

AUTOREFERAT

Niniejszy autoreferat okazał się cenną lekcją podsumowania moich dotychczasowych dokonań i osiągnięć podczas drogi artystycznej którą podążam od przeszło 20 lat.

Postanowiłem podzielić go na dwie części: pierwsza do momentu uzyskania stopnia doktora sztuki, druga od tamtej daty do dnia dzisiejszego.

Część pierwsza

Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się w wieku 5 lat. Bezpośrednim bodźcem był prozaiczny fakt zakupu przez moich rodziców pianina. Początkowa edukacja muzyczna przebiegała dość standardowo. Po pierwszych prywatnych lekcjach dostałem się do ogniska muzycznego w Rybniku.

W 1989 r. ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w klasie Romany Fritzowej. Za niezwykle cenną w tamtym czasie uważam również bezpośrednią styczność z jej ówczesnym dyrektorem Tadeuszem Hanikiem, który czujnym i serdecznym okiem nadzorował moją edukację. Obok mojej pierwszej nauczycielki fortepianu Romany Fritzowej podsycił rodzącą się we mnie muzyczną pasję. Pod jego batutą w wieku 10 i 11 lat z towarzyszeniem orkiestry rybnickiej filharmonii grałem koncerty fortepianowe Haydna i Beethovena. Co istotne dla późniejszych losów mojej drogi muzycznej, Tadeusz Hanik motywował i finalnie przekonał mnie, bym wykonywał własne, częściowo improwizowane kadencje podczas wspomnianych koncertów, jako że od najmłodszych lat wykazywałem umiejętność powtarzania melodii „ze słuchu” oraz wymyślania własnych. Dzięki umiejętności grania znanych ze słyszenia utworów bez nut, od 11go roku życia zostałem także organistą w kościele w mojej rodzinnej wsi – Stanowicach, kontynuując później tę „profesję” w Kościele Mariackim w Katowicach podczas lat uczęszczania do Liceum Muzycznego w tym mieście.

Ten wydawałoby się drobny epizod z mojego życia muzycznego uważam z perspektywy czasu za bardzo istotny, szczególnie pod kątem rozwijania umiejętności gry „ze słuchu”, bez nut i to tych samych utworów w wielu tonacjach, co jest niezwykle rozwijające jeżeli chodzi o wyobraźnię harmoniczną. Z dzisiejszej perspektywy były to pierwsze doświadczenia twórcze

(poza klasyczną drogą mojej edukacji szkolnej) pobudzające moją kreatywność i muzykalność, dzięki którym stałem się w późniejszych latach muzykiem jazzowym.

Oczywiście w czasach szkoły podstawowej oraz liceum muzycznego poświęcałem się przede wszystkim poznawaniu i ćwiczeniu utworów z zakresu literatury klasycznej. Już w szkole podstawowej byłem laureatem ogólnopolskich konkursów pianistycznych.

Podczas edukacji w Liceum muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach mieszkałem w internacie, który był siedzibą najstarszego w Polsce wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Tam po raz pierwszy usłyszałem jazz i wraz z kolegami z liceum założyliśmy swój pierwszy zespół jazzowy. Z tymże zespołem w 1994 roku, będąc klasie przedmaturalnej, zdobyliśmy wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie młodych i debiutujących zespołów jazzowych Jazz Juniors w Krakowie.

Będąc w klasie maturalnej Liceum Muzycznego w Katowicach wygrałem pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie solfeżowym przeznaczonym głównie dla studentów, w związku z czym byłem zwolniony z egzaminów wstępnych na wszystkie polskie uczelnie muzyczne oraz przyszłych zajęć z kształcenia słuchu i harmonii podczas studiów, mając od chwili otrzymania indeksu Akademii Muzycznej wpisana najwyższą notę końcową z danych przedmiotów.

W 1995 r. ukończyłem z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu Ireny Kryszczukajtis i dostałem się na dwie Akademie Muzyczne, obie z najwyższą punktacją wśród zdających. Mając możliwość wyboru uczelni zdecydowałem się na studia w Krakowie w klasie prof. Łukowicza. Niezależnie zacząłem regularnie grywać w zespołach jazzowych, m.in. z teraźniejszym kolegą z kadry wykładowców tworzących katedrę jazzu muzyki współczesnej i perkusji (na której jestem adiunktem) dr habilitowanym Tomaszem Kudykiem.

