

Autoreferat w języku polskim

W autoreferacie opiszę moją aktywność muzyczną: artystyczną i pedagogiczną,—ściśle związaną z moją pracą naukowo-dydaktyczną w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego i w poznańskim Chórze Dziewczęcym *Skowronki*. Wszystkie te muzyczne działania, poczynając od lat dziecięcych, przeplatając się ze sobą, uformowały i wciąż formują mnie jako dojrzałą i w pełni ukierunkowaną już artystkę.

Edukacja

Moja droga muzyka – wokalisty zaczęła się we wczesnych latach dziecięcych. Jak zauważyli moi rodzice już od dzieciństwa przejawiałam zainteresowanie tą właśnie dziedziną sztuki. Śpiew towarzyszył mi wszędzie. To właśnie rodzicom i bratu, śpiewakowi Przemysławowi Czekale, zawdzięczam to, że muzyka stała się moim życiem.

Pierwsze muzyczne szlify zaczęłam zdobywać w wieku przedszkolnym w ognisku muzycznym poznańskiego Centrum Kultury Zamek. Muzyka była dookoła mnie, na zajęciach muzycznych, podczas spaceru z mamą, czy w domu, kiedy to mój brat przygotowywał się do prób Chóru Poznańskie Słowiki. Bywałam na koncertach w Filharmonii Poznańskiej. Naukę w szkole muzycznej I stopnia rozpoczęłam późno, będąc w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Komisja egzaminacyjna jako instrument główny zasugerowała fortepian i tak rozpoczęłam naukę w Zespole Szkół Muzycznych przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu.

Na mojej drodze muzycznej miałam szczęście napotkać wspaniałych, oddanych swej pasji muzyków i nauczycieli, którzy tym samym zarażali młodych adeptów tej pięknej sztuki. Moimi nauczycielami byli: mgr Bogumiła Stańska-Babiak - nauczyciel fortepianu w pierwszym stopniu szkoły muzycznej, później nauczyciel gry na oboju w stopniu drugim ZSM w Poznaniu - mgr Witold Jeliński oraz mgr Wojciech Michalski - dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej. Ten ostatni to postać wyjątkowa, ponieważ oprócz tego, że był znakomitym pedagogiem, to również doskonałym nauczycielem życia. Podczas wielu

wspólnych wyjazdów warsztatowo-krajoznawczych w góry i dalej, do wielu krajów europejskich, uczył samodzielności, odpowiedzialności za siebie i grupę, co miało przełożenie na naszą grę na instrumentach, czy współdziałanie w zespole muzycznym. Ugruntował we mnie poczucie, że to muzyka będzie moim zawodem.

Po ukończeniu szkoły przyszedł czas na studia i tu również miałam ogromne szczęście. Po zdanym z pierwszą lokatą egzaminie wstępnym na Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, zaczęłam pracę ze znakomitym pedagogiem śpiewu - prof. Grażyną Flicińską-Panfil. Podczas naszej sześcioletniej współpracy wyjeżdżałam na mistrzowskie kursy wokalne, dzięki czemu spoglądałam na śpiew z różnych stron oraz czerpałam z wielu źródeł. Słuchałam niezwykle cennych uwag takich osobowości muzycznych jak: Christine Hampe, Poppy Holden, Eva Blahova, Jadwiga Rappe, Klaus Häger, Ewa Iżykowska, Helena Łazarska, Ryszard Karczykowski. Wracałam z nowymi doświadczeniami, dzieliłam się nimi z profesorem Grażyną Flicińską-Panfil i wspólnie wyciągałyśmy ważne dla mojego wokalnego rozwoju wnioski.

Podczas studiów pracowałam z dwiema pianistkami: prof. Zdzisławą Waliszewską oraz prof. Izabelą Górską-Krasiel. Współpraca z drugą z tych pań przypadła na czas moich wyjazdów konkursowych. Prof. Górską, perfekcyjną w każdym calu, próbowała ujarzmić moją rozwichrzoną naturę. Praca z tak znakomitą pianistką i co ważne, korepetytorką głosu, było prawdziwym skarbem edukacyjnym.

Z czasem coraz bliżej było mi do muzyki dawnej. Z biegłością mojego głosu z łatwością wykonywałam szybkie przebiegi koloraturowe w utworach takich kompozytorów jak J. S. Bach, G. F. Handel, czy W. A. Mozart. Nie odcinając się od późniejszej muzyki czułam jednak, że do wczesnych epok jest mi najbliżej. Moją pasję pogłębiła współpraca z zielonogórskim zespołem muzyki dawnej *Cappella Viridimontana* pod dyrekcją prof. Jerzego Markiewicza, którą nawiązałam w 2001 roku, będąc jeszcze studentką i trwała ona aż 16 lat, do 2017 roku. Podczas wspólnych muzycznych projektów poznawałam wielu uznanych muzyków parających się wykonawstwem właśnie muzyki tego rodzaju – byli prawdziwymi pasjonatami.

