

Poznań, 24.04. 2019 r.

AUTOREFERAT

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Jakubka-Szymiec

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

2006 – magister sztuki, kierunek instrumentalistyka, specjalność saksofon (dyplom z wyróżnieniem), Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Tytuł pracy dyplomowej, napisanej pod kierunkiem st. wykł. Bernarda Steuera: *Klasyczna literatura saksofonowa wybranych kompozytorów amerykańskich XX wieku.*

2013 – doktor sztuk muzycznych z zakresu dyscypliny artystycznej instrumentalistyka, nadany uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Pawła Drobnika: *Ewolucja techniki saksofonowej w kontekście praktyki wykonawczej na przykładzie wybranych utworów literatury XX wieku.*

PRACA W JEDNOSTKACH EDUKACYJNYCH:

I Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie, umowa o pracę na stanowisku nauczyciela od 1 września 2006 r. do chwili obecnej.

II Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, umowa o pracę na stanowisku asystenta od 1 października 2006 r. do chwili obecnej; od 1 kwietnia 2014 r. na stanowisku adiunkta.

III Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, umowa o pracę na stanowisku nauczyciela od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2010 r.

IV Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, współpraca na podstawie umowy o dzieło na stanowisku wykładowcy od 1 października 2006 r. do 30 czerwca 2015 r.

WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DN. 14 MARCA 2003 ROKU o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

Tytuł płyty:

Łukasz Woś

Works for saxophone and piano

Wykonawcy:

Magdalena Jakubka-Szymiec – saksofon altowy i sopranowy

Joanna Balewska – fortepian

b) autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, czas trwania:

Płyta zawiera kompozycje autorstwa Łukasza Wosia:

1. Nokturn	5'07''
2. Serenada jesienna	6'47''
3. Romans	3'03''
4. Sonata nr 1	14'11''
5. Aria	2'38''
6. Serenada	5'32''
7. Ballada i Rondo	10'00''
całkowity czas :	47'34''

Album CD, numer katalogowy - SL 486-2 2015, rok wydania - 2015, wydawnictwo - SOLITON
Nagranie zrealizowano w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga
w Kielcach w kwietniu 2015 r.

Reżyser nagrania, montaż, mastering: Tomasz Tamborski.

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

Do nagrania monograficznej płyty *Lukasz Woś – works for saxophone and piano* zaprosił mnie kompozytor jesienią 2014 roku. Poznaliśmy się dwa lata wcześniej, podczas XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Młodego Muzyka w Szczecinku, gdzie Łukasz Woś był akompaniатorem jednego z uczestników konkursu. Pogratulowałam kompozytorowi pięknej kompozycji *Sonaty nr 1* (1998), którą usłyszałam na jednym z koncertów warszawskiego saksofonisty Pawła Gusnara. Pan Łukasz przyznał, że kompozycji na saksofon i fortepian jest w jego dorobku znacznie więcej i chętnie mnie z nimi zapoznał. W niedługim czasie od tego spotkania otrzymałam sześć utworów na ten skład instrumentalny: *Nokturn*, *Romans*, *Aria*, *Sonate nr 1*, *Serenadę* oraz *Balladę i Rondo*. Dwie ostatnie wspomniane kompozycje nie miały jeszcze w tym czasie swojej premiery. W sierpniu 2014 roku otrzymałam siódmy utwór pt. *Serenada jesienna*, który to kielecki kompozytor zadedykował dla mnie. I tak, trzy miesiące później, padła propozycja nagrania wszystkich wyżej wspomnianych utworów na płytę CD. Niniejszy album jest pierwszą monograficzną płytą kompaktową z muzyką Łukasza Wosia, jednocześnie wszystkie zarejestrowane utwory mają tu swoją fonograficzną premierę. Sądzę, że zarejestrowany materiał wnosi cenny wkład w promocję polskiej kultury i tradycji muzycznej w świecie. Do współpracy przy realizacji nagrania zaprosiłam znakomitą pianistkę-kameralistkę - dr hab. Joannę Balewską, związaną z Katedrą Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej w Poznaniu. Muzyka dzisiejszej doby coraz częściej określana jest przez muzykologów i teoretyków muzyki jako postmodernizm, a więc nurt w sztuce odrzucający XX-wieczny modernizm i awangardę, nawiązujący do technik i stylów historycznych. Doskonałym przykładem na szeroko rozumiany postmodernizm czy neoekspresjonizm jest twórczość kieleckiego kompozytora Łukasza Wosia. O ile twórczość wielu kompozytorów po latach eksperymentów sonorystycznych powraca dziś do źródeł – do idiomu muzyki komunikatywnej, o niezwykle bogactwie ekspresji, żywo związanej z tradycją, tworzonej w oparciu o tradycyjne formy muzyczne, twórczość Łukasza Wosia od samego początku stanowi kontynuację estetyki romantycznej. Kompozytor czerpie garściami ze świata minionych epok – z modulującej harmonii Sergiusza Rachmaninowa, wirtuozerii Franciszka Liszta, francuskiego kolorytu późnych utworów Gabriela Fauré, elegancji formalnej Wolfganga Amadeusza Mozarta. Tu i ówdzie pojawiają się też zabarwione jazzującą nutą harmonie i nostalgiczne frazy rodem z muzyki towarzyszącej hollywoodzkiej produkcji filmowej. Wobec tych wszystkich zapożyczeń Woś jest kompozytorem, który zachował indywidualny i sugestywny styl kompozytorski. Tworzy muzykę, która urzeka specyficznym kolorytem, bogatą szatą harmoniczną, subtelnym liryzmem oraz elegancją frazy i romantycznym nastrojem. Jego rodzinne tradycje muzyczne sięgają I połowy XIX wieku – przodkowie ze strony ojca, jego pradziadek i dziadek Bolesław Woś byli organistami. Ojciec - Janusz Woś (absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie teorii i kompozycji prof. Stanisława Wiechowicza oraz prof. Bolesława Woytowicza) jeszcze do późnych lat 70tych aktywnie komponował, później skoncentrował się bardziej na pisaniu muzyki do teatrzyków dziecięcych oraz piosenek. Mama – Bożena Wróblewska, także ukończyła teorię i kompozycję u prof. Bogusława Woytowicza, jednak nie komponowała. Zajęła się ściślej teorią muzyki. Przez większość życia pracowała w Instytucie

Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Żoną kompozytora jest flecistka Justyna Woś a teść Andrzej Łukasik był pierwszym flecistą Filharmonii Świętokrzyskiej. Łukasz Woś rozpoczął swoją przygodę z kompozycją praktycznie równoległe z nauką gry na fortepianie w wieku 5-6 lat. Na początku była to oczywiście zabawa w kompozycję - krótkie utworyk wzorowane na tych, od których zaczynał naukę gry na fortepianie. Zainspirował go ojciec. Mały Łukasz szybko poznawał poszczególne style i formy muzyczne. Zaczynał pisać inwencje, fugi, później utwory w stylu klasycznym: menuety, allegra sonatowe oraz wariacje w stylu Józefa Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta (niektóre z tych pomysłów zachował i wykorzystał w późniejszym wieku). W trakcie średniej szkoły muzycznej Łukasz Woś tworzył liczne utwory fortepianowe o charakterze wirtuozowskim na tematy cudze wzorem Franciszka Liszta (który pisał z reguły na tematy operowe). Kielecki kompozytor czerpał często inspiracje z tematów muzyki filmowej – były to najczęściej mało znane tematy z mało znanych filmów. Muzyka filmowa od początku była jego ogromną pasją, potrafił godzinami słuchać radia spisując melodie wraz z harmonią. Ćwiczył tym samym słuch muzyczny oraz pamięć. Niestety prawie wszystkie utwory z okresu szkolnego autor zniszczył w dojrzałym wieku. Oficjalny debiut kompozytorski miał miejsce w trakcie studiów i o dziwo zawierał nie utwory fortepianowe, które cały czas pisał, ale utwory organowe. Robert Grudzień – organista, który na początku lat 90-tych organizował I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Radomiu, zaproponował Panu Łukaszowi skomponowanie na tenże festiwal kilku utworów organowych. Dzięki tej współpracy powstała *Fantazja nr 1* oraz *Intermezzo* w stylu atonalnym, awangardowym.

W 1991 roku Łukasz Woś ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Śliwińskiego. Studia pianistyczne uzupełnił w Warszawie u prof. Kajetana Mochtaka. W zakresie kompozycji kształcił się u prof. Tadeusza Machla w Krakowie oraz u swojego ojca Janusza Wosia. Po studiach Łukasz Woś objął posadę akompaniatora w PSM II stopnia w Kielcach. Był to czas kiedy bardzo dobrze poznawał instrumenty dęte (od fletu aż do tuby). Fascynacja instrumentami dętymi trwała już od dzieciństwa, kiedy to w wieku 10-11 lat zakochał się w brzmieniu fletu za sprawą bogatej literatury muzycznej tego instrumentu - chciał się nawet podjąć naukę gry na tym instrumencie. W latach 90-tych kompozytor bardzo mocno zainspirował się saksofonem. Intensywnie akompaniował uczniom klasy tego instrumentu poznając gros repertuaru saksofonowego. I tak w roku 1994 Łukasz Woś tworzy swój pierwszy utwór *Ballada* na saksofon altowy i fortepian. Kompozycja utrzymana jest w formie 3-częściowego koncertu granego attacca. Ten melodyjny, niewymagający technicznie utwór mogliby wykonywać uczniowie szkoły muzycznej I stopnia, gdyby kompozytor nie zniszczył manuskryptu. W tym samym roku powstał także pierwszy utwór na flet i fortepian - *Suita nr 1*, dedykowana swojej przyszłej żonie, flecistce Justynie Woś. Kompozytor jest autorem ponad 140 kompozycji przeznaczonych na niemal wszystkie instrumenty, szczególne miejsce zajmują w jego twórczości instrumenty dęte:

- 33 utwory na flet, saksofon – 20, klarnet – 7, obój – 5, tuba – 3, fagot, puzon – 2, trąbka – 1, razem ok. 73 kompozycje i wciąż powstają nowe. Znajdziemy wśród tych dzieł różne formy takie jak: suity, sonaty, koncerty, serenady, ballady, romanse czy elegie.

