

OFERTA PROGRAMOWA :

1. KONCERTY w DUECIE – sopran + fortepian

A. Kobieta zmienną jest – Operetka, Musical

Zróżnicowany i przystępny program, dobry na rozpoczęcie cyklu koncertów, lub okres karnawału. Przyjazna atmosfera, bezpośredni kontakt z publicznością, konferansjerka - a w programie popisowe i liryczne arie operetkowe i pieśni, nastrojowe walce i tanga, a na koniec - przeboje Broadway'u i londyńskiego West End'u. Ona - zakochuje się, kokietuje, cierpi z miłości, tęskni, marzy, tańczy...

W programie: Strauss, Dostal, Sullivan, Stolz, Offenbach, Delibes, Loewe, Lehar, Albeniz, Bernstein, Webber

B. Gdy kocha słowik różę pęk – perły muzyki wokalne

Wysoki głos sopranowy bywa często porównywany do śpiewu skowronka, a ozdobne koloratury do słowiczych treli – stąd obfitość ornitologicznych motywów w muzyce wokalne – ale nie tylko! Naturalna muzykalność ptaków od dawna fascynuje kompozytorów... Na program składają się budzące zachwyt wirtuozerią oraz uśmiech swą żartobliwością perły muzyki wokalne a także dwie miniatury fortepianowe.

Kompozytorzy: Rimski-Korsakow, Alabiew, Bishop, Lutosławski, Różycki, Szymanowski, Bacewicz, Daquin, Dell'Acqua, Mussorgski, Saint-Saens

C. Muzyka polska – recital wokально-forteplanowy

Muzyka Polska – przesycona elementami narodowymi, bliska sercu każdego z nas. Teksty Mickiewicza, Konopnickiej, Asnyka, Witwickiego, Zaleskiego, poetów młodopolskich, Łłakowiczównej, Porazińskiej a także mniej znanych twórców poezji salonowej w niezwykle barwnej oprawie muzycznej najświetniejszych polskich kompozytorów. ..

W programie najbardziej znane i lubiane polskie pieśni na głos żeński przeplatają się z równie znaną muzyką fortepianową - Ogiński, Chopin, Moniuszko, Karłowicz, Paderewski, Wiechowicz, Szymanowski.

D. Salon czasów Fryderyka Chopina

Jeszcze nie tak dawno temu fortepian lub pianino były tak oczywistym sprzętem w mieszkaniu jak dziś telewizor... W czasach przed wymyśleniem fonografu aby posłuchać muzyki, trzeba ją było samemu sobie zagrać – lub udać się do znajomych na „wieczorek muzykujący” gdzie przy odrobinie szczęścia, wśród gości oprócz innych muzyków-amatorów można było spotkać i posłuchać profesjonalisty. Im bardziej ekskluzywne towarzystwo, tym większe sławy bywały „na salonach” . W takiej atmosferze dorastał, a potem jako jeden z najlepszych pianistów Europy (czyli świata!) brylował Fryderyk Chopin –który najlepiej czuł się właśnie na kameralnych koncertach, w wąskim gronie przyjaciół i innych artystów...

Na program składa się prawie wyłącznie muzyka salonowa: utwory wokalne i fortepianowe samego mistrza, a także inne dzieła z epoki, często będące dla niego inspiracją – muzyka Chopina, Schumanna, Ogińskiego, Bellini’ego, Liszta, Viardot, Donizetti’ego.

E. Viva bel canto! – wieczór w operze

Postacie z oper i baletów na przestrzeni wieków przeżywały podobne stany emocjonalne - smutek, zazdrość, miłość, nadzieja, radość. Opera

i balet mogą wydawać się archaiczne, ale przecież uczucia ludzkie od wieków pozostają niezmiennie...

Na program składają się arie operowe oraz tematycznie powiązane fragmenty instrumentalne.

Kompozytorzy: Handel, Mozart, Rossini, Rimski-Korsakow, Offenbach, Humperdinck, Massenet, Puccini.

