

AUTOREFERAT

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIE

Płyta CD: Fryderyk Chopin – Natchnienia;

*Barbara Dmochowska – fortepian ;Wydawnictwo: Barbara Dmochowska
Poznań, 2012r.*

Tytuły utworów:

B. Dmochowska „Muzyka ciszy...”

(improwizacja na temat Preludium e-moll op. 28 nr 3 F. Chopina)

F. Chopin - Preludium Fis-dur op. 28 nr 13

B. Dmochowska „Świetlistość...”

(improwizacja na temat Preludium Fis-dur op. 28 nr 13 F. Chopina)

F. Chopin - Preludium Des-dur op. 28 nr 15

B. Dmochowska „Najdelikatniejszy błękit...”

(improwizacja na temat Preludium Des-dur op. 28 nr 15 F. Chopina)

F. Chopin - Walc a-moll op. 34 nr 2

B. Dmochowska „ Kołysanie na trzy...”

(improwizacja na temat Walca a-moll op. 34 nr 2 F. Chopina)

F. Chopin - Mazurek a-moll op. 17 nr 4

B. Dmochowska „ Mgliste pejzaże...”

(improwizacja na temat Mazurka a-moll op. 17 nr 4 F. Chopina)

F. Chopin - Fantazja -Impromptu cis-moll op. 46

F. Chopin - Etiuda E-dur op. 10 nr 3

F. Chopin - Nokturn H-dur op. 9 nr 3

Płyta ta zawiera moje ulubione, od lat grane przeze mnie utwory Fryderyka Chopina. Powstała z „potrzeby serca pianistki”, by skromnym, osobistym gestem uczcić 200 rocznicę urodzin kompozytora. Na płycie odważyłam się nagrać również improwizacje na tematy wybrane z niektórych nagranych przeze mnie dzieł mistrza. Odważyłam się na taką „muzyczną przygodę”, zachęcona przykładem samego Fryderyka Chopina. Był on bowiem jednym z największych improwizujących pianistów w historii pianistyki, jego dzieła powstawały z improwizacji, elementy improwizacji są widoczne w jego kompozycjach, a także jego nauczanie gry fortepianowej (jego „metoda metod”) – to otwieranie szerokich horyzontów interpretacji utworu poprzez improwizację.

Improwizacje nagrane na niniejszej płycie nie były uprzednio przygotowane, zagrane zostały tylko raz i bezpośrednio zarejestrowane. Każda z nich ma poetycki tytuł. Poezja staje się tu dopełnieniem refleksji muzycznej, w myśl idei Chopina, że „muzyka jest mowa dźwięków”.

IMPRESJE POETYCKIE DO IMPROWIZACJI:

B. Dmochowska „ Muzyka ciszy...”(improwizacja 1)

*muzyka ciszy - krople spadających sekund - jak diamenty
odkrywanie siebie?   **Ciebie***

B. Dmochowska „Świetlistość...”(improwizacja 2)

*światłość myśli - spacer ku głębi - odpoczynek przy lustrze duszy
„Jak idzie?”- pytasz   .....**uśmiecham się***

B. Dmochowska - „**Najdelikatniejszy błękanie...**” (improwizacja 3)
najdelikatniejszy błękanie - porwij mnie, zachwyć,... przemień!
strumieniu duszy, który wypływasz ze mnie po policzkach
...gdzieś w doliny ust drżących - dobrze, ...że **jesteś**

B Dmochowska - „**Kołysanie na trzy...**” (improwizacja 4)
kołysanie na trzy - w rytmie walca?
wczoraj - dziś - jutro   dziś - jutro - wczoraj   jutro - wczoraj -
dziś   najintymniejsze piano -   **szczęścia** i zieloności

B .Dmochowska - „ **Mgliste pejzaże...**”(improwizacja 5)
mgliste pejzaże przeszłości - mistyka chwil dobrych – promieni światła
deszcze fałszywych tonów - szarość rutyny
i ... **miłość** - jak zasłona w kolorach tęczy

Dzieło to ma dla mnie szczególną wartość z tej przyczyny, że dotyka moich osobistych zmagañ - własnych poszukiwañ do tej pory zamkniętych w czterech ścianach ćwiczeniówki. Dotyka pewnego eksperymentu na polu metodyki gry fortepianowej, którym pragnę się podzielić z nadzieją, że okaże się być przydatnym w szerszym zastosowaniu i praktyce pedagogicznej.

Eksperyment, o którym mowa dotyczy **wpływu umiejętności improwizowania na rozwój szeroko pojętego warsztatu gry pianisty, na rozwój jego wyobraźni muzycznej i wrażliwości na barwę dźwięku.** Improwizować rozpoczęłam po studiach, szukając sposobu, by nabrać jeszcze większej swobody gry i rozwinać różne techniki kształtowania barwy dźwięku. Nie była to improwizacja wyuczona, wyćwiczona podczas zajęć (pianiści nie mają w programie swoich studiów nauki improwizowania). Było to raczej swobodne improwizowanie („wolna improwizacja”) na bazie najprostszych środków: (nieskomplikowana harmonia, prosta linia melodyczna, jednostajny rytm, itp.) dostępnych każdemu muzykowi, który posiadał podstawowe umiejętności gry i poznał podstawowe zasady teorii muzyki. Ten rodzaj pracy z instrumentem stopniowo doprowadzał mnie do celu, którego szukałam. Okazał się twórczą „terapią”, dzięki której udoskonalała się moja technika gry, poszerzała wyobraźnia dźwiękowa i zmieniał kontakt z instrumentem.