Na styl kompozytorski Łukasza Wosia składają się trzy główne elementy:

- **Klasyczna forma** – autor szczególnie upodobał sobie formę sonatową dla całego cyklu jak i formę allegra sonatowego dla pierwszych części utworów cyklicznych. Kompozytor z powodzeniem sięga również po formę rondo (finały obu *Koncertów Fletowych* oraz *Sonat Saksofonowych* nr 2 i 5) oraz po trzyczłonową formę ABA, którą stosuje w miniaturach oraz mniejszych rozmiarowo częściach utworów cyklicznych. Ma to zastosowanie w licznych sonatach, koncertach, czasem nawet w fantazjach.
- **Romantyczna faktura** – często prezentująca instrumentalną wirtuozerię w stylu *brillant* oraz technikę gamowo-pasażową. Partia fortepianu jest z reguły wymagająca, jednak kompozytor stara się dbać, aby partia akompaniamentu nie przewyższyła trudnościami technicznymi partii solisty.
- **Harmonia** – choć rozumiana tradycyjnie, jako cykl napięć i rozwiązań, jest bogata w alteracje i odważne moduluje, oddalając materiał muzyczny dość daleko od pierwotnego centrum tonalnego. Zanim kompozytor wypracował swój własny styl, inspirował się muzyką legendarnego włoskiego kompozytora Ennio Morriccone, a także harmonią innych twórców filmowych takich jak: Michel Legrand, Gianni Ferrio czy Claude Bolling – którego słynne suity

na różne instrumenty z towarzyszeniem tria jazzowego, także w pewnym okresie tworzenia inspirowały Wosia (czego przykładem może być jego *Sonata nr 5* na flet i fortepian). Kielecki twórca od lat zafascynowany jest również twórczością Keitha Jarreta, którego „poetycki jazz” pobrzmiewa niekiedy w utworach Wosia, zawierających elementy harmonii jazzowej.

Najczęściej spotykamy się z sytuacją, kiedy kompozytorzy niechętnie przyznają się do czerpania inspiracji od innych artystów. Jednakże wiadomo, że każdy twórca poszukuje, poznaje, zgłębia historię swoich poprzedników i tym samym w jakimś stopniu staje się eklektykiem. Eklektykami byli nawet Jan Sebastian Bach oraz Fryderyk Chopin. Inspiracje Łukasza Wosia wywodzą się głównie z muzyki klasycznej. Mozartowski wdzięk, elegancja i klarowność formy to cechy, które odnajdziemy bez trudu w utworach kieleckiego twórcy. Harmoniczna finezja oraz wyczulenie na barwę dźwięku poszczególnych instrumentów, tak charakterystyczne dla muzyki francuskiej, pozwalają zrozumieć fascynację Wosia późnymi utworami Gabriela Fauré - szczególnie *Kwartetem Smyczkowym e-moll* op. 121 oraz *Triem Fortepianowym d-moll* op.120. Do wachlarza środków wyrazowych oraz technik kompozytorskich Wosia zaliczają się również zdobycze współczesnego języka muzycznego. Atonalność obecna jest w niektórych utworach fortepianowych (takich jak: *Pamphobeteus augustus*, *Przetarcznik* czy *3 bagatele*), w innych dziełach (takich jak: *Sonata nr 2* na flet i fortepian, *Sonata-Fantazja nr 4* na saksofon altowy i fortepian, *3 preludia-obrazy* na fortepian czy *Meta mendari* na dwa akordeony) twórca czerpie z XX-wiecznego modernizmu – szczególnie witalizmu Béli Bartoka i Sergiusza Prokofiewa. Woś bardzo wysoko ceni osobowość i twórczość Witolda Lutosławskiego (w szczególności jego *Koncert na orkiestrę* oraz *Muzykę Żałobną*) oraz Henryka Mikołaja Góreckiego. Innym źródłem inspiracji jest wspomniana wcześniej muzyka filmowa oraz jazzowa.

Płytkę *Łukasz Woś – Works for saxophone and piano* otwiera nastrojowy *Nokturn* z 2009 roku, dedykowany Pawłowi Gusnarowi. Jest to miniatura ujęta w formę ABA, w której poszczególne elementy dzieła muzycznego stopniowo oddalają się od pierwowzoru. Kompozytor wprowadził nowe myśli pomiędzy elementy już rozpoznawalne. Wyraźna jest tu okresowość dzieła – prezentacja i rozwinięcie. Wszystkie te czynniki sprawiają, że w odbiorze forma utworu jest jednolita i spójna. Charakter kompozycji nawiązuje do amerykańskiej muzyki filmowej. W 2016 roku partia fortepianu została opracowana przez kompozytora na orkiestrę smyczkową. W tej wersji wykonałam ten utwór wraz z orkiestrą kameralną Inter>CAMERATA pod batutą Jan Jakuba Bokuna 20. listopada 2016 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ramach programu Inter>CAMERATA w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Powstała również trzecia wersja – na saksofon sopranowy i gitarę (2018r.), opracowana przez Grzegorza Szymca i Marka Gruckę, którą wykonałam 29. września 2018 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Clarimania 2018 we Wrocławiu. Kolejne dzieło to *Serenada jesienna* z 2014 r. dedykowana dla mnie. Kompozytor pisząc ten utwór powrócił myślami do lat młodości - okresu studiów, kiedy to całymi nocami słuchał muzyki amerykańskiej piosenkarki Barbry Streisand. Serenada jest rozbudowaną miniaturą, utrzymana w spokojnym charakterze z wirtuozowską codą. Utwór miał swoją premierę podczas koncertu 29. listopada 2017 roku w Studio 1 Sali Koncertowej Czeskiego Radia w Ostrawie w Czechach w ramach mojej wizyty jako profesora gościnnego w Ostravská Univerzita. Na płycie znajdują się także dwie transkrypcje - *Romans* i *Aria*. Oba utwory w pierwotnej wersji napisane na flet i fortepian. Aria stanowi IV część *Suity* na flet i fortepian, jednak często wykonywana jest jako samodzielny utwór. W 2015 roku kompozytor dokonał aranżacji na saksofon sopranowy i fortepian z myślą dokonania rejestracji dzieła na omawianej płycie. To krótka kompozycja, która ma melancholijny i uczuciowy charakter. Całość przypomina formę łukową (AA'A"). *Romans* w aranżacji na saksofon altowy i fortepian z 2004 roku kompozytor zadedykował Alinie Mleczko. Partia saksofonu ma kantylenową melodykę, która opiera się na stałym wzorze determinującym cały przebieg utworu. Rola fortepianu w kompozycji jest przede wszystkim harmoniczną i akompaniującą. Kolejnym utworem na płycie jest *Sonata nr 1*, skomponowana w 1998 roku oraz dedykowana Andrzejowi Rzymkowskiemu. To pierwsza zachowana kompozycja, która otwiera rozdział z saksofonową literaturą Łukasza Wosia. Jest to także jedyny wydany utwór przez wydawnictwo Ed. Patrias. (wszystkie pozostałe kompozycje są rękopisami). Dzieło posiada trzy części połączone ze sobą attacca. Inspiracją użycia takiej formy była dla kompozytora *Sonata h-moll* Franciszka Liszta, którą Woś grał na trzecim roku studiów. Tam również znajdziemy jednoczęściową formę z środkową częścią wolną, bardzo nastrojową. Utwór doczekał

