

Tomasz Arnold: perkusista, kompozytor, nauczyciel.

Ul. Harcerzy Krakowskich 10
30-694 Kraków
Tel. 798-101-004

arnold-tomek@o2.pl
tomaszarnold.com
Duoaf.com

Zatrudnienie:

- Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – perkusista/kotlista, 1 głos (2021 - obecnie)
- Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – godziny dydaktyczne w ramach studiów III stopnia (2022 – obecnie)
- Arnold & Frączek Percussion Duo – kompozytor i wykonawca zespołowy (2019 – obecnie)
- Szkoła Perkusji Marimba Laboratory – nauczyciel perkusji (2020 – 2022)
- University at Buffalo – Teaching Assistant, Adjunct Lecturer (asystent, wykładowca adiunkt); 2017 – 2021
- Wesleyan University – Teaching Assistant (asystent); 2015 – 2017

Edukacja:

Dr – Doktor Sztuk Muzycznych w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka (doktorat z perkusji); 2022 – obecnie, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

PhD - Doctor of Philosophy in Music Composition (doktorat z kompozycji); 2017 - 2021, SUNY University at Buffalo, Buffalo, Nowy Jork, USA.

MA - Master of Arts in Composition (magister sztuki z kompozycji); 2015- 2017, Wesleyan University, Middletown, Connecticut, USA.

MM - Master of Music in Classical Percussion (magister muzyki z perkusji klasycznej); 2013-2015, Manhattan School of Music, Nowy Jork, USA.

PC – Performer's Certificate – „Certyfikat wykonawcy” nadawany po specjalnym egzaminie w Eastman School of Music.

BM - Bachelor of Music in Applied Percussion and Composition, with distinction (licencjat podwójny z perkusji i kompozycji, dyplom z wyróżnieniem), 2009-2013, Eastman School of Music, Rochester, Nowy Jork, USA.

Kursy mistrzowskie:

- Académie Voix Nouvelles w Royaumont, Francja (lato 2019) – mistrzowskie kursy kompozytorskie z Frankiem Bedrossianem.
- Międzynarodowe kursy muzyki nowej w Darmstadt (lato 2016) – jako kompozytor.
- Lucerne Festival Academy; Lucerne, Switzerland (lato 2015) – jako wykonawca orkiestrowy (współpraca z dyrygentami: Matthias Pintscher i Pablo Heras-Casado)
- UPBEAD International Summer Music School Composition Course; Milna, Croatia (lato 2011) – jako wykonawca kameralny i kompozytor, kursy mistrzowskie z Joel'em Hoffman'em.
- Master Class Haus Marteau; Lichtenberg, Germany (lato 2008) – mistrzowskie kursy perkusyjne z Peter'em Sadlo
- Academie de Villecroze; Villecroze, France (lato 2007) – mistrzowskie kursy marimbowe z Keiko Abe.

Nagrody i wyróżnienia:

Konkursy:

- ASCAP Morton Gould Young Composer Award; Nowy Jork, 2019 – nagroda kompozytorska organizacji American Society of Composers, Authors and Publishers za utwór *Non-aggressive Music Deterrent*.
- 50th Anniversary PASIC International Solo Percussion Competition organizowane przez Percussive Arts Society – międzynarodowy konkurs perkusyjny organizowany podczas międzynarodowej konferencji perkusyjnej PASIC w Indianapolis, IN, USA, 2011 - **pierwsza nagroda**.
- International Marimba Competition w Konserwatorium muzycznym w Paryżu, 2009 – międzynarodowy konkurs marimbowy **pierwsza nagroda**.
- International Competition for Percussion Instruments PENDIM w Plovdiv (Bułgaria), 2007 – międzynarodowy konkurs perkusyjny - **pierwsza nagroda**.
- International Young Talent Percussion Competition of Jonas Talocka w Ukmerge (Litwa), 2007 – międzynarodowy konkurs perkusyjny - **pierwsza nagroda**.
- European Music Prize for Youth International Marimba Competition w Muenster (Niemcy), 2006 – międzynarodowy konkurs marimbowy - **pierwsza nagroda**.