By kontynuować moje poszukiwania, od 2010 roku zaczęłam zachęcać moich studentów do podobnych eksperymentów, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiały się w wykonywanym dziele problemy z odnajdywaniem konkretnej barwy dźwięku. Odkryłam, że nie tylko owa „wolna improwizacja”, ale także improwizacja związana z konkretnym problemem wykonawczym może stanowić ciekawą pomoc w metodyce nauczania gry nie tylko na fortepianie, ale także na każdym innym instrumencie. Metoda ta wymaga od studenta pewnego wyswobodzenia się z presji zagrania konkretnych nut, wymaga zaryzykowania i ośmielenia, by puścić wodzę fantazji i dać się porwać improwizacji. Zachęcałam wielu studentów (nie tylko pianistów) do takiego eksperymentowania w „ćwiczeniówce”, kiedy nikt nie słyszy. Większość czuła się onieśmielona moją propozycją. Tylko kilku odważyło się spróbować i wyznawali, że to zupełnie nowe doświadczenie odkrywa przed nimi wcześniej nieznanne horyzonty kontaktu z instrumentem. Oto wypowiedź jednej ze studentek II – roku klasy fortepianu, Karoliny Bogusz:., *Nie jestem zbyt biegła w improwizacji. Brakuje mi pewności, biegłości harmonicznej i na pewno wprawy. Można by*

policzyć na palcach jednej ręki momenty w których udało mi się naprawdę improwizować. Mam na myśli podążanie graniem za inwencją płynącą z wyobraźni muzycznej czerpiącej z nastroju chwili, emocji i umiejętności technicznych.

Zapominałam wtedy o suchych funkcjach na rzecz intuicji słuchu wewnętrznego i odczuwania naturalnych napięć zawartych w harmonii, Wsłuchując się w następstwa najprostszycy akordów udawało mi się w naturalne napięcia harmoniczne wpleść własne emocje i pozwolić im rozwijać się dalej w postaci melodii. Płynąc na falach harmonii, które niosą w określonym kierunku, ale dają dużą swobodę figuracji lub trwania w bezruchu. Dać się ponieść dźwiękom. Być w muzyce, wyrażać siebie przez nią. Dzięki improwizacji można odkryć, że muzyka jest rzeczywiście językiem dającym większe i doskonalsze możliwości niż komunikacja werbalna.”

Szczegółowy opis dzieła i jego idei znajduje się na płycie DVD – bezpośredniej rejestracji koncertu – wykładu – wieczoru autorskiego, który miał miejsce w Salonie Muzycznym „Artmosfera”, 1.12.2012r. w Poznaniu

Pozostały dorobek artystyczny mojej aktywności zawodowej po uzyskaniu Kwalifikacji artystycznych I stopnia (od dnia 5.05.1997) można podzielić na cztery kierunki pracy twórczej:

PIERWSZY: Działalność koncertowa – kameralna i solowa.

DRUGI: Działalność dydaktyczna – praca ze studentami i działania na polu metodyki gry fortepianowej

TRZECI : Działalność popularyzująca sztukę muzyczną - autorskie projekty, organizacja i prowadzenie koncertów

CZWARTY: Realizacja projektów fonograficznych - nagrane płyty CD

I Działalność koncertowa:

Działalność na polu kameralistyki to liczne koncerty z wieloma muzykami.

Do najciekawszych należy współpraca z wybitnym altowiolistą - Lechem Bałabanem, która zaowocowała wieloma koncertami na terenie całej Polski (Szczecin, Kańska Dolna, Lubostron). Na szczególną uwagę zasługuje długoletnia współpraca (1992 – 2003) z Aleksandrą Szwejkowską - Belicą –liczne recitale i koncerty kameralne na terenie kraju: (Antonin, Złotów, Poznań i Częstochowa) .Od 1999 roku współpracuję ze skrzypaczką Dorotą Kwiecińską – Erenz, rozwijając intensywną działalność koncertową, propagującą muzyką kameralną na terenie Województwa

Wielkopolskiego. W 2003 zainicjowałam powstanie tria poetyckiego „Brzmienie ciszy” (Anna Kadecka- Nowicka – recytacja, Dorota Kwiecińska- Erenz- skrzypce i Barbara Dmochowska – fortepian), które dało cykle koncertów z autorskimi projektami poetycko- muzycznymi w muzeach i domach kultury Wielkopolski. Najwięcej koncertów, propagujących muzykę kameralną wykonałam w poznańskiej *Alma mater*. Do najbardziej prestiżowych zaliczam cykl: „*Arcydzieła kameralistyki*” gdzie (wraz z wybitnymi muzykami : studentami i profesorami naszej uczelni) mogłam współkreować wiele arcydzieł muzyki kameralnej. Niektóre z tych projektów przedstawialiśmy też na koncertach organizowanych przez Katedrę Kameralistyki wrocławskiej Akademii Muzycznej podczas koncertów gościnnych we Wrocławiu w ramach współpracy międzyuczelnianej.

Szczególnym artystycznym doświadczeniem był dla mnie udział w sesji naukowej: „*Juliusz Zarębski in memoriam*” (2005), podczas której wykonałam wraz z zespołem *Wieniawski Kwartet*” - Kwintet g kompozytora (dokumentacja z koncertu na płycie DVD).

Bardzo ważnymi recitalami były również te związane z przeprowadzeniem przewodów doktorskich, które współtworzyłam, realizując partię fortepianu: Przewód kwalifikacji I- szego stopnia prof. Eweliny Pachuckiej - Mazurek - skrzypce Przewód kwalifikacji I- szego stopnia dr Doroty Kwiecińskiej – Erenz- skrzypce Przewód doktorski dr Izabelli Mrozek - altówka (rejestracja dzieła na płycie CD) Bardzo duże znaczenie mają też dla mnie liczne koncerty kameralne z **repertuarem solowym**, które wykonałam w wielu ośrodkach kulturalnych głównie na terenie Wielkopolski. Do najbardziej prestiżowych zaliczam te, które miały miejsce w Filharmonii Szczecińskiej (2002) i Auli UAM w Poznaniu (2010)

II Działalność dydaktyczna:

Moja działalność dydaktyczna związana jest od 1.10.1993 przede wszystkim z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. (W okresie od 1.03. 1994 – 28.02.1998, zatrudniona byłam także w Państwowym Liceum Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, gdzie pracowałam w klasie skrzypiec prof..Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Bartosza Bryły). W chwili obecnej akademia poznańska jest moim jedynym miejscem pracy. Jestem zatrudniona na etacie adiunkta na Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa. Moje obowiązki polegają przede wszystkim na:

- **pracy pianisty w Katedrze Instrumentów Smyczkowych**, gdzie pracuję głównie ze skrzypkami, a także z altowiolistami i wiolonczelistami.
- **prowadzeniu, w charakterze wykładowcy , zespołów kameralnych w Katedrze Kameralistyki.**

Najistotniejszą ideą, która inspiruje moją dydaktykę jest idea „partnerstwa w muzyce” profesora Jerzego Marchwińskiego. Idea ta zwraca uwagę na fakt, że w wykonywaniu muzyki kameralnej nie ma akompaniatorów i solistów. Wszyscy wykonawcy współtworzą muzykę i służą jej, a nie sobie. Wszyscy razem szukają istoty każdego dzieła muzycznego i wspólnie ją wyrażają i są odpowiedzialni za jakość jej przekazania.