swojej premiery 10 lat później dzięki Pawłowi Gusnarowi. Dla tego samego saksofonisty w 2008 roku Woś komponuje *Serenadę*, która czerpie ze zdobyczy XX-wiecznej harmonii, zabarwionej jazzowym kolorytem. Premierę utworu wykonałam wraz z Joanną Balewską 10. listopada 2015 roku w Sali Akademii Muzycznej w Łodzi w ramach koncertu Katedry Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej w Poznaniu. Album podsumowuje *Ballada i Rondo* z 2013 roku. Kompozycja funkcjonuje również pod nazwą *Concertino*. Są to dwa silnie skonstrastowane ogniwa połączone attacca. *Ballada* posiada ekspresyjny, pełen tajemniczych epizodów, charakter. Następujące po niej *Rondo* nawiązuje w wielu miejscach do neoklasycyzmu. Jest oparte na dwóch skocznych tematach, a partia saksofonu stawia przed wykonawcą duże wymagania techniczne. Łukasza Woś zadedykował ten utwór saksofoniście Piotrowi Wysockiemu. Premierę utworu wykonałam podczas koncertu 23. marca 2015 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach w ramach Festiwalu „Muzyka Instrumentalna – w rodzimej Europie”.

We wrześniu 2018 roku miałam przyjemność uczestniczyć w rejestracji kolejnego albumu CD na którym znalazły się trzy utwory Łukasza Wosia, tym razem na saksofon altowy z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej. Były to: *Poemat* (którego światową premierę wykonałam 12. maja 2018 roku w Radomiu z udziałem Radomskiej Orkiestry Kameralnej), *Nokturn* oraz *Ballada i Rondo*. Program płyty, pokrywający się z programem koncertu inauguracyjnego Międzynarodowego Festiwalu Klarinetowego Clarimania 2018 we Wrocławiu, zawierał ponadto dzieła Dawida Pajdzika, Beniamina Baczewskiego oraz Aleša Pavlorka. Kompozycje te wykonała plejada solistów z Polski oraz z Francji z towarzyszeniem Radomskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Jana Jakuba Bokuna. Album *(Re)Discovering Masterpieces of New Romanticism*, będący połączeniem zapisu dwóch sesji nagraniowych oraz koncertu, ukazał się w grudniu 2018 roku (JBR 023-2), zbierając entuzjastyczne recenzje w prasie muzycznej. Magdalena Talik z portalu www.wroclaw.pl napisała: *...Nowa płyta to odkrywanie na nowo arcydzieł nowego romantyzmu, choć w praktyce oznacza bardziej odkrywanie ich w ogóle, bo większość zarejestrowanych utworów została nagrana po raz pierwszy, jak przepiękny „Poemat” na saksofon i orkiestrę smyczkową Łukasza Wosia, czy pełne wigoru „Concerto Elima” na pięć klarinetów i orkiestrę smyczkową Beniamina Baczewskiego...Za sukces odpowiada jednak nie tylko sam inicjator projektu i orkiestra, czy kompozytorzy, ale plejada znakomitych solistów instrumentów dętych. To choćby saksofonistka Magdalena Jakubka-Szymiec, klawecista Adam Eljaszowski. Wreszcie słynny klawecista Jean-Marc Fessard, który gra w utworach na klawecie, rozku basowym i klawecie basowym, a był jednym z gości ubiegłorocznej edycji Clarimanii, podczas której nagrana została live płyta „(Re)Discovering Masterpieces of New Romanticism”.*

Amerykańscy producenci o tej płycie napisaliby pewnie – jak apelują przed Oscarami o głos – for your consideration (pod waszą rozważę). Zdecydowanie pod rozważę. I dla przyjemności!

