

Niniejszy autoreferat jest próbą spojrzenia na miejsce, w którym obecnie znajduję się w moim artystycznym rozwoju. To, kim dziś jesteśmy zależy w dużej mierze od tego, kogo spotkaliśmy w przeszłości na swojej artystycznej drodze, z kim dane nam było współpracować muzycznie i kto miał wpływ na kształtowanie się naszej artystycznej osobowości.

Miałem szczęście, że w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia trafiłem jako pianista do zespołów Jana Ptaszyna Wróblewskiego a następnie Zbigniewa Namysłowskiego. Współpraca z nimi była dla mnie ciągłym procesem uczenia się, poznawania prawideł harmonii, improwizacji i roli fortepianu w jazzowym zespole muzycznym.

Co bardzo istotne, zarówno Jan Ptaszyn Wróblewski jak i Zbigniew Namysłowski obok tego, że są wspaniałymi instrumentalistami i mają własne, autorskie wizje muzyki, są też liderami zespołów oraz wybitnymi kompozytorami.

Praca w ich zespołach musiała wywrzeć wpływ na kształtowanie się mojej muzycznej świadomości, z czego w tamtych czasach, czyli w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, nie zdawałem sobie do końca sprawy...

Kolejnym, ważnym etapem rozwoju były studia w Berklee College of Music w Bostonie w latach 1987-1990. Obok zajęć na uczelni, niezwykle istotnym elementem była współpraca z wieloma poznanymi tam muzykami takimi jak: Jaromir Honzak, Jorge Rossey czy Geoffrey Keezer. Kontakty te owocują do dziś. Zostałem zaproszony do uczestniczenia jako pianista w sześciotygodniowej trasie artystycznej z Big Bandem Artie Shaw'a. Przy okazji tych koncertów miałem możliwość odwiedzić aż 35 Stanów w USA, a także poznać repertuar tej znakomitej orkiestry.

Po powrocie do kraju założyłem swój kwartet (Kuba Stankiewicz Quartet), w którym na saksofonach grał Henryk Miśkiewicz, na kontrabasie Adam Cegielski i na perkusji Cezary Konrad. W 1993 nagraliśmy album *Northern Song*, zawierający w większości moje utwory. W dorocznej ankiecie czytelników magazynu Jazz Forum został on wybrany płytą roku 1993. Współpraca z tymi znakomitymi muzykami trwała blisko dwa lata.

Mój dzisiejszy kwartet - *Spaces*, opiera się na kompozycjach powstałych w latach 2000-2012, co jest w pewnym sensie kontynuacją tamtej drogi muzycznej. Na saksofonie gra Maciej Sikala, na kontrabasie Wojciech Pulcyn, na perkusji Sebastian Frankiewicz.

Płyta *Spaces* w 2012 roku otrzymała nominację do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej, a w 2013 roku nominację do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej - FRYDERYK 2013 w kategorii Jazzowy Album Roku.

Na płycie *Spaces* znajduje się dziewięć moich kompozycji utrzymanych w różnym nastroju i charakterze. Stanowią one bazę do instrumentalnych partii improwizowanych.

W marcu 2013 nagrałem materiał na solową płytę, zawierającą moje fortepianowe interpretacje utworów Wojciecha Kilara. Płyta *Kuba Stankiewicz - "Kilar"* ukazała się nakładem wytwórni V-Records w czerwcu tego samego roku, jeszcze za życia wybitnego kompozytora, który po przesłuchaniu albumu, w rozmowie telefonicznej powiedział kilka ciepłych słów na temat mojej interpretacji jego kompozycji...

Filmowe tematy napisane przez Wojciecha Kilara starałem się potraktować w podobny sposób, w jaki jazzmani zwykli byli interpretować utwory pisane do hollywoodzkich produkcji filmowych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Część z tych utworów stawała się następnie standardami muzyki jazzowej.

Zależność między linią melodyczną i harmonią w kompozycjach Wojciecha Kilara przywołuje czasem na myśl najlepsze amerykańskie utwory, które tworzyły klimat spektakli wystawianych na Broadwayu i dziś stanowią wdzięczną bazę do improwizacji utrzymanych w duchu idiomu jazzowego. Dopiero po śmierci kompozytora miałem okazję przeczytać jego artykuł napisany dla czasopisma "Jazz". Wojciech Kilar studiując na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych u Nadii Boulanger w Paryżu, wieczorami odwiedzał tamtejsze kluby jazzowe. Bywał na koncertach Milesa Davisa, Johna Coltrane'a, Buda Powella. Artykuł ten jest w zasadzie opisem artystycznych doznań, które kompozytor wyniósł z wysłuchanych koncertów. Byłem pod wrażeniem trafności jego uwag, a także gruntownej znajomości sceny jazzowej tamtych czasów.

W twórczości Wojciecha Kilara można usłyszeć charakterystyczny dla niego romantyczny rys. Nagrywając album poświęcony jego twórczości, starałem się aby rys ten był słyszalny.

Niezależnie od realizacji własnych przedsięwzięć muzycznych jestem zapraszany do gościnnego udziału w projektach innych artystów:

- *Jazz i Jasnorzewska* to tytuł spektaklu słowno-muzycznego, w którym wybitna aktorka Barbara Wrzesińska recytuje poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Poezja przeplata się z utworami jazzowymi granymi przez zespół instrumentalny w następującym składzie:

Robert Murakowski - trąbka

Borys Janczarski - saksofon

Kuba Stankiewicz - fortepian

Wojciech Pulcyn - kontrabas

Kazimierz Jonkisz - perkusja

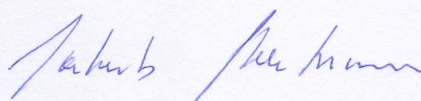
- Duet fortepianowy z *Bogdanem Hołownią*.

Koncerty na dwa fortepiany w repertuarze składającym się z kompozycji własnych i standardów jazzowych. W planach nagranie płyty CD z utworami autorstwa Jerzego Wasowskiego

- Międzynarodowy zespół *Central European Jazz Connection*, w skład którego obok mnie wchodzi czeski kontrabasista Tomas Baros, słowacki gitarzysta Matus Jakabcic i węgierski trębacz Kornel Fekete-Kovacs

Zespół koncertował w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Izraelu, Rumunii, Francji i Japonii. Program składa się z własnych utworów skomponowanych przez członków zespołu.

- W październiku 2012 dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w meksykańskiej trasie koncertowej zespołu Anny Marii Jopek. Koncerty miały miejsce w Durango, Torreon, Guanajuato i Metepec.

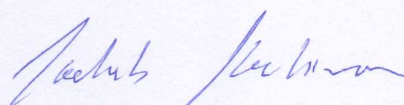
Ważną rolę w moim życiu muzycznym stanowi działalność pedagogiczna. W latach 1993-2005 pracowałem jako wykładowca na Wydziale Jazzu Uniwersytetu Muzycznego w Grazu (Austria). Od 2005 roku pracuję w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 2010 roku w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie w maju 2009 roku otrzymałem tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka.

Staram się kształtować świadomość muzyczną studentów. Zachęcam ich do poznawania literatury muzycznej, zwracając jednocześnie uwagę na bardzo istotną, w mojej ocenie, znajomość historii jazzu.

Uczestniczę również jako wykładowca w dorocznych Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Puławach, a także w innych warsztatach i letnich kursach muzycznych (Leszno, Pułtusk, Chodzież, St. Poelten).

Jestem także zwolennikiem wykorzystywania zdobyczy nowych technologii w muzyce.

Posiadam certyfikat trenera firmy Apple, dotyczący znajomości programu Logic Pro 9 (Apple Certified Logic Pro 9 Trainer) i okazjonalnie prowadzę certyfikowane szkolenia. Program ten ułatwia mi pracę natury aranżacyjnej. Można stworzyć w pełni profesjonalny podkład muzyczny - na przykład dla wokalisty lub poszczególnych instrumentalistów. Materiały takie pomagają w szybszym opanowaniu utworu, a co za tym idzie, skracają czas sesji nagraniowej w studio. Mam możliwość zarejestrowania wersji zarówno z linią melodyczną jak i bez niej. Jest to duże ułatwienie w fazie przygotowawczej projektu. Podczas przygotowań do nagrania płyty CD z moimi opracowaniami utworów filmowych Wojciecha Kilara, program Logic Pro 9 okazał się bardzo pomocny. Na jednej ścieżce audio umieszczałem oryginalne wersje filmowe, a na drugiej brzmienie fortepianu. Dzięki temu proces transkrypcji utworów był dużo szybszy i mogłem poświęcić więcej czasu na reharmonizację oryginalnych kompozycji, a także delikatne zmiany metrum i inne zabiegi aranżacyjne. Uważam, że technologia w procesie twórczym może być naszym sprzymierzeńcem. Nie można jednak zapominać o tym, że to artysta decyduje co komputer ma zrobić. Źródła inspiracji należy szukać w sobie.

Wskazane osiągnięcie artystyczne wynikające 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 zmianami Dz. U. nr 164, poz. 1365 z dnia 17 sierpnia 2005r).

Autor i tytuł dzieła:

Kuba Stankiewicz - *The Music of Victor Young*

Płyta CD wydana w listopadzie 2014 roku nakładem wytwórni płytowej *Warner Classics*.

Nagranie zostało dokonane w dniach 3 i 4 czerwca 2014 roku w Tritone Studio w Los Angeles (USA) w składzie:

Kuba Stankiewicz - fortepian

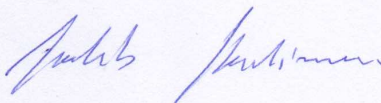
Dariusz Oleszkiewicz - kontrabas

Peter Erskine - perkusja

Płyta zawiera dziewięć utworów:

- Love Letters
- Summer Love
- Everything I Do
- Preludium (op. 37 nr 6)
- Stella by Starlight
- Johnny Guitar
- Beautiful Love
- Alone at Last
- It's Christmas Time Again

Jeden z utworów - Preludium (op. 37 nr 6), został skomponowany przez Romana Statkowskiego, u którego Victor Young pobierał lekcje kompozycji i których łączy niewątpliwe artystyczne pokrewieństwo.

Cele Artystyczne dzieła:

Victor Young (1899 - 1956) należy do grona najbardziej zasłużonych dla amerykańskiego przemysłu filmowego kompozytorów. Jego muzyka ilustrowała ponad 300 hollywoodzkich produkcji filmowych (między innymi *Jeździec znikąd*, *Komu bije dzwon*, *W 80 dni dookoła świata*, *Podróże Guliwera*, *Rio Grande*, *Johnny Guitar*, *Love Letters*). Otrzymał 22 nominacje do nagrody Oscara. Statuetkę Akademii Filmowej przyznano mu pośmiertnie w 1956 roku za muzykę do filmu *W 80 dni dookoła świata*.

Utwory pisane do jego filmów stawały się standardami muzyki jazzowej (*Stella by Starlight*, *Beautiful Love*, *My Foolish Heart*, *Weaver of Dreams*, *Love Letters*).

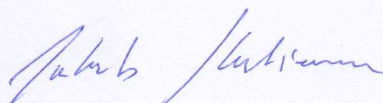
Mało kto wie, że Victor Young zdobył wykształcenie w Polsce. Uczył się gry na skrzypcach u Stanisława Barcewicza, a kompozycji u Romana Statkowskiego. W 1920 roku powrócił do Stanów Zjednoczonych.

W 2014 roku podczas pobytu w Los Angeles spotkałem się z p. Bobbie Hill Fromberg - siostrzenicą Victora Younga, która przekazała mi oryginał jego dyplomu z Konserwatorium Warszawskiego, wystawiony z datą 2 lipca 1918 roku. Dyplom ten, zgodnie z wolą p. Hill Fromberg został przekazany do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, podczas specjalnego koncertu 13 kwietnia 2015 roku.

Do nagrania płyty udało mi się zaprosić wybitnych artystów mieszkających na zachodnim wybrzeżu USA: kontrabasistę Dariusza Oleszkiewicza i perkusistę Petera Erskine'a.

Pani Bobbie Hill Fromberg udostępniła mi zdjęcia z bogatego rodzinnego archiwum, a także wyraziła zgodę na opublikowanie warszawskiego dyplomu Victora Younga w dołączonej do płyty książeczce.

Przy okazji tych nagrań chciałem, aby miłośnicy muzyki jazzowej zdali sobie sprawę z naszego polskiego dziedzictwa. Okazuje się że wiele standardów jazzowych zostało stworzonych przez kompozytorów urodzonych bądź wykształconych w Polsce. Ponieważ tworzyli oni w Stanach Zjednoczonych w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, w Polsce aż do 1989 roku popularyzacja ich twórczości była z wiadomych względów niewskazana. Także dziś się o nich nie pamięta.

W najbliższej przyszłości zamierzam wspólnie z Kazimierzem Jonkiszem - czołowym polskim perkusistą - współtworzyć projekt jazzowy, który będzie zawierał elementy muzyki ludowej z miejscowości Wilamowice. Pan Kazimierz Jonkisz, stamtąd pochodzący, zwrócił mi uwagę na bogactwo etniczne tego regionu.

Wilamowice zostały założone w 1250 roku przez Wilhelma (stąd nazwa Wilhelmsau, czyli "Błonie Wilhelma", później spolszczona). Osiedliła się tam ludność pochodzenia holenderskiego. Miejscowość zachowała swój odrębny język i - co ważne - swoją muzykę. Jazz, który powstawał również na skrzyżowaniu kultur oraz muzyka z Wilamowic, mają w założeniu stworzyć w naszym projekcie nowatorską jakość artystyczną.

Ponadto uczestniczę także w powstawaniu projektu widowiska słowno-muzycznego pod tytułem *Alchemia czyli opowieść o czasie i Wrocławiu*. Scenariusz napisał p. Janusz Kukuła - poeta, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Dla potrzeb planowanego spektaklu skomponowałem szesnaście utworów muzycznych. Premiera spektaklu przewidziana jest w 2016 roku.

Naturalną kontynuacją projektu z muzyką Victora Younga będzie płyta poświęcona innemu wybitnemu polskiemu kompozytorowi muzyki filmowej i jazzowej - Bronisławowi Kaperowi. Urodzony w Warszawie Bronisław Kaper (1902 - 1983), laureat Oscara w 1953 za ścieżkę dźwiękową do filmu *Lili*, jest autorem wielu utworów, które stały się standardami jazzowymi (*Green Dolphin Street*, *Invitations*). Podobnie jak Victor Young, zasługuje na szersze poznanie. Materiał na płytę CD został zarejestrowany w maju 2015 roku w Tritone Studio w Los Angeles przy udziale Dariusza Oleszkiewicza na kontrabasie i Petera Erskine'a na perkusji. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Warner Classics. Premiera albumu CD planowana jest jesienią 2015 roku.

Przywracanie pamięci o wybitnych kompozytorach jak Victor Young czy Bronisław Kaper, jest jednym z głównych celów mojej działalności artystycznej i dydaktycznej.