Podczas studiów i po ich zakończeniu zdobywałam laury na konkursach krajowych i zagranicznych:

- II Nagroda (pierwszej nie przyznano) oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie arii J. S. Bacha w **Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju** (2002)

- Wyróżnienie i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie pieśni Karola Szymanowskiego podczas **Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie** (2003)
- III Nagrodę w **Międzynarodowym Konkursie Wokalnym, International Vocal Competition IUVENTUS CANTI** we Vrable na Słowacji (2006)

W 2005 roku, po pomyślnie zakończonym dla mnie przesłuchaniu (listopad 2004), rychłym zdaniu egzaminów dyplomowych, obronie pracy magisterskiej (marzec 2005 – dyplom z wyróżnieniem), wyjechałam na stypendium do berlińskiej Komische Oper, w której oddałam się przygotowaniu spektaklu *Don Giovanni* W. A. Mozarta, w którym zaśpiewałam partię Donny Anny. Było to dla mnie ogromne wyzwanie i wspaniałe doświadczenie. Znalazłam się w uznanej europejskiej instytucji kulturalnej, miałam możliwość współpracować z profesjonalnymi artystami - śpiewakami, instrumentalistami, oraz dyrygentem Kirillem Petrenko. Podczas mojego pobytu w Berlinie miałam również zajęcia z korepetytorami języka niemieckiego i głosu. Z tymi cennymi doświadczeniami po zakończonym projekcie wróciłam do Polski, gdzie mogłam podzielić się nimi z młodymi adeptami sztuki wokalnej – otrzymałam wielki przywilej, jakim jest możliwość nauczania w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Dydaktyka

Ważną część mojego życia zawodowego stanowi dydaktyka. Jako pedagog działałam na wielu polach: nauczając śpiewu solowego na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, emisji głosu i śpiewu solowego na stanowisku nauczyciela kontraktowego w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego oraz sprawując opiekę wokalną nad Chórem Dziewczęcym *Skowronki* działającym przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Pasję nauczania odkryłam w sobie dość wcześnie, będąc jeszcze studentką. Kształciłam wówczas wokalnie solistów Poznańskiego Chóru Katedralnego braci Rafała i Kamila Sekulak (2000-2003). W tym samym czasie współpracowałam również z **Chórem Miasta Siedlce** (2001-2006), gdzie uczyłam emisji głosu. Inne zespoły, z którymi współpracowałam to:

- **Poznański Chór Kameralny**, dyr. Bartosz Michałowski (indywidualna i zbiorowa emisja głosu)

- **Sonantes Chór Żeński Uniwersytetu Ekonomicznego** w Poznaniu, dyr. Krystyna Domańska, Bartłomiej Stankowiak, Hanna Malicka (indywidualna i zbiorowa emisja głosu)
- **Chór Pueri Cantores Plocenses** z Płocka, dyr. Ana Bramska (indywidualna i zbiorowa emisja głosu)
- **Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**, dyr. Szymon Wyżykowski (indywidualna i zbiorowa emisja głosu)
- **Chór Kameralny Dysonans**, dyr. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (zbiorowa emisja głosu)

Doświadczenia pozyskane w pracy z wyżej wymienionymi zespołami niewątpliwie stały się cennym zasobem wykorzystywanym przeze mnie w akademickiej dydaktyce. Szlify pedagogiczne nabierałam u boku prof. Grażyny Flicińskiej-Panfil aż do roku 2013, kiedy to po uzyskaniu stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie Wokalistyka, otrzymałam własną klasę śpiewu solowego. W tym czasie zatrudniona zostałam na stanowisku adiunkta. Przez wszystkie te lata aż do dnia dzisiejszego wykształciłam jedenaścioro absolwentów z dyplomem ukończenia studiów licencjackich oraz osiem absolwentek z dyplomem magistra sztuki w dyscyplinie śpiew solowy, początkowo dzieląc pracę ze studentami z prof. G. Flicińską-Panfil, a później już samodzielnie:

➤ Studia licencjackie:

- Anna Budzyńska (2008)
- Ewa Kowaluk (2008)
- Dorota Grzywaczyk-Zawadzka (2009)
- Maria Rozynek-Banaszak (2010)
- Sławomir Bronk (2013)
- Agnieszka Wichłacz (2013)
- Olga Stankiewicz (2013)

- Anna Alexandrowicz (2015)
  - Aleksandra Szerocka (2015)
  - Natalia Krysztoforska (2016)
  - Marta Krysiak (2017)
- **Studia magisterskie:**
- Malwina Makała-Hassler (2009)
  - Ewa Kowaluk (2010)
  - Dorota Grzywaczyk-Zawadzka (2011)
  - Lucyna Górską (2011)
  - Maria Rozynek-Banaszak (2012)
  - Agnieszka Wichłacz (2015)
  - Anna Alexandrowicz (2017)
  - Aleksandra Szerocka (2017)

Większość z moich absolwentów jest czynna zawodowo. Występują estradowo w salach koncertowych oraz w teatrach operowych w kraju i poza granicą, m.in.:

- **Malwina Makała:**
- Theater Koblenz w Niemczech (od 2011)
- **Maria Rozynek- Banaszak**
- Opera na Zamku w Szczecinie (2011)
  - Teatr Wielki w Łodzi (2014)
  - Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku (2014)
  - Opera Wroclawska – stanowisko solistki (od 2016)

Moje studentki i absolwentki zdobywają laury na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych:

➤ **Maria Rozynek-Banaszak:**

- II Nagroda Międzynarodowego Konkursu Muzyki Dawnej *Canticum Gaudium* w Poznaniu (2011),
- Finalistka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Trnavie (Słowacja)
- Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym we Vrablach (Słowacja)
- I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym we Włoszakowicach (2014).

