oraz koncert plenerowy „Klasyka w parku”, zorganizowany przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (2015).

W ramach współpracy z Katedrą Kameralistyki Akademii Muzycznej w Łodzi pełniłem funkcję ilustratora nauki akompaniamentu, co wiązało się z moim uczestnictwem

we wszelkiego rodzaju występach, audycjach muzycznych, egzaminach semestralnych i dyplomowych.

Działalnością, o której pragnę nadmienić w kontekście uprawiania kameralistyki, jest moja współpraca z Yankel Band założonym przez Krzysztofa Kociszewskiego i Piotra Przybyłą, którzy zaprosili mnie do współpracy w 2011 roku i zaproponowali wspólne wykonywanie muzyki jazzowej, etnicznej i klezmerskiej opartej na improwizacji. Zespół tworzą: Krzysztof Kociszewski – gitara akustyczna, Radosław Wróbel – gitara basowa, Piotr Przybył – skrzypce. Yankel Band jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali jazzowych i bluesowych. Aktualnie koncentruje się na tworzeniu własnej stylistyki. W kompozycjach grupy słychać elementy jazzu, bluesa i muzyki etnicznej – opartej na pierwiastkach muzyki cygańskiej i hiszpańskiej.

Ta forma muzykowania była dla mnie czymś zgoła nowym i fascynującym. Wykształcenie klasyczne tylko w nieznacznym stopniu przygotowało mnie do wykonywania tego gatunku muzyki. Poprzez jego uprawianie moja wyobraźnia muzyczna została silnie rozbudzona, a to sprawiło, że relatywnie szybko odnalazłem się w nowych dla mnie okolicznościach. Grając muzykę z pogranicza kultur, wystąpiłem w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” w Zgierzu oraz w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Jakkolwiek improwizacja nie jest dla mnie podstawowym sposobem samorealizacji artystycznej, to jednak zetknięcie się z nią w czasie wykonywania muzyki jazzowej, etnicznej i klezmerskiej wzbogaciło moją percepcję muzyki o nowe doznania estetyczne, emocjonalne i w znacznym stopniu odmieniło moje dość ortodoksyjne dotąd pojmowanie sztuki muzycznej, ukształtowane przez lata studiów na kierunku klasycznym.

Moja działalność artystyczna obejmuje również występy towarzyszące prowadzonym przeze mnie warsztatom klarnetowym odbywającym się w szkołach muzycznych województwa łódzkiego oraz w miastach ościennych. Repertuar wykonywany przeze mnie w ramach prezentacji muzycznych w formie recitali obejmuje bardzo różnorodną literaturę klarnetową. W założeniu występy te mają zapoznać młodzież z wartościową muzyką klarnetową i uwiarygodnić tezy głoszone przeze mnie podczas warsztatów, głównie dotyczące szeroko rozumianej techniki gry na klarnecie, brzmienia instrumentu, frazowania, narracji muzycznej itp. Po koncertach bardzo często odbywam rozmowy z młodzieżą i udzielam informacji młodym adeptom sztuki klarnetowej, którzy są zainteresowani konkretnymi problemami. Najczęściej goszczę w szkołach muzycznych w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Zamościu, Bełchatowie, Łowiczu, Turku, Sieradzu i Łodzi. Repertuar recitali i koncertów obejmował literaturę klarnetową na klarnet solo, na klarnet z fortepianem oraz na

flet, klarnet i fortepian. Wśród utworów na klarnet solo, które prezentowałem, m.in. na międzynarodowej konferencji naukowej „Orient w muzyce – Muzyka Orientu” (Łódź 2016) i na międzynarodowej konferencji „The International Society for the Study of European Ideas: What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity” (Łódź 2016) oraz na wyżej wymienionych warsztatach, znajdują się kompozycje: Paula Harveya, Béli Kovácsa, Edwarda Yadzinsky’ego, Astora Piazzolli, Karlheinza Stockhausena, Grażyny Bacewicz, Krzysztofa Pendereckiego, Heinricha Sutermeistera, Igora Strawieńskiego, Jorga Widmanna, Václava Nelhýbela, Michio Kitazume, Juna Yamamoto, Oliviera Meassiena.

