

Agata Grabowiecka

Katarzyna Tomala - Jedynak
(w roli Z-cy dyrektora ds. artystycznych)

Konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Orkiestry Królewskiego Miasta
Krakowa „Sinfonietta Cracovia”

WIZJA I MISJA

Zgodnie ze statutem Orkiestry podstawowym celem działalności Orkiestry Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, zaspokajanie potrzeb i dążeń kulturalnych publiczności Krakowa i Polski, godne reprezentowanie kultury polskiej zagranicą, a także dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej.

W czasie swojej kadencji planuję wzmocnić widzialność Orkiestry na arenie międzynarodowej i uczynić z niej kulturalną wizytówkę Krakowa. Moim celem jest, aby Sinfonietta Cracovia potwierdziła swój status jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów orkiestrowych w Polsce specjalizujących się w muzyce klasycznej i dodatkowo była wiodącym podmiotem w szerokiej branży jaką jest muzyka filmowa. Planuję prowadzić rozwój Orkiestry dwutorowo poprzez prezentację repertuaru muzyki klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji XX i XXI wieków, a także udziału SC w projektach muzyki filmowej, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności i nie bez powodu nazywana jest „nową muzyką klasyczną”. Muzyka filmowa jest odbiciem czasów i kultury, w której powstaje. Łączy nowe zjawiska muzyczne i technologie. Stała się jedną z najbardziej progresywnych dziedzin twórczości, w której splatają się tradycje awangardowe, eksperymentalne, zdobycze minimalizmu, jazzu improwizowanego czy muzyki etno. Weszła szturmem do filharmonii europejskich: w wiedeńskim Musikverein John Williams zadyrygował swoją muzyką, a towarzyszyła mu jedna z najwybitniejszych skrzypaczek muzyki klasycznej Anne Sophie Mutter. W branży związanej z muzyką filmową mówi się, że dużą rolę w podniesieniu rangi muzyki filmowej i wprowadzeniu jej do sal koncertowych odegrał Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, z którym Sinfonietta związana jest od samego początku. Przyszedł czas by wejść w kolejny rozdział tej historii i powiązać orkiestrę z międzynarodowym rynkiem nagraniowym.

Ostatni czas stworzył nowe możliwości. Branża muzyki filmowej otworzyła się na zdalne sesje nagraniowe. Kraków mógłby konkurować z ośrodkami nagrań ścieżek dźwiękowych w Pradze, Londynie czy Budapeszcie. Jest to wciąż niezagospodarowana nisza, uśpiona w naszym mieście po zamknięciu Alvernia Studios. Nowa siedziba Sinfonietty, powstające Krakowskie Centrum Muzyki z planowanym tam studiem nagraniowym, może się okazać kluczowa dla rozwoju miasta w tym obszarze. Chciałabym też zintensyfikować działalność nagraniową i wydawniczą zespołu, zarówno tą własną dla celów promocyjnych, jak i we współpracy z uznanymi na rynku firmami wydawniczymi i fonograficznymi.

Zależy mi też na usieciowieniu Orkiestry na rynku międzynarodowym poza kontekstem filmowym poprzez udział w zagranicznych festiwalach i pracę z czołowymi dyrygentami,

którzy wniosą nową energię do zespołu i będą gwarantem rozwoju. Planuję zacieśnienie współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza na tym polu.

Pragnę kontynuować budowanie wiernej i lojalnej publiczności poprzez działania edukacyjne i stałe cykle programowe, poprzez sięganie po nowych odbiorców (nie tylko z lokalnej społeczności) i przyczynić się do rozwoju turystyki kulturalnej w naszym mieście w duchu nowej strategii miasta Krakow Culture.

Kluczowa będzie dla mnie współpraca z innymi instytucjami miejskimi. Bardziej długofalowa, niż doraźna, projektowa. Utrzymanie dotychczasowej polityki widoczności Orkiestry w mieście będzie budowane poprzez kontynuację i uczestnictwo zespołu we flagowych festiwalach i najważniejszych wydarzeniach Miasta Kraków.