➤ **Anna Alexandrowicz:**

- Finalistka II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie arii W.A. Mozarta (2015)

➤ **Marta Krysiak:**

- Finalistka konkursu *Ljuba Welitsch Singing Competition* w Wiedniu (2018)

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego jest kolejną instytucją, z którą współpracuję. Szkoła ta jest jedyną szkołą chóralną w Polsce, mam przyjemność uczyć w niej przedmiotów: indywidualna emisja głosu oraz śpiew solowy od 2010 do dnia dzisiejszego. Praca z dziećmi oraz młodzieżą, podobnie jak ze studentami, daje mi ogromną satysfakcję, a owoców współpracy jest wiele. Moi uczniowie jako soliści z powodzeniem biorą udział w koncertach Poznańskiego Chóru Chłopięcego prowadzonego przez Jacka Sykulskiego oraz Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej (dyr. Dorota Wojnowska, Laura Stieler). Ale nie tylko tam odnoszą sukcesy. Wielu z nich zdobywa laury na konkursach wokalnych, między innymi Justyna Sikorska, Wiktoria Nowak, Urszula Bogacka oraz Eleonora Klonowska.

➤ **Justyna Sikorska:**

- I Miejsce, Regionalny Konkurs Lubimy Śpiewać, Poznań, 02.2012 r.
- II Miejsce, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej *Mikrofon dla najmłodszych*, Izbica Kujawska, 14-16.12.2012 r.

➤ **Wiktoria Nowak:**

- I Miejsce/Regionalny Konkurs *Lubimy Śpiewać*, Poznań, 22.02.2014 r.

➤ **Urszula Bogacka:**

- I Miejsce, Regionalny Konkurs *Lubimy Śpiewać*, Poznań, 07.02.2015 r,
- Grand Prix, Złoty Dyplom, III Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Poznań, 10.02.18 r.,
- Nagroda specjalna, 23 Konkurs Piosenki *Wygraj Sukces*, Eliminacje Regionalne, 01.06.2018 r.

➤ **Eleonora Klonowska:**

- Nagroda specjalna, Regionalny Konkurs *Lubimy Śpiewać*, 27.02.2017 r.
- Złoty Dyplom, III Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Poznań, 10.02.18 r.

➤ **Zofia Pietras:**

- Wyróżnienie, Regionalny Konkurs *Lubimy Śpiewać*, 27.02.2017 r.

Kolejny plan mojej aktywności pedagogicznej stanowi **Chór Dziewczęcy Skowronki** działający przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, z którym współpracuję od 2012 roku. Jego dyrygentką jest dr Alicja Szeluga. W pracy z tym zespołem również mogę poszczycić się znacznymi osiągnięciami. Dziewczęta biorą udział w wielu prestiżowych projektach kulturalnych w kraju oraz za granicą, wyjeżdżają na liczne konkursy i festiwale chóralne, na których zdobywają najwyższe noty, również za perfekcyjną emisję głosu. Poniżej przytoczę tylko kilka osiągnięć chóru z ostatnich lat:

- Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Freamunde (Portugalia) oraz nagrody w następujących kategoriach: I miejsce - muzyka sakralna, I miejsce - muzyka folkowa i najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego (14 – 18 lipca 2016 r.,)

- I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych oraz I miejsce w kategorii chórów kameralnych na VIII Krakowskim Międzynarodowym Konkursie Chóralnym *Cracovia Cantans* (9 – 11 czerwca 2017 r.)
- Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego *Incanto Mediterraneo* w Milazzo, Włochy, (2 czerwca 2018 r.)
- Grand Prix oraz I miejsce w kategorii chórów świeckich na IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej PATER NOSTER w Strzeczcu (2.06.2018 r.)
- Złoty medal, najwyższa punktacja oraz Nagroda specjalna za najlepszą prezentację sceniczną na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Prewezie, Grecja (2-9 lipca 2018 r.)

Kolejnym naturalnym etapem mojej linii edukacyjnej był doktorat. W 2013 roku obroniłam **tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie Wokalistyka** w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Temat mojej pracy brzmiał: *Ludowa twórczość wokalna jako ponadczasowe źródło inspiracji na przykładzie 12 Pieśni kurpiowskich op 58 Karola Szymanowskiego.*

Kursy i wykłady

Swoją wiedzę i praktyką pedagogiczną dzieliłam się podczas konferencji naukowych oraz konferencji-warsztatów dla pedagogów śpiewu i chórmistrzów:

- 15 II 2013 rok – Poznań, Konferencja/Warsztaty Chóralne – Chóralne Abecadło.

Temat wykładu – *Zindywidualizowana emisja głosu w zespole wokalnym*

- 27 XI 2017 r. – Białystok, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna Wyzwania współczesnej Pedagogiki Wokalnej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Oddział w Białymstoku.

Temat wykładu – *Dzieci mają głos! Jak efektywnie pracować nad emisją głosów dziecięcych*

Jestem również pomysłodawcą **Zimowego Kursu Wokalnego w Żerkowie**, który miał dwie edycje w latach 2013 i 2014. Z powodów ode mnie niezależnych projekt ten został zawieszony. Jednak kiedy jedne drzwi się zamykają, drugie otwierają się szerzej, i tak w 2015 roku dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach odbył się **I Kaszubski Warsztat Wokalny**, którego również jestem twórcą. W bieżącym roku odbędzie się jego piąta edycja, a kurs ten prężnie się rozwija. Nawiązałam współpracę ze **Stowarzyszeniem Discantus**, dzięki której uczestnicy kursu mają możliwość występowania podczas jednego z koncertów **Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sierakowicach**.