Podczas ćwiczeń i wykładów zwracam szczególną uwagę na:

- nawiązanie bezpośredniego, wręcz przyjacielskiego kontaktu ze studentami;
- na osobistą, dojrzałą i profesjonalną odpowiedzialność we współtworzeniu zespołu;
- dokładne poznanie poszczególnych partii instrumentalnych , by usłyszeć i „zobaczyć” dane dzieło w całości brzmienia (nie tylko z punktu widzenia własnego

„pulpitu”);

- wspólne poszukiwanie wizji kompozytora; jak również bliższe poznanie twórcy przez rozmowy na temat historii jego życia, czasu powstania utworu, ciekawostek związanych z daną kulturą, epoką historyczną, itp.;

- zrozumienie intencji interpretacyjnych studentów – „partnerów w muzyce” (by nie narzucać zawsze, rutynowo swojej wizji utworu i swoich przyzwyczajień);

- ćwiczenie, powtarzanie i dopracowywanie konkretnych (zwłaszcza tych najtrudniejszych) fragmentów dzieła pod kontem jedności brzmienia – scalenia wszystkich instrumentów w jeden „dźwiękowy organizm”

Ważnym elementem mojej dydaktyki jest również organizowanie „mini audycji” klasowych - swoistego treningu przed egzaminem (spotkań w innej, świątecznej, przyjacielskiej atmosferze), gdzie jest możliwość sprawdzenia swych umiejętności przed zaproszonymi kolegami, a po wysłuchaniu utworu wyrażenia własnych opinii, spostrzeżeń, przeżyć, itp.

Wśród licznych studentów i uczniów z którymi pracowałam przez ten okres szczególnie wyróżniali się:

(studenci, uczniowie, którym towarzyszyłam):

skrzypkowie - Janusz Wawrowski (wybitny polski skrzypek – koncertujący na całym świecie; wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina w Warszawie), Jakub Haufa (doktor - wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncertmistrz orkiestry Sinfonia Varsovia), Anna Reszniak, Magdalena Kostrzewska, Małgorzata Grodzicka, Anna Curujew, Radosław Pujanek, Daniel Perek , Agata Przech, Mikołaj Zgółka, Jakub Kotowski, Dobrochna Banaszekiewicz, Daria Bartosik, Agata Nocoń, Zuzanna Rzeczkowska

wiolonczelistka –Antonina Suchorska

(studenci zespołów kameralnych, które prowadziłam):

pianiści: Patrycja Prątnicka (obecnie Wachowicz – wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu),Angelika Rembowiecka, Marcin Dęga (wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu) ,Barbara Habdas (asystent -wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu , Anna Starzec (ukończyła studia podyplomowe w USA; obecnie asystent - wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu) Martyna Orzeł;

skrzypkowie : Karolina Uźniak, Dawid Fabisiak ;

wiolonczeliści: Tomasz Lisiecki (doktor - wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu) , Katarzyna Aleszczyk, Marta Łupacz; puzonista - Maciej Łakomy (doktor -wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu)

Moja działalność dydaktyczna obejmuje również metodykę gry fortepianowej:

Warsztaty dla uczniów klas fortepianu - PSM I st. w Wągrowcu – 11.06.2010;

Wykład na temat: „ Metoda metod Fryderyka Chopina – czyli lekcja fortepianu u MISTRZA” – PSM I st. w Wągrowcu – 23.11.2010

Nie pełniłam funkcji promotora pomocniczego w żadnym przewodzie doktorskim.

III Działalność popularyzująca sztukę muzyczną :

(autorskie projekty, organizacja ,występowanie w roli prelegenta i wykonawcy)

Inspiracją do tego typu działalności była przede wszystkim chęć „przybliżenia się” do słuchacza, przełamywanie barier dzielących wykonawców i odbiorców; chęć stworzenia kameralnych koncertów na wzór XIX – wiecznych koncertów salonowych, gdzie oprócz obcowania z muzyką można przeżyć jeszcze „coś więcej”.

Pierwszy projekt – cykl koncertów studenckich zrodził się w 1998 roku. Jego głównym celem było:

- stworzenie możliwości koncertowania pedagogom i studentom akademii na wspólnych koncertach (zintegrowanie środowiska akademickiego);
- propagowanie wśród poznańskich melomanów muzyki kameralnej przez oferowanie darmowych koncertów niedzielnych;
- promocja młodych, utalentowanych muzyków naszej akademii.

Koncerty odbywały się cyklicznie (raz w miesiącu) w salach koncertowych Akademii Muzycznej w Poznaniu i w Klubie „Złotej jesieni” w Poznaniu i przybierały następujące nazwy:

„Pedagodzy i studenci”, „Pedagodzy i studenci seniorom”, „Popołudnie z muzyką” „Popołudnie z muzyka kameralną” (łącznie odbyło się 29 koncertów).

Drugi projekt to rok 2000 – **cykl koncertów rodzinnych.**

„Biesiady rodzinne”
„Rodzinne koncertowanie”
„Rodzinne spotkania z poezją i muzyką”

Ideą tych koncertów było;

- propagowanie muzyki i poezji wśród dzieci i całych wielopokoleniowych rodzin.
- edukacja muzyczna :poznawanie instrumentów i innych tajemników sztuki muzycznej w sposób interaktywny i kreatywny;
- stworzenie możliwości dla spontanicznych występów dzieci;
- pielęgnowanie tradycji wspólnego, biesiadnego śpiewania (nauka pieśni);
- nawiązanie bliższego kontaktu z publicznością przez czas na rozmowy przy skromnym poczęstunku.