F. Muzyczna podróż - Pieśni Europy

Kompozytorzy od wieków nie pozostają obojętni na folklor swej ojczyzny, jak również ulegają fascynacjom muzyczną kulturą innych krajów. W tym dwuczęściowym programie – bogactwo inspiracji, indywidualne rysy poszczególnych narodów, nawiązanie do tańców ludowych, niezwykle barwne i zróżnicowane pieśni oraz utwory fortepianowe.

Z ognistej Hiszpanii, z cygańskim taborem, przez Francję impresjonistów, cesarski Wiedeń, mglistą Anglię, romantyczną Rosję aż po skąpane w słońcu Włochy i greckie wyspy ...

Kompozytorzy: Obradors, Granados, Dvorak, Albeniz, Satie, Faure, Debussy, Schumann, Brahms, Schubert, Rachmaninow, Satie, Rossini, Bellini, Ravel, Quilter

G. Muzyczna podróż - Pieśni Świata (Ameryka, Azja)

Druga część muzycznej podróży...

Daleki Wschód spotyka się z Nowym Światem. Egzotyka, Jazz, Tango.

Tym razem zaczynamy w Japonii, po krótkim postoju w Chinach przenosimy się dżungli w Brazylii, podróżujemy przez duszne południe Stanów Zjednoczonych do tętniącego życiem Nowego Jorku, tak by na koniec zatańczyć w Buenos Aires...

Kompozytorzy: Perkowski, Debussy, Villa-Lobos, Gershwin, Bernstein, Piazzola

H. Muzyka srebrnego ekranu

Recital dla miłośników muzyki filmowej, mogący też być potraktowany jako koncert familijny. Klasyka filmu, piosenki z bajek

Disneya, Ennio Morricone, John Williams. Ze względu na rozrywkowy charakter koncert wymaga nagłośnienia i obecności akustyka.

I. Z wizytą u Don Corleone

Wieczór „Mafijny” – koncert muzyki włoskiej, potraktowany z przymrużeniem oka, zawierający hity najwyższej próby – od słynnej arii „O mio babbino caro” po temat z filmu „Ojciec Chrzestny”. A po drodze szaleńcza tarantela i nieśmiertelne pieśni neapolitańskie!

Czas trwania koncertów z komentarzem przybliżającym treść i genezę wykonywanych utworów to **około 1 godzina**.

2. NIETYPOWY DUET: PROJEKT *erminea* – sopran + wirginał

Kameralny wieczór z udziałem całkiem niegroźnej śpiewaczki oraz klawesynistki grającej na popularnym w czasach renesansu wirginalu – pradziadku fortepianu, kuzynie klawesynu...

Młode krakowskie artystki, na co dzień występujące m.in. na Zamku Królewskim na Wawelu prezentują godzinny koncert z konferansjerką, którą same prowadzą. Opowiadają o wykonywanych przez siebie utworach przybliżając ich treść i genezę, dzielą się anegdotami z wspólnej pracy nawiązując kontakt z publicznością i dbając o lekką atmosferę.

Repertuar jest zróżnicowany pod względem muzycznym i wyrazowym. Program składa się z trzech części. Pierwsza zawiera lekką i melodyjną muzykę popularną okresu renesansu grywaną na dworach europejskich. W drugiej części – nieco bardziej teatralną i popisową muzykę epoki baroku a także instrumentalną mini-suite taneczną.

Trzecia część to eksperymenty – muzyka innych epok, napisana na inny skład niż sopran z realizowanym przez klawesyn *basso continuo*. Tu, z lekkim przymrużeniem oka, artystki mierzą się z włoskim *bel canto*, francuską operą komiczną, tangiem argentyńskim i klasyką polskiej piosenki.

Program zarówno dla miłośników muzyki klasycznej (nawet koneserów muzyki dawnej) jak i całkowitych laików, którzy w przystępnie zaprezentowanym repertuarze znajdują coś dla siebie. W końcu emocje ludzkie aż tak się od wieków nie zmieniają...

3. KONCERT SAKRALNY w DUECIE – sopran + organy

Brzmienie organów jest w naszej świadomości nierozdzielne z życiem religijnym, a Anioły podobno śpiewają sopranem... Tradycyjny koncert czerpiący z wielowiekowej europejskiej tradycji muzycznej z dziedziny *sacrum*. Wirtuozowskie utwory organowe, popisowe improwizacje na tematy pieśni religijnych nawiązujące w tradycji do takich mistrzów tego instrumentu jak Bach i Händel oraz liryczne modlitwy, żarliwe barokowe motety i brawurowe klasyczne arie wychwalające Stwórcę karkołomnymi wokalizami. Podróż w dawne epoki wieńczą dwa współczesne utwory w których kompozytorzy na co dzień tworzący muzykę ilustracyjną i teatralną mierzą się z wielowiekowym dziedzictwem, nawiązując w brzmieniu do bogatej tradycji muzyki filmowej lub mało znana muzyka francuska.

W programie m.in. Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Faure/Webber...

4. CARITAS ABUNDAT IN OMNIA albo o Duszy Pielgrzymującej (sopran + organy)

Oryginalny w wyrazie koncert na sopran i organy, opierający się na kontrastujących zestawieniach: muzyki z bardzo różnych epok (średniowiecze, XX wiek, barok, romantyzm, współczesność), *sacrum* i *profanum* (muzyka religijna przeplata się z głęboką w wyrazie muzyką świecką symbolizującą ziemskie wydarzenia na drodze Duszy której dążenia i rozterki stają się inspiracją do muzycznej narracji) oraz prostoty (monodia XII wieczna, amerykańska ludowa pieśń religijna) która przeplata się z wirtuozerią i bogatą, nowoczesną harmoniką.

Na życzenie udostępniamy organizatorom treść wykonywanych utworów. Proponujemy również dołączyć wkładkę z tłumaczeniami tekstów do ew. programu.

Tematyczną „klamrę” programu stanowi teza o wszechobecnej Boskiej Miłości wyrażonej w hymnie „Caritas abundat in omnia” Św. Hildegardy i

amerykańskiej pieśni gospel nawiązującej do Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 10, 29-31) do słów Civilli D. Martin opierającej się na przekonaniu, że Bóg bacznie obserwuje i chroni nawet wróbla, a co dopiero Duszę Pielgrzymującą...

W programie: między innymi Hildegarda von Bingen, Purcell, Messiaen, Mascagni, Rachmaninow, Ostrowski,

5. KONCERTY KAMERALNE w TRIO – sopran+ fortepian + dodatkowy instrument/ wokół

A. Romantyczna Europa

Program podobny do 1.F. „Muzyczna Podróż – Pieśni Europy”, ale w rozszerzonym składzie, z udziałem **klarnecisty**.

W wyniku zmian programowych niektóre pieśni zostają zastąpione muzyką kameralną na klarnet i fortepian, oraz sopran, klarnet i fortepian (np. słynny „Pastuszek na skale” Schuberta).

B. Podróż w nieznane

Program analogiczny do 1.G. „Muzyczna Podróż – Pieśni Świata”, rozszerzony o utwory instrumentalne z **wiolonczelą** w roli głównej, część utworów wokalnych zostaje wzbogaconych brzmieniowo dzięki specjalnej aranżacji.

C. Wieczór operowy

Program analogiczny do 1.E. „Viva bel canto”, ale w rozszerzonej wersji pojawiają się duety, oraz arie na **mezzosopran**, w tym np. ze słynnej *Carmen*. Istnieje też możliwość zaproszenia głosu męskiego.