Stypendia i dotacje:

- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stypendium roczne na realizację autorskiego projektu artystycznego; 2023
- Stephanie Niciszewska-Mucha Dissertation Scholarship – stypendium na prace badawcze i dokończenie przewodu doktorskiego w University at Buffalo; 2020
- Morris Enhancement Award – grant Uniwersytetu w Buffalo na uczestnictwo w Académie Voix Nouvelles w Royaumont jako przedstawiciel uniwersytetu; 2019
- University at Buffalo pełne stypendium naukowe i asystentura; 2017 – 2021
- Wesleyan University Summer Research Stipend – stypendium na badania naukowe; 2016
- Wesleyan University pełne stypendium naukowe i asystentura; 2015 - 2017
- Manhattan School of Music International Advisory Board Scholarship (stypendium naukowe); 2013 - 2015
- Eastman School of Music Howard Hanson Scholarship (stypendium naukowe); 2009 - 2013
- Eastman School of Music John Jacob Seully Scholarship (stypendium naukowe); 2009 – 2013
- Eastman School of Music Marshall Seeman Scholarship (stypendium naukowe); 2009 - 2013
- Percussion Arts Society, Armand Zildjian Percussion Scholarship (stypendium Armanda Zildiana za osiągnięcia w grze na perkusji).
- Stypendium Młoda Polska przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Stypendium edukacyjne miasta Krakowa.
- Stypendium przyznane przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.
- Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Doświadczenie wykonawcze:

Wybrane koncerty:

- **Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie** – cotygodniowe koncerty jako muzyk pierwszego głosu z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej.
- **Philharmonic Music Summer**; koncert Arnold&Frączek Percussion Duo w Filharmonii Krakowskiej (Lipiec 2022)
- **Otwarcie Nowego Skarbcza Koronnego i Komnat Królewskich na Zamku Królewskim na Wawelu** – koncert Arnold&Frączek Percussion Duo inaugurujący uroczystość na zamku Królewskim na Wawelu (czerwiec 2022)
- **Bach we współczesnej improwizacji**; koncert online Arnold&Frączek Percussion Duo, z programu Partnerstwo dla muzyki 2.0. (październik 2020)
- **Slee Sinfonietta Percussion Night**; koncert perkusyjny muzyków Slee Sinfonietta, Lippes Concert Hall, Buffalo, NY (październik 2019)

- **Eastman School of Music Composition Department Guest;** wykład i recital solowy z muzyką własną oraz z kompozycjami kadry katedry kompozycji w Eastman School of Music (Luty 2019)
- **Festiwal Punto Ciego;** Experimental Music + Percussion Concerto; recital solowy; Universidad Autonoma de Aguascalientes; Aguascalientes, Meksyk (Maj 2017).
- **Percussive Arts Society - Dni perkusji w Connecticut;** wykonanie solowe utworu *Broken Breathing* z orkiestrą dętą Wesleyan University; Crowell Hall, Middletown, Connecticut, USA (Maj 2017).
- **Circuit Scores: Electronics After David Tudor;** Wykonanie utworu Phil'a Edelstein'a *Impulssions* oraz Ralph'a Jones'a *Star Networks at the Singing Point* z członkami grupy "Composers Inside Electronics" założonego przez by Davida Tudora; School of Poetic Computation, New York City, USA (marzec 2016).
- **Festiwal w Lucernie;** członkostwo w Lucerne Festival Academy Orchestra i wielokrotne koncerty w Culture and Convention Center, Lucerna, Szwajcaria (Sierpień 2015).
- **Pekiński festiwal muzyki współczesnej;** członkostwo i wielokrotne koncerty z Asian-American New Music Ensemble; Central Conservatory of Music, Pekin, Chiny (Maj 2015).
- **Festiwal Wawel o zmięczeniu;** recital perkusyjny, Zamek Królewski na Wawelu (lipiec 2014).
- **Stars Stories Song;** koncert z okazji wydania płyty; wykonania solowe i kameralne utworów Ricardo Zohn-Muldoon'a *Daphne*, *Yo/No/Tu/Si/Yo/Tu/Si/No* oraz *Flores del Viento*, Eastman School of Music, Rochester, NY, USA. (Sierpień 2013).
- **Koncert kadry kompozycji w Cornell University;** Wykonanie utworu Steven'a Stucky'iego *Isabelle Dances* na marimbę solo; Cornell University, Ithaca, NY, USA (październik 2012).
- **Percussion Rochester;** Koncerty z Eastman Percussion Ensemble podczas festiwalu perkusyjnego w Rochester.
- **Percussive Arts Society International Convention;** recital solowy; Indianapolis, IN, USA (Listopad 2011).
- **Festiwal laureatów konkursów muzycznych;** wykonanie solowe utworu Joseph'a Schwantner'a *Koncert na perkusje i orkiestrę* z Filharmonią pomorską; Bydgoszcz (luty 2011).
- **The Conservatory Project;** Recital solowy na marimbie w Kennedy Center w Waszyngtonie, USA (Marzec 2010).
- **Droga do Olimpu;** wykonanie solowe utworu Ney'a Rosauro *Koncert na marimbę i orkiestrę smyczkową* z Filharmonią miasta Neubrandenburg; Konzertkirche Neubrandenburg; Neubrandenburg, Niemcy (październik 2008).
- **Międzynarodowy festiwal imienia Jonasa Talocki;** trzy recitale solowe w Ukmerge, Siauliai i Kłajpedzie, Litwa (marzec 2008).