W latach 2011-2017 prowadziłam również klasę śpiewu podczas **Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Poznaniu**.

Nauczanie sprawia mi ogromną radość, ale nie mogłabym być pedagogiem, gdyby nie moje doświadczenie sceniczne.

Praktyka wykonawcza

W swojej dotychczasowej pracy artystycznej miałam przyjemność pracować ze wspaniałymi dyrygentami i zespołami. Spośród dyrygentów byli to m.in. Christopher Hogwood, Martin Gester, Kirill Petrenko, Marek Pijarowski, Grzegorz Nowak, Tadeusz Wojciechowski, Stefan Stuligrosz, Łukasz Borowicz, Jerzy Salwarowski, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, José Maria Florenzio Junior, Jarosław Thiel, Stephan MacLeod, Marek Toporowski, Eugeniusz Kus, Jan Tomasz Adamus, Marcin Sompoliński, Przemysław Neumann, Krzysztof Urbaniak, Bartosz Michałowski, Bartłomiej Stankowiak, Sławomir Bronk.

Natomiast zespoły to m.in.: Concerto Köln, Gli Angeli Geneve, Concerto Palatino, Irish Baroque Orchestra, Arte Dei Suonatori, Czech Virtuosi, Wrocławska Orkiestra Barokowa NFM, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Kaliskiej, Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Filharmonii Szczecińskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Rybnickiej, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Capella Cracoviensis, {OH!}–Orkiestra Historyczna, Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum NFM, Cappella Viridomontana, Camerata Nova. Dzięki współpracy z tymi znakomitymi zespołami i

muzykami mogłam uczestniczyć w wielu wspaniałych projektach, spotkać niezwykłych ludzi i się rozwijać.

Praca muzyka wiąże się z ciągłymi wyjazdami. Zawsze pałam ciepłym uczuciem do podróży, śmiało mogę rzec, że jest to moja druga natura, tym bardziej cieszy mnie fakt, że wykonując zawód muzyka mogę łączyć moje życiowe pasje. Dane mi było śpiewać w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Brazylia, Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Francja, Dania, Szwecja, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i oczywiście moja Ojczyzna – Polska podczas międzynarodowych festiwalu i projektów muzycznych. Brałam równie udział w festiwalach chóralnych w Grecji oraz Portugalii.

Miałam zaszczyt występować w najznamienitszych salach koncertowych świata m.in. w nowojorskiej *Carnegie Hall*, czy genewskiej *Victoria Hall*.

Podczas licznych koncertów występowałam z artystami uznanymi w kraju i na świecie. Wśród nich znaleźli się m.in. Ana Quintans – sopran, Artur Ruciński – baryton, Carlos Mena – alt, Christelle Monney – alt, Valerio Contaldo – tenor, Agnieszka Rehlis – mezzosopran, Stephan MacLeod – bas-baryton, Alex Potter – kontratenor, Elżbieta Towarnicka – sopran, Marta Boberska – sopran, David Erler – kontratenor, Piotr Olech – kontratenor, Stephan Gähler – tenor, Karol Kozłowski – tenor, Hugo Oliveira – bas, Tomáš Král – bas, Wojciech Gierlach – bas, Robert Gierlach – bas, Jarosław Thiel – wiolonczela, Aureliusz Goliński – skrzypce, Ewa Golińska – skrzypce, Bruno Cocset – wiolonczela barokowa, Mario Stefano Pietrodarchi – bandoneon, Kate Liu – fortepian, Charles Richard Hamelin – fortepian, Tomasz Strahl – wiolonczela, Laura Sobolewska – fortepian, Małgorzata Sajna-Mataczyńska – fortepian, Marcin Szelest – organy, Krzysztof Urbaniak – organy, Marcin Świątkiewicz – organy, Martyna Pastuszka – skrzypce.

Bardzo istotną dla mnie datą jest 5 sierpnia 1999 r., kiedy to zaśpiewałam pierwszy ważny koncert solowy. Wystąpiłam wraz z organistą Krzysztofem Czerwińskim podczas I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie, a było to jeszcze zanim zaczęłam studia w rodzimej Alma Mater. W sierpniu 2019 r. minie 20 lat od tej daty.