Po ukończeniu pierwszego roku studiów w klasie fortepianu klasycznego rozpocząłem równoległe studia na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Zamiłowanie do jazzu zwyciężyło i finalnie w 2000 roku uzyskałem dyplom ukończenia Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Wojciecha Niedzieli.

W okresie studiów zacząłem grać koncerty na profesjonalnej scenie jazzowej. Miałem ogromne szczęście znaleźć się w tamtym czasie w zespołach wybitnych artystów, którzy stali się moimi Mistrzami i nauczycielami. Mam na myśli Janusza Muniaka, Jarka Śmietanę a także Marka Bałatę. Szczególnie doceniam i jestem wdzięczny losowi za możliwość styczności z Januszem Muniakiem. Była ona dla mnie najcenniejszą lekcją jazzu jakiej doświadczyłem w życiu, a profesor Janusz Muniak stał się najważniejszym mentorem dla całego pokolenia muzyków

jazzowych studiujących w tamtym czasie w katowickiej uczelni. Traktowanie każdego koncertu jako święta muzyki, zaangażowanie, estetyka i szlachetność brzmienia, waga każdego dźwięku to tylko niektóre z cech kształtujących moją muzyczną osobowość po dziś dzień.

Niezależnie od bycia członkiem zespołów tak renomowanych artystów jak wymienieni Janusz Muniak czy Jarek Śmietana oraz faktu, że bardzo szybko poznałem smak tras koncertowych nie tylko w Polsce ale na całym świecie wraz z kolegami studentami byłem laureatem licznych konkursów i festiwali jazzowych:

- Jazz Juniors w Krakowie (dwukrotnie I nagroda),
- Festiwal Standardów Jazzowych w Siedlcach (I nagroda),
- „Klucz do Kariery” – Pomorska Jesień Jazzowa,
- Jazz nad Odrą we Wrocławiu (nagroda indywidualna dla najlepszego instrumentalisty)
- Międzynarodowy Konkurs Improwizacji Jazzowej w Katowicach (II nagroda)

Od początku swojej działalności artystycznej jestem liderem własnych zespołów wykonujących moje autorskie kompozycje. Do momentu uzyskania tytułu doktora sztuki w 2011 roku były to przede wszystkim: Trio (w przestrzeni którego najpełniej realizowałem swoje muzyczne ego, w niezmiennym składzie do dziś), Quintet (z m.in. Adamem Pierończykiem i Davidem Dorużką, płyta „Quintet Live”), Duodram (duet na 2 fortepiany ze Sławkiem Jaskułką, płyty „Duodram” oraz „Lalala koncert”).

W 2001 roku, pod koniec studiów ukazała się moja pierwsza autorska płyta Trio: „Yearning” nagrana wspólnie z Adamem Kowalewskim na kontrabasie i Łukaszem Żytą na perkusji, o której prasa napisała: „*To jeden z najciekawszych debiutanckich albumów. Trio złożone z młodych polskich muzyków zbudowało nastrój godny największych osiągnięć w swym gatunku.*” (Jazz Forum 11.2001). W 2006 roku ukazała się druga płyta „Piano Trio” (z Łukaszem Żytą na perkusji i Michałem Barańskim na kontrabasie). W 2010 roku nakładem renomowanej hiszpańskiej wytwórni Fresh Sound Records ukazała się trzecia płyta tria, zatytułowana „Children’s Episodes”. Płyta wydana została w serii New Talent, w której można znaleźć takie nazwiska, jak Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel czy Chris Cheek. Byłem wówczas pierwszym polskim artystą, który dostał się do tego zaszczytnego grona. Płyta ta została również nominowana do nagrody Fryderyk 2010 w kategorii Jazzowy Album Roku a także była podstawą mojej pracy doktorskiej.

Łącznie w okresie do uzyskania stopnia doktora sztuki nagrałem ponad 20 znaczących albumów z różnymi artystami.