Koncerty odbywały się cyklicznie (co kwartał, co dwa miesiące, a nawet w pewnym okresie - co miesiąc) w Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, w Muzeum Górków w Szamotułach i w Akademii Muzycznej w Poznaniu

Jeden z tych koncertów został nagrany w całości („na żywo”) dla TVP (8.12.2001) w Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach i wyemitowany w telewizji w programie „Babiniec”

(rejestracja koncertu na płycie DVD) .
(łącznie odbyło się 47 koncertów)

Projekt trzeci – cykl koncertów poetyckich powstał w 2003 roku wraz utworzeniem tria poetyckiego „ Brzmienie ciszy”: Anna Kadecka Nowicka – recytacja, Dorota Kwiecińska – Erenz– skrzypce, Barbara Dmochowska – fortepian. Powstał on z myślą właśnie o tym zespole i głównie w takim składzie wykonawców był realizowany.

„Spotkania z poezją i muzyką”

Koncerty te miały na celu zaproszenie słuchacza do poznawania arcydzieł muzyki kameralnej i poezji, poprzez zasłuchanie się w język muzyczny zawsze tylko jednego kompozytora i sposób wyrażania myśli tylko jednego poety np.(Karol Szymanowski – Karol Wojtyła; Johannes Brahms – Halina Poświatowska, itp.). koncerty odbywały się

cyklicznie (raz w miesiącu) w ośrodkach kultury i muzeach Wielkopolski: Mosina, Luboń, Szamotuły, Miasteczko Krajeńskie, Rogalin. (odbyło się 20 koncertów)

Ciekawym doświadczeniem była również dla mnie **współpraca w organizacji** Koncertu Charytatywnego (na rzecz rodzin wielodzietnych) - 18.05.1997 w Aula UAM w Poznaniu, ze względu na skalę przedsięwzięcia.

W działalność propagującą sztukę muzyczną wpisuje się także **prowadzenie koncertów** popularyzujących muzyka kameralną **w charakterze prelegenta**, których organizatorem było Międzywydziałowe Studium Muzyki Kameralnej AM w Poznaniu.

Wśród najciekawszych pragnę wymienić:

- Galę Muzyki Kameralnej (20.05.2009) – koncert, który odbył się w „Willi wśród róż” (Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu)
- Koncert kameralny z udziałem gości z zaprzyjaźnionej Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu (7. 04.2011), który miał miejsce w Auli AM w Poznaniu.

IV Realizacja projektów fonograficznych: płyty CD

1998r. ;CD Barwy wieczoru – Miniatury skrzypcowe; Aleksandra Szwejkowska- skrzypce, Barbara Dmochowska – fortepian; Wydawnictwo: Edycja św. Pawła w Częstochowie.

Tytuły utworów:

1. J.S.Bach.Ch.Gounod – Ave Maria
2. P.Sarasate – Romans andaluzyjski op.22
3. J.S.Bach – Siciliana z II Sonaty Es – dur
4. E.Granados – Andaluza
5. Ch.W.Gluck – Melodia z opery „Orfeusz i Eurydyka”
6. J.S.Bach – Aria na strunie G z suity D – dur
7. A. Dvorzak - Humoreska
8. F.Schubert – Ave Maria
9. Fr. Kreisler – Cierpienia miłosne
10. V.Monti – Czardasz 6.J.Massenet – Medytacja
11. Schumann – Marzenie op.15 nr7
12. H.Wieniawski – Kujawiak op.3nr2
13. Z.Fibich – Poemat
14. H.Wieniawski – Obertas op.19 nr1
15. H.Wieniawski – Dudziarz op.19 nr2
16. C.Saint – Saens – Łabędź
17. E Młynarski – Mazur op.7
18. P.Czajkowski – Chanson triste op.40 nr2
19. J.Massenet – Medytacja
20. K.Szymanowski – Taniec z baletu „ Harnasie”

** Płyta ta zawiera materiał muzyczny zarejestrowany na wydanych wcześniej dwóch kasetach magnetofonowych: „Barwy wieczoru”(1995) i „Muzyczne pejzaże” (1996)

2006r.;CD ; Kołysanki dla Samuela *Barbara Dmochowska – fortepian (płyta wydana razem z książką B. Białeckiej pt:”40 tygodni radości”); Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu.*

Tytuły utworów:

1.Na poloninach niebieskich	7.Tren
2. „Urodziło się dziecko rumiane...”	8.Róże zakwitły
3.Oczekiwani	9.Przytulenie
4.W łonie mateczki	10.Tajemnica stworzenia
5. „Słonko się kładzie...”	11....ku Światłu
6.Tesknota	

Płyta ta zawiera improwizacje fortepianowe, które powstały pod natchnieniem chwili, zostały zagrane tylko raz i bezpośrednio zarejestrowane. Trzy z nich [nr:2,5,8], nawiązują do wcześniej skomponowanych przeze mnie tematów z kołysanek (które napisałam w prezencji dla moich trzech córek). „Kołysanki dla Samuela” - to zaproszenie do medytacji nad tajemnicą życia, nad tajemnicą życia dziecka w łonie matki (Samuel – to imię poczętego dziecka). Jest to medytacja dźwięków, która pragnie przez „duszę fortepianu” wyrazić to, co... niewyraźne

** jest to już druga płyta dokumentująca moje „eksperymenty” z improwizacją, pierwsza została wydana w formie kasyety magnetofonowej pt. „W poszukiwaniu źródła” (1995)

2007r.;CD; Johannes Brahms - Viola Music ; Agnieszka Bałaban – wiolonczela, Lech Bałaban – altówka, Barbara Dmochowska - fortepian ; Wydawnictwo Akademii Muzycznej Poznaniu

Tytuły utworów:

Johannes Brahms:

- 1.Scherzo c – moll na skrzypce i fortepian (**transkrypcja na altówkę i fortepian – Lech Bałaban**)
- 2.Sonata G – dur op.78 na skrzypce i fortepian
Vivace ma non troppo – Adagio - Allegro molto moderato
(**transkrypcja na altówkę i fortepian – Lech Bałaban**)
- 3.Dwie pieśni op.91 na alt, altówkę i fortepian
Gestilte Sensucht (sł.F.Ruckert)
Geistliches Wiegenlied (sł.E.Geibel)
(**transkrypcja na wiolonczelę, altówkę i fortepian – Lech Bałaban**)
- 4.Sonata Es – dur op.120 nr 2 na klarnet I fortepian (wersja na altówkę I fortepian)
Alllegro amabile - Allegro appassionato - Andante con moto. Allegro
5. *Wiegenlied op.49 nr 4 (sł.G.Scherer) na głos i fortepian*
(**transkrypcja na altówkę i fortepian – Lech Bałaban**)