Muzyka współczesna

Ważną część mojej przestrzeni artystycznej zajmuje współpraca z kompozytorami współczesnymi. Miałam zaszczyt wykonywać dzieła kompozytorów takich jak: Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Martín Palmeri (Argentyna), Giya Kancheli (Gruzja), Stanisław Moryto, Krzesimir Dębski, Tomasz Praszczałek – Prasqual, Zbigniew Kozub, Janusz Stalmierski, Artur Kroszel, Agnieszka Zdrojek-Suchodolska, Jacek Sykulski, Sebastian Krajewski, Katarzyna Brochocka, Anna Rocławska-Musiałczyk, Adam Diesner, Marek Raczyński. Dodam, że wiele z tych utworów to prawykonania i były pisane dla mnie m.in. ***Radość Miłosierdzia*** Jana Kantego-Pawluśkiewicza na dużą obsadę wykonawczą – trzy chóry, orkiestrę symfoniczną, tu konkretnie – Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej. Soliści, którzy współtworzyli ze mną dzieło, to m.in. wspinała sopranistka Elżbieta Towarnicka oraz Sebastian Karpień-Bulecka. Jacek Sykulski w 2006 na 130 rocznicę objawień gietrzwałdzkich napisał ***Oratorium Gietrzwałdzie*** na sopran, kontratenor, wokalistki ludowe, chór oraz orkiestrę symfoniczną, jego prawykonanie miało miejsce w Olsztynie. Zbigniew Kozub stworzył swoją ***Pasję wg św. Jana*** na sopran, baryton, chór, oraz orkiestrę, a jej prawykonanie miało miejsce w Poznaniu 20 kwietnia 2011 r. Kolejnym kompozytorem, którego dzieło miałam zaszczyt wykonać jest Katarzyna Brochocka. Na zamówienie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu napisała ona na mój głos i Orkiestrę Kameralną Leopoldinum ***Le quattro sonetti***, inspirowane czterema sonetami anonimowego autora, które stały się spiritus movens napisanych przez Antonio Vivaldiego ***Le quattro stagioni***. Ich prawykonanie miało miejsce w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 2 marca 2018 r. i zostało bardzo ciepło przyjęte przez publiczność wypełniającą po brzegi salę NFM jak i przez krytyków muzycznych. W 2017 roku Anna Rocławska-Musiałczyk oraz Adam Diesner skomponowali swoje cykle psalmów dawidowych – ***W ceni Bòżech skrzydlów*** – psalmy na sopran, kontratenor i organy. Podczas prawykonania oraz na płycie wydanej przez Stowarzyszenie Discantus towarzyszył mi kontratenor Sławomir Bronk oraz Maciej Zakrzewski – organy.

Nagrania

Moją muzyczną spuścizną są m.in. nagrania. Miałam możliwość nagrywać dla instytucji: **Związek Kompozytorów Polskich, Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia Poznańska**, zagranicznych jak i krajowych rozgłośni radiowych w tym **Polskie Radio**

czy **Deutschlandfunk Kultur**. Od 2001 roku zarejestrowałam 22 albumy płytowe, a niektóre z nich odniosły sukces w kraju i za granicą. Najważniejsze z nich to:

- *17TH Century Sacred Music in Wroclaw*, Stephan MacLeod – dyrygent, Gli Angeli Genève, Marzena Michałowska, Grace Davidson, Aleksandra Lewandowska, Aleksandra Turalska – soprany, Alex Potter, Piotr Olech – alty, Jan Kobow, Stephan Gähler, Maciej Gocman, Václav Čížek – tenory, Stephan MacLeod, Jaromír Nasek – basy, Concerto Palatino, Wrocławska Orkiestra Barokowa, **MIĘDZYNARODOWA NAGRODA ICMA International Classical Music Awards 2019 w kategorii Muzyka Dawna.**
- *W ceni Bòžěch skrzidlów - psalms*, Marzena Michałowska – sopran, Sławomir Bronk – kontratenor, Maciej Zakrzewski – organy, kompozytorzy: Anna Rocławska-Musiałyk, Adam Diesner, realizacja nagrania: Jakub Garbacz, wytwórnia *Ars Sonora*, 2018 r.
- *Musica Claromontana vol.58 (Amando Ivančić)*, Marzena Michałowska – sopran, Piotr Olech – alt, Łukasz Nowak – tenor, Andrzej Zawisza – bas, {OH!} Orkiestra Historyczna, dyr. Martyna Pastuszka, Marcin Świątkiewicz, Realizacja nagrania: Jacek Guzowski, Krzysztof Kuraszkiewicz **MUSICON, NOMINACJA DO NAGRODY MUZYCZNEJ FRYDERYK 2017 w kategorii Muzyka Dawna.**
- *Pieśni kurpiowskie w oryginale, na ludowo i na jazzowo*, K. Szymanowski – Pieśni Kurpiowskie na głos z fortepianem op. 58, K. Szymanowski – 6 Pieśni na chór, jazzowe opracowanie ludowych pieśni kurpiowskich, Marzena Michałowska – sopran, Laura Kluwak-Sobolewska – fortepian, Poznański Chór Kameralny, Poznański Duet Jazzowy w składzie Maciej Kociński – saksofon, Krzysztof Dys – fortepian, Reżyser nagrania: Michał Garstecki, 2010 r.
- *Zeidler, Wański, Koperski- Musica Sacromontana cz. 1 i 2* Józef Zeidler, Jan Wański, Maksymilian Koperski, Marzena Michałowska – sopran, Agnieszka Rehlis – alt, Rafał Bartmiński – tenor, Maciej Straburzyński – bas, Anna Karasińska – sopran, Piotr Olech – alt, Aleksander Kunach – tenor, Jacek Ozimkowski – bas, Peter Zajiček, Zespół *Concerto Polacco*, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent,

Marek Toporowski – dyrygent. Reżyser nagrania: Łukasz Kurzawski **NOMINACJA DO NAGRODY MUZYCZNEJ FRYDERYK 2009 w kategorii ALBUM ROKU Muzyka Chóralna i Oratoryjna.**