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA przed uzyskaniem stopnia doktora:

W latach 2006-2013 wzięłam udział w 41 koncertach. Na liczbę tą składają się: 9 recitali solowych, 17 koncertów z moim udziałem, 3 koncerty kameralne oraz 12 koncertów jako muzyk orkiestrowy. Do istotnych przedsięwzięć artystycznych jako solistka, uważam wykonanie partii solowej utworu Pierre-Maxa Dubois’a *Koncert* na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową wraz z orkiestrą Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod batutą Mirosława Błaszczyka. W styczniu 2009 r. wzięłam udział w koncercie Festiwalu SYNTAX 8.1 w Audytorium Conservatoire National de Region de Perpignan we Francji. Dwa miesiące później w ramach 3. Festiwalu Prawykonania – Polska Muzyka Najnowsza, wykonałam z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy partię solową utworu Wojciecha Blecharza – *NOX* na saksofon altowy, róg i orkiestrę. Niezwykle cenną inspiracją w mojej drodze artystycznej była współpraca z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Miałam możliwość wykonania wielu partii orkiestrowych przeznaczonych na saksofon solo, a także dokonaniu wielu nagrań archiwalnych (m.in. Maurice Ravel – *Bolero*, Georges Bizet – *Arleżanka*, Modest Musorgski – *Obrazki z wystawy*, George Gershwin - *Amerikanin w Paryżu*, George Gershwin – *Błękitna Rapsodia*, Aram Chaczaturian – *Taniec z Szablami*, Sergiusz Prokofiew – *Romeo i Julia*, Arthur Honegger – *Jeanne D’arc Au Bucher*, Dymitr Szostakowicz – *Herbatka we dwoje* / Taiti Trot op. 16). Za równie wspaniałe doświadczenie uważam współpracę z Orkiestrą Muzyki Nowej. Na dorobek orkiestry składa się wiele światowych i polskich prawykonania muzyki współczesnej. W 2007

roku uczestniczyłam w nagraniu utworu Weroniki Ratusińskiej – *Koncert* na skrzypce amplifikowane, zespół instrumentalny i taśmę do płyty *Weronika Ratusińska Chamber Music*, wydanej przez DUX Recording Produces. Podczas Festiwalu Warszawska Jesień 2009 brałam udział w polskim prawykonaniu utworów James Tenney'a – *Form 1* In Memoriam Edgard Varése oraz S. Haapamaki – Veelinikka *Koncert* na akordeon ćwierćtonowy i orkiestrę. 20. kwietnia 2010 roku, w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, dokonałam prawykonania utworu *Les Aires de jeux* Zbigniewa Kozuba na saksofon, fortepian, organy i elektronikę.

Szczegółowy wykaz koncertów znajduje się w dokumentacji dorobku artystycznego.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA po uzyskaniu stopnia doktora:

Moja działalność artystyczna po uzyskaniu stopnia doktora była w dużej mierze kontynuacją drogi, którą wcześniej obrałam i którą podążałam. W latach 2013-2019 wzięłam udział w 43 koncertach (6 recitali solowych, 24 koncerty z moim udziałem, 10 koncertów kameralnych oraz 3 koncerty jako muzyk orkiestrowy). Ważnym wydarzeniem artystycznym był dla mnie udział w koncercie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Barwy Instrumentów Dętych 16. marca 2015r. Wspólnie z pianistką dr hab. Joanną Balewską wykonałyśmy światową premierę utworu Marka Grucki *Rythmepolytrum* na saksofon altowy i fortepian (napisanego specjalnie na ten koncert dla mnie). Pięć dni później występowałyśmy wspólnie podczas Festiwalu „Muzyka Instrumentalna – w rodzimej Europie” w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach wykonując światową premierę kompozycji Łukasza Wosia *Ballada i Rondo* na saksofon altowy i fortepian. Kolejna premiera miała miejsce w Akademii Muzycznej w Łodzi podczas koncertu Katedry Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej w Poznaniu, a było to także dzieło Łukasza Wosia *Serenada* na saksofon altowy i fortepian. Bardzo cennym doświadczeniem było wykonanie utworów *Nokturn, Ballada i Rondo* Łukasza Wosia oraz *Koncertu* na saksofon altowy i orkiestrę kameralną Pierre-Maxa Duboisa z towarzyszeniem orkiestry kameralnej Inter>CAMERATA pod batutą Jana Jakuba Bokuna w ramach programu Inter>CAMERATA w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (20.11.2016r.). Kompozycja kieleckiego kompozytora miała swoją premierę również w Czechach, w Studio 1 Sali Koncertowej Czeskiego Radia w Ostrawie (29.11.2017). Tym razem była to kompozycja pt. *Serenada jesienna* na saksofon altowy i fortepian, w programie znalazły się również dwa inne polskie utwory: Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko *Impressions 1* oraz Andrzeja Dutkiewicza *Danse Triste*. Ogromne wrażenie na publiczności zrobiła światowa premiera dzieła poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej *Baby's Expressions* na saksofon altowy solo podczas Międzynarodowego Festiwalu „X Mallorca Saxophone Festival” w Hiszpanii (24.03.2018). Bardzo ciekawym wydarzeniem i jednocześnie ogromnym wyzwaniem był dla mnie koncert Powtórzenie w muzyce – muzyka w powtórzeniu w ramach XV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica Practica, Musica Theoretica”, gdzie wykonałam utwór Krzysztofa Baculewskiego *Partita* na saksofon altowy i klawesyn. I choć nie była to premiera utworu, kompozytor sam przyznał po koncercie, że (...) *utwór wykonany był tylko raz, ponad 20 lat temu i nikt przez ten czas nie odważył się ponownie go wykonać. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem dożyć chwili, by usłyszeć go jeszcze raz!*

