

Festiwal Muzykofilia. Edycja VI: Kazimierz Serocki in memoriam

20-21.05.2022

Dwór Artusa / Toruń

Zapraszamy na szóstą edycję toruńskiego Festiwalu Muzykofilia. Każdego roku, w centrum narracji naszego wydarzenia muzycznego pojawia się ważki problem społeczno-artystyczny, dotyczący istoty muzyki. W marcu 2022 roku minęła 100. rocznica urodzin (ur. 03.03.1922 w Toruniu) Kazimierza Serockiego - jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, stawianego w jednym rzędzie z Witoldem Lutosławskim, Krzysztofem Pendereckim, Henrykiem M. Góreckim czy Wojciechem Kilarem. K. Serocki był wszechstronną osobowością muzyczną - współtworzył powojenną awangardę muzyczną w nurcie tzw. sonoryzmu, skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów, w tym do "Krzyżaków" i "Potopu", był współpomysłodawcą i organizatorem słynnej "Warszawskiej Jesieni", a także laureatem wielu nagród. Zagadnienie sonorystyki w nowej muzyce było dla organizatorów Muzykofilii kluczowe od samego początku istnienia festiwalu, dlatego niezwykle bliskie jest nam przekonanie Kazimierza Serockiego, który uważał, że "samo brzmienie jest w stanie udźwignąć rolę podstawowego elementu kompozycji." W programie Muzykofilii 2022, poświęconej wybitnemu kompozytorowi, zaprezentujemy koncerty premierowe oraz wykonania kompozycji przez znakomitych instrumentalistów. Międzynarodowy zestaw zaproszonych artystek i artystów zaprezentuje oryginalne i nieortodoksyjne podejście do muzyki kompozytora, reinterpretacje i utwory inspirowane twórczością Serockiego.

PROGRAM FESTIWALU:

20.05.2022 (piątek)

Koncerty - Sala Wielka, godz. 19.00:

Andrzej Karałow - fortepian. Improwizacje wokół kompozycji K. Serockiego
+ w finale **Jacek Buhl / Rafał Iwański** - instrumenty perkusyjne

HALF CLOUD, HALF PLAIN (Niemcy):

Chris Heenan - klarnet kontrabasowy

Michael Vorfeld - instrumenty perkusyjne i strunowe własnej konstrukcji

21.05.2022 (sobota)

Koncerty - Sala Wielka, godz. 19.00:

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

Opieka artystyczna: Magdalena Cynk-Mikołajewska

„Taniec na klarnet i fortepian” (1954)
Wyk. Aleksandra Puchalska - klarnet
Marek Kamola - fortepian

„Miniatury z cyklu *Krasnoludki*” (1953)
Wyk. Maksymilian Górski - fortepian

„A piacere” (1963)
Wyk. Adam Falenta – fortepian

„Sonata na fortepian, część IV” (1955)
Wyk. Dennis Orkiszewski - fortepian

„Sonatina na puzon i fortepian” (1954)
Wyk. Michał Radziejewski – puzon
Marek Kamola – fortepian

„Jazz For Mr Ives, Jazz for Mr Serocki” - Bydgoski Kolektyw Kompozytorski:
Rafał Gorzycki - perkusja, fortepian
Mikołaj Sarad - saksofon altowy i sopranowy, fortepian
Bartłomiej Chmara – elektronika

Mia Zabelka (Austria) - skrzypce
Zahra Mani (Pakistan/UK) – elektronika

Wykłady:

Iwona Lindstedt „Brzmienie - forma - eksperyment. O awangardowej twórczości Kazimierza Serockiego”. Sala Mała (21.05, godz. 18.00)

Magdalena Cynk-Mikołajewska „Wprowadzenie do koncertu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu” Sala Wielka (21.05, godz. 19.00)

Dodatkowym wydarzeniem w ramach Festiwalu będą **„Małe targi muzyczne”**, które odbędą się w Sali Lustrzanej (20-21.05, od godz. 18.00)

Organizatorem Festiwalu Muzykofilia jest Fundacja Artystyczna Kosmos z Torunia
Dyrektor artystyczny: Rafał Iwański
Oprawa graficzna: Anna Pilewicz

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji PZU

Partnerzy:

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu

Goethe Institut w Warszawie

Austriackie Forum Kultury w Warszawie

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne

Mercure Hotels

Manekin

Patronat medialny: **TVP3 Bydgoszcz, Polskie Radio PiK, Glissando, Anxious Magazine**

BILETY I KARNETY:

Bilet na jeden dzień festiwalu: 30 zł

Karnet na cały festiwal: 50 zł

Bilety on-line: artus.torun.pl

Kasa biletowa Dworu Artusa czynna: pon.-pt. 12.00-18.00
oraz na godzinę przed imprezą.