Pandemia zmieniła świat kultury na zawsze. Zespoły artystyczne muszą być bardziej dostępne w internecie i dbać o swój wizerunek w sieci. Odchodząca Dyrekcja Orkiestry była tego świadoma. To jest kierunek, który również będę rozwijać.

CELE STRATEGICZNE

Plan na 2022-2027 to perspektywiczny, biorący pod uwagę możliwości, program rozwoju orkiestry, uwzględniający:

- prowadzenie orkiestry w Instytucji i zapewnienie im warunków do ciągłego rozwoju poprzez budowanie wartościowego i atrakcyjnego repertuaru, pozyskiwanie miejsc na koncerty do czasu powstania nowej siedziby orkiestry, udział w miejskich festiwalach, współpracę z innymi miejskimi instytucjami, współpracę ze specjalnie dobranymi dyrygentami, solistami i kompozytorami;
- poświęcenie szczególnej uwagi działalności edukacyjnej i wychowywania przez sztukę dla wychowanie kolejnych pokoleń świadomych odbiorców kultury;
- kontynuowanie starań o aktywne uczestnictwo w programach MKDNIŚ (jak programy z priorytetu Muzyka, Muzyczny ślad, Edukacja artystyczna, Edukacja kulturalna, Kultura dostępna, Zamówienia Kompozytorskie i inne), ale i funduszy norweskich czy europejskich;
- współpraca i wymiana kulturowa z partnerami zagranicznymi, udział w festiwalach muzycznych, w których dotąd Orkiestra nie brała udziału, praca nad wzrostem zainteresowania muzyką polską poza granicami Polski;
- uczynienie z Krakowa znanego ośrodka nagrań muzyki filmowej na mapie Europy, zapraszanie kompozytorów – czołowych przedstawicieli tego gatunku do wspólnych projektów, prezentacja i promocja polskiej muzyki filmowej w kraju i zagranicą.

CELE DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Pierwszy sezon nowej Dyrekcji, który będzie kontynuacją myśli i wizji artystycznej poprzedników, będzie czasem wdrażania się w funkcjonowanie Orkiestry i dostosowania się do już podjętych zobowiązań. Kolejne zaś lata planowane będą z największym wyprzedzeniem. Dla zachowania ciągłości, płynności i dla komfortu zespołu, plan repertuarowy na sezon artystyczny 2021/2022 będzie opierać się na podtrzymaniu propozycji i planów koncertowych obecnego Dyrektora artystycznego p. Jurka Dybała, którego wizja była spójna i konsekwentnie realizowana.

Druga połowa sezonu artystycznego 2021/22 upłynie pod znakiem organizowania mniejszych koncertów niewymagających angażowania zbyt dużych środków zewnętrznych. Koniec sezonu uwzględniłby organizację koncertu inauguracyjnego pracę nowego szefa artystycznego **Katarzyny Tomali-Jedynak**, w programie którego znalazłyby się kompozycje wyznaczające nowy kierunek prowadzenia Orkiestry, z naciskiem na twórczość polskich kompozytorów.

Plan perspektywiczny na kolejnych pięć sezonów artystycznych będzie uwzględniał możliwości rozwoju orkiestry i opierał się na realizowaniu ambitnych planów koncertowych z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych artystów, z naciskiem na promocję polskiego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Krakowa.