Niezwykle mnie cieszy fakt, iż od momentu wydania płyty w 2015 roku *Łukasz Woś – Works for saxophone and piano*, utwory tego artysty coraz chętniej znajdowały swoje miejsce w programach znaczących wydarzeń artystycznych. Do nich zaliczyłabym koncert „Saksofon w roli głównej”, który wykonałam z towarzyszeniem Radomskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Jana Jakuba Bokuna w Radomiu 12. maja 2018 r., w którego programie znalazły się *Nokturn, Ballada i Rondo* oraz światowa premiera *Poematu*, a także suitę *Tableaux de Provence* Paule Maurice w opracowaniu na saksofon altowy i orkiestrę kameralną. Wykonanie utworów Wosia z Radomską Orkiestrą Kameralną miało swoje powtórzenie podczas Gali otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Clarimania we Wrocławiu 27. września 2018r., podczas wspomnianego festiwalu Clarimania odbył się również osobny koncert promujący album płytowy *Łukasz Woś – Works for saxophone and piano* (29.09.2018r.), w którego programie znalazł się *Nokturn* w aranżacji na saksofon sopranowy i gitarę, *Romance* i *Serenada jesienna* Łukasza Wosia oraz Barry'ego Cockrofta *Ku ku* na saksofon sopranowy solo; ważnym wydarzeniem

popularyzacji kieleckiego kompozytora był mój wykład „Saksofon w twórczości Łukasza Wosia” oraz koncert „Spotkanie z kompozytorem - Łukasz Woś”, które miało miejsce podczas II Polskiego Kongresu Saksofonowego w Warszawie (29.11.2018r.). W programie zaprezentowałam *Nokturn* w aranżacji na saksofon sopranowy i gitarę, *Balladę i Rondo* na saksofon altowy i fortepian oraz światową premierę *Sonaty-Fantazji nr 4* na saksofon altowy i fortepian.

Od 2018 roku tworzę wspólnie z mężem Grzegorzem Szymiec duet **The Six & Sax Duo**. Jest to niespotykane połączenie dwóch instrumentów z różnych światów – saksofonu oraz klasycznej gitary. Jak powiedział Ryo Noda – znany japoński saksofonista i kompozytor *The Six & Sax Duo tworzy nowy wymiar dla świata saksofonu!*. Unikalny i nieznanymi repertuar tej formacji instrumentalnej wzbudza zainteresowanie krajowych i międzynarodowych festiwali muzycznych (takich jak: Międzynarodowy Festiwal Klarinetowy Clarimania 2018, II Polski Kongres Saksofonowy, 2nd Poznań SaxEvent, Festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki). Eksperymentujemy z różnymi gatunkami muzycznymi. Wykonujemy zarówno kompozycje oryginalnie napisane na ten skład, jak również dokonujemy własnych aranżacji utworów takich jak Ryo Noda, Ciarán Farrell czy Franz Schubert. Duo sięga w nieznane wykonując utwory także polskich kompozytorów jak Łukasz Woś, Ewa Fabiańska-Jelińska, Weronika Ratusińska-Zamuszko czy Marek Pasieczny. Zespół w styczniu 2019 roku odbył tournée w Tajlandii, w programie recitali znalazła się m. in. światowa premiera utworu *The soul of Seul* na saksofon sopranowy i gitarę poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. Filharmonia Świętokrzyska zaprosiła zespół do udziału w Festiwalu Świętokrzyskie Dni Muzyki w kwietniu 2019r. Kielecka publiczność miała okazję wysłuchać m. in. światowej premiery utworu dedykowanego duetowi *Mały Tryptyk* na saksofon sopranowy i gitarę Łukasza Wosia. We wrześniu duet odbędzie trasę koncertową w Chinach (m. in. udział w II Azjatyckim Kongresie Saksofonowym w Szanghaju).

Bardzo ważnym wydarzeniem artystycznym będzie wspólny koncert Ryo Noda and The Six & Sax Duo ze światowej sławy saksofonistą/kompozytorem, który odbędzie się w Warszawskiej Operze Kameralnej 25. maja 2019 roku. W programie publiczność będzie mogła usłyszeć utwory polskich kompozytorów oraz kompozycje Ryo Nody (saksofon solo, duet saksofonowy, duet The Six & Sax oraz trio na dwa saksofony i gitarę klasyczną).

Szczegółowy wykaz koncertów znajduje się w dokumentacji dorobku artystycznego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Moją działalność dydaktyczną rozpoczęłam w 2006 roku równolegle w dwóch uczelniach: Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta klasy saksofonu oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na stanowisku wykładowcy. Moja praca pedagogiczna dotyczyła przedmiotów związanych z instrumentem głównym: gra na saksofonie, kameralistyka, studia orkiestrowe, literatura specjalistyczna, seminarium pracy dyplomowej. Przedmioty te prowadzę do chwili obecnej. Na przestrzeni lat: 2006-2019 w mojej klasie w Poznaniu studiowało dwudziestu pięciu studentów, w tym trójka studentów z Chin oraz jedna z Czech w ramach programu Erasmus. Siedemnastu studentów wśród nich na przestrzeni lat 2006-2010 ukończyło studia uzyskując bardzo dobre i dobre wyniki.

Regularnie prowadzę lekcje mistrzowskie oraz kursy metodyczne na terenie całego kraju podczas festiwali saksofonowych, letnich kursów i akademii oraz warsztatów poświęconych instrumentom dętym. W latach 2014-2019 prowadziłam 30 kursów metodycznych oraz saksofonowych, zarówno na szczeblu akademickim, jak i szkół muzycznych I i II stopnia. W 2014 i 2017 roku prowadziłam klasę saksofonu podczas Poznańskiej Letniej Akademii Instrumentów Dętych. Prowadziłam również warsztaty metodyczne w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Adolph Sax - w 200. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci w Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie, lekcje mistrzowskie w ramach XIII Ogólnopolskich Warsztatów Klarinetowo-Saksofonowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz lekcje mistrzowskie w ramach IV Mistrzowskiego Kursu Klarinetowo-Saksofonowego w Jastrzębiu Zdroju.