Transkrypcje Lecha Bałabana proponują słuchaczowi zupełnie nowe brzmienie oryginalnych wersji utworów J. Brahmsa i stawiają dość trudne zadanie wykonawcom. Transkrypcje te bowiem zachowują pierwotne tonacje Brahmsa (jak to wyraźnie słyszymy zwłaszcza w Sonacie G op.78), przez co stawiają wysoką poprzeczkę altowiolistom, wymagając od niego gry w bardzo wysokich i niewygodnych rejestrach. Transkrypcja Lecha Bałabana ubogaca kolorystykę dźwięku altówki i poszerza skalę dynamiczną o nowe odcienie piana i pianissima. Z tej perspektywy udział w realizacji tego szczególnego projektu był dla mnie

ciekawym doświadczeniem pracy nad dźwiękiem. Poszukiwanie odpowiednich barw, stawało się tworzeniem specyficznej „aksamitnej poduszki dźwiękowej” na której delikatny dźwięk altówki i wiolonczeli mógł ukazać się w całej subtelności swego brzmienia.

2008r.;CD; Cesar Franck Karol Szymanowski; Dorota Kwiecińska – skrzypce, Barbara Dmochowska – fortepian; Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu .

Cesar Franck – Sonata A –dur na skrzypce i fortepian

Allegretto Ben marcato – Allegro - Recitativo – Fantasia. Ben marcato

Allegretto poco mosso

Karol Szymanowski – Sonata d – moll op.9 na skrzypce i fortepian

Allegro moderato. Patetico - Andantino tranquillo e dolce - Finale. Allegro molto quasi presto

Sonata A – dur C. Franck’a i Sonata d op.9 - K. Szymanowskiego są szczególnym wyzwaniem dla pianisty. Bardzo trudna partia fortepianowa – w wielu momentach wręcz wirtuozowska – jest sprawdzianem pianistycznych umiejętności. Bogactwo ekspresji, barw, myśli i dialogów pomiędzy instrumentami wymaga od wykonawców całkowitego wniknięcia w obydwie partie instrumentalne. Jest to kameralistyka najwyższych lotów, która daje wykonawcom wielką swobodę interpretacyjną, ciągle żywą, świeżą, twórczą i zasłuchaną. Ekspresjonizm Francka i Szymanowskiego wręcz prowokuje do pójścia za porywem żarliwych uniesień, innym razem nostalgicznych zamyśleń, ukrytych tęsknot czy mistycznych zachwyty, które inspirują i podtrzymują nieustanny dialog pomiędzy instrumentami. Dialog, w którym nie ma miejsca na rutynowe recytowanie swoich wyuczonych formułek. Ta muzyka tworzy się za każdym razem na nowo.

Długoletnia współpraca ze skrzypaczką Dorotą Kwiecińską – Erenz daje mi właśnie takie doświadczenie. Wielokrotnie wykonywane dzieła są ciągle świeże, gdyż każda kolejna odsłona – to nowe pomysły, nowe wzajemne inspiracje.

Special Achievement

CD: Frederic Chopin – Natchnienia (Inspirations)

Barbara Dmochowska – piano; Publishing house: Barbara Dmochowska; Poznań 2012

Titles of compositions:

B. Dmochowska „The music of silence...” (improvisation on the theme of F. Chopin’s Prelude e op. 28 no 3)

F. Chopin - Prelude Fis op. 28 no 13

B. Dmochowska „Brightness...”

(improvisation on the theme of F. Chopin’s Prelude Fis op. 28 no 13)

F. Chopin - Prelude Des op. 28 no 15

B. Dmochowska „The softest of azures...” (improvisation on the theme of F. Chopin’s Prelude Des op. 28 no 15)

F. Chopin - Waltz a op. 34 no 2

B. Dmochowska „ The rocking in thirds...” (improvisation on the theme of F. Chopin’s Waltz a op. 34 no 2)

F. Chopin - Mazurka a op. 17 no 4

B. Dmochowska „ Hazy landscapes...”

(improvisation on the theme of F. Chopin’s Mazurka a op. 17 no 4 F. Chopina)

F. Chopin – Fantasie -Impromptu cis op. 46

F. Chopin - Etiude E op. 10 no 3

F. Chopin - Nocturn H op. 9 no 3

This CD contains my favourite Chopin’s compositions that I have been playing since years. It has been born out of the “pianist’s inner need” in order to, by the humble, personal gesture, celebrate the 200th anniversary of the composer’s birth. I always ventured to record on the CD the improvisations in the themes of the chosen Chopin’s masterpieces. I was enhanced to embark on such a “music adventure” by the very example of Chopin. Thus, he himself was the one of the most improvising artists, as the elements of improvisation are vivid not only in his artistic output, but also in his teaching methods (his “method of methods”) – to broaden the horizons of the composition’s interpretation by improvisation.

The improvisations recorded on the CD were not prepared beforehand. They were played only once and directly registered. Each of them has a poetic title. The poetry here takes the form of the supplement to the musical reflection that stand in accordance with the Chopin’s idea: “music is the language of sounds”.

POETIC IMPRESSIONS TO IMPROVISATIONS:

B. Dmochowska „ **The music of silence...**”(improvisation 1)

*the music of silence - the drops of lapsing seconds- like diamonds
the discovering of myself? **You***

B. Dmochowska „**Brightness...**”(improvisation 2)

*The brightness of thoughts- walking in the direction of depth-
the rest by the mirror of silence
„How it is going?”- You are asking .....**my face lights up***

B. Dmochowska - „*The softest of azures...*”(improvisation 3)

*The softest of azures - seize me, enchant me ,... change me!
you, the stream of silence that exudes from me on my cheeks
...somewhere into the valleys of my trembling lips
- it is good, ...you are here*

B Dmochowska - „*The rocking in thirds...*”(improvisation 4)

*The rocking in thirds- in the rythm of waltz?
yeasterday - today - tomorrow
today – tomorrow - yeasterday
tomorrow - yeasterday - today
the most inner of pianos
of happiness and greenness*

B .Dmochowska - „*Hazy landscapes...*”(improvisation 5)

*The hazy landscapes of the past
the mystique of the good times
the rays of light
the rains of fake tones - the greyness of routine
and ... love - like a curtain in the colours rainbow*

This work is of particular value to me for this reason that it affects my personal struggles - their own research so far confined to the four walls of exercise room. Touching an experiment in the field of piano methods, which I wish to share with the hope that it will prove to be useful in a wider scope and practice of teaching.