D. Koncert „Ornitologiczny”

Program łączący 1.B – „Gdy kocha słowik róży pęk” oraz impresjonizm francuski. Oprócz śpiewu i fortepianu pojawia się **flet poprzeczny**. Wyjątkowe trio, łączące elementy nastrojowe, wirtuozowskie i humorystyczne

E. Concertino Americano

Nietypowe zestawienie – sopran i... puzon! Muzyka zza oceanu: popisowe utwory, elementy jazzu, żywiołowy akompaniament fortepianu. Temperaturę podniosą temperamenty wykonawców... oraz tempa wykonywanych utworów.

***Czas trwania koncertów 60 do 75 min, możliwość konferansjerki

6. KONCERTY Z KWARTETEM SMYCZKOWYM

Kilka z powyższych programów można uatrakcyjnić zastępując fortepian mini-orkestrą, jaką *de facto* jest popularny a zarazem wnoszący swoisty *charme* i elegancję kwartet smyczkowy, który zarówno prezentuje się jako zespół jak i akompaniuje śpiewaczce lub śpiewakom.

A. Koncert operetkowo-musicalowy (ew. drugi wokalista)

B. Koncert muzyki amerykańskiej (ew. z udziałem tancerki)

C. Koncert muzyki filmowej

D. Koncert muzyki sakralnej

7. KONCERTY dla KONESERÓW – sopran z harfą lub fortepianem

A. Recital muzyki francuskiej i amerykańskiej – z fortepianem

Recital wykonany w 2011 r. z Emilią Bernacką w Krakowie w ramach „Koncertów Uniwersyteckich”, prestiżowego cyklu koncertów Filharmonii Krakowskiej. W programie koncertu znalazły się w większości bardzo rzadko wykonywane cykle pieśni Ravela, Poulenca, Barbera i Bernsteina, a także wybrane miniatury fortepianowe Erika Satie oraz współczesny utwór francuskiej kompozytorki Isabelle Aboulker. Miłość, śmierć, macierzyństwo, dzieciństwo i... gotowanie przeplatają się tworząc portret życia niejednej kobiety.

Wyrazisty program, złożony z mniej znanej muzyki francuskiej (można powiedzieć – nieoczywistej, bez Debussy'ego i Faure) oraz nieco jazzujących cykli Bernsteina, przyjęty niezwykle ciepło przez krakowskich melomanów.

B. *Silver Duo* czyli Duet z Harfą

Duet został stworzony w 2007 roku z wirtuozem harfy Malwiną Lipiec, artystką obecnie związanej z Filharmonią Wrocławską. Program proponowany przez *Silver Duo* zawiera głównie muzykę francuską, ale też hiszpańską i słowiańską. Niezwykle nastrojowy koncert, na który składają się głównie pieśni XIX i XX wieku, napisane specjalnie na harfę i sopran lub specjalnie zaaranżowane na ten właśnie skład. Odstony kolejnych obrazów o miłości, radości i cierpieniu opowiadanych z przekonaniem przez wokalistkę przy magicznych niemal dźwiękach harfy.

8. KONCERTY SPECJALNE – KONCERTY SCENICZNE

A. Muzyczne Impresje na głos, wiolonczelę, fortepian i taniec

(4osoby) wymagania techniczne: scena z podłogą baletowa lub inną uzgodnioną z tancerką, światła teatralne z obsługą)

Poetycka podróż muzyczna z elementami scenicznymi – muzyka instrumentalna i wokalna przeplata się z poezją, klasycznym baletem i tańcem nowoczesnym tak, by publiczność w swojej wyobraźni odwiedziła po kolei: Rajskie Ogrody (gdzie oprócz zakochanego słowika i rajskiego ptaka można spotkać łabędzia... na puentach), Greckie Wyspy (gdzie w małej wiosce krewcy kawalerzy uderzają w konkury a panny wzdychają z miłości) Gorącą Hiszpanię (gdzie przewodniczką staje się temperamentna dziewczyna z Kadyksu), a także Nowy Świat. Tam marzenia o lepszym życiu w Nowym Jorku nieoczekiwanie wiodą na konfrontację z nieokiełznaną naturą amazońskiej dżungli i Tangiem - odwieczną walką płci w zakazanych portach Argentyny.

Czas trwania: ok. 75 minut. Fotorelacja z premiery:

<http://www.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5472>

B. Liryka Miłosna Dworów Europejskich

(recital z zespołem – 5 osób)

Koncert muzyki dawnej będący owocem wieloletniej gościnnej współpracy z FLORIPARI - Zespołem Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu. W

nim - barwny świat renesansowej Europy, w której ważną rolę odgrywała Polska epoki Zygmuntońskiej, naszego Złotego Wieku. Oryginalne brzmienie instrumentów z epoki i szlachetna prostota pieśni z przed kilku stuleci. Muzycy na życzenie występują w strojach historycznych. Koncert może zawierać komentarz wprowadzający w klimat epoki. Czas trwania – ok. 1 godziny

***** koncert można dodatkowo uatrakcyjnić zapraszając parę taneczną, wymogiem technicznych staje się wówczas scena/estrada/podwyższenie umożliwiające oglądanie stóp tancerzy

Link do strony zespołu: <http://www.floripari.krakow.pl/>

C. Ach, ten Wiedeń!

(muzyczno-teatralny spektakl, sopran + tenor + fortepian, **wymagania techniczne: scena, stolik z krzesłami, światło teatralne z obsługą, ew. możliwość wyświetlenia slajdów jako tło**)

Dwugodzinny program z udziałem Stana Meusa, polskiego tenora z powodzeniem występującego od lat na scenach niemieckich i austriackich teatrów operowych. W programie hity operetkowe, przeboje musicalowe i szlagiery dwudziestolecia międzywojennego, duża dawka humoru, fraszki, poezja, randki w kawiarni, zbuntowana pianistka, usta milczące gdy dusza śpiewa oraz duet miłosny... z muchą.

Link do relacji z premiery i galerii

zdjęć: http://www.okzator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=290:operetka&catid=37:fotogalerie&Itemid=108

D. Nasza jest noc...

Koncert z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną z Zakopanego

Dwugodzinny muzyczny show z kameralną orkiestrą zdrojową nawiązującą tradycją do uzdrowiskowych orkiestr grających lekki repertuar na początku XX w. W programie znane i nieznane piosenki i tanga lat dwudziestych i trzydziestych. Opowieść w dwóch częściach z solistką w roli głównej – w

pierwszej perypetie miłosne godne Ordonki, w drugiej - zabawa w duchu Zuli Pogorzelskiej, niekiedy z udziałem publiczności. Przed przerwą możliwość wspólnego śpiewanego toastu (wino na koszt organizatora koncertu). Narrację prowadzi od pulpitu dowcipna, wykształcona w Wiedniu Dyrygentka, pani Agnieszka Kreiner.

W niektórych salach należy wziąć pod uwagę nagłośnienie koncertu (mikrofony zbiorcze i dynamiczne).

***** Istnieje też możliwość podobnego w charakterze, ale bardziej tradycyjnego koncertu w duchu XIX wiecznym, kiedy to królowali Straussowie i ich walce.

Link do relacji z premiery programu międzywojennego:

<http://www.watra.pl/zakopane/kultura/2011/01/03/nasza-jest-noc-galowy-koncert-sylwestrowy>

Link do strony Orkiestry: <http://www.klimatorkiestra.pl/>

Wymogiem technicznym wszystkich koncertów z udziałem fortepianu jest sprawny i nastrojony instrument, ew. pianino w dobrym stanie technicznym lub wysokiej klasy instrument elektroniczny z ważoną klawiaturą typu *Clavinova*.

W przypadku wszystkich programów konieczne jest udostępnienie pomieszczenia / pomieszczeń mogących pełnić funkcję garderoby.

Programy pod względem koncepcyjnym są programami autorskimi Joanny Trafas stworzonymi przy udziale współpracujących wykonawców.

W przypadku zainteresowania współpracą należy zgłosić się drogą mailową po ofertę cenową.

www.joannatrafas.pl