- *Musica Sacromontana - Józef Zeidler* (Polskie Radio SA, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera), kompozytor: Józef Zeidler, Marzena Michałowska, Anna Mikołajczyk-Niewiedział - sopran, Piotr Kociniewski, Piotr Olech - alt, Paweł Andrzejewski, Aleksander Kunach - tenor, Jarosław Bręk, Marek Picz – bas, Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza, Concerto Polacco, Chór Sine Nomine, Dyrygent/Kierownik Artystyczny: Jacek Sykulski i Marek Toporowski Reżyser dźwięku: Łukasz Kurzawski, **NAGRODA MUZYCZNA FRYDERYK 2008.**
- *Jan Kanty-Pawлуśkiewicz – RADOŚĆ MIŁOSIERDZIA*, Marzena Michałowska – sopran, Elżbieta Towarnicka – sopran, Sebastian Karpiel-Bułecka – śpiew, skrzypce, Andrzej Biegun – baryton, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Chóry – Poznański Chór Kameralny, Chór Kameralny Uniwersytetu A. Mickiewicza, Chór Akademicki Uniwersytetu A. Mickiewicza, *Chór dziewczęcy Skowronki*, dyrygent - R. J. Delekta. Producent: Warner Music Group, 2008 r.
- *Musica Claromontana vol.16*, M.J. Żebrowski Magnificat, A. Ivančić – Litania do NMP, Concerto Polacco, dyrygent - Marek Toporowski, 2005 r.

Funkcje sprawowane w instytucjach kulturalnych

Od wielu lat udzielam się również w instytucjach kulturalnych. Dzięki tej działalności mam możliwość rozpowszechniania lokalnej kultury w kraju i na świecie. Instytucje te, to: **STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI VIS ARTIS** oraz **STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI KAMERALNEJ AFFABRE CONCINUI**. W obu piastuję stanowisko Zastępcy Prezesa.

Nagrody i odznaczenia

Za moją działalność artystyczną i pedagogiczną byłam wielokrotnie nagradzana. W roku 2008 otrzymałam **Stypendium Marszałka Wielkopolskiego w dziedzinie Kultura**, którego owocem jest płyta wydana w listopadzie 2010 roku - *Pieśni Kurpiowskie w oryginale, na ludowo i na jazzowo*. Jest to kompilacja wybranych pieśni Karola Szymanowskiego z cyklu *Dwanaście pieśni kurpiowskich na głos i fortepian op. 58*¹, *Sześć pieśni kurpiowskich na chór mieszany a cappella (1928-29)*² oraz ich jazzowego opracowania przez Duo jazzowe.³ Byłam dwukrotnie odznaczana medalami. Po raz pierwszy w kwietniu 2016 r., otrzymałam wówczas **Oznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej** przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a drugi raz w sierpniu 2018 r. – **Medal Komisji Edukacji Narodowej**, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dwukrotnie też otrzymałam nagrodę Dyrektora Poznańskiej Szkoły Chóralnej, za osiągnięcia pedagogiczne w latach 2013 oraz 2018.

Opis dzieła artystycznego

Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):

Płyta CD, Jasnogórska Muzyka Dawna, Musica Claromontana vol. 58

---

¹ Marzena Michałowska – sopran, Laura Kluwak-Sobolewska – fortepian.

² Poznański Chór Kameralny, Bartosz Michałowski – dyrygent.

³ Maciej Kosiński – saksofon, Krzysztof Dys – fortepian.

Autorzy:

Soliści:

Marzena Michałowska – sopran,

Piotr Olech – alt,

Łukasz Nowak – tenor,

Andrzej Zawisza – bas.

Ripieni:

Anna Leśniewska – sopran,

Helena Poczykowska – alt,

Karol Bulanda – tenor,

Dawid Biwo – bas.

{OH!} Orkiestra Historyczna!

Martyna Pastuszka, Marcin Świątkiewicz – prowadzenie zespołu.

Reżyseria nagrania: Jacek Guzowski, Krzysztof Kuraszkiewicz.

Rok wydania: 2016,

wydawca: Firma Fonograficzna *Musicon*

Na płycie znajdują się następujące tytuły utworów:

1– 4. Sinfonia in G

5– 8. Oratorium Primum

9–24. Missa Solemnissima S.Otiliae Virginis

W 2016 roku wydana została wyczekiwana przeze mnie płyta, *Jasnogórska Muzyka Dawna, Musica Claromontana vol. 58* z muzyką urodzonego w 1727 r. Amandusa Ivanschiza, Ojca Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, potocznie zwanego Zakonem Paulinów. Płyta ta w roku 2017 została nominowana do prestiżowej Nagrody Związku Producentów Audio Video ZPAV – **Fryderyki** w kategorii Muzyka Dawna.

Od 2003 roku na Jasnej Górze w Częstochowie odbywają się koncerty oraz nagrywane są płyty z dziełami tam odkrytymi. Płyty te ukazują się pod wspólną nazwą *Jasnogórska Muzyka Dawna, Musica Claromontana*. Przedstawiona przeze mnie płyta jest efektem jednego z kilkudziesięciu projektów tego cyklu.