The experiment referred to concerns the impact of improvisation skills development workshop wider playing piano, the development of his musical imagination and sensitivity to sound. Improvise started after college, looking for a way to gain even more freedom to play and develop a variety of tone shaping techniques. It was not an improvisation learned, trained in the classroom (pianists do not have in their studies of science improvise). Was rather free improvisation ("free improvisation") based on the simplest of means: (simple harmony, melody simple, monotonous rhythm, etc.) available to every musician who possesses the basic skills of the game and know the basic principles of music theory. This kind of work with the instrument gradually drove me to the end, which I was looking for. Turned out to be creative, "therapy", through which my technique perfected in the game, expanded imagination and changed the sound contact with the instrument.

To continue my search, in 2010 I began to encourage my students to similar experiments, especially when there were problems in implementing the work with

finding a particular sound. I discovered that not only is this "free improvisation", but also improvisation associated with the specific problem of the executive can be an interesting teaching methods to help not only play the piano, but also on any other instrument. This method requires that a student's deliverance of pressure to play specific notes, requires risking and emboldened to let your imagination run wild and be carried away by improvisation. I encouraged many students (not just pianists) to such an experiment in the "practice room" when no one hears. Most feel intimidated by my proposal. Only a few dared to try and confessed that it was a completely new experience reveals previously unknown horizons of their contact with the instrument. Here is what one of the students of II - the year of piano, Bogusz Carolina: *"I'm not very adept at improvisation. I lack confidence, proficiency and certainly harmonic practice. You could count on one hand the times that I was able to really improvise. I am thinking of playing follow the inventive musical imagination that comes from making use of the mood of the moment, emotion and technical skill.*

Then I forgot about dry intuition functions for internal hearing and feeling natural tension contained in harmony, listening to the consequences of the simplest chords managed to me in a natural harmonic voltage weave our emotions and allow them to develop further as a melody. Riding the waves of harmony, which bring in a certain direction, but offer greater freedom of figuration or the duration of immobility. Get carried away sounds. Being in the music, to express themselves through it. With improvisation, you will discover that music is indeed the language of giving more and more excellent features than verbal communication. "

A detailed description of the work and his ideas are on the DVD - the direct registration of the concert - the lecture - copyright evening, which took place at the Salon Music "Artmosfera" 1.12.2012r. in Poznan

Research achievements:

The artistic output of my professional activity after acquiring the 1st level qualifications can be divided into the four directions of creative activity:

FIRST: Concert activity – chamber and solo.

SECOND: Didactic activity – working with academic students and actions in the area of piano methods;

THIRD: Activity promoting musical arts – proprietary projects, the organization and the staging of concerts;

FORTH: The realization of the phonographic projects;

- **Concert activity:**

The activity in the area of chamber music embraces the multitude of concertos with the participation of many musicians.

The cooperation with the prominent violist – Lech Bałaban that resulted in a few concerts played in many Polish cities (Szczecin, Kańska Dolna, Lubostrój), belongs to the most valuable ones. Long-term (1992-2003) cooperation with Aleksandra Szwejkowska – Belica seems to be of a special significance for me – multiple recitals

and chamber music concertos held all over the country (Antonin, Złotów, Poznań i Częstochowa). Since 1999, I have been in cooperation with the violinist Dorota Kwiecińska – Erenz, thanks to which I have been engaged in an intense concert activity and promotion of chamber music in the area of Great Poland. In 2003, I initiated the creation of the poetic trio 'The sound of silence' (Anna Kadecka- Nowicka – recitation, Dorota Kwiecińska- Erenz- violin and Barbara Dmochowska – piano), which has given birth to the proprietary music and poetic projects in the museums and culture houses of Great Poland.

The majority of concertos promoting chamber music that I have given were staged in the Poznan *Alma Mater*. The cycle *The masterpieces of chamber music* (in which, together with the prominent musicians: the students and professors of our Academy I had the opportunity to create many artworks of chamber music) is the one I reckon to be the most prestigious. Some of these projects were presented at the concerts organized by the Chamber Music Department at the Wroclaw Music Academy during the guest performances in Wroclaw within the intercollegiate cooperation.

Taking part in the scientific session '*Juliusz Zarębski in memoriam*' (2005) in which, together with Wieniawski Quartet (Wieniaski Kwartet), I played the composer's Quintet g, I consider to be an unique artistic experience (the concert's documentation on a CD).

Of great importance were also the recitals given in the process of confermentation of PhD degree, in which I had the opportunity to assist performing the piano parts:

1st level qualification procedure of prof. Ewelina Pachucka - Mazurek - violin

1st level qualification procedure of dr Dorota Kwiecińska – Erenz- violin

PhD studies of dr Izabella Mrozek – viola (recording of the masterpiece on a CD)

Of notable significance I also regard to be the numerous chamber music concertos with the solo repertoire that I performed in many culture houses placed mainly in Great Poland. The most prestigious I reckon to be the ones played in the Szczecin Philharmonic (2002) and the UAM assembly hall in Poznan (2010).

- **Didactic activity**

Since 1.10.1993, my didactic activity has mainly to do with the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan. From 1.03. 1994 to 28.02.1998, I worked for H. Wieniawski State Music High School in Poznan, where I worked in the prof. Jadwiga Kaliszewska's and prof. Bartosz Bryła's violin class. At present, the Music Academy in Poznan is my sole employer where I work as an assistant professor at the Faculty of String Instruments, Harp, Guitar and Violin – Making. My duties involves:

- **the work of a pianist at the String Instruments Department**, where I work mainly with violinists, and also with violists and cellists;
- **conducting, as a lecturer, chamber music bands (duets, piano trios, etc.) at the International Chamber Music College.**

The key idea that constitutes an inspiration for my didactics is the idea of prof. Jerzy Marchwiński “the partnership in music”. The idea highlights the fact that (within chamber music) there is no accompanists and soloists. All the players create music, and concentrate not on themselves, but on the music. All of them together want to grasp the essence of each and every music masterpiece and jointly express it, taking the responsibility for the quality of its reception.