BIOGRAMY ARTYSTÓW / WYKŁADOWCÓW:

Andrzej Karłow (Polska)

Pianista, kompozytor i improwizator urodzony w 1991 r. Doktor sztuk muzycznych, adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki (od 2020 roku). Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Paryżu, Atenach, Warszawie. Jest również laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich, między innymi w Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Miskolcu (Węgry). W roku 2018/19 został objęty mentorskim programem LPO Young Composers Programme, w ramach którego prawykonana została kompozycja napisana dla London Philharmonic Orchestra w Southbank Centre w Londynie. Jego utwory wykonywane są w kraju i za granicą na koncertach oraz festiwalach w USA, Kanadzie, Anglii, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Francji, Estonii, w Australii, we Włoszech i na Węgrzech. Mimo że muzyka poważna jest jego głównym obszarem działalności artystycznej, jest otwarty na eksperymenty w zakresie muzyki elektronicznej i alternatywnej, co wpływa na kształtowanie jego stylu.

www.andrzejkaralow.pl

„Koncert, który zaprezentuję w ramach Festiwalu Muzykofilia będzie składał się z improwizacji fortepianowej zorganizowanej wokół kilku wybranych kompozycji Kazimierza Serockiego. Improwizowany koncert będzie oparty na przetworzonym materiale pochodzącym z jego kompozycji, m.in. Suita Preludiów, A Piacere, Arrangement, czy Swinging Music. Liczne preparacje instrumentu, które pomogą w rozszerzeniu jego brzmienia, i inspiracja kompozycjami z różnych okresów twórczości Serockiego pozwoli na zakomponowanie oryginalnego koncertu – swoistego hołdu złożonego kompozytorowi w

rocznicę jego urodzin. Materiał muzyczny *Swinging Music* będzie zwieńczeniem koncertu w postaci tria: Jacek Buhl (perkusja) / Rafał Iwański (instr. perkusyjne) / Andrzej Karłow (fortepian)”.

Duet HALF CLOUD, HALF PLAIN (Niemcy):

Chris Heenan – klarnet kontrabasowy

Michael Vorfeld – instrumenty perkusyjne i instrumenty strunowe własnej konstrukcji.

Od 2005 roku duet tworzył muzykę charakteryzującą się migoczącymi fakturami i dźwięcznymi tonami. Kompozycje Michaela i Chrisa pełne są nagłych zmian tekstur - poprzez połączenie instrumentów perkusyjnych, samodzielnie zaprojektowanych instrumentów strunowych i głębokiego widma barwy klarnetu kontrabasowego. Michael Vorfeld występował już w Toruniu, z świetnym koncertem solowym - ponad dekadę temu, w ramach CoCArt Music Festival w CSW. Jego nietypowe metody gry oraz dodatkowe preparacje instrumentów kreują spójne brzmienie, tworząc wielowarstwowy, bogaty dźwiękowy świat.

www.vorfeld.org

Bydgoski Kolektyw Kompozytorski w składzie:

Rafał Gorzycki - perkusja, fortepian

Mikołaj Sarad - saksofon altowy i sopranowy, fortepian

Bartłomiej Chmara - elektronika

Rafał Gorzycki – bydgoski kompozytor i perkusista, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie Kompozycji oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie na Wydziale Jazzu. Nagrał dotąd 26 autorskich albumów z muzyką kameralną, jazzową, free-jazzową oraz z muzyką współczesną, a także muzyką z pogranicza współczesnej kameralistyki i muzyki improwizowanej.

www.rafałgorzycki.com/pl

„100. rocznica urodzin Serockiego oraz ważna pozycja biograficzna Iwony Lindstedt „Kazimierz Serocki. Piszę tylko muzykę” (PWM, Kraków, 2020), nakłoniły mnie do pochylecia się nad wyjątkową i wartościową twórczością Serockiego, której pojemność stylistyczna jest doskonała dla swobodnej reinterpretacji. Zaprosiłem zatem do współpracy 2 bardzo młodych i utalentowanych instrumentalistów tworząc nowy byt kompozytorsko-wykonawczy oraz Kamila Kęskę, reżysera dźwięku i fizyka, który razem z Adamem Kośmieją zrewitalizowali Pianofonię Serockiego i zaprezentowali ją na Warszawskiej Jesieni w 2015 roku. [...] Moimi założeniami, twórcy z jednej strony o silnych korzeniach jazzowych i improwizowanych, a z drugiej, kompozytora muzyki współczesnej (dyplom Kompozycji w klasie Z. Bargielskiego AMFN) było wyjść z jazzowego świata, pozostając z nim w kontakcie i przyjaźni. Rozszerzyć spektrum, panoramę muzyki improwizowanej/jazzowej o założenia formalne i brzmieniowe (dramaturgia, struktura, czas, forma) kompozycji Serockiego”.