W ostatnich latach wykonałem koncerty klarnetowe Wolfganga Amadeusza Mozarta, Karola Kurpińskiego, Karola Marii Webera, Artiego Shawa wraz z pianistami: Radosławem Stefańskim, Agnieszka Przybylską oraz Katarzyną Moryś-Pałubą, występując w Muzeum Historii Miasta Łodzi, Pałacu Biedermanna w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi i siedzibie parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu.

Podczas IV Międzywojewódzkiego Konkursu Muzyki Polskiej, który odbył się w 2013 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kutnie (którego byłem jurorem), wystąpiłem, prezentując *In Freundschaft* Karlheinza Stockhausena. Dzieło to wykonałem również na sesji naukowo-artystycznej „Aleatoryzm w muzyce XX i XXI wieku” w Akademii Muzycznej w Łodzi w 2013 roku.

Muzyka współczesna od wielu lat zajmuje w moim repertuarze ważne miejsce. W ciągu ostatnich kilku lat (od momentu uzyskania przeze mnie stopnia doktora) dokonałem kilku prawykonań dzieł na klarnet solo lub z udziałem klarnetu. Wśród nich znalazły się *Trzy dialogi* na klarnet solo Dominika Niedźwieckiego, których prawykonanie odbyło się 24 kwietnia 2013 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi podczas koncertu finałowego II Konkursu Kompozytorskiego dla Młodzieży „Moja (mi)nuta”. Kolejnym dziełem, tym razem kameralnym, była kompozycja Michała Kaweckiego *Pieśń śmierci* na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę i wibrafon. Jej prawykonanie odbyło się 22 kwietnia 2015 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi na 66. Sesji „Musica Moderna”, podczas koncertu finałowego III Konkursu Kompozytorskiego dla Młodzieży „Moja (mi)nuta”.

Interval music na klarnet skrzypce i wiolonczelę Marcina Wernera został zaprezentowany 7 maja 2014 roku w ramach 64. Sesji „Musica Moderna” w Akademii Muzycznej w Łodzi. *Słuchodrzewisko* Artura Zagajewskiego to kolejny utwór współczesny. Jego prawykonanie odbyło się 20 września 2014 roku w Muzeum w Łazienkach Królewskich

w Warszawie, w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Za szczególnie ważne moje dokonania artystyczne uważam prawykonania dzieł na klarnet i orkiestrę, wśród których znalazły się:

- światowe prawykonanie utworu hiszpańskiej kompozytorki Isabel Urrutii *Haizearen nahiak* – Concerto for Clarinet in B and String Orchestra w ramach koncertu finałowego IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny Bacewicz, które odbyło się 7 grudnia 2012 roku w Łodzi. Koncert ten wykonałem z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Joela Sachsa. Zarejestrowana elektronicznie prezentacja stanowi materiał archiwalny Akademii Muzycznej
- światowe prawykonanie utworu Marty Śniady *aer* for clarinet / bass clarinet and chamber ensemble w ramach koncertu finałowego AŻ Festiwalu, które odbyło się 29 listopada 2014 roku w Łodzi. Orkiestrą Akademii Muzycznej w Łodzi dyrygował Jerzy Swoboda. Kompozycja została z dużym powodzeniem zaprezentowana przeze mnie również na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w dniu 22 września 2015 roku w Warszawie. Koncert ten wykonałem z towarzyszeniem Orkiestry Muzyki Nowej z Katowic pod dyrekcją Szymona Bywalca. Utwór został utrwalony na płycie CD w kronice dźwiękowej „Warszawskiej Jesieni”.

Praca nad wyżej wymienionymi dziełami i ich wykonanie na renomowanych imprezach o międzynarodowej randze przyniosły mi wiele satysfakcji, wynikającej m.in. z walorów artystycznych tychże dzieł. Sięgając do muzyki współczesnej, odnalazłem w niej nowe formy wypowiedzi i środki artystycznego wyrazu. Podejmując trud zmierzenia się z nimi, zająłem się badaniami naukowymi nad projekcją niekonwencjonalnych form kształtowania materii dźwiękowej w zakresie efektów sonorystycznych i artykulacyjnych.

Wspólnie z wiolonczelistką Małgorzatą Smyczyńską i kompozytorem Marcinem Stańczykiem występowałem na ogólnopolskiej konferencji naukowej w stulecie urodzin Johna Cage’a, gdzie wykonaliśmy utwór *John Cage 4’33* (Akademia Muzyczna w Łodzi, 2012 r.).

W 2014 roku uczestniczyłem w nagraniu monograficznej płyty Marcina Stańczyka (DUX, 2014). Mój wkład w to przedsięwzięcie obejmuje udział w nagraniu muzyki kameralnej: *Laterna* na klarnet, wiolonczelę, 2 perkusje, fortepian i *Nibiru – La rivoluzione della terra sconosciuta* na klarnet, wiolonczelę, perkusję, fortepian, gitarę elektryczną, kontrabas.

W 2013 roku brałem udział w koncercie monograficznym w ramach 63. edycji Sesji „Musica Moderna”, z okazji 75. urodzin prof. Zygmunta Krauzego. Wykonałem *Quatour pour la naissance* na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian.

Oprócz prowadzenia działalności artystycznej, dydaktycznej i naukowej w ostatnich latach podjąłem próbę aktywności twórczej w zakresie kompozycji. Napisałem i dokonałem prawykonania *Trzech miniatur* na klarnet solo, m.in. *Improwizacji nr 3* na klarnet solo, którą zaprezentowałem 25 marca 2014 roku na międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej „Różnorodność środków wyrazu w twórczości na instrumenty dęte kompozytorów XX i XXI wieku” w Akademii Muzycznej w Łodzi. Na tej samej konferencji dokonałem prawykonania utworu Bronisława Kazimierza Przybylskiego *Owczarek* na klarnet i fortepian. Obie kompozycje znalazły się na płycie „Instrumenty dęte drewniane i blaszane w muzyce XX i XXI wieku”, wydanej przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Zachęcony pochlebny opiniami na temat mojego debiutu kompozytorskiego, postanowiłem kontynuować swoje przedsięwzięcie twórcze przy merytorycznym wsparciu profesjonalnych twórców.

Oprócz prowadzenia działalności solistycznej i kameralnej gościnnie współpracuję z orkiestrą kameralną Camerata Mazovia pod dyrekcją Artura Komorowskiego, orkiestrą Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Więcka, a także orkiestrą kameralną muzyków Filharmonii Łódzkiej, z którymi wystąpiłem m.in. na VII Letnim Festiwalu Muzycznym w Kutnie oraz na koncertach w Rzeszowie, Wilnie, Sochaczewie i Andrychowie.

Moja zróżnicowana i rozległa działalność artystyczna wywiera ogromny wpływ na rozwój mojej osobowości. Doświadczenia wyniesione przeze mnie z uprawiania muzyki o szerokim spektrum stylistycznym – od baroku po muzykę współczesną, wykonywanie literatury solowej, kameralnej o bardzo zróżnicowanej konfiguracji instrumentalnej, urozmaiconej pod względem charakteru i formy wpływają na pogłębienie mojej wrażliwości estetycznej, poszerzenie wiedzy praktycznej i uaktywnienie wyobraźni, pozwalającej mi na prawidłowe odnalezienie się w bez mała każdej stylistyce.

Moja działalność artystyczna w sposób oczywisty inspiruje mnie do badań naukowych ukierunkowanych na doświadczenia z zakresu formowania substancji dźwiękowej w grze na klarncie (klarncie basowym), szczególnie w obszarze nowoczesnych środków wyrazu artystycznego – np. wielodźwięków, mikrotonów, zastosowanie niekonwencjonalnej aplikatury.

Moją ambicją jest opisanie wyników poczynionych badań, zdefiniowanie zjawisk akustycznych wynikających z zastosowania określonych technik wydobycia dźwięków, efektów sonorystycznych, których bazą jest zmodyfikowana aplikatura, zadęcie, sposób tłoczenia powietrza do instrumentu. Efektami moich badań empirycznych dzielę się ze swoimi studentami, uczniami i z uczestnikami prowadzonych przeze mnie warsztatów, seminariów, wykładów itp. Przy każdej nadarzającej się okazji konfrontuję swoją wiedzę fachową z wiedzą i doświadczeniem wybitnych wirtuozów, reprezentujących wiodące centra muzyczne w świecie, głównie podczas wspólnie prowadzonych klas mistrzowskich i warsztatów o wymiarze krajowym i międzynarodowym.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Praca dydaktyczna jest dla mnie fundamentalnym wyzwaniem, pasją i celem życiowym. Jej poświęcam swój entuzjazm i ambicję. Cieszę się z sukcesów moich studentów i uczniów, głęboko przeżywam ich niepowodzenia. W Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w której zostałem zatrudniony w 2005 roku na stanowisku asystenta, a w 2012 roku na stanowisku adiunkta, prowadzę zajęcia z przedmiotu głównego klarnet, a także z przedmiotów: zespół kameralny, studia orkiestrowe, instrumenty pokrewne, techniki wirtuozowskie. Prowadzę także konsultacje w zakresie pisemnych prac licencjackich i dyplomowych oraz instrumentoznawstwa praktycznego.

Jak już wcześniej wspomniałem, moje doświadczenia artystyczne, naukowe, wiedzę fachową, które stale poszerzam, przekazuję swoim wychowankom. Moim credo jest indywidualne podejście do każdego ze studentów, z uwzględnieniem ich bardzo zróżnicowanych cech, związanych z budową anatomiczną, naturą psychofizyczną oraz z neurofizjologicznymi predyspozycjami do gry na klarnecie. Na zajęciach przekazuję im, jak należy grać, a w przypadku pojawiania się błędów tłumaczę, co jest źle, jaka jest przyczyna błędu, co należy czynić, by uzyskać poprawę i jak ćwiczyć, by osiągnąć prawidłowy rezultat. By być wiarygodnym w tym, co przekazuję uczniom, studentom, słuchaczom, bardzo często osobiście ilustruję konkretne kwestie, grając na klarnecie. Staram się wskazywać kierunek, pozostawiając studentom odnalezienie własnej drogi, ponieważ uważam, że każdy musi sam nauczyć się grać, a moją rolą jako nauczyciela jest naprowadzać i kontrolować jego poczynania. W razie pojawienia się szczególnych problemów staram się wykorzystać całą swoją wiedzę i umiejętności, by usunąć zaistniałe trudności.

Na przestrzeni niespełna pięciu lat, czyli od 2013 roku, moi wychowankowie: Dominik Domińczak, Patryk Kaczmarek, Bartosz Jawor, Tomasz Piątek oraz zespoły

kameralne, które prowadziłem, odnosili sukcesy, zdobywając ponad 20 nagród, wyróżnień i stypendiów na konkursach w kraju i za granicą.

Osiągnięcia studentów mojej klasy:

Dominik Domińczak

- 4 miejsce w kategorii 3 XI Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej Krasieczynie i Przemysłu (2017)
- Stypendium Miasta Łowicza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2017
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia
- II NAGRODA – VIII Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus Optimus”, instrumenty dęte (2016)
- Finalista V Edycji Akademii Sinfonia Varsovia w Warszawie (2016)
- III etap XI Konkursu dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach (2016)
- Stypendium Młoda Polska na 2016 rok
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2015/2016 za wybitne osiągnięcia
- Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego (2015)
- III NAGRODA – VII Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus Optimus”, instrumenty dęte (2015)
- Wyróżnienie – XVI Akademicki Konkurs Klarnetowy we Włoszakowicach (2015)
- III nagroda w kategorii solistów – XI Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalskim (2015)
- Nagroda publiczności – V Maraton Nadętych, Muzeum Miasta Łodzi (2015)
- Wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Melodie regionalne ziem polskich w opracowaniu” (2014)

Patryk Kaczmarek

- Wyróżnienie w kategorii solistów – XI Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalskim (2015)

Trio Klarnetowe w składzie: Tomasz Piątek, Bartosz Jawor, Dominik Domińczak

- I miejsce w kategorii Akademii Muzycznej – XVIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych w Jaworze (2016)
- Wyróżnienie specjalne – I Lubuski Konkurs Dętych Zespołów Kameralnych w Zielonej Górze (2016)
- I miejsce w kategorii zespołów kameralnych – VII Zachodniopomorski Festiwal Klarinetowy w Szczecinie (2016)

Kwartet klarinetowy w składzie: Maciej Pietrzak, Stanisław Kochaniec, Patryk Kaczmarek, Wojciech Sokołowski

- II nagroda w kategorii zespołów kameralnych – XI Festiwal Klarinetowy w Piotrkowie Trybunalskim (2015)
- III miejsce w kategorii zespołów kameralnych – XV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. J. Zarębskiego, Łomianki (2015)
- III miejsce w kategorii Akademii Muzycznej – XVI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych w Jaworze (2014)
- Wyróżnienie w kategorii zespołów kameralnych – VI Zachodniopomorski Festiwal Klarinetowy w Szczecinie (2014)
- Wyróżnienie w kategorii Akademii Muzycznej – XV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych w Jaworze (2013)
- Wyróżnienie w kategorii zespołów kameralnych – 10 Festiwal Klarinetowy w Piotrkowie Trybunalskim (2013)

Pragnę wyróżnić studenta mojej klasy Dominika Domińczaka, który w duecie z akordeonistą Aleksandrem Stachowskim zdobył kilkanaście nagród, występując na międzynarodowych konkursach akordeonowych w Belgii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, na Litwie, we Włoszech, w Chorwacji i w Polsce. Duet na wyżej wymienione konkursy został przygotowany przez Pana prof. dra hab. Zbigniewa Ignaczewskiego.

Klasę klarinetu w latach 2005–2012 prowadziłem wspólnie ze st. wykł. Panem Ryszardem Ryczlem. Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie w szkołach muzycznych I i II stopnia w Łodzi, Zgierzu, Gostyninie, Rawie Mazowieckiej, Piotrkowie Trybunalskim oraz w orkiestrze Teatru Muzycznego w Łodzi i orkiestrze Zespołu Tańca Ludowego Harnam z siedzibą w Łodzi. Od 2012 roku prowadzę klasę klarinetu samodzielnie. Moi absolwenci znaleźli zatrudnienie w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Łowiczu, w Orkiestrze Reprezentacyjnej Policji w Warszawie, orkiestrze Zespołu Tańca Ludowego Harnam,

prowadzą bogatą działalność artystyczną oraz kontynuują swoją edukację na studiach II stopnia.

Student Dominik Domińczak współpracuje z Młodą Polską Filharmonią, Sinfonietą (Młodzieżową Orkiestrą Regionu Łódzkiego), Ludowym Zespołem Artystycznym PROMNI oraz jest uczestnikiem V edycji Akademii Sinfonia Varsovia.

W ostatnich latach prowadziłem kursy mistrzowskie i warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli, m.in. Mistrzowski Kurs Klarnetowo-Saksofonowy w Jastrzębiu Zdroju (2008, 2012, 2015), XIV Nadmorski Letni Kurs Muzyczny w Łebie (2016), VIII Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus Optimus” w Łodzi (2016) oraz warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli w szkołach muzycznych w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Turku, Sieradzu, Zamościu, Łowiczu, Radomsku i Łodzi. W trakcie prowadzenia kursów, a także podczas sesji naukowo-artystycznych wygłosiłem następujące wykłady i referaty:

- Nauka właściwego oddechu, prawidłowego zadęcia, postawy oraz rozwoju techniki instrumentalnej, kształtowania dźwięku, dbałość o intonację w grze na klarncie
- Aspekty muzykowania w zespole kameralnym
- Twórczość klarnetowa Wolfganga Amadeusza Mozarta
- Rola nauczyciela w interakcyjnym procesie nauczania muzyki
- Współczesne techniki wykonawcze w japońskiej muzyce klarnetowej
- Rola oddechu w nauczaniu gry na instrumentach dętych

W 2014 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA) w Warszawie współuczestniczyłem w szkoleniu nauczycieli nt. „Sposoby pracy z dziećmi w zespołach dętych w szkole muzycznej I stopnia”.

Do mojej działalności związanej z metodyką nauczania zaliczam opublikowanie w pierwszym, inauguracyjnym numerze miesięcznika „Scala” (PWM, 2012 r.) recenzji przeznaczonego dla najmłodszych uczniów zbioru utworów na klarnet i fortepian pt. „Ty też możesz grać” autorstwa Adama Brzozowskiego.

Istotnym aspektem mojej działalności pedagogicznej jest praca na stanowisku nauczyciela dyplomowanego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu oraz w Niepublicznej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Łowiczu. Kształtowanie osobowości muzycznej młodych klarncistów na każdym poziomie edukacji, obserwacja i analiza procesu ich przemian artystycznych są dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Na gruncie tym odnoszę wymierne sukcesy, na które składają się nagrody i wyróżnienia zdobyte przez moich uczniów

na konkursach, przesłuchaniach i festiwalach o randze regionalnej, makroregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Wyrazem uznania dla mojej pracy dydaktycznej są nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów przyznane mi dwukrotnie – w 2014 i 2015 roku, oraz nagrody dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i artystycznej.

Kilkukrotnie uczestniczyłem w pracach jury regionalnych i ogólnopolskich konkursów muzycznych. Do najważniejszych zaliczam:

- Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia w Zgierzu (2013)
- Międzywojewódzki Konkurs Muzyki Polskiej w Kutnie (2013, 2015)
- Regionalne Prezentacje Najmłodszych Klarncistów i Saksofonistów w Zgierzu (2012, 2013, 2015)
- Regionalne Warsztaty Metodyczne dla Nauczycieli Prowadzących Zespoły Kameralne w Zgierzu (2013, 2014)
- I Festiwal Instrumentów Dętych w Łowiczu (2016)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, ORGANIZACYJNA I POPULARYZATORSKA

W trakcie mojej pracy w Akademii Muzycznej w Łodzi stworzyłem autorskie programy nauczania dla studiów licencjackich i magisterskich z przedmiotów: klarnet, zespół kameralny, studia orkiestrowe, instrumenty pokrewne, pisemna praca dyplomowa. Byłem również promotorem prac licencjackich i magisterskich.

W ostatnich pięciu latach wziąłem udział w następujących konferencjach i sesjach artystyczno-naukowych organizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi i Uniwersytet Łódzki:

- Konferencja artystyczno-naukowa w 150. rocznicę urodzin Claude'a Debussy'ego (2012)
- Ogólnopolska konferencja naukowa w stulecie urodzin Johna Cage'a (2012)
- Sesja naukowo-artystyczna „Aleatoryzm w muzyce XX i XXI wieku” (2013)
- Ogólnopolska konferencja artystyczno-naukowa „Elementy jazzu w kameralistyce fortepianowej XX i XXI wieku” (2013)
- Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna „Różnorodność środków wyrazu w twórczości na instrumenty dęte kompozytorów XX i XXI wieku (2014)

- Międzynarodowa konferencja „The role of Cultural Institutions and Events in the Marketing of Cities and Regions” (2015)
- Ogólnopolska konferencja artystyczno-naukowa „Kameralistyka fortepianowa w twórczości kompozytorów skandynawskich” (2015)
- Międzynarodowa konferencja, „Orient w muzyce – Muzyka Orientu” (2016)
- Międzynarodowa konferencja The International Society for the Study of European Ideas (ISSEI): „What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity” (2016)

Oprócz prowadzenia działalności artystycznej i dydaktycznej zajmuję się popularyzacją muzyki, organizując występy uczniów i studentów, m.in. w Akademii Muzycznej w Łodzi, w szkołach muzycznych, kościołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej i innych instytucjach. Związane jest to m.in. z pełnioną przeze mnie funkcją opiekuna koła naukowego klarncistów, powstałego w łódzkiej Akademii Muzycznej w 2014 roku. Moją ambicją jest zapraszanie do prowadzenia warsztatów klarnetowych, klas mistrzowskich oraz występów uznanych klarncistów z kraju i z zagranicy. Współpracując z łódzkim kołem naukowym oboistów, planuję zorganizowanie konferencji naukowo-artystycznej obojowo-klarnetowej.

Angażuję się również w przygotowywanie różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych na terenie macierzystej uczelni, np. Wieczorów muzycznych w Akademii Muzycznej w Łodzi, na których występuję wraz z moimi studentami, propagując cenne pozycje literatury klarnetowej. Od 2005 roku zajmuję się organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia w Zgierzu. Aktualnie biorę udział w przygotowaniu Forum Muzyki (Łódź 2017).

Od 2005 roku współpracuję z firmą AP Promotion z siedzibą w Łodzi, będącą wyłącznym dystrybutorem akcesoriów muzycznych francuskiej firmy Vandoren w Polsce. Od ponad 100 lat trzy pokolenia rodziny Van Doren produkują akcesoria do instrumentów dętych drewnianych. Testuję prototypy nowych produktów: ustników, stroików, ligatur itp.

Od początku mojej drogi zawodowej poszerzam swoją wiedzę, śledząc nowości wydawnicze, czytając literaturę pedagogiczną, metodyczną, psychologiczną i muzyczną, m.in. w czasopiśmie takich, jak: „Ruch Muzyczny”, „Twoja Muza”, „Scala”. Na bieżąco śledzę wiadomości i czytam interesujące artykuły na stronach internetowych: www.censa.pl, www.cea.art.pl, www.men.gov.pl.

Od momentu uzyskania stopnia doktora sztuki staram się doskonalić własne kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych formach doskonalenia zawodowego,

m.in. w kursach muzycznych i szkoleniach organizowanych przez CENSA w Warszawie.

Do najciekawszych zaliczam:

- IV Europejski Kongres Klarnetowy w Katowicach (2014)
- Warsztaty Klarnetowe prowadzone przez dr hab. Jana Jakuba Bokuna w Łodzi (2014)
- Budowanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń, CENSA (2014)
- Duo: nauczyciel–uczeń – pierwszy zespół muzyczny, CENSA (2014)
- Edycja nut w darmowym programie MuseScore, CENSA (2014)
- Medycyna sztuki muzycznej, CENSA (2015)
- „Clarimania” (2016)

Zdobytą przez siebie wiedzę wykorzystuję w swej pracy dydaktycznej, a niektóre zagadnienia włączam do swoich autorskich badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej gry na klarncie czy formowania materii dźwiękowej na tym instrumencie.

Planuję kontynuowanie mojej działalności dydaktycznej, naukowej i popularyzatorskiej i poszerzenie jej zakresu. W najbliższej przyszłości zamierzam nagrać płytę z twórczością klarnetową Bronisława Kazimierza Przybylskiego, inicjatora projektu Musica Moderna, przez wiele lat kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Łodzi.

Pragnę kontynuować moją działalność związaną z organizacją Festiwalu Instrumentów Dętych dla szkół muzycznych I stopnia w Łowiczu, którego byłem pomysłodawcą, a nawet poszerzyć jej zakres.

W 2017 roku planuję występ w charakterze solisty z orkiestrą Camerata Mazovia w Sochaczewie. Zamierzam reprezentować nasz kraj na ważnych wydarzeniach międzynarodowych, m.in. planuję występ z recitalem klarnetowym i poprowadzenie masterclass na Światowym Kongresie Klarnetowym w Portugalii w grudniu 2017 roku.

Zamierzam nadal doskonalić swój warsztat, zdobywać nowe doświadczenia i podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Moją ambicją jest ciągle doskonalenie swych umiejętności wykonawczych, zgłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej techniki gry na klarncie. W tym celu stworzyłem plan prowadzenia badań naukowych przy współdziale Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego nad zagadnieniami funkcjonowania narządów artykulacyjnych poddanych wzmożonemu ciśnieniu podczas gry na instrumentach dętych. Nawiązanie ścisłej współpracy naukowej ze specjalistami z dziedziny otolaryngologii i ewentualna możliwość wykorzystania przyrządów

badawczych, np. laryngoskopu, fiberoskopu, miografu, ultrasonografu itp. zachęcają mnie do podjęcia wszelkich starań zmierzających do realizacji tego celu. Uzupełnienie doświadczeń opartych na intuicji i stosowaniu metody prób i błędów o badania empiryczne mogą zaowocować cennymi informacjami ułatwiającymi optymalne wykorzystanie potencjału wynikającego z osobniczych właściwości anatomicznych i neurofizjologicznych każdego instrumentalisty.

W roku akademickim 2017/2018 będę się starał wcielić w życie moje zamierzenia. Mam pełną świadomość problemów, z jakimi przyjdzie mi się zetknąć – zarówno organizacyjnych, jak i badawczych. Temat jest intrygujący i fascynujący, a entuzjazmu mi nie brakuje.

Robert Stefański