Współpraca z zespołami:

Orkiestra:

- Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (stały członek zespołu)
- Sinfonietta Cracovia
- Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
- Orkiestra Corda Cracovia
- Filharmonia Pomorska
- Orkiestra festiwalowa Lucerne Festival Academy
- Manhattan School of Music Symphony Orchestra
- Manhattan School of Music Philharmonia
- Manhattan School of Music Wind Ensemble
- Eastman School of Music Symymphony Orchestra
- Eastman School of Music Philharmonia
- Eastman Wind Ensemble
- Eastman Wind Orchestra
- Eastman Studio Orchestra

Kameralistyka:

- Arnold & Frączek Percussion Duo
- Slee Sinfonietta
- Asian-American New Music Ensemble
- Ensemble Pamlemousse

- Mantra Percussion
- Tactus Contemporary Music Ensemble
- Manhattan School of Music Percussion Ensemble
- Eastman Percussion Ensemble

Dorobek twórczy (wybrane kompozycje):

Orkiestra:

- ***Double Concerto*** na duet melodycznych instrumentów perkusyjnych i orkiestrę symfoniczną; 2023 (30')
- ***Broken Breathing*** na improwizującego perkusistę i orkiestrę dętą; 2017 (10')
Premiera podczas 2017 Connecticut Days of Percussion; Crowell Concert Hall, Wesleyan University (maj 2017).
- ***Two Movements for Orchestra*** na orkiestrę symfoniczną; 2012 (15')
Premiera w Eastman School of Music, Rochester, NY wykonana przez Eastmen Philharmonia (kwiecień 2012).

Muzyka kameralna (akustyczna i elektroakustyczna):

- ***Chopin – Alter Ego*** (zbiór utworów; duet i solo; marimba, wibrafon, dzwonki); 2019-21 (80').
Wielokrotnie wykonane i nagrywane przez zespół Arnold & Frączek Percussion Duo.
- ***Are You a Vineyard?*** (kwartet smyczkowy); 2019 (10').
Premiera w Royaumont we Francji we wrześniu 2019 wykonana przez Mivos Quartet.
- ***Non-aggressive Music Deterrent*** (fl, vib, vc, sampler, megafon); 2018 (7').
Premiera podczas Composer's Wrokshop w University at Buffalo wykonana przez HANATSU Miroir, 7 Listopad 2018.
Nagrodzone na ASCAP 2019 Morton Gould Young Composer Award w Nowym Jorku.
- ***Out of Service - Ruthless Positions! (make them study so they can be musicians)*** (xyl, vib, mar, sampler); 2018 (9').
Premiera 7 maja 2018 w University at Buffalo.
- ***Some Fat Beats For Alvin*** (fl, bass cl, prc, vn, vc, live electronics); 2017 (18').
Premiera w University at Buffalo, grudzień 2017.
- ***Isolation, Materialism, Appearance*** (fl, dr. set, pno, vc, sampler); 2016 (15').
Premiera wykonana przez Ensemble Pamplemousse w Wesleyan University, grudzień 2016.
- ***Village of Control*** (Śpiew gardłowy, Chapareke, Pipa, Marimba, Bass Steel Pans, Gamelan); 2016 (11').
Premiera w Wesleyan University, listopad 2016.
- ***Bell Sanctuary*** (6x prc. + nagłośnienie); 2015 (13').
Premiera wykonana przez Mantra Percussion w Wesleyan University, grudzień 2015.
- ***Five Voices*** (Mar, Vc); 2014 (10').
Utwór na zamówienie Jakuba Frączka i Magdaleny Cymer, premiera w Akademii muzycznej w Krakowie, czerwiec 2014.

Solo:

- ***Dance and Noise*** (perkusja ręczna, elektronika); 2017 (15').
Premiera w Wesleyan University, kwiecień 2017.