During the practices and the lectures, I especially pay attention to:

- establishing direct and even friend-like contact with students;
- individual, mature and professional responsibility for the creation of a band;
- close acquaintance with individual instrumental parts, to hear and “see” a given artwork as a whole (not only from the own perspective);
- the joint quest for a composer’s vision; familiarizing with the author through talks about the history of their life, the time of the piece creation, traditions of a given culture, historical periods, etc;
- the understanding of the intentions behind the students’ interpretations – “partnership in music” (not to impose continuously and routinely own visions and habits);
- practicing, repeating and polishing of the specific (especially the hardest ones) masterpieces’ fragments to achieve the unity of sound – malting all the instruments into one “instrumental organism”;

The organization of “mini auditions” within a class constitutes an important point of my didactics – a kind of rehearsal before the exam (the meetings in a different, festive and friendly atmosphere), where there is a possibility of checking own skills in front of the invited colleagues, and giving the voice to own observations, thoughts, remarks;

Among the numerous students and pupils with whom I have cooperated, the most distinguishing were:

(students, pupils accompanied by me)

violinists - Janusz Wawrowski, Jakub Haufa, Anna Reszniak, Magdalena Kostrzewska, Małgorzata Grodzicka, Anna Curujew, Radosław Pujanek, Daniel Perek , Agata Przech, Mikołaj Zgółka, Jakub Kotowski, Dobrochna Banaszekiewicz, Daria Bartosik, Agata Nocoń, Zuzanna Rzeczkowska

cellist –Antonina Suchorska

(students of the chamber bands that I conducted):

pianists: Patrycja Prątnicka (at present Wachowicz – lecturer at the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan),Angelika Rębowiecka, Marcin Dęga (lecturer at the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan),Barbara Habdas (Assistant Professor at the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan) , Anna Starzec (finished post-

graduate studies in the US; at present Assistant Professor at the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan) Martyna Orzeł;

violinists: Karolina Uźniak, Dawid Fabisiak

cellists: Tomasz Lisiecki (doctor - lecturer at the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan), Katarzyna Aleszczyk, Marta Łupacz

trombonist - Maciej Łakomy (doctor - lecturer at the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan)

My interests in piano methods bore fruit in the shape of:

Courses for the members of piano classes: PSM of Ist. Level in Wągrowiec – 11.06.2010;

„The metod of methods of Fredric Chopin – piano lesson by the master” lecture („ Metoda metod Fryderyka Chopina – czyli lekcja fortepianu u MISTRZA” – PSM of Ist. level in Wągrowiec – 23.11.2010;

I have not performed the function of the assistant supervisor in any of the PhD studies.

3rd activity promoting music arts (proprietary projects, organization, the role of a lecturer and performer);

The inspiration for this type of activity was the desire to come closer to the hearer and to break down barriers separating the performer from the hearer; the desire to create chamber concertos styled after those from XIX century “salon concertos” where, besides listening to the concerts itself, it is possible to experience something new.

The first project was initiated in 1998. It’s main aims were:

- creating the possibilities for concerts’ staging for the academy pedagogues and students during the common concerts (the integration of the academic society);
- the promotion of chamber music among the Poznan music lovers by means of free Sunday chamber concertos;
- the promotion of the young, talented musicians from our academy;

The concerts were held periodically (once a month) in the concert halls of the Academy in Poznan and “The golden Autumn” (old people's club) club in Poznan under the names:

Pedagogues and students („Pedagodzy i studenci”), **Pedagogues and students for seniors** („Pedagodzy i studenci seniorom”), **The afternoon with music** („Popołudnie z muzyką”), **The afternoon with chamber music** („Popołudnie z muzyką kameralną”)

(29 concerts in general).

The second project, (2000) – family concerts.

Family feasts („Biesiady rodzinne”) **Family concerts** („Rodzinne koncertowanie”) **The family meeting with poetry and music** („Rodzinne spotkania z poezją i muzyką”)

The ideas of the concerts were:

- the promotion of music and poetry among children and whole families;
- music education: familiarizing with instruments and arcana of music arts by means of interactive and creative measures;
- creating the opportunities for the spontaneous performances for children;
- cultivating the traditions of the common, festive singing (chants’ learning)
- establishing closer contact with the audience through making space for conversation by light refreshments.

The concerts took place periodically (every quarter, every two months, and, after some time, even once a month) in Ziemia Średzka Museum, in Koszuty, in Muzeum Górków in Szamotuły and in the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan.

One of those concerts was recorded from the beginning (broadcast live) for TVP (8.12.2001) in Ziemia Średzka Museum in Koszuty and broadcasted in ”Babiniec” programme. (the concert’s documentation on a CD).

(In general there 47 concerts had taken place.)

Third project started in 2003 and coincided with the creation of the poetic trio - **The sound of silence**: Anna Kadecka Nowicka – recitation, Dorota Kwiecińska – Erenz-violin, Barbara Dmochowska – piano. It was created with the view of the band itself and in the majority of cases its line-up remained unchanged.

“Meetings with poetry and music” (“Spotkania z poezją i muzyką”)

The aim of these concerts was to invite the public to get familiar with the artworks of chamber music and poetry through concentrating on listening to one composer and the chosen poet’s way of writing, for example: Karol Szymanowski – Karol Wojtyła; Johannes Brahms – Halina Poświatowska, etc. The concerts took place periodically (once a month) in the culture houses and museums of Great Poland: Mosina, Luboń, Szamotuły, Miasteczko Krajeńskie, Rogalin (around 20 concerts).

The opportunity to take part in **the co-operation in organization** of the charity concerts (in favour of multi-children families), was also an interesting experience to me with regard to the scale of the undertaking - 18.05.1997, UAM assembly hall.