Mia Zabelka (Austria)

Pochodząca z Wiednia kompozytorka, skrzypaczka elektroakustyczna i wokalistka. Uznawana obok Jona Rose i Laurie Anderson za jedną z najbardziej innowacyjnych skrzypaczek z kręgu free improvisation. Studiowała muzykę i kompozycję u Romana Haubenstock-Ramatiego, Dietera Kaufmanna, Kurta Schwertsika i Aleksandra Arenkova. Jako kompozytorka i wykonawczyni muzyki improwizowanej i elektroakustycznej wypracowała swój własny język oparty na de- i rekonstrukcji dźwiękowych możliwości skrzypiec, wykorzystując do gry na żywo efekty elektroniczne i nowe techniki wykonawcze. Koncertowała w Ameryce, Europie i Rosji. Laureatka wielu nagród, trzy razy otrzymała Prix Ars Electronica, była gościem programu DAAD w Berlinie. Ostatnio Mia Zabelka otrzymała nagrodę Akademii Muzycznej 2018 za utwór „For Pauline Oliveros” na zamówienie Steirischer Herbst/ Musikprotokoll i Austrian Cultural Forum New York oraz Austrian Art Prize 2021 w kategorii „Muzyka” Ministerstwa Sztuki, Kultury i Sportu.
www.miazabelka.com

Zahra Mani (Pakistan/UK)

Instrumentalistka, kompozytorka i kuratorka pakistańskiego pochodzenia, urodzona w Londynie, obecnie mieszkająca w Austrii. Studiowała germanistykę i filozofię w Oxfordzie oraz muzykę i kompozycję w Londynie i w Bard College NY. Jako instrumentalistka występuje na żywo w różnych konstelacjach, komponuje i tworzy wielokanałowe instalacje oraz sztukę radiową. W swojej pracy łączy nagrania terenowe, instrumenty i głosy w nieustannej eksploracji dźwięku i muzyki. Jej praca artystyczna i kuratorska kwestionuje pojęcie granic, badając i odkrywając przestrzenie pomiędzy nimi. Jej praca w dziedzinie kultury z organizacjami non-profit w Austrii i Chorwacji jest poświęcona sieciom przekraczania granic, promującym współczesne praktyki kulturalne w kontekście społecznym.
www.zahramani.com

Jacek Buhl

Perkusista i improwizator, związany jest z Bydgoszczą i klubem Mózg. Wraz z Wojciechem Jachną tworzy duet Jachna/Buhl, wraz z Jackiem Mazurkiewicz tworzą trio Jachna/Mazurkiewicz/Buhl. Od lat 80. grał m.in. w zespołach Variété, Henryk Brodaty, Trytony, 4 Syfon, 5 Syfon, the Cyclist, Rdza, ||ALA|MEDA||. Na koncie ma kilkanaście wydanych płyt w ramach zespołów, które współtworzył. Współpracował także z wieloma muzykami w ramach koncertów i nagrań improwizowanych.

Rafał Iwański

Muzyk, perkusjonista, kompozytor muzyki elektroakustycznej, z wykształcenia etnolog (UMK w Toruniu). Współzałożyciel i muzyk toruńskiej grupy HATI, bydgosko-toruńskich zespołów Innerscity Ensemble i ||ALA|MEDA|| oraz projektu astronomiczno-muzycznego VOICES OF THE COSMOS (Toruń/Grudziądz). Solo występuje jako X-Navi:Et. Zagrał setki koncertów koncertów w Europie i USA. Brał udział w nagraniu i realizacji kilkudziesięciu albumów wydanych na nośnikach cyfrowych, płytach winylowych i kasetach.

Iwona Lindstedt

Muzykolog, profesor uczelni w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od

października 2020 pełni funkcję dyrektora tego Instytutu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej, a także teorii i analizy muzyki. Ostatnio opublikowała monografię życia i twórczości Kazimierza Serockiego („Piszę tylko muzykę”. Kazimierz Serocki, Kraków 2020). Zajmuje się ponadto popularyzacją wiedzy o muzyce. Od 2015 jest wiceprzewodniczącą Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Jest także redaktor naczelną „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” oraz członkiem rady redakcyjnej serii wydawniczej Musical Cultures of the Twentieth Century (Routledge).

Magdalena Cynk-Mikołajewska

Kompozytorka, pedagog i organizatorka życia muzycznego, urodzona w Toruniu. Ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie kompozycji Franciszka Woźniaka. Studiowała również naukę gry na carillonie w Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Gerta Oldenbeuvinga z Holandii oraz w Królewskiej Szkole Carillonowej w Mechelen w Belgii. Pisze kompozycje solowe, kameralne, orkiestrowe i chóralne, które wykonywane są na wielu festiwalach i koncertach w miastach regionu, Polski i Europy, m. in. w Kłajpedzie, na Gotlandii, w Szwajcarii, na Węgrzech, Ukrainie, Holandii, Belgii, a także w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Pisze m. in. Na zamówienie Urzędu Miasta Torunia, Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, Filharmonii Pomorskiej, Multicameraty czy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

LINKI:

Informacje na stronie Dworu Artusa:

<https://artus.torun.pl/events/festiwal-muzykofilia-edycja-vi-kazimierz-serocki-in-memoriom/>

Strona FB Festiwalu Muzykofilia: <https://www.facebook.com/FestiwalMuzykofilia>

Wdarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/928070011465620?active_tab=about