Statut Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” przewiduje organizację minimum 18 koncertów w sezonie, z czego przynajmniej połowę z nich zobowiąże się do poprowadzenia dyrektor artystyczny Orkiestry. Do udziału w pozostałych koncertach zostaną zaproszeni wybitni przedstawiciele fachu dyrygenckiego, których umiejętności i doświadczenie stanowią gwarancję najwyższego poziomu artystycznego planowanych wydarzeń kulturalnych i rozwoju artystycznego Orkiestry. Proponowane nazwiska dyrygentów na sezon artystyczny 2022/23: **Mirga Gražinytė-Tyla** (dyrektorka muzyczna City of Birmingham Symphony Orchestra), **Marzena Diakun**, **Marta Gardolińska**, **Lee Reynolds** (GB), **Pablo Heras Casado** (Hiszpania), **Gustav Gimeno** (Luxembourg Philharmonic Orchestra i Toronto Symphony Orchestra), **Ludwig Wicki** (Szwajcaria), **Frank Strobel** (Niemcy), **Oksana Lyniv** (Ukraina). Nie bez powodu pojawiają się tu nazwiska kobiet dyrygentek. Kierujemy się tu nie tylko walorami artystycznymi, ale i aspektem edukacyjnym. Wychowujemy kolejne pokolenia odbiorców i wykonawców – chcemy aby obecność dyrygentek na podium stała się normalną sytuacją zarówno dla wykonawców jak i odbiorców.

Kilar 90. W roku 2022 wypada 90. rocznica urodzin Wojciecha Kilara. Z tej okazji pragniemy zaproponować tournée po Stanach Zjednoczonych z koncertem *Drakula Live in Concert*

wyprodukowanym dla Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Tourné będzie zorganizowane we współpracy z Instytutem Polskim w Nowym Jorku oraz Instytutem Adama Mickiewicza. W zależności od możliwości proponujemy drugi koncert w pakiecie składający się z autonomicznej muzyki Wojciecha Kilara.

Współpraca z KBF: ICE CLASSIC oraz z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie

ICE Classic to seria koncertów muzyki klasycznej, która umacnia obecność Krakowa w kręgu ważnych scen muzycznych Europy. Cykl gościł już Aleksandrę Kurzak, Editę Gruberovą, Dianę Damrau i Elinę Garančę, kontratenora Philippe'a Jaroussky'ego, mistrzowskich instrumentalistów: Anne-Sophie Mutter czy Piotra Anderszewskiego oraz kompozytora Maxa Richtera. Formuła cyklu zakłada wspólne wykonanie koncertu przez lokalną orkiestrę i zagranicznego solistę czy dyrygenta. Wejście w stałą współpracę przy jego realizacji wpłynie korzystnie na kształtowanie wizerunku Orkiestry.

Ze względu na planowany profil Orkiestry kluczową rolę będzie odgrywać jej udział w Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Orkiestra mogłaby stać się współorganizatorem festiwalu.

Okresy letnie są doskonałym momentem na zorganizowanie **cyklicznych koncertów plenerowych**, których wartością dodaną jest łatwa dostępność dla dużej grupy odbiorców i promocja muzyki klasycznej wśród osób, które na co dzień nie mają kontaktu z kulturą wysoką. Zaplanowanie tego typu koncertów byłoby stałym punktem sezonu artystycznego Sinfonietty Cracovii, a repertuar będzie obejmował wybrane utwory mistrzów epoki klasycyzmu, romantyzmu, ale także utwory operetkowe czy musicalowe.

Mocnym punktem repertuarowym Orkiestry będzie **wykonawstwo muzyki współczesnej**. Program artystyczny będzie przewidywał prezentowanie dzieł uznanych Mistrzów sztuki kompozytorskiej takich jak Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Paweł Mykietyn, Paweł Szymański, Henryk Mikołaj Górecki czy Grażyna Pstrokońska-Nawratil. W najbliższym sezonie artystycznym (2022/2023) w planach znalazłby się również koncert promujący twórczość przedstawicieli **młodego pokolenia kompozytorskiego**, których utwory już zdobywają uznanie w oczach publiczności na całym świecie i są nagradzane na najważniejszych konkursach kompozytorskich. Warto wymienić tu chociażby takie nazwiska jak **Teoniki Rożynek, Adam Porębski, Ewa Fabiańska-Jelińska, Piotr Tabakiernik, Marta Śniady i Arkadiusz Kątny**.