The promotion of music arts also includes being a **speaker** at the concerts propagating chamber music organized by the UAM Interdepartmental College of Chamber Music in Poznan (Międzywydziałowe Studium Muzyki Kameralnej AM w Poznaniu). Qualified as the most interesting can be:

- Chamber Music Gala (Gala Muzyki Kameralnej) (20.05.2009) – the concerto took place in the „Willa wśród róż” (The Feliks Nowowiejski Music Salon- Museum)

- The chamber music concerto feat. the guests from the Chamber Music Department At Music Academy In Wroclaw (7. 04.2011), that took place in the UAM assembly hall in Poznan.

Realisation of the phonographic projects: CDs:

1998: Barwy wieczoru CD (*The Colours of Evening*) – *Violin Miniatures; Aleksandra Szwejkowska- violin, Barbara Dmochowska – piano; Publishing house: Edycja św. Pawła w Częstochowie.*

** The CD contains the material already recorded on tape cassettes: „The colours of evening” (1995) and „Musical landscapes” (1996).

Titles of compositions:

1. *J.S.Bach.Ch.Gounod – Ave Maria ;*
2. *P.Sarasate – Romanza Andaluza op. 22 no 1*
3. *J.S.Bach – Siciliana, II Sonata Es ;*
4. *E.Granados – Andaluza*
5. *Ch.W.Gluck – Melodies from the opera “Orfeo ed Euridice”*
6. *J.S.Bach – Aria on the G string, suite D*
7. *A. Dworzak - Humoresque ;*
8. *F.Schubert – Ave Maria*
9. *Fr. Kreisler – Suffering of love*
10. *V.Monti – Czardasz*
11. *Schumann – Dreaming op.15 no7*

12. *H. Wieniawski – Kujawiak op.3no2;*
13. *Z.Fibich – Poem*
14. *H. Wieniawski – Obertas op.19 no1;*
15. *H. Wieniawski – Dudziarz op.19 no2*
16. *C.Saint – Saens – The Swan*
17. *E Młynarski – Mazur op.7*
18. *P.Czajkowski – Chanson triste op.40 no2*
19. *J.Massenet – Meditation*
20. *K.Szymanowski – The dance from the ballet „Harnasie”*

2006:CD: Kołysanki dla Samuela („Lullabies for Samuel”)

Barbara Dmochowska – piano (the CD realised together with B. Białecka book, entitled: "40 weeks of joy"); Publishing Mouse: Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu.

Titles of compositions:

1. *At blue meadows*
2. *„The reddy-cheeked child came into this world...”*
3. *Awaiting*
4. *In the mother's womb*
5. *„The sun is going down...”*
6. *The longing*
7. *A lament*
8. *The roses have bloomed*
9. *Cuddle*
10. *The mystery of creation*
11. *....into the Light*

The CD contains the piano improvisations that were played spontaneously, performed only once and directly recorded. Three of them [no.:2,5,8] refer to mine, already composed, themes of the lullabies (that I composed for my three daughters). „Lullabies for Samuel” - is an invitation to start contemplating the meaning of life, the mystery of a child living in a mother’s womb before being born (Samuel is the name of a conceived child). It is the meditation involving sounds that aims at, through the “soul of the piano”, expressing what is ... impossible to be expressed.

** This is the second CD documenting my “experiments” with improvisation; the first was edited in the shape of tape and was entitled “In the search of the spring” (2005).

2007:CD: Johannes Brahms - Viola Music ;

Agnieszka Bałaban – cello, Lech Bałaban – viola, Barbara Dmochowska - piano;
Publishing House: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu;

Titles of compositions:

Johannes Brahms:

1. Scherzo c for violin and piano (transcription for viola and piano – Lech Bałaban)

2. Sonata G op.78 for violin and piano(transcription for viola and piano – Lech Bałaban)

Vivace ma non troppo – Adagio - Allegro molto moderato

3. Two songs op.91 for alto, viola and piano: (transcription for cello, viola, and piano – Lech Bałaban)

Gestilte Sensucht (st.F.Ruckert)

Geistliches Wiegenlied (st.E.Geibel)

4. Sonate Es op.120 no 2 for clarinet and piano (the version for viola and piano)

Allegro amabile - Allegro appassionato - Andante con moto. Allegro

5. Wiegenlied op.49 no 4 (st.G.Scherer) for voice and piano (transcription for viola and piano – Lech Bałaban)

Lech Bałaban’s transcription offers to the audience the completely new sound of the original versions of J. Brahms’ compositions and set the performers a difficult task. The transcriptions preserve the primary tones of Brahms (as we may notice especially in the case of Sonata G op.78). Hence, they set a high target for the violists, as they require to be played in a high, registers that are difficult to attain. Lech Bałaban’s transcription enriches the colouring of the viola sound and broadens its dynamic scale by means of piano and pianissimo. From this perspective, the participation in the realization of this project was the source of an practical

experience of working on sound. The search for the right shades of sounds turned into the production of the specific “velvet sound pillow” within which the gentle sound of viola and cello could show the whole essence of their subtlety.

2008;CD: Cesar Franck, Karol Szymanowski;

Dorota Kwiecińska – violin, Barbara Dmochowska – piano; Publishing house: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu .

Cesar Franck – *Sonata A or violin and piano.*

Allegretto Ben marcato

Allegro

Recitativo – Fantasia. Ben marcato

Allegretto poco mosso

Karol Szymanowski – *Sonata d op.9 for violin and piano*

Allegro moderato. Patetico

Andantino tranquillo e dolce

Finale. Allegro molto quasi presto

Franck 's Sonata A and K. Szymanowski's Sonata d p.9 pose a serious challenge for a pianist. The piano part that is extremely complicated in this case – which requires almost a virtuoso technique – can be regarded as a kind of a test for a pianist. The richness of expression, colours, thoughts, and dialogues between the instruments requires from the players to enter entirely the both instruments' parts. It is the supreme chamber music, the one that allows its performers the absolute freedom of improvisation that is permanently alive, fresh, creative and engrossed in listening. The expressionism of Franck and Szymanowski simply provokes a hearer to follow, at times, the passionate spurts of emotions, nostalgic contemplation, secret desires, or mystical delights that inspire and maintain the continuous dialogue between the instruments. The dialogue in which there is no place for the memorized formulas. This music is born over and over again.

The long-lasting co-operation with the violinist - Dorota Kwiecińska – Erenz constitutes the sort of such an experience. No matter how often the compositions are played, they are always fresh, as their each and every staging gives new ideas, novel and mutual inspirations.