- ***Scatter in the Sky*** (Drum-set, voice, live electronics, piano/keyboard.); 2016 (8').
Premiera w Wesleyan University, listopad 2016.
- ***Cause There is No one Like Us*** (Dr. Set, MIDI keyboard, Fixed Media, projekcja świetlna); 2016 (8').
Premiera w Wesleyan University, listopad 2016.
- ***SHIFT-Fajrant!*** (prc, fixed media); 2016 (13').
Utwór na zamówienie Noé Rodrigo, premiera w Palau de la Música Catalana, Barcelona, Hiszpania, listopad 2016.
- ***Naturally Artificial Spaces*** (Wielki bęben, nagłośnienie, fixed media, 5 kanałów); 2015 (25').
Premiera w Manhattan School of Music, Maj 2015.

Kompozycje elektroniczne:

- ***Birds*** (non-fixed multimedia (audio + video), MAX/MSP/Jitter software, 2 channels); 2016 (ca. 13').
Premiera w Wesleyan University, Maj 2016.
- ***Significant Silence*** (fixed media, 2 channels); 2014 (8').
Premiera w Wesleyan University, Maj 2015.
- ***Micro Symphony in Four Movements*** (fixed media, 2 channels); 2013 (7').
Premiera w Manhattan School of Music, grudzień 2013.

Praktyka pedagogiczna w uczelniach wyższych:

Lekcje indywidualne:

- Lekcje na melodycznych instrumentach perkusyjnych – semestr zimowy i letni 2022/23, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego.

Wykłady samodzielne:

- MUS 302 – Intro to Electronic Music II (semestry letnie 2020 i 2021, University at Buffalo)

Autorski konspekt zajęć. Teoretyczne i praktyczne zajęcia z muzyki elektronicznej w stopniu zaawansowanym. Omówienie książki *Electronic Music (Cambridge Introduction to Music)* Nicka Collinsa, zajęcia z literatury muzyki i zajęcia praktyczne z produkcji muzyki elektronicznej z użyciem programów Reaper, Ableton, Logic, Spear, oraz nauka programowania w języku Max/MSP (w stopniu zaawansowanym) i SuperCollider (w stopniu początkującym).

- MUS 301 – Intro to Electronic Music I (semestr zimowy 2020, University at Buffalo)

Autorski konspekt zajęć. Teoretyczne i praktyczne zajęcia z muzyki elektronicznej obejmujące tematy z historii muzyki elektronicznej, literatury muzyki, oraz zajęcia praktyczne z produkcji muzyki elektronicznej w programie Reaper i programowania w języku Max/MSP.

- Genres of Music - World Music (MUS 114 - ONLINE) (lato 2018, sesja sześciotygodniowa, University at Buffalo).

Autorski konspekt zajęć. Tematyka obejmująca znaczenia i filozofie terminu "World Music" w kontekście wzrastającego wpływu globalizacji i kulturalnej dywersyfikacji. Omówienie tradycyjnych gatunków muzycznych z Japonii, Korei, Mongolii, Indonezji i Indii z przykładami ilustrującymi migrację tamtejszych tradycji muzycznych i ich łączenie z zachodnią muzyką klasyczną i popularną. Wykłady są prezentowane w postaci video z wmontowanymi przykładami muzycznymi. Od uczestników zajęć wymagana jest partycypacja w dyskusjach na forum internetowym, napisanie eseju naukowego oraz przystąpienie do egzaminu końcowego.

Asystentury:

Asystentury w University at Buffalo (2017 - 2022):

- UB Conceporary Music and Percussion Ensemble (MUS 447/547); Thomas Kolor (semester zimowy 2019).
Prowadzenie prób kameralnych zespołów muzyki współczesnej, oraz zespołu perkusyjnego Uniwersytetu w Buffalo.
- Intermediate Harmony and Counterpoint I & II (MUS 211/212); Dr. Richard Plotkin (2018 - 2019).
Prowadzenie zajęć z kształcenia słuchu, analizy i podstaw basu cyfrowanego na fortepianie, oraz korekta prac studenckich z teorii muzyki.
- Elementary Harmony and Counterpoint I & II (MUS 105/106); Dr. Charles Smith (2017- 2018).
Prowadzenie zajęć z kształcenia słuchu, analizy i podstaw basu cyfrowanego na fortepianie, oraz korekta prac studenckich z teorii muzyki.