Wielokrotnie uczestniczyłam w pracach jurorskich w konkursach i przesłuchaniach szczebla regionalnego, ogólnopolskiego jak i międzynarodowego (22 konkursy w latach 2014-2019). Duża aktywność w tej dziedzinie pozwala mi na bieżąco obserwować poziom bieżącej polskiej dydaktyki saksofonowej oraz wymieniać na bieżąco doświadczenia pedagogiczne z pozostałymi członkami

komisji konkursowych. Pełna lista konkursów w których jurorowałam dołączona została do dokumentacji mojego dorobku.

Od września 2006 roku prowadzę także klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie. W 2013 roku uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. Praca z najmłodszymi adeptami tej sztuki daje mi wiele radości i satysfakcji. To właśnie z nimi zdobyłam najbogatsze doświadczenie w rozwijaniu własnych metod nauczania gry na instrumencie. Uczniowie mojej klasy biorą udział w licznych koncertach, uczestniczą w warsztatach saksofonowych, a także odnoszą sukcesy w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, natomiast absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy wstępne do wybranych szkół muzycznych II stopnia.

Niezwykle motywujące do dalszej pracy pedagogicznej są dla mnie również nagrody i odznaczenia otrzymane w ostatnich latach. W 2014 roku otrzymałam Nagrodę Rektorską III stopnia za działalność organizacyjną i rozwinięcie współpracy międzynarodowej z europejskimi ośrodkami kształcącymi instrumentalistów w specjalności instrumenty dęte. Moja działalność dydaktyczną i wychowawczą w PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie została dwukrotnie doceniona poprzez przyznanie mi Nagrody Dyrektora Szkoły (2014 i 2015). Następnie Prezydent RP Andrzej Duda przyznał mi Brązowy Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy na rzecz Państwa (2017).

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I STOWARZYSZENIAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ SZTUKI W KRAJU I ZA GRANICĄ:

Bardzo ważnym elementem mojej działalności artystycznej, dydaktycznej oraz naukowej jest współpraca z licznymi artystami innych polskich oraz zagranicznych ośrodków. Zawsze byłam zainteresowana wymianą doświadczeń muzycznych, związanych z techniką gry czy interpretacją utworów, jak również pedagogicznych, dotyczących metod i efektów nauczania. Te spotkania są dla mnie bardzo cenne i stanowią ważny element w procesie kształcenia moich uczniów oraz studentów. Nieustannie staram się poszerzać ich muzyczne horyzonty, zapraszając na kursy mistrzowskie wybitne osobowości świata saksofonu. I tak poznańską klasę saksofonu odwiedzili na moje zaproszenie: Radosław Knop z Conservatoire National de Region de Perpignan we Francji (2009, 2010, 2014), Rolf-Erik Nystrøm z Norwegii (2009), Jan Schulte-Bunert z Hochschule für Music und Theater Rostock w Niemczech (2013), Lars Mlekuch z Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien w Austrii (2014), Miha Rogina z Ljubljana Music University w Słowenii (2015), Arno Bornkamp z Conservatorium van Amsterdam w Holandii (2017, 2018), Nobuya Sugawa z Tokyo University of Arts w Japonii (2018), Ryo Noda z Japonii (2018), Rodrigo Vila z Conservatoire Superior de Música de Illes Balears Palma de Mallorca w Hiszpanii (2018), Frederico Alba z Istituto Superiore di Studi Musicali V. Bellini di Castanisetta na Sycylii (2018), Jérôme Laran z Francji (2018), Wisuwat Pruksawanich z Mahidol University (2018) oraz Gguillermo Presa z Hiszpanii (2018).

Współpracowałam także z wieloma instytucjami nauki i sztuki w kraju. Były to m.in.: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka. Od 2016 roku współpracuję z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Moja pomoc fundacji polega na pisemnym opiniowaniu wniosków o kwalifikację do programu pomocy wybitnie zdolnym uczniom. Zajmuje się dziedziną mi najbliższą – opiniuję wnioski ze specjalności saksofonowej.

STAŻE W KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH I AKADEMICKICH:

W okresie poprzedzającym uzyskanie doktoratu bardzo ważna okazała się dla mnie potrzeba rozwoju artystycznego. Dla każdego instrumentalisty niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenie umiejętności technicznych, poszukiwanie nowych środków wyrazu czy realizacja kolejnych wyzwań repertuarowych. W moim przypadku szczególnie zależało mi na zgłębieniu wiedzy na temat współczesnej literatury saksofonowej. Stąd decyzja o podjęciu dwuletniego stażu w międzynarodowej

klasie saksofonu prof. Radosława Knopa w Conservatoire National de Region de Perpignan we Francji (2008-2010). Był to bardzo cenny czas poszerzania moich muzycznych horyzontów.