Działalność pedagogiczna:

Moje pierwsze doświadczenia w roli nauczyciela – wykładowcy miały miejsce tuż po ukończeniu studiów w Akademii Muzycznej w Katowicach. Tam właśnie na studiach zaocznych przy Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w latach 1999-2002 prowadziłem zespoły jazzowych oraz big band. Po przeprowadzce do Krakowa zostałem nauczycielem fortepianu oraz zespołów jazzowych w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Było to w latach 2003 – 2007. Od 2007 prowadzę klasę fortepianu w **Katedrze Jazzu i Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie**. To doświadczenie bardzo istotnie wpłynęło na moją drogę muzyczną. Jestem pedagogiem z poczuciem bycia najstarszym uczniem w klasie, który dzieląc się swoją pasją do muzyki, wiedzą i doświadczeniem próbuje pokazać swoją postawą młodym adeptom pianistyki jazzowej, że studiowanie muzyki to proces, który trwa całe życie, oraz że możliwość poświęcenia zawodowego życia muzyce to dar. Staram się godzić bycie pedagogiem z działalnością koncertową, co nieustannie bardzo mnie rozwija i jest cenne w kontakcie ze studentami, gdyż sędzę, że pozytywnie wpływa na ich zaufanie i budowanie w ich oczach wyważonego autorytetu mimo koleżeńskich relacji. Przez dotychczasowe lata miałem wielu utalentowanych studentów, zdobywców prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach jazzowych, robiących własne, znaczące kariery. Między innymi: Kajetan Galas, Piotr Orzechowski, Mateusz Pałka, Grzegorz Dowgiałło, Katarzyna Pietrzko czy Marcin Banaszek.

Tak kształtuje się zarys mojej działalności do 2011 roku, kiedy to dnia 24 listopada uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskałem tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej Instrumentalistyka, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej:

„Koncepcja tria jazzowego. Rola fortepianu w kształtowaniu improwizacji i aranżowaniu utworów zawartych na autorskiej płycie „Children’s Episodes”.

Część druga,

w której chciałbym wskazać osiągnięcie artystyczne o które opieram swój wniosek habilitacyjny oraz przedstawić skrócony opis mojej działalności na polu artystycznym i edukacyjnym w okresie od dnia uzyskania tytułu doktora sztuki, tj. 24 listopada 2011 roku.

Dla przejrzystości formy niniejszego autoreferatu postanowiłem podzielić go na kilka części:

- **Działalność artystyczna**
- **Muzyka klasyczna**
- **Uczestnictwo jako wykładowca podczas warsztatów i kursów**
- **Wykłady, działalność naukowa, recenzje**
- **Działalność organizacyjna**

Istotny podrozdział „działalność pedagogiczna” został już opisany w ostatnim akapicie części pierwszej.

Działalność artystyczna:

Jestem aktywny jako pianista, aranżer, lider zespołów, sideman i kompozytor.

Prowadzę własne zespoły (Trio, Quintet, Sextet), gram koncerty Solo, piszę muzykę na różne składy, czego efektem jest kolejne 6 autorskich albumów nagranych od momentu uzyskania tytułu doktora sztuki (załączam spis z krótkim opisem w dalszej części dokumentacji).

Najnowsza płyta Human Things ukazała się 9 marca 2018 roku nakładem wytwórni Warner Music w legendarnej serii Polish Jazz. To dla mnie przełomowe wydawnictwo ze względu na olbrzymi prestiż znalezienia się wśród najwybitniejszych artystów jazzowych w historii rozwoju tej muzyki w Polsce. Płyta „Human Things” jest również kluczowym osiągnięciem artystycznym o które opieram swój wniosek habilitacyjny. W nagraniu wzięli udział wybitni polscy i amerykańscy artyści:

Dayna Stephens (USA) – saksofony

Robert Majewski – flugelhorn

Grzegorz Nagórski – euphonium

Michał Barański – kontrabas

Michał Miśkiewicz – perkusja

Aga Zaryan – śpiew

Grzegorz Dowgiałło – śpiew

Niezależnie od tworzenia autorskiej muzyki i realizacji własnych nagrań jestem również stale zapraszany do wielu projektów jako sideman, przez polskich i zagranicznych artystów, czego efektem poza działalnością koncertową również jest szereg nagranych albumów (lista z wybranymi również w dalszej części złożonej dokumentacji). Do najważniejszych artystów i grup przez które zostałem zaproszony do regularnej współpracy w ciągu ostatnich kilku lat należą:

- Ewa Bem
- Maciej Sikala
- Jerzy Małek
- Lukas Oravec (nominacja do „Esprit Music Awards” – słowackiego odpowiednika „Fryderyków” za album „Kaunis Five”)
- Aga Zaryan
- Vysehrad Jazz Quartet (koncerty w Waszyngtonie i Nowym Jorku)
- Sisa Michalidesova (główna nagroda Esprit Music Awards za album „Chloe” w 2017 roku)

Wśród płyt które nagrałem, znajdują się nagrodzone najważniejszymi nagrodami muzycznymi, w tym Polskiej Akademii Fonograficznej „Fryderyk” oraz odpowiednika na Słowacji „Esprit Awards

Zagrałem w różnych konfiguracjach dziesiątki koncertów w kilkudziesięciu krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Płn. i Płd., na wielu renomowanych festiwalach.

Wśród nich m.in.

- „London Jazz Festival” (Anglia)
- „Leverkusen Jazz Tage” (Niemcy)
- „Brno Jazz Festival” (Czechy)
- „Praga Jazz Days” (Czechy)
- „A-Z Jazz Fest” (Sofia, Bułgaria)
- „Mapocho Recoleta Jazz Festival” (Santiago, Chile)
- „Piano Extravaganza Festival” (Sofia Bułgaria)
- „Bratislava Jazz Days” (Słowacja)
- „Polish Jazz Festival BMC” (Budapeszt, Węgry)
- „Rostock Jazz Days” (Niemcy)
- „Piano Extravaganza” (Sofia)
- „St. Moritz Jazz Festival” (Szwajcaria)
- „Mikulas Jazz Festival” (Słowacja)
- „Zilina Jazz Fest” (Słowacja)

„Jazz Bes” (Ukraina)

„Jazz Baltica” (Niemcy)

A także w Polsce:

„Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu”

„Jantar Jazz Festiwal”

„Sopot Jazz Festiwal”

„Festiwal „Jazz w Lesie” Gdańsk

„Zakopianska Wiosna Jazzowa”

„Letni Jazzowy Festiwal Pod Baranami”

„Palm Jazz Festiwal”

„Starzy i młodzi czyli jazz w Krakowie”

„Voicesingers”

„Sulęczyno "Jazz w Lesie"

„Jazzbląg”

„Bielska Zadymka Jazzowa”

„Głogowskie spotkania jazzowe”

„Młyn Jazz Festiwal”

„Jazz nad Odrą”

(szczegółowy wykaz wybranych znajduje się w dalszej części dokumentacji habilitacyjnej)

Muzyka klasyczna:

Uważam że dla współczesnego jazzmana muzyka klasyczna, jej bogata historia oraz wspaniała i różnorodna literatura, jest niekończącym się źródłem inspiracji do tworzenia autorskiej muzyki osadzonej również w stylistyce jazzowej. Dlatego też poza aktywnością na scenie jazzowej biorę udział w przedsięwzięciach związanych ze światem muzyki klasycznej. Niezwykle cennym doświadczeniem były lata współpracy ze światowej sławy skrzypkiem Nigelem Kennedy'm z którym jako klawesynista (!) wykonywałem koncerty Bacha i Vivaldiego podczas kilku europejskich tras koncertowych (w tym koncerty w prestiżowych Royal Albert Hall w Londynie z BBC Orchestra, czy Berlińskiej Filharmonii z tamtejszymi filharmonikami).

Wśród istotnych na tym polu mojej działalności projektów było nagranie w 2015 roku płytę z autorskim opracowaniem Preludiów Tanecznych Witolda Lutosławskiego w składzie z Adamem Kowalewskim na kontrabasie oraz Szymonem Klimą na klawesynie. Jestem również autorem własnego opracowania i zaaranżowania wybranych Chorałów Jana Sebastiana Bacha

na fortepian, orkiestrę kameralną, głos solowy (Karen Edwards), kontrabas i flugelhorn, które miałem okazję przedstawić na festiwalu papieskim w Katedrze w Gdańsku w 2015 roku oraz w filharmonii w Katowicach z udziałem tamtejszej orkiestry kameralnej. Jeszcze w 2018 roku planowane jest zrealizowanie nagrania tego projektu.

Uczestnictwo jako wykładowca podczas warsztatów i kursów:

Regularnie jestem zapraszany jako wykładowca na różne warsztaty jazzowe a także prowadzenie Master-class na zagranicznych uczelniach.