Amandus Ivanschiz (Amando Ivančić)⁴

Już jako mały chłopiec Amando wyróżniał się nieprzeciętną pobożnością. Spędzał wiele czasu na modlitwie jak i służąc do mszy świętych w rodzinnym Wiener Neustadt, a dokładniej w klasztorze Neukloster. Tam również nauczył się gry na organach. Bardzo wcześnie zdecydował o swojej drodze, bo już w wieku 16 lat złożył śluby zakonne. Jeszcze przed święczeniami kapłańskimi, które nastąpiły w roku 1750, studiował w Grazu, Maria Trost oraz Wiener Neustadt. Po święceniach w latach 1751-1754 przebywał w Rzymie, gdzie był pomocnikiem prokuratora generalnego zakonu Paulinów. Pobyt ten nie pozostał bez echa w jego twórczości. Będąc w stolicy Włoch chłonał tamtejszą stylistykę, co bezsprzecznie usłyszeć można w jego utworach. Kompozytor zmarł bardzo wcześnie, bo wieku 31 lat (1758 r.) w klasztorze w austriackim Maria Trost, tam też pozostawił swoją muzyczną spuściznę. Co ciekawe, kompozytor najprawdopodobniej nigdy nie zagościł w klasztorze na Jasnej Górze, nie jest też wiadomym w jaki sposób jego dzieła dotarły do Częstochowy.

Płyta

Pierwsze pięć części to muzyka czysto instrumentalna, Sinfonia in G, w katalogu tematycznym dzieł numer S.G.3, lecz ja skupię się na pozostałych, zawartych na płycie utworach wokalnie-instrumentalnych, mianowicie na *Oratorium Primum* o numerze V.8a oraz monumentalnej *Missa Solemnissima S. Ottiliae Virginis, Abbatissae ex C* o numerze katalogowym M.C.10., które wieńczy płytę *Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 58, O. Amando Ivanschiz (Ivančić) OSPPE*.

Oratorium Primum

---

⁴ Źródło – *Musica Claromontana* vol. 58

Pierwsze dzieło wokalnoinstrumentalne znajdujące się na płycie, to *Oratorium*. Rozpoczyna je instrumentalne *Entroduzione*, po czym następuje *Recitativo*, *Aria a due*, a całość wieńczy czterogłosowe *Chorus*.

Ważną informacją jest fakt, iż tekst łaciński *oratorium* nie jest jego pierwotną wersją. *Oratorium Primum* jest częścią większej całości, a mianowicie pięcioczęściowego dzieła pisanego na nowennę do św. Franciszka Ksawerego, która odprawiana była co środę od 25 listopada do 3 grudnia, a napisana była w języku niemieckim. Każda z części jest oddzielną kantatą, nazwaną przez kompozytora *Oratorium primum*, *secundum*, *tertium* itd. Udało się zrekonstruować jedynie tekst arii i chóru, natomiast rekonstrukcja recytatywu nie była możliwa z powodu całkowitego braku tekstu. Dlatego też rekonstruktorzy zdecydowali się na własny dobór tekstów idealnie wpasowujących się w tematykę dzieła.

Recitativo jak i *Aria a due* napisane są dla dwóch solistów, sopran i alt, w zrekonstruowanej wersji w języku łacińskim. Części te zaśpiewałam ze znakomitym polskim kontratenorem Piotrem Olechem. W obu tych częściach zaobserwować można swoiste współzawodnictwo głosów wokalnych. Partie wzajemnie się przeplatają, więc można odnieść wrażenie, jakoby głosy nieustannie się inspirowały, co rusz odpowiadają na subtelne wzajemne muzyczne i tekstowe prowokacje.

Recitativo (tł. na język polski)

- Część sopranowa⁵ - Panie, kto będzie przebywał w Twym przybytku, kto zamieszka na Twojej św. Górze? Ten, który postępuje bez skazy działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego.

Choć dwie części recytatywu pochodzą z dwóch różnych źródeł, jednak idealnie się ze sobą łączą. Niestety nie udało się zrekonstruować oryginalnego tekstu, i tak część sopranowa *Domine quis habitabit in tabernaculo tuo...* pochodzi z *Psalterza Dawidów*, a konkretnie z psalmu XIV.

---

⁵ Źródło – Dwa początkowe wersety *Psalmu XV (XIV) Domine quis habitabit* z *Psalmodów Dawidów*, tłumaczenie na podstawie Biblii Tysiąclecia

- Część altowa⁶ - Panie, ten zamieszka w Twoim namiocie. Postępował sprawiedliwie i odpocznie na górze Twojej Świętej.

Aria a due (tł. na język polski)

- I w domu Twoim, ozdobiony zachowaną niewinnością, lilia między cierniami, dając przykład odrzucenia nieczystego powiewu niestosownych żarów Adonisa.

Chorus (tł. na język polski)

- O, Aniele w obyczajach, o Aniele w życiu. W Tobie nadzieja nas wszystkich jest położona, o, zawsze dziewiczej skromności kwiecie łaskawie wysłuchaj błagających Ciebie. Już od dawna czyste i do nieba dojrzałe twe życie włączyło się w grono Niebian, prosimy, abyś w niebie przyjął nasze prośby.⁷

Cały utwór wykonany był przez nas solowo, począwszy od recytatywu, po chór o numerze 8. Podobnie wykonaliśmy kolejne zamieszczone na płycie dzieło Amando Ivančića – *Missa Solemnissima S.Ottilliae Virginis*.

Missa Solemnissima S.Ottilliae Virginis

Drugi utwór wokalnie-instrumentalny, wieńczący płytę to monumentalna *Missa Solemnissima S. Ottilliae Virginis*. Dzieło składa się z szesnastu części i jest najdłuższą zachowaną mszą kompozytora. Co ciekawe, msza ta należy do typu mszy kantatowych, gdzie każda z jej głównych części dzieli się na mniejsze, stanowiąc zamkniętą muzycznie całość.

I tak **I. Kyrie** dzieli się na: Kyrie, Christe, oraz Kyrie, **II. Gloria** podzielona została na: Gloria, Laudamus te, Qui tollis, Quoniam. **III. Credo** składa się z pięciu części: Credo, Et incarnatus, Et resurrexit, Et expecto i Et vitam. Część **IV. Sanctus** oraz **V. Benedictus** są częściami samodzielnymi, zaś część ostatnia – **V. Agnus Dei**, dzieli się na Agnus Dei oraz Dona nobis.

---

⁶ Źródło – antyfona *Domine iste Sanctus*, tłumaczenie o. Dariusz Cichor, Maciej Jochymczyk

⁷ Źródło – oryginalnie zachowany tekst, tłumaczenie o. Dariusz Cichor, Maciej Jochymczyk

Wymienione powyżej części to: solowe arie, chóry, oraz duety. Wyjątkiem i ciekawostką jest część *Et incarnatus*, gdzie kompozytor zastosował technikę polichóralną. Część ta podzielona jest na sześcioro solistów dialogujących ze sobą.

Najtrudniejsze dla mnie pod względem wykonawczym okazały się pochody skoków interwałowych, większość z nich śpiewana w szybkim tempie. Drugim wyzwaniem było niewątpliwie połączenie wykonania partii solowych, ansamblowych, jak i chóralnych.

Powyżej opisana płyta jest w pewnym sensie obrazem mojej działalności artystycznej. Od początku mojej drogi wokalne śpiewałam w wielu zespołach wokalnych, gdzie łączyłam wykonywanie partii chóralnych i solowych w jednym dziele, zgodnie z tradycją wykonawczą. Były to zazwyczaj utwory wczesnych epok. Śpiewanie takie wymaga wielkiego skupienia i jest niezwykle wymagające. W zasadzie od początku do samego końca utworu śpiewa się nieprzerwanie. To fascynujące, ale i niezwykle wyczerpujące. Finalnie jednak satysfakcja z zarysowania własnego kształtu całości utworu jest prawdziwą nagrodą dla wykonawcy.

Podczas opisanego powyżej projektu *Musica Claromontana* towarzyszyli mi uznani w Polsce i w świecie muzycy - śpiewacy i instrumentalisci. Poczytuję to jako zaszczyt, ponieważ mogłam wraz z nimi tchnąć nowe życie w utwór niewykonywany przez około 270 lat. Ta świadomość możliwości ożywiania zapisanych przed laty dźwięków w partyturze dodatkowo nas uskrzydlała.

Podsumowanie

Przede mną kolejne wyzwania wokalne. W najbliższym czasie wystąpię dwukrotnie w Filharmonii Opolskiej (12,13.04.2019), gdzie wykonam *Stabat Mater* G. B. Pergolesiego. W Filharmonii Rybnickiej (14.04.2019) także wykonam to dzieło, ale wersji solowej. Wszystkie z trzech wymienionych koncertów poprowadzi dyrygent – Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Opolskiej. Wraz z orkiestrą Arte Dei Suonatori zaśpiewam *Pasję wg św. Mateusza* J. S. Bacha (06.04.2019) pod dyrekcją Bartłomieja Stankowiaka, a dwa tygodnie później (20.04.2019) *Stabat Mater* L. Boccheriniego na sopran solo i orkiestrę smyczkową. 15.04.2019 r. będzie miało prawykonanie utworu *Kaszubskie Stabat Mater- Matczy serce* Anny Rocławskiej-Musiałczyk, z tekstem w języku regionalnym dr. Zbigniewa Joskowskiego.

Kompozycja ta zostanie zarejestrowane na płycie CD. Utworem tym dyrygować będzie Sławomir Bronk. W maju również zaśpiewam z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej *IX Symfonię* L. van Beethovena pod dyрекcją Łukasza Borowicza oraz *Te Deum* S. Moryto podczas jubileuszu Chóru UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, całość poprowadzi z za dyrygenckiego pulpitu Michał Sławecki.

Pisanie powyższego autoreferatu skłoniło mnie do refleksji nad czasem minionym. Z prawdziwą satysfakcją mogę stwierdzić, iż był to dobry czas. Miałam możliwość rozwijania się u boku wspaniałych profesorów śpiewu, wybitnych osobowości muzycznych polskich i światowych scen muzycznych. W tym miejscu pragnę podziękować mojej Rodzinie i Wszystkim Tym, którzy przyczynili się do mojego muzycznego kształtu. Wiele pozytywnych artystycznych doświadczeń zakończonych sukcesami już za mną, odczuwam jednak potrzebę dalszego rozwoju. Pogłębiam więc swoją wiedzę, wciąż pracując nad moim osobistym rozwojem oraz stawiam sobie nowe cele, mając nadzieję, że czekają mnie kolejne wspaniałe, kształcące i uskrzydłające duchowo muzyczne wyzwania.

Marzena Michałowska