Aby umocnić znaczenie muzyki nowej w działalności Orkiestry, a tym samym poszerzyć ofertę repertuarową i pozyskać nowe kontakty ważne dla rozwoju instytucji, proponujemy zaprosić do członkostwa **w honorowej radzie artystyczno-programowej** wybitną polską kompozytkę i śpiewaczkę **Agatę Zubel**. Widząc potencjał rozwojowy w muzyce współczesnej Zespół pod moim kierownictwem nie stroniłby również od projektów wykraczających poza główny nurt

muzyki instrumentalnej. Dobrą propozycją jest zatem stworzenie **przeglądu współczesnych oper i dzieł scenicznych** – prezentowanych w najlepszej jak na możliwości Orkiestry wersji koncertowej. Projekt powstawałby **we współpracy z PWM, Chórem Polskiego Radia w Krakowie oraz Teatrem Łąźnia Nowa.**

Jednym z zadań statutowych Orkiestry jest tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego młodych, utalentowanych muzyków. W tym celu proponujemy powstanie **corocznych warsztatów dyrygencko-wokalnych, organizowanych wspólnie z Akademią Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.** Mimo rozwijającej się oferty edukacyjnej, wciąż wielu absolwentów polskich uczelni muzycznych ma utrudniony start w rozpoczęciu profesjonalnej kariery, a to właśnie dostęp do zdobywania doświadczenia z zawodowymi zespołami jest nieodzownym elementem rozwoju ich umiejętności. Zorganizowanie tego typu kursu stanie się ważnym punktem na edukacyjnej mapie kulturalnej Miasta i przyciągnie do Krakowa przyszłych wirtuozów sztuki dyrygenckiej i wokalnej. Efektem tych przygotowań będzie koncert finałowy z udziałem najlepszych uczestników kursu z towarzyszeniem orkiestry Sinfonietta Cracovia. Czynnikiem zachęcającym do wzięcia udziału w tym wydarzeniu będą nazwiska wyjątkowych mistrzów zaproszonych do poprowadzenia warsztatów (koncepcja przewiduje zapraszanie co roku innych artystów). Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu w sezonie 2022/23 zostaliby zaangażowani **Marco Guidarini i Iwona Sobotka.**

W ramach wspierania rozwoju młodych talentów Dyrekcja Sinfonietty będzie się także ubiegać o udział w programach ministerialnych takich jak **dyrygent-rezydent** i **kompozytor-rezydent.**

Kolejne lata działalności instytucji będą planowane z możliwie jak największym wyprzedzeniem, a dobór repertuaru powinien być jak najbardziej atrakcyjny dla publiczności pod względem zarówno samych kompozycji jak i zapraszanych gości.

Dla przyciągnięcia nowego odbiorcy będziemy organizować **koncerty z gościnnym udziałem gwiazd muzyki rozrywkowej** na wzór projektów **Moniuszko 200** (Kasia Moś z orkiestrą AUKSO) czy **Wielkie Spotkania PWMu**, gdzie usłyszeć można utwory ikonicznych polskich kompozytorów w reinterpretacjach współczesnych twórców.

Organizacja koncertów muzyki filmowej, z udziałem gwiazd muzyki rozrywkowej czy promujących młodych artystów powinna mieć jednak zawsze na celu najwyższą jakość artystyczną i rozwój samej Orkiestry.

Najważniejsze cele krótkoterminowe:

- Podniesienie poziomu identyfikacji Orkiestry jako ważnej Instytucji Kultury w Polsce – działania:

- analiza sytuacji i postrzegania Orkiestry;
- intensyfikacja działań marketingowych i rozszerzenie współpracy z patronami medialnymi (m.in. magazyn Presto, Ruch Muzyczny, RMF Classic);
- Urozmaicenie i uatrakcyjnienie oferty programowej:
  - stworzenie nowych cykli programowych, wystosowanie zaproszeń do artystów gościnnych;
- Rozszerzenie działalności edukacyjnej – działania:
  - rozbudowa koncepcji i formatu programu *Sinfonietka* – przygotowanie koncepcji zajęć edukacyjnych dla poszczególnych grup wiekowych;
- Nawiązanie nowych kontaktów w sieciach współpracy międzynarodowej – festiwale, agencje, dyrygenci, wizyty studyjne;
- Zwiększanie obecności i widoczności Orkiestry w internecie – rozbudowanie oferty materiałów produkowanych na potrzeby online na platformie PLAY KRAKÓW, rozbudowa profilu w serwisie Spotify;
- Odświeżenie strony internetowej;
- Wewnętrzny audyt kadrowy i mapowanie procesów – analiza instytucji pod względem struktury i zatrudnienia oraz organizacji pracy dla jak największego usprawnienia funkcjonowania instytucji. Konieczność dostosowania struktury i stanowisk dla zapewnienia prężnego rozwoju Orkiestry.

Cele długoterminowe są przede wszystkim kontynuacją dotychczasowych działań. Niektóre z nich wymagają jednak reorganizacji i skupienia na nich szczególnej uwagi.

- Ciągłe podnoszenie poziomu identyfikacji Orkiestry jako ważnej artystycznej instytucji kultury uczestniczącej w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach. Wiąże się to z kontynuacją rozpoczętej już współpracy z festiwalami i instytucjami. Kluczowe będzie tu pozyskanie nowych partnerstw. Nawiązanie współpracy z festiwalami **Lucerne Festival**, **George Enescu Festival**, **Luxembourg's rainy days festival**, czy **Musikfest Berlin**;
- **Organizowanie w Krakowie nagrań ścieżek dźwiękowych** do filmów amerykańskich i europejskich z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury i specjalistów – niezbędne do rozpoczęcia tego projektu na szeroką skalę jest profesjonalne studio nagraniowe;
- Położenie szczególnego nacisku na promocję i wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji w celu dotarcia do szerszego odbiorcy;
- Ciągłe uatrakcyjnianie oferty repertuarowej i śledzenie trendów programowych;

- Współpraca z czołowymi wydawnictwami: Anaklasis, Universal, DUX, ale i wydawnictwa własne dla celów promocyjnych w wersjach internetowych. Nawiązania współpracy z wydawnictwami zagranicznymi dla promocji polskiej muzyki i twórców.

FINANSOWANIE

Z planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na rok 2021 wiem, że głównym źródłem utrzymania orkiestry jest dotacja z budżetu GMK na poziomie 3 130 000 zł. Strategia dywersyfikacji sprawdza się w dziedzinie finansów najlepiej, stąd z jednej strony wykorzystywać należy źródła stałe (dotacje), ale również środki od sponsorów, czy ze sprzedaży biletów. Niezbędne są dotacje celowe, programy ministerialne oraz fundusze europejskie i norweskie w celu lepszego rozwoju artystycznego i strategicznego Orkiestry.

Zespół pod moją dyrekcją nadal będzie celował w pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania poprzez uczestnictwo w konkursach dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Instytutu Adama Mickiewicza i in.

Spośród wielu źródeł finansowania instytucji kultury bardzo ważną rolę odgrywa mecenat prywatny i sponsoring. Będę się starała pozyskać sponsora strategicznego, ale również takich finansujących konkretne cykle koncertowe czy projekty, jak np. koncerty z udziałem gwiazd, koncerty edukacyjne, czy sponsora, który mógłby zapewnić orkiestrze nowe stroje koncertowe.

PROGRAM PROMOCJI

Chciałabym zaproponować rozdzielenie istniejącego stanowiska Specjalista ds. promocji, marketingu i organizacji widowni na 2 osobne:

- specjalisty ds. promocji inaczej **brand managera** (który będzie odpowiadać za prowadzenie social mediów, działania medialne, kontakty z prasą, planowanie druków i outdooru);
- **specjalistę do spraw rozwoju publiczności i sprzedaży** (który odpowiada nie tylