

dr Danuta Augustyn
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Instrumentalny
Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji

„Cała muzyka wywodzi się od psalmów, a one są
ekspresją. Piękno bez niej pozostaje martwe.
Co to jest ekspresja? To ślad człowieka, osoby.”

– Mieczysław Tomaszewski¹

AUTOREFERAT

Muzyka jest moją największą pasją, którą konsekwentnie rozwijam od najmłodszych lat. Świadczy o tym nie tylko wykształcenie zdobyte w krakowskiej Akademii Muzycznej, poszerzone o specjalistyczne studia zagraniczne w prestiżowych ośrodkach, ale również wieloletnia praktyka artystyczna. Moje muzyczne i naukowe poszukiwania koncentrują się wokół kameralistyki. Jestem członkiem Kwartetu smyczkowego Dafô specjalizującego się w wykonawstwie muzyki XX wieku oraz muzyki współczesnej. Równie istotna w mojej pracy zawodowej jest działalność pedagogiczna. Kształcenie młodych ludzi, doskonalenie ich warsztatu muzycznego oraz poszerzanie ich horyzontów myślowych i poznawczych traktuję jako rodzaj „misji”. Za swoje największe osiągnięcie artystyczne po otrzymaniu stopnia doktora sztuki muzycznej uważam nagranie wraz z Kwartetem Dafô *III Kwartetu smyczkowego „...pieśni śpiewają” op. 67* Henryka Mikołaja Góreckiego. Utwór ten cechuje oszczędność środków wyrazu, powtarzalność motywów, spowolniona narracja i dominująca dynamika piano. Muzyka Góreckiego tworzy liryczny, kontemplacyjny i melancholijny nastrój, który doskonale koresponduje ze słowami czterowersza W. Chlebniowa przywołanymi przez samego kompozytora: „Gdy umierają rumaki – dyszą, Gdy umierają zioła – schną, Gdy umierają słońca – nagle gasną, Gdy umierają ludzie – śpiewają pieśni”. Dzieło to, uznawane obok dwóch poprzednich *Kwartetów* i *III Symfonii* za najcenniejsze w dorobku Góreckiego, zostało zarejestrowane na płycie CD dla wydawnictwa DUX i stanowi podstawę mojego wniosku habilitacyjnego.

Wykształcenie i zatrudnienie

W 1998 roku ukończyłam z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiowałam grę na skrzypcach pod kierunkiem prof. Mieczysława Szlezera. W 2000 roku uzyskałam dyplom z wyróżnieniem w zakresie muzyki kameralnej w Accademii Musicale Chigiana w Sienie w klasie prof. Piero Farulliego, członka Quartetto Italiano. W 2004 roku ukończyłam z wyróżnieniem studia mistrzowskie w klasie prowadzonej przez Kwartet Melos w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. W 2011 roku otrzymałam stopień doktora sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej Instrumentalistyka, nadany przez Akademię Muzyczną w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej „Erwin Schulhoff. Tragedia twórcy w nieludzkich czasach”, która została wydana w formie monografii. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji w Akademii Muzycznej w Krakowie.

---

¹ Mieczysław Tomaszewski w dyskusji z Tadeuszem Sobolewskim, Martą Tarabulą, Teresą Walas i Adamem Zagajewskim, „Znak”, rok LIV, nr 571, 2002, s. 42.

Działalność artystyczna

Od 1997 roku jestem członkiem Kwartetu smyczkowego Dafô, który współtworzą Justyna Duda (I skrzypce), Aneta Dumanowska (altówka), Anna Armatys (wiolonczela). Działalność artystyczna w ramach tego pierwszego żeńskiego kwartetu smyczkowego w Polsce od wielu lat wyznacza moje twórcze poszukiwania. W trakcie 20-letniej współpracy z Kwartetem Dafô zespół odniósł znaczące sukcesy artystyczne na arenie krajowej i międzynarodowej. Liczne nagrania z moim udziałem utworów najwybitniejszych współczesnych kompozytorów zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami, m.in.: Nagroda Akademii Fonograficznej Fryderyk 1999 za płytę „Polskie kwartety smyczkowe XX wieku. Część I” (PWM/DUX) oraz Fryderyk 2002 za płytę „Polskie kwartety smyczkowe XX wieku. Część II” (PWM/DUX); nagroda „Supersonic Pizzicato” za płytę „Penderecki. String Quartets, String Trio, Clarinet Quartet” – album zawierający pierwszą rejestrację III Kwartetu smyczkowego; Złota płyta DVD oraz Fryderyk 2012 za krążek CD/DVD „Łukaszewski & Bembinow. Kolędy i Pastorałki”; nagroda Fryderyk 2009 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna za nagranie z udziałem Kwartetu Dafô płyty „Speechless Song” z muzyką Pawła Mykietyna (Polskie Wydawnictwo Audiowizualne). Warto wspomnieć, że jedno z ważniejszych w moim dorobku nagrań zrealizowanych z Kwartetem Dafô – „Penderecki. String Quartets, String Trio, Clarinet Quartet” – zostało nominowane do International Classical Music Awards 2012 oraz uzyskało rekomendację wpływowego i opiniotwórczego MDR Figaro Radio, a także „Positive Feedback-Writers’ Choice Award” w roku 2015. Wszystkie wymienione powyżej nagrody, wyróżnienia oraz rekomendacje są wyrazem uznania mojej wieloletniej pracy artystycznej związanej z wykonawstwem współczesnej muzyki kameralnej, która jest moją życiową pasją. Jej realizację umożliwia mi zarówno działalność w ramach Kwartetu smyczkowego Dafô, jak i aktywność pedagogiczna w Akademii Muzycznej w Krakowie. Wraz z Kwartetem Dafô występowałam na licznych festiwalach (m.in. Warszawska Jesień, Krakowskie Wieczory Kameralne, Ludwigsburger Festspiel, New Europe w Nowym Jorku, Oberstdorfer Musiksommer, Europalia, Forum Ost-West) oraz koncertach w kraju i za granicą, które zostały szczegółowo opisane we wniosku habilitacyjnym. Kwartet współpracował z najwybitniejszymi współczesnymi kompozytorami, m.in. z Krzysztofem Pendereckim, Krzysztofem Meyerem, Pawłem Mykietynem, Markiem Stachowskim, Hanną Kulenty, Krystyną Moszumańską-Nazar, Pawłem Szymańskim, Johnem Kingiem. Pragnę podkreślić, że nieustannie doskonalę swój warsztat wykonawczy i poszerzam repertuar współpracując, wraz z Kwartetem Dafô, z wyżej wymienionymi artystami oraz występując z członkami uznanego Kwartetu Melos, Kwartetu Śląskiego, a także ze znakomitymi osobowościami artystycznymi, m.in. z Olgą Pasiecznik, Januszem Olejniczakiem, Andrea Nannonim, Urszulą Kryger, Agatą Zubel, Jerzym Artyszem, Andreasem Higi, Davidem Krakauerem i Krzysztofem Meyerem, kompozytorem, z którym wykonywałam napisany przez niego kwintet fortepianowy. Wielokrotnie brałam również udział w europejskich tournée zespołu The Lambchop, koncertach Bester Quartet oraz w licznych projektach teatralnych. Poza muzyką kameralną wykonuję także solową muzykę współczesną.

Równocześnie, od 2007 roku moją drogę artystyczną jako skrzypaczki wyznacza praca w Orkiestrze Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, najpierw pod dyrekcją Roberta Kabary, a od maja 2014 Jurka Dybała, w której obecnie pełnię funkcję zastępcy lidera sekcji II skrzypiec. Będąc członkiem tej znakomitej Orkiestry miałam możliwość występowania w Polsce i za granicą (w doborowych salach koncertowych, m.in. w Austrii, Czechach, Finlandii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Chinach, Korei Południowej i Japonii) z najwybitniejszymi artystami z całego świata, takimi jak Krzysztof Penderecki, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Lorin Maazel, Valery Gergiev, Rudolf Buchbinder, Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Rafael Payare (od kwietnia 2017 roku Honorowy Gościnny Dyrygent Sinfonietty Cracovii), Gábor Boldoczki, Dmitry Sitkovetsky, Ilya Gringolts, Mischa Maisky, Julian Rachlin, Xavier de Maistre, Tabea Zimmermann, Grigorij Żyslin, Richard Galliano, Piotr Anderszewski. Jednym z ostatnich sukcesów Sinfonietty Cracovii pod dyrekcją Jurka Dybała jest premierowe wykonanie Koncertu na trąbkę Krzysztofa Pendereckiego z udziałem Gábora Boldoczkiego, węgierskiego trębacza, które zostało zarejestrowane

na płycie *Oriental Trumpet Concertos* (Sony Classical). W styczniu 2017 roku album ten otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród fonograficznych świata: *International Classical Music Award* w kategorii *Muzyka współczesna*. Niewątpliwie, trwająca od ponad dekady doskonała współpraca z tą wielokrotnie nagradzaną, cieszącą się międzynarodową renomą Orkiestrą, styczność z wybitnymi muzycznymi osobowościami w znacznej mierze przyczyniły się do rozwinięcia moich zainteresowań muzycznych. Łącząc w ramach Sinfonietty Cracovii działalność artystyczną z działalnością pedagogiczną, współtworzę również cykliczne warsztaty muzyczne i koncerty dla dzieci zatytułowane „Sinfonietka” oraz dla młodzieży z obszarów o trudnym dostępie do kultury muzycznej „Daj się zaskoczyć klasyką!”. Głównym celem tych zajęć jest otwieranie i uwrażliwianie najmłodszych na muzykę kameralną, symfoniczną oraz współczesną poprzez prezentację i wykonywanie utworów Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Krzesimira Dębskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina czy Wojciecha Kilara.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna

Aktywność pedagogiczna stanowi bardzo ważny obszar mojej działalności zawodowej. Kontakt z młodymi ludźmi i zaszczepianie w nich zamiłowania do muzyki kameralnej to moja główna idea. Organizowanie aktywnego uczestnictwa w koncertach, edukacja w zakresie muzyki współczesnej, warsztaty, dyskusje z artystami to przestrzeń, w której mogę spełniać swoją misję, jaką jest propagowanie i popularyzacja rozmaitych gatunków muzyki.

Jednym z ważniejszych obszarów mojej aktywności pedagogicznej jest prowadzenie w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie fakultetu „praktyka wykonawcza muzyki współczesnej”. Od kilku lat współpracuję także z Katedrą Kompozycji, umożliwiając studentom prezentację swoich utworów w salach koncertowych. Dzięki mojemu zaangażowaniu w koordynację i organizację tych wydarzeń studenci zdobywają bezcenne doświadczenie na początku swojej drogi muzycznej. Współpracuję także z ważnymi ośrodkami muzycznymi za granicą wygłaszając cykl wykładów z zakresu interpretacji muzyki współczesnej (Jerusalem Academy of Music and Dance). Za wkład pracy w działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną kilkakrotnie uzyskałam Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.

Istotnym elementem mojej działalności pedagogicznej jest również prowadzenie zajęć z zakresu muzyki współczesnej i kameralnej poza murami Akademii Muzycznej. W 2010 roku zaangażowałam się w oryginalne i jedyne w skali kraju przedsięwzięcie pedagogiczne. We współpracy z dr. hab. Piotrem Romańczykiem oraz dr. inż. Stefanem Kurkiem – melomanami i pracownikami naukowymi Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej – współprowadzę przedmiot „muzyczny kanon chemika”, ukazujący związki między muzyką i nauką. Celem tych unikalnych zajęć jest kształtowanie wrażliwości i świadomości muzycznej przyszłego absolwenta uczelni technicznej poprzez słuchanie kompozycji należących do kanonu muzyki poważnej w wybitnych interpretacjach, organizację koncertów kameralnych, a także spotkań z wybitnymi instrumentalistami i pedagogami. W ten sposób wprowadzamy studentów w świat muzyczny, kształtujemy ich nawyki związane z aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym oraz zapoznajemy z elementami estetyki muzycznej. W ramach tych działań współorganizuję w Politechnice Krakowskiej spotkania z wybitnymi artystami oraz koncerty uzdolnionych studentów Akademii Muzycznej w Krakowie (scena Teatru Zależnego Politechniki Krakowskiej). Zapraszam także studentów Politechniki na szereg wydarzeń artystycznych w Akademii oraz na koncerty Sinfonietty Cracovii. Największym osiągnięciem w ramach cyklu spotkań i koncertów „Wirtuozi w Politechnice” było zaproszenie w 2013 roku samego Krzysztofa Pendereckiego, który po raz pierwszy, jak sam osobiście podkreślił, spotkał się ze studentami i pracownikami uczelni technicznej.

Prowadzę również zajęcia z zakresu nauki gry na skrzypcach oraz przygotowuję zespoły kameralne, ze szczególnym uwzględnieniem i propagowaniem polskiej muzyki współczesnej, w Zespole Szkół Mu-

zycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie. Mam zatem kontakt z najmłodszymi adeptami muzyki. Moi uczniowie odnoszą liczne sukcesy na konkursach krajowych i międzynarodowych, zarówno solowych, jak i kameralnych. Staram się w nich zaszcześcić nie tylko pasję do muzyki, ale również uświadomić istotę pracy muzyka będącej (parafrazując Lutosławskiego) swoistym mariażem cierpliwości, wytrwałości i wytrzymałości, ale także licznych, nabywanych po drodze doświadczeń i satysfakcji – drogi, której z pewnością nie da się z niczym porównać.

Mając na uwadze wielką, zbawczą moc muzyki, współpracuję także z ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Zbylitowskiej Górze, pamiętając o dzieciach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Prowadzę spotkania muzyczne pod hasłem „lekcja muzyki”, staram się przekraczać granice tego, co „nieosiągalne” dla dzieci niepełnosprawnych. Nasze koncerty to zawsze przestrzeń integracji i dialogu. Organizując spotkania dzieci niepełnosprawnych z moimi uczniami z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie, wielokrotnie zauważałam jak muzyka terapeutycznie oddziałuje na dzieci. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję i pozwala od samych dzieci dowiedzieć się wiele o muzyce oraz jej emocjonalnych sensach i znaczeniach.

Dzieląc się z dziećmi, młodzieżą i studentami swoją wiedzą, umiejętnościami i zachwytem muzyką staram się nie tylko prezentować jej różne oblicza, ale również uwrażliwiać na piękno tej dziedziny sztuki.

Plany zawodowe

Swoje plany zawodowe wiążę z wykonawstwem muzyki kameralnej. Wraz z Kwartetem Dafô dążę do nagrania kompletu współczesnej polskiej literatury kwartetowej przyczyniając się w ten sposób do promocji rodzimej kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach tego projektu zamierzamy dokonać nagrań *Kwartetów smyczkowych* Henryka Mikołaja Góreckiego (*I i II*), Stefana Kisielewskiego i Witolda Lutosławskiego. Planuję także wykonać i nagrać część obszernego dorobku Zbigniewa Bargielskiego (*Volksmusik* i *Epitaphium* na dwoje skrzypiec, *Pięć sonetów* na skrzypce solo, *Versunkene Flamme* na skrzypce, wiolonczelę i akordeon).

W swojej dalszej pracy pragnę nadal łączyć działalność artystyczną i pedagogiczną. Zamierzam rozwijać prowadzone przeze mnie kursy w Akademii Muzycznej, szkołach muzycznych oraz uczelniach niemuzykalnych, z którymi już współpracuję (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Istotną częścią mojej pracy będzie także kontynuacja edukacji muzycznej najmłodszych.