Ważnym obszarem mojej działalności w zagranicznych ośrodkach akademickich było prowadzenie lekcji mistrzowskich dla saksofonistów m.in. w:

- Ostravská Univerzita w ramach międzyuczelnianego programu Erasmus+ (Czechy, 2017)
- Conservatoire Superior de Música de Illes Balears Palma de Mallorca w ramach X Mallorca Saxophone Festival w Hiszpanii (2018),
- College of Music i Mahidol University w Bangkoku w ramach The Six & Sax Duo Thailand Tour (Tajlandia, 2019),

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Prowadzona przeze mnie działalność naukowa jest rozwinięciem oraz pogłębieniem zagadnień, z którymi zetknęłam się podczas mojej pracy artystycznej i dydaktycznej. W 2014 roku opublikowałam książkę pt. *Ewolucja techniki saksofonowej w kontekście praktyki wykonawczej na przykładzie wybranych utworów literatury XX wieku*, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu (ISBN 978-83-88392-77-1). Dysertacja zawiera wszechstronne wykorzystanie możliwości saksofonu przez kompozytorów różnych kierunków muzycznych XX wieku. Kompozycje Jaquesa Iberty, Betsy Jolas, Christiana Lauby i Jeana-Cloude'a Risseta – poddane analizie wykonawczej i interpretacyjnej – obrazują przekrojowy rozwój techniki saksofonowej, dając jednocześnie w miarę reprezentatywną panoramę rozwoju różnorodnych tendencji i ich cech idiomatycznego języka saksofonowego, który niewątpliwie miał swój wielki rozkwit w II połowie XX wieku. Do książki dołączona została płyta CD pt. SAXIDIOMA.

Na prowadzoną przeze mnie działalność naukową składa się również wygłoszenie dziewięciu autorskich wykładów na sympozjach, seminariach oraz krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym najważniejsze to:

- *Pojęcie „jakości” w nauce gry na instrumentach dętych* – wykład w ramach Poznańskiej Letniej Akademii Instrumentów Dętych (2014),
- *Ewolucja techniki saksofonowej w kontekście praktyki wykonawczej na przykładzie wybranych utworów literatury XX wieku* – wykład w ramach Konferencji Naukowo-Artystycznej „Adolph Sax – w 200. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci” organizowanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (2014),
- *Saxidioma na przykładzie wybranych utworów literatury muzycznej XX wieku* – wykład w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Barwy Instrumentów Dętych – w kręgu muzyki niemieckiej organizowanej przez Akademię Muzyczną w Poznaniu (2015),
- *Saksofon w twórczości kameralnej kompozytorów polskich* – wykład w ramach Konferencji Naukowej „Muzyka kameralna w intermedialnej przestrzeni” organizowanej przez Akademię Muzyczną w Poznaniu (2016)
- *Saxidioma as an idiomatic language of the saxophone* – wykład w Ostravská Univerzita w ramach międzyuczelnianego programu Erasmus+ (2017), Conservatoire Superior de Música de Illes Balears Palma de Mallorca w ramach X Mallorca Saxophone Festival w Hiszpanii (2018) oraz Mahidol University w Bangkoku w ramach The Six & Sax Duo Thailand Tour (Tajlandia, 2019),

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I POPULARYZUJĄCA SZTUKĘ:

Jednym z najważniejszych moich działań organizacyjnych oraz popularyzatorskich jest **Festiwal Poznań SaxEvent**, którego jestem pomysłodawczynią. Kalendarz artystyczny w 2018 roku sprawił, że w jednym roku odbyły się aż dwie edycje tego festiwalu. Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w lutym 2018 r. w ramach **Europejskiej Trasy Koncertowej Armino Trio (Sugawa-Bornkamp-Koyanagi)**. Festiwal trwał dwa dni. W programie miały miejsce trzy koncerty: inauguracyjny „Saksofon w muzyce kameralnej” wykonany przez studentów oraz wykładowców Akademii Muzycznej

w Poznaniu, lunchowy „Scena dla młodych” zaprezentowany przez utalentowanych uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z całej Polski oraz koncert galowy w wykonaniu gości specjalnych Armino Trio. Wydarzeniu towarzyszyły lekcje mistrzowskie oraz wystawy instrumentów i akcesoriów. Druga edycja odbyła się w dniach 14-16 grudnia 2018r. Zaproszonymi gośćmi byli **Jérôme Laran** z Francji, **Wisuwat Pruksawanich** z Tajlandii, **Guillermo Presa** z Hiszpanii oraz polski kwartet saksofonowy **The Whoop Group**. Taka sama formuła koncertów jak przy pierwszej edycji, program zawierał ponadto dodatkowy koncert promujący płytę „Craimes” zespołu The Whoop Group. Niezmiernie mnie cieszy duże zainteresowanie festiwalem – ok 100 uczestników (studentów, uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz pedagogów z całej Polski). Na sukces ten niewątpliwie składa się m.in. obecność czołowych światowych artystów swojego pokolenia podczas festiwalu. Kolejny już 3ed Poznań SaxEvent zaplanowany jest na grudzień 2019 r.

Uczestnicząc aktywnie w życiu akademickim, brałam udział w Komitecie organizacyjnym czterech edycji **Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Barwy Instrumentów Dętych** organizowanej przez Katedrę Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej w Poznaniu (2014, 2015, 2017, 2018).

Za działalność popularyzującą sztukę uważam moje koncerty, wykłady oraz działania mające na celu propagowanie polskiej muzyki współczesnej za granicą.

Planuję kontynuowanie mojej działalności dydaktycznej, naukowej oraz popularyzatorskiej i poszerzenie jej zakresu. W najbliższej przyszłości zamierzam nagrać płytę CD duetu The Six & Sax Duo, ponieważ rynek fonograficzny z udziałem takiego składu instrumentalnego jest wciąż bardzo znikomy. Wraz z duetem we wrześniu 2019 roku wezmę udział trasie koncertowej po Chinach, w tym także wykonamy recital podczas II Azjatyckiego Kongresu Saksofonowego w Szanghaju. Pragnę kontynuować moją działalność organizacyjną festiwalu Poznań Sax Event. 6 lipca 2019 roku wystąpię jako solistka z Radomską Orkiestrą kameralną na festiwalu „Za pokłady Broumovska” w Republice Czeskiej.

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

Magdalena Jakubka-Szymiec