Między innymi:

2013,2014 oraz 2016 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe „Jazz Camp Jaworki”

2015 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Lesznie

2017 Letnia Akademia Muzyczna w Krakowie

2017 warsztaty podczas międzynarodowego festiwalu Voicesingers.

2017 warsztaty podczas międzynarodowego festiwalu Voicesingers.

2018 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Lesznie

2012 oraz 2014 Essen “Folkwang University of the Arts”

Ponadto dwukrotnie prowadziłem zajęcia na zagranicznych uczelniach na zaproszenie w ramach program Erasmus:

11.2017 Vicenza Conservatorio di Musica

05.2018 Pescara Conservatorio di Musica

Mam też aktualne zaproszenie na Uniwersytet w Wiedniu na początek 2019 roku, w sierpniu bieżącego roku będę ponownie wykładowcą kolejnej edycji Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie, również tegorocznej edycji Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie oraz Międzynarodowych Warsztatów Piano Jazz Camp w Jaworkach.

Wykłady, działalność naukowa, recenzje:

Swoje zainteresowania na płaszczyźnie naukowej i badawczej koncentruję na połączeniu świata wolności twórcy, a systematyzowaniem wiedzy dla celów edukacyjnych, szczególnie w aspekcie wielopłaszczyznowego rozumienia harmonii.

Poza wykładami wygłaszanymi podczas warsztatów oraz masterclass dotyczących specjalistycznych zagadnień związanych z dziedziną którą się zajmuję (jak np. harmonia jazzowa, podstawy improwizacji etc..) mam za sobą pierwsze doświadczenia jako prelegent podczas Międzynarodowej Konferencji na temat „Jazz w XXI wieku” która odbyła się w marcu 2018 roku na AM w Krakowie, gdzie wygłosiłem wykład na temat:

"Warsztat wykonawczy współczesnego muzyka jazzowego w aspekcie różnych technik ćwiczenia" (odpowiedni dokument załączam do dokumentacji habilitacyjnej)

Jestem także autorem recenzji rozdziału do monografii naukowej

„*Polityczne uwarunkowania rozwoju muzyki jazzowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1945-1989*” opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

(stosowne zaświadczenie dołączam do dokumentacji)

Działalność organizacyjna:

Od 2014 roku jestem prezesem Fundacji Art Evolution, której działalność statutowa w skrócie opiera i skupia się na propagowaniu działań na rzecz promocji i rozwoju kultury i muzyki jazzowej oraz edukacji i wspierania młodych talentów. Fundacja przeprowadziła m.in. 4 edycje Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Jazz Camp Jaworki, oraz szereg koncertów jazzowych.

Zakończenie, plany zawodowe i artystyczne:

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że nieustanne poznawanie i studiowanie muzyki, a także przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom sprawia mi olbrzymią satysfakcję. Jestem przekonany, że jeszcze na długo wystarczy mi entuzjazmu by poświęcać się tej misji z należytych zaangażowaniem. Mojej pracy na polu edukacyjnym prześwieca idea zapoczątkowana przez założyciela krakowskiej Akademii Muzycznej Władysława Żeleńskiego, który dążył do kompetentnego ale twórczego zajmowania się muzyką. Staram się podobnie jak w własnym życiu artystycznym, tak na polu edukacyjnym odnaleźć kompromis pomiędzy wolnością twórcy a usystematyzowaniem wiedzy, co moim zdaniem idealnie wpisuje się w profil muzyka jazzowego współczesnych czasów. Ostatnim wydarzeniem niejako wieńczącym również powyższy autoreferat, jest otrzymanie przeze mnie 15 czerwca 2018 roku (przyznana przez kapitułę pod przewodnictwem prof. Stanisława Krawczyńskiego, rektora Akademii Muzycznej w Krakowie i złożoną m.in. z rektorów wszystkich krakowskich uczelni artystycznych) Nagroda Województwa Małopolskiego „**ARS QUAERENDI**” za:

„**WYBITNE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KULTURY**”.

Powyższa nagroda jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem szczególnie w aspekcie pracy na polu edukacyjnym związanym z Akademią Muzyczną, gdyż dotyczy relacji „Mistrz – Uczeń” i poza moją osobą doceniła również projekt przedsięwzięcia kulturalnego jakim jest wspólny album nagrany ze studentem Grzegorzem Dowgiałło.