Asystentury w Wesleyan University (2015 - 2017):

- Composing, Performing and Listening to Experimental Music (MUSC 220); Ronald Kuivila (2017).
Prowadzenie zajęć dodatkowych oraz pomoc studentom w projektach muzyki elektronicznej. Używane programy komputerowe: Max/MSP, SuperCollider, Adobe Audition, Logic.
- Korean Drumming and Creative Music (MUSC 413); Jin Hi Kim (2016 - 2017).
Prowadzenie prób oraz pomoc studentom w opanowaniu materiału muzycznego na tradycyjnych perkusyjnych instrumentach koreańskich. Aktywne uczestnictwo w koncertach.
- World Music (MUSC 102); Dr. Kate Galloway (2016).
Korekta esejów naukowych o różnorodnej tematyce obejmującej wielokulturowość w muzyce.
- Wesleyan Wind Ensemble (WesWinds) (MUSC 443); Salvatore LaRusso (2016).
Instruowanie i pomoc praktyczna w sekcji perkusji WesWinds w Wesleyan University.
- Sound Art, Music, and Interactive Media (MUSC 222); Ronald Kuivila (2016).
Pomoc studentom w realizacji projektów muzyki elektronicznej. Użyte programy komputerowe: Max/MSP, Jitter, Audacity, Soundhack, Spear.

Inne praktyki nauczycielskie:

- Indywidualne lekcje perkusji w szkole perkusji Marimba Laboratory; 2020-22, Kraków.
- *Creacion_Improv_Percusion* warsztaty; Estancia Sonora; Aguascalientes; 2017, Meksyk.
Prowadzenie warsztatów z podstaw kompozycji muzyki eksperymentalnej oraz improwizacji perkusyjnej.
- *Nuevas tecnicas de percusion y de composicion con nuevas tecnologias*, 2017, Universidad Autonoma de Aguascalientes; Aguascalientes, Meksyk.
Prowadzenie trzytygodniowych warsztatów z podstaw kompozycji eksperymentalnej na perkusję i elektronikę oraz lekcje indywidualne z techniki oraz interpretacji muzyki perkusyjnej. Zajęcia programowe w Uniwersytecie autonomicznym w Aguascalientes w Meksyku. Autorski konspekt zajęć ułożony we współpracy z Omar'em Fraire.
- Warsztaty w University of Wisconsin; 2011, Stevens Point, WI, USA.
Wykład z technik słuchania i interpretacji muzyki. Lekcje indywidualne z techniki i interpretacji muzyki perkusyjnej. Recital solowy.
- Prezentacja i lekcje perkusji; w Onondaga Community College; 2010, Syracuse, NY.
Tematyka: konkursy marimbowe - przygotowanie oraz wybór repertuaru; wykład, lekcje indywidualne oraz recital marimbowy.

Inne praktyki zawodowe:

- Technik studia nagrań oraz studia muzyki elektronicznej; Wesleyan University (2015 - 2016). Opieka i konserwacja sprzętu, realizacja dźwięku podczas koncertów w Wesleyan University.

Dyskografia:

- „**Chopin – Alter Ego**” – debiutancka płyta zespołu Arnold & Frączek Percussion Duo; w przygotowaniu, planowana premiera na wiosnę 2023.
- "**Digital Hybrid**" - realizacja filmowa kompozycji własnych na perkusję z elektroniką przeplatana uznanymi dziełami muzyki barokowej i renesansowej wykonanej na marimbie solo. Współpraca z artystką wideo-artu Xuan; Luty 2019.
- "**It Comes at Night**" - nagranie perkusji solo w muzyce do filmu *It Comes at Night* w reżyserii Trey'a Edward'a Shults'a; muzyka skomponowana przez Brian'a McOmber'a, wydane przez Milan Records w lipcu 2017.
- "**The Big Wig**" - Andreas Schaerer; Hildegard Lernt Fliegen meets the Orchestra of the Lucerne Festival Academy; partia perkusji w orkiestrze; styczeń 2017.
- "**Stars Stories Song**" - *Daphne, Yo/No/Tu/Si/Yo/Tu/Si/No* and *Flores del Viento* Ricardo Zohn-Muldoon'a; nagrania solo i kameralne; wrzesień 2014.
- "**The Mother of Us All**" - Opera Virgil'a Thomson'a do libretta autorstwa Gertrude Stein; Manhattan School of Music Opera; partia perkusji w orkiestrze; maj 2014.
- "**Incoming**" – album solowy na marimbie, uznane dzieła współczesnej muzyki marimbowej oraz oryginalna kompozycja *Variations on the Seven Pitches*, album dostępne na platformie iTunes oraz na stronie internetowej CD Baby, Maj 2010.
- "**Emiko**" - nagranie kompozycji *Bright Lights on a Dark Night* na marimbę solo, skomponowane w roku 2006; nagrała Emiko Uchiyama, dostępne na platformie iTunes, styczeń 2009.