

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Muzyka stanowi integralną część mojego życia i jako forma sztuki wciąż jest nieodkryta, nowatorska, emocjonalna, pozostawia niezapomniane wrażenia estetyczne.

Pochodzę z muzycznej rodziny, która z pasją i zaangażowaniem uczestniczyła w życiu kulturalnym, artystycznym Opoczna. Moje narodziny i dojrzewanie przypadły na okres wielkiej popularności, ciągłego rozwoju jazzu, muzyki rozrywkowej. Od wczesnych lat dziecięcych śpiewałam solowo, w zespołach wokalnych, chórze. Równolegle przez dwanaście lat uczęszczania do szkoły podstawowej i średniej muzyka instrumentalna stała się dla mnie uzupełniającym oraz dominującym nurtem artystycznym. Swoją edukację muzyczną rozpoczynałam od gry na skrzypcach (w wieku 6-8 lat), następnie na fortepianie (Ognisko Muzyczne w Opocznie) oraz trąbce (Liceum Muzyczne w Łodzi). Instrumentalne wykonawstwo inspirowało moją dziecięcą i nastoletnią wyobraźnię muzyczną, pobudzało intuicyjną, z wiekiem coraz bardziej świadomą, wokalną twórczość interpretacyjną.

W wieku szesnastu lat, kiedy byłam uczennicą łódzkiego Liceum Muzycznego, rozpoczął się w moim życiu trzyletni okres wokalnych zmagani konkursowych, koncertów, nagrań. Pierwsze nagrody na ogólnopolskich, wówczas prestiżowych festiwalach muzyki rozrywkowej, zdobywałam z zespołem „Consonans”. Jako solistka zadebiutowałam na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu- koncert „Debiuty 1979” oraz Festiwalu Piosenki Radzieckiej w 1979 r. (II nagroda- Srebrny Samowar). Kreśląc ten etap życia, trudno nie wspomnieć o tym, że eliminacje do wyżej wymienionych konkursów zaczynały się od lokalnych preselekcji i następnie skupiały w kolejnych prezentacjach tysiące młodych, uzdolnionych wokalnie, muzycznie osób z różnych środowisk w całym kraju (finały transmitowano w TVP- Program I). To był także okres pierwszych studyjnych doświadczeń, oryginalnych interpretacji, kompozycji dedykowanych mojej osobie, tekstów, aranżacji nagrywanych z Orkiestrą Polskiego Radia pod dyr. Henryka Debicha w Łodzi.

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

Po ukończeniu Liceum Muzycznego (1979) pozostałam wierna wokalistyce. Pomyślnie zdałam egzaminy wstępne (śpiewając oryginalne utwory z własnym akompaniamentem na fortepianie) na jedyny wówczas w Polsce Wydział Muzyki Rozrywkowej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (dzisiejsza Akademia Muzyczna). Podczas studiów w klasie dr Ewy Mentel zainteresowałam się jazzem oraz udoskonalałam style pokrewne, bliskie mojemu sercu- soul, funky. Podjęcie współpracy z Adamem Żółkosiem- pianistą jazzowym, aranżerem i ulubionym kompozytorem, wzajemne inspiracje, istotnie przyczyniły się do mojego dalszego rozwoju artystycznego.

W latach 1980-1981, 1983 wspólnie zrealizowaliśmy szereg nagrań z Poznańską Orkiestrą Radiową pod dyr. Zbigniewa Górnego oraz własnym zespołem w Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Bydgoszczy. Większość z nich z powodzeniem była prezentowana w Programie Pierwszym Polskiego Radia w audycjach: „Plebiscyt Studia Gama”, „Radiowa Piosenka Miesiąca” (lista przebojów). Moje interpretacje utworów A. Żółkosia i J. Bukowskiego wielokrotnie nagradzali głosujący słuchacze i muzycni redaktorzy poszczególnych rozgłośni Polskiego Radia (między innymi: „Krople na sen”- czerwiec 1980, „Płyn jak muzyka”- czerwiec 1981, „Kolorowa mgła”- maj 1981, „Moja samba”- listopad 1981). W wyniku przychylnych recenzji radiowych otrzymałam także propozycje wzięcia udziału w programach telewizyjnych.

W latach 1983-1986 podpisałam kontrakt z Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi (ZPR) w Warszawie. Współpraca dotyczyła działalności koncertowo- nagraniowej, miała także charakter dydaktyczny. Po czteroletnich studiach w Katowicach (ukończonych w trybie trzyletnim, indywidualny tok studiów- 21 lat), uważałam, że nowe wyzwania estradowo- telewizyjne wymagają ciągłego kształcenia w pogłębianiu umiejętności wokalnych oraz w zakresie innych dyscyplin artystycznych (np. aktorskich, baletowych- praca między innymi z Tomaszem Lengrenem, Janem Szurmiejem, Januszem Józefowiczem). Obok koncertów z orkiestrami (Big Warsaw Band 1983-1992 pod dyr. S. Fijałkowskiego, Poznańską Orkiestrą Radiową pod dyr. Z. Górnego) uczestniczyłam w projektach elektroniczno- akustycznych. Sprzyjanie światowym trendom muzycznym było podyktowane poszukiwaniem nowego brzmienia.

Głównie połączenia myśli technologicznej (powstające nowoczesne syntezatory) z twórczością kompozycyjną, aranżacją, instrumentacją. Realizacja utworów wiązała się także z produkcją pierwszych w Polsce profesjonalnych teledysków. Przełomowym utworem w mojej karierze zawodowej (z wykorzystaniem wspomnianych instrumentów oraz teledyskiem w reż. J. Witkowskiego) był „Idę va banque” (1985 r., muz. A. Żółkoś, sł. M. Skolarski). Piosenka zajęła III miejsce na Telewizyjnej Liście Przebojów (TVP Program I), miała również swoją premierę w Radiowej Trójce (PR). W konsekwencji, z powodu rosnącego zainteresowania moją działalnością dostrzeżoną przez publiczność i media, w roku 1986 otrzymałam zaproszenie do udziału w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (koncert „Od Opola do Opola”- wykonanie piosenki „Idę va banque”, konkurs „Premiery”- „Rękawiczki”- muz. A. Żółkoś, sł. J. Wołek, nagrodzone wyróżnieniem, nagranie utworu na album „Premiery 86”, wyd. Polskie Nagrania).

W konkursie „Premiery” na KFPP w Opolu wystąpiłam jeszcze trzykrotnie: 1987 r.- „W czasie wolnym od braw”, muz. A. Żółkoś, sł. J. Wołek; 1990 r.- „Na dzień dobry daj mi spokój święty” lub „Spokój”- II nagroda (piosenka zarejestrowana pod dwoma tytułami), muz. A. Żółkoś, sł. J. Konowska, udział w nagraniu płyty, która ukazała się podczas opolskiego festiwalu („Piosenki Anny Jantar”- „Uwierz mi, nie ufaj mi”, muz. A. Kopf, sł. A. Bianusz); 1992 r.- „Moje SOS”, muz. A. Żółkoś, sł. J. Holm. Z festiwalem opolskim związany był także cykliczny program telewizyjny „Od Opola do Opola”, którego laureatką zostałam dwukrotnie (interpretacje nagrodzonych utworów: „Prześnij”- 1987, „Dom zwykłych pań”- 1990).

Oprócz festiwali krajowych, w ramach współpracy z Polską Agencją Artystyczną PAGART (w latach 1979-1989), reprezentowałam Polskę na międzynarodowych festiwalach (konkursy), uczestniczyłam w programach estradowych, telewizyjnych:

1984- „Bratysławska Lira”, Czechosłowacja (konkurs międzynarodowy, wykonywany utwór: „Sen o fruującym wielorybie”, muz. A. Żółkoś, sł. M. Skolarski);

1987- Festiwal OIRT Sofia, Bułgaria- nagroda Grand Prix (Międzynarodowy Konkurs

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

Radiowo- Telewizyjny na wzór Eurowizji, odbywający się co roku w innej stolicy państw tzw. bloku wschodniego oraz Finlandii, wykonywane utwory: „Rękawiczki”, muz. A. Żółkoś, sł. J. Wołek ; „Idę va banque”, muz. A. Żółkoś, sł. M. Skolarski);

1987- „Sopot `87” Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, Polska- III nagroda w konkursie międzynarodowym oraz nagroda indywidualna (wykonywane utwory: „W pierwszych słowach mego listu” i „Rękawiczki” autorstwa A. Żółkosia, sł .J. Wołka, z orkiestrą Alex Band pod dyr. Aleksandra Maliszewskiego). Z okazji festiwalu „Sopot 87” ukazała się moja pierwsza winylowa płyta- maxi singiel „Rękawiczki”, „Prześnij”, muz. A. Żółkoś, sł. J. Wołek, wydana przez Polskie Nagrania;

1988- „Złoty Orfeusz”- Słoneczny Brzeg, Bułgaria, II nagroda w konkursie międzynarodowym (interpretacja piosenki bułgarskiej w anglojęzycznej wersji, słowa- Jerzy Siemasz, aranżacja A. Żółkoś).

Koncertowałam w wielu krajach Europy: Holandii, Szwajcarii, Rosji, Łotwie, Estonii, Słowacji, Bułgarii, RFN, Szwecji, Turcji i innych.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kontynuowałam działalność koncertową, studyjną, nagrywając utwory prezentowane w Radiowej i Telewizyjnej Liście Przebojów (PR „Na dzień dobry daj mi spokój święty”- 1992, „Słonie i pchły”- 1992), (TVP „Ścieżka pośród drzew”- 1994 r., teledysk reżyserował Maciej Dejczer). W roku 1996 ponownie wystąpiłam na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Sopot Festiwal '96” w gronie gwiazd-laureatów w koncercie „Przeboje Opery Leśnej 1978-1995” (transmisja na żywo, TVP Program 1- wydana płyta TVP CD), śpiewając mój przebój „Rękawiczki”. Z festiwalowej działalności należałoby wymienić także reaktywowany Festiwal Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg '97”, na którym w cyklu kilku koncertów galowych zaprezentowałam festiwalowy szlagier (transmisja na żywo- TVP Program 2, rejestracja koncertu- płyta CD, utwór- „Tak długo was, chłopcy, nie było”, muz. J. Mart, sł. J. Gałkowski, aranż. A. Żółkoś, z towarzyszeniem orkiestry „Kukla-Band” pod dyr. Zygmunta Kukli). W tym okresie (oprócz wyżej wymienionych) zrealizowano inne płyty CD z moimi interpretacjami, np.: „Piosenki z tekstami Jacka Bukowskiego”- wyd. PR 1992, „Koronkowe sny” Z. Górny- 1995,

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

„Evergreens”- 1997. Utwory zamieszczone na poszczególnych fonogramach były nagrywane studyjnie na listy przebojów, do programów telewizyjnych lub rejestrowane podczas prezentacji estradowych. W latach 1983-1998, w trakcie intensywnej pracy koncertowej (około siedemdziesięciu koncertów rocznie), współpracowałam z wszystkimi liczącymi się w Polsce rozrywkowymi i jazzowymi orkiestrami. Swoją poezję dedykowali mi wybitni polscy autorzy, między innymi: Jacek Bukowski, Marian Skolarski, Jan Wołek, Justyna Holm, Andrzej Mogielnicki. Spotkałam na swojej drodze zawodowej wielu reżyserów (Barbara Borys-Damięcka, Jerzy Gruza, Maciej Dejczer, Janusz Witkowski, Krzysztof Jaślar i inni), pracowałam w ramach różnorodnych programów estradowych, festiwali, z czołowymi postaciami polskiej sceny muzycznej i aktorskiej. Nagrałam jako solistka na potrzeby radia i TVP, filmu, około czterdzieści oryginalnych utworów oraz wiele tzw. coverów w nowych aranżacjach. Z płyt CD, również z moim solowym udziałem, wydano (oprócz już wymienionych): „Złota kolekcja- Jan Wołek”- 2001, wyd. Pomaton, „Być kobietą... Co nam w duszy grało”- 2011, wyd. Universal Music, „Alex Band- Światowe Przeboje”- 2014, „40-lecie Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Katedra Jazzu”- 2015, wyd. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. W latach 2001-2017 moja działalność artystyczna miała charakter recitalowy (w kameralnym składzie: duet, trio lub kwartet). Z występów rejestrowanych przez TVP można wymienić cykliczny program koncertowy „Co nam w duszy gra” z orkiestrą Z. Górniego (dwa programy pt. „Melodie miłości”- 2001 r.), „Widzota dorosłego człowieka” (pr. M. Szabłowskiej i K. Szewczyka- 2003 r.), „Jaka to melodia” (solistka w trzech odcinkach, prezentowałam oryginalne utwory- 2003r.) Ostatnim festiwalem, na którym wystąpiłam w konkursie, był „Konkurs na Piosenkę Patriotyczno- Wojskową”, 2007 r., Warszawa- II nagroda. Tak, jak wcześniej wspomniałam, ten etap działalności zawodowej w większości poświęciłam projektom recitalowym, które są moją ulubioną formą prezentacji i w największym zakresie pozwalają przekazać wszechstronny charakter interpretacji. Były realizowane w ramach między innymi: „Bydgoszcz 3 jazz festival”- (2005 r., w duecie z A. Żółkosiem- fortepian, rejestracja Radio PIK), koncertu z cyklu „Mistrz i uczeń” (2005r., z towarzyszeniem jazzowego combo, Dorożkarnia- DK Warszawa 2005 r.), Akademii w Pałacu (2017 r., Zespół Pałacowy w Ostromecku k/Bydgoszczy, duet z A. Lemańczykiem- fortepian), szeregu recitali

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

---

podczas koncertów galowych wieńczących zakończenie warsztatów wokalnych, festiwali. Obok nagród konkursowych przyznanych przez międzynarodowe i krajowe jury czy też wynikających z głosowania słuchaczy, redaktorów muzycznych regionalnych rozgłośni radiowych na różnych listach przebojów, plebiscytów, otrzymałam:

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zasłużony dla Kultury Polskiej (2014),

Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego (2016),

Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy- cztery III stopnia (2011, 2012, 2013, 2014) oraz trzy II stopnia (2007, 2016, 2017),

Nagrodę „Złota Estera”- za całokształt działalności na I Kongresie Opocznian (2015).

Informacje na temat mojej kariery zawodowej i życia prywatnego były przedstawiane w różnych publikacjach (książki), artykułach prasowych (wywiady, zdjęcia na okładkach czasopism), w audycjach radiowych i telewizyjnych. Między innymi: „Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej” Ryszarda Wolańskiego (wyd. Agencja Wydawnicza MOREX, Warszawa 1995), „Bydgoska Muzyka Rozrywkowa- Pamiętnik Macieja Dyakowskiego” (wyd. Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp.z.o.o., Bydgoszcz 2006 r.), dwumiesięcznik „Twoja Muza”, artykuł- „Poprawić swoje zdolności improwizacyjne” (autor- Wiesław Kowalski, str. 40-41, nr 2, kwiecień- maj 2011), Tygodnik Angora, artykuł- „Nigdy nie byłam komercyjna” (z cyklu „Szukamy dalszego ciągu”, autor Tomasz Gawiński, nr 38, 20.09.2015), „Zwierzenia przy muzyce” - Radio PIK, Bydgoszcz 2015, 2017, i inne.

Na wskazane „dzieło” proponuję płytę na nośniku CD pt. „JOANNA ZAGDAŃSKA. Wybrane utwory- Adam Żółkoś, Dave Brubeck”.

Jej podstawę stanowią kompozycje dwóch pianistów jazzowych: polskiego autora Adama Żółkosia (9 utworów) oraz autora amerykańskiego Dave'a Brubecka (1 temat).

Adam Żółkoś to wybitny pianista, kompozytor, aranżer, laureat pierwszej

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

---

nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Jazzowych w Kaliszu (1976), drugiego miejsca w Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach (1977), wielokrotnie doceniany i nagradzany na festiwalach piosenki, listach przebojów Polskiego Radia i Telewizji, producent większości moich nagrań.

Dave Brubeck (1920-2012)- to postać powszechnie znana jazzowym melomanom na całym świecie. Od początku lat pięćdziesiątych w rankingach „Down Beatu” plasował się jako najlepszy pianista tamtego okresu, kompozytor, założyciel słynnego Dave Brubeck Quartet (1951-1967). Wspólnie nagrali wiele albumów, między innymi „Time out” (1959), z którego pochodzi temat „Blue rondo a'la Turk”.

Do wybranego materiału muzycznego autorstwa Adama Żółkosia teksty napisali uznani polscy poeci: Jan Wołek, Justyna Holm, Justyna Konowska, Andrzej Mogielnicki, Jacek Bukowski.

Oprócz jednej instrumentalnej, standardowej kompozycji Dave'a Brubecka (wykonywanej metodą śpiewu -scat, wokalizami), na płycie znajduje się dziewięć oryginalnych utworów, które powstawały w trakcie wieloletniej współpracy artystycznej z Adamem Żółkosiem oraz twórcami tekstów literackich. Wszystkie były prezentowane koncertowo podczas recitali, niektóre premierowo emitowane w publicznym radiu, telewizji, jednak większość z nich nie została wydana na płycie CD. W wyborze kierowałam się identyfikacją z interesującymi, dla mnie pięknymi, tematami, opatrzonymi równie znakomitą poezją. Nie bez znaczenia była także możliwość wykazania w zaproponowanych interpretacjach walorów wokalnych, różnych metod śpiewu, szerokiej gamy środków wykonawczych.

Projekt aranżacji powstawał kilka miesięcy i na początku dotyczył własnych przemyśleń, nowych koncepcji reharmonizacyjnych, a w związku z tym (za aprobatą kompozytora polskojęzycznych tematów) rekonstrukcji linii melodycznej w poszczególnych utworach. Następnie pomysły aranżacyjne zaprezentowałam Adamowi Lemańczykowi- pianiście młodego pokolenia, absolwentowi Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pięcioletnia współpraca na uczelni (korepetytor na specjalności- Wokalistyka jazzowa w Akademii Muzycznej) oraz koncertowe wykonania wybranego repertuaru, przekonały nas do wspólnej

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

---

realizacji płyty. Adam Lemańczyk przyjął propozycję produkcji muzycznej całego projektu i wraz z zaproszonymi muzykami: Robertem Kubiszynem- gitary basowe, Pawłem Dobrowolskim- perkusja, instrumenty perkusyjne, Nikodemem Wróblem- gitary, dokonaliśmy nagrań w toruńskim studiu Happy Light. Reżyserię dźwięku powierzyliśmy: Maciejowi Kubickowi- nagrania, Bartkowi Staszkieviczowi- mix, Jackowi Gawłowskiemu- mastering. Wydawcą CD została bydgoska Fundacja Konsonans.

Głównym, powtarzającym się elementem aranżacyjnym, było wykorzystanie akustyczno- elektronicznego brzmienia w poszczególnych partiach instrumentalnych. Ogólne, wokalnoinstrumentalne założenia interpretacyjne, dążyły do połączenia zróżnicowanej stylistyki zaproponowanej w materiale muzycznym. W melodyce utworów polskojęzycznych dominowały przebojowe motywy charakterystyczne dla stylu popularnego (pop) w ujęciu aranżacyjnym z wpływami muzyki etnicznej, soulowej, bluesowej, latynoskiej, rockowej. Analogicznie w standardzie jazzowym Dave'a Brubecka złożonym z kilku tematów także powracał przebojowy, przewodni motyw, śpiewany na słowach „ta nuta”. Może więc od początku intuicyjny wybór dotyczył wspólnego mianownika, mianowicie wspomnianej przebojowości. Być może chciałam zwrócić uwagę na złożony proces powstawania tzw. „łatwego” w przekazie szlagieru. Tego, co w muzyce rozrywkowej i jazzie przyciąga, pobudza do słuchania, jest oczekiwane przez odbiorców i firmy fonograficzne. Jednocześnie skupić słuchaczy na wartości i estetyce, ale także dostarczyć innych, indywidualnych emocji. Istotą interpretacji w proponowanym „dziele” było wyeksponowanie melodyjności, przy równocześnie spójnym przekazie sugestii słowa zawartego w warstwie literackiej oraz odpowiedniego doboru sylab, wokaliz, ornamentów w improwizowanych partiach. Plastyczne operowanie wielobarwnością przy zachowaniu motoryczności rytmicznej wymagało: odpowiedniego wykorzystania naturalnych predyspozycji wokalnych, biegłości technicznej, swobodnego dysponowania zróżnicowaną dynamiką, artykulacją, utrzymania emocji i dramaturgii frazy muzycznej, świadomej i intuicyjnej elastyczności w zastosowaniu środków wykonawczych. Z muzycznej strony dążyłam do podkreślenia śpiewności fraz, podsycania pulsacji, improwizacji (metodą scat, wokalizami lub na sylabach poszczególnych wyrazów),

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

---

wzajemnej inspiracji z akompaniującymi instrumentalistami, różnorodności brzmieniowej wynikającej z ciekawie zaplanowanej harmonii, elektronicznych efektów dźwiękowych w określonych aranżacjach. Jednak tak, jak w całej mojej działalności artystycznej, również i w tym projekcie znaczącą rolę odegrała dopisana do muzyki warstwa tekstowa. Nieszablonowa, poetycka treść poruszała tematy, z którymi większość z nas się identyfikuje. Chociaż teksty powstawały na przestrzeni wielu lat i w tle nawiązywały do określonego okresu, to nie straciły nic na aktualności, nowatorskim ujęciu przedstawionych zagadnień. Twórcy poprzez wnikliwą obserwację naszego życia opisywali i puentowali spostrzeżenia dotyczące ludzkich zachowań, emocji, cech charakteru, spraw społecznych. Odpowiednie wyeksponowanie refleksyjnych opowieści, stwierdzeń, wymagało od wokalisty głębokiej analizy tekstu z umiejętnym połączeniem istotnych elementów muzycznych (np.: podkreśleniem stylu, brzmienia, artykulacji, zmian rytmicznych). Polskojęzyczne jazzujące utwory miały podstawowy problem wykonawczy dotyczący rytmizacji. W naszym języku występuje znikoma ilość wyrazów jednosylabowych, które sprzyjają wygodnej akcentacji, pulsacji, tak jak np. w języku angielskim. Autorzy przeważnie proponują wielosylabowe słowa nadające sens tekstowi, podkreślające jego wartość. W związku z tym niejednokrotnie wykonawca dokonuje wyboru, czy ulec pokusie transakcentacji, czy też zrezygnować z ważnego muzycznie akcentu. Następną trudnością w uzyskaniu punktualności rytmicznej było pokonywanie podwójnych, a nawet potrójnych, spółgłosek, aby wyeksponować najbardziej śpiewną w języku polskim samogłoskę. Plastyczne ujęcia wokalne zakłócały szeleszczące i twardo brzmiące sylaby. Pomimo problemów wykonawczych wynikających z prawidłowego połączenia tekstu z muzycznym materiałem, wybór oryginalnego polskojęzycznego repertuaru był oczywisty- uzyskanie artystycznej wiarygodności. Wykonując utwory w języku, którym posługujemy się od wczesnych lat dziecięcych, podświadomie i z premedytacją wykorzystujemy cały zakres wykształconych nawyków, zaobserwowanych doświadczeń związanych z charakterem wymowy i wybrzmieniem poszczególnych słów. Naturalność śpiewanej wypowiedzi, estetyka, dykcja, artykulacja, selektywna rytmizacja, czynniki sonorystyczne, odpowiednia dramaturgia- to cechy niejednokrotnie decydujące o zaistnieniu utworu w szerszych kręgach, mediach. Słuchacze często

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

---

przez pryzmat pierwowzoru wokalne interpretacji dostrzegają konstrukcję kompozycji, warstwy literackiej. W muzyce jazzowej i rozrywkowej oryginalny repertuar kreuje wykonawstwo, i odwrotnie- wykonawca poprzez swój charakterystyczny, niepowtarzalny styl, lansuje utwory. W określonym materiale poszczególne frazy tekstu były zabarwione autoironią, żartobliwością, melancholią, nadzieją, prześmiewczością. W swojej treści nawiązywały nieco do amerykańskich bluesów, lecz z polskojęzycznym, zaawansowanym „bardowskim zacięciem” (np. kompozycje z tekstami Jana Wołka). Znalezienie równowagi, czasami „właściwego” kompromisu w uzyskaniu spójności muzyczno- literackiej, w różnorodnym ujęciu stylistycznym, to ogólne podsumowanie założeń przyjętego kierunku wokalne interpretacji.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Od początku działalności artystycznej otrzymywałam propozycje podjęcia pracy dydaktycznej. Najczęściej byłam zapraszana do grona jurorów na ogólnopolskie festiwale, konkursy wokalne zakończone warsztatami i wspólnymi koncertami z utalentowaną młodzieżą. Cyklicznie współpracowałam między innymi z: organizatorami dwutygodniowych Międzynarodowych Warsztatów Wokalnych (organizowane przez Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR w Warszawie, 1998, 2001, 2005-2011). Przygotowywałam tam z młodymi wokalistami premierowe utwory polskich autorów specjalnie napisane na Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Malwy”. Z innych mogę wymienić Festiwal Ten Ton (Dom Kultury „Dorożkarnia”- Warszawa 2006-2015, w dziewięciu edycjach juror, warsztaty 2006, 2007, 2013), Festiwal „Debiut”- Ciechocinek (org. Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2015, 2016, 2017- warsztaty, jury), Canto Cantare (org. „EDA Art”, Bydgoszcz 2005-2008- juror, warsztaty), „Młode Talenty w Blasku Gwiazd Radia Olsztyn”- juror, warsztaty- Mrągowo 2009, cykl warsztatów, które miały na celu przygotowanie solistów i zespół wokalny do wykonania partii premierowego musicalu „Kochanie bez granic”, muz. Jarosław Dobrzyński, libretto Jadwiga Hass- premiera sierpień 2013, Mrągowo (org. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” w

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

Mrągowie) i szeregu innych.

W latach 2003-2018 podjęłam pracę wykładowcy śpiewu jazzowego w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Do 2010 r. uczyłam na specjalności Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej (instrument-śpiew jazzowy, wokalne zespoły jazzowe). Następnie w Akademii Muzycznej na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa powstała nowa specjalność- Wokalistyka jazzowa (2010-2018), na której wykładałam następujące przedmioty: śpiew jazzowy, muzyczna interpretacja wokalna. W 2011 r. uzyskałam tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie- wokalistyka (opis doktorskiej pracy artystycznej napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Zubka pt "Interpretacja wokalna w muzyce jazzowej i rozrywkowej na podstawie wybranych kompozycji"). Równoległe od lat 2006-2018 pracuję na drugiej bydgoskiej uczelni- Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (specjalności: Pieśniarstwo, Muzyka estradowa, Prowadzenie zespołów muzycznych, instrument-śpiew).

Przez piętnaście lat wykształcałam wielu absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Wiązało się to z przygotowaniem koncertów dyplomowych, prac naukowych (promotor, recenzent), prezentacji estradowych, konkursowych, otwartych dla publiczności egzaminów semestralnych. Moi studenci byli wielokrotnie nagradzani na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach wokalnych, między innymi:

Międzynarodowy Festiwal „Zmagania jazzowe” Szczecin 2006 r.- II nagroda Kamila Abrahamowicz (obecnie ad. doktor K. Abrahamowicz- Szlempo, wykładowca śpiewu jazzowego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Festiwal „Serca bicie” pamięci A. Zauchy, Bydgoszcz, Opera Nova- Złote Nagrody: Dominika Kasprzycka, 2011; Tadeusz Seibert, 2013; Marta Fitowska, 2017 (również Nagroda Publiczności), Brązowa Nagroda Małgorzata Chruściel i Anna Grzelak, 2015.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Carpathia Festival” Rzeszów, Grand Prix 2012- Anna Grzelak (obecnie wykładowca śpiewu jazzowego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

Tadeusz Seibert- 5 Festiwal im. K. Jędrusik, Konkurs „Dobrej Piosenki” Grand Prix- 2012 Częstochowa, IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „Reflektor” Grand Prix- 2012 Koszalin, V Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Hoffer Super hit” Grand Prix - 2012 Działdowo, i inne.

Marta Fitowska- stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017), 31 Maraton Piosenki Osobistej- Nagroda Główna i Nagroda Specjalna- 2014 Świecie, II Międzynarodowy Festiwal im. Bułata Okudźawy- Pierwsza Nagroda 2015 Hajnówka, Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Śpiewające Obrazy”- Grand Prix 2015 Mrągowo, „STACJA KUTNO”- XII Konkurs Piosenki Mistrza Jeremiego, Pierwsze Miejsce 2016 Kutno, 54 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu „Debiuty”- Główna Nagroda im. Anny Jantar jako MOA- Marta Fitowska 2017 Opole, i inne.

Krzysztof Iwaneczko- Główna Nagroda w VI edycji telewizyjnego programu „The Voice of Poland” 2015.

Wyżej wymienieni to absolwenci i studenci specjalności Wokalistyka jazzowa, kierunku Jazz i Muzyka Estradowa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Niektórzy nadal uczestniczą w konkursach, festiwalach lub realizują autorskie recitale, nagrywają debiutanckie płyty, single, są zatrudnieni w obsadzie musicalowej (M. Chruściel, T. Seibert- „Legalna blondynka”- Kraków, „Nine”- Poznań), inni udzielają się dydaktycznie, pracując na uczelniach muzycznych (dwa doktoraty absolwentek Kamili Abrahamowicz- Szlempo, Moniki Malec- Piotrowskiej), występują w telewizyjnych programach rozrywkowych (UKW Bydgoszcz, Agnieszka Twardowska – „Twoja twarz brzmi znajomo” 2016, TV Polsat, „The Voice of Poland”- 2014, TVP). Od 2007-2009, 2012, 2014 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przygotowuję z wokalistami cykl programów estradowych na poszczególne edycje „Dni Nauki” i „Bydgoskiego Festiwalu Nauki”. Jestem koordynatorem organizacji koncertów, wykładów na terenie dwóch uczelni i współpracuję z różnymi instytucjami kulturalno- oświatowymi (zapewnienie profesjonalnej oprawy scenicznej- realizatora dźwięku i światła, nagrań, ustalenie terminów spotkań, uczestniczenie w próbach z akompaniującymi instrumentalistami).

Ewolucja muzyki jazzowej i rozrywkowej bezpośrednio przyczyniła się do

AUTOREFERAT - JOANNA ŻÓŁKOŚ- ZAGDAŃSKA

---

podniesienia kwalifikacji wokalnych, kształtowania wszechstronności wykonawczej, nowoczesnych rozwiązań w sferze oryginalnych kompozycji, aranżacji. W tej dziedzinie wykazanie własnego, rozpoznawalnego stylu w interpretacjach, połączone jest z autorskim repertuarem, współpracą z producentami muzycznymi, instrumentalistami, realizatorami dźwięku (w studiu i na estradzie)- osobami o podobnej wrażliwości, umiejętności dostrzegania niuansów stanowiących o odrębności wykonawczej. Pozorna prostota w prezentacji utworów, często okupiona wieloletnim poszukiwaniem właściwej ścieżki rozwoju, czynią tę dyscyplinę artystyczną jeszcze bardziej interesującą i skomplikowaną. Dlatego kształtowanie osobowości scenicznych wymaga od pedagoga niekończącej się nauki, odpowiedzialności. Od kilku lat moje życie zawodowe zdominowały obowiązki dydaktyczne. W związku z tym prezentacje estradowe ograniczyłam do recitali i kameralnych spotkań z publicznością. Praca nad płytą (wskazanym "dziełem") ponownie uświadomiła mi istniejący potencjał repertuarowy, nastroiła do kontynuacji niektórych pomysłów muzycznych, interpretacyjnych, nowych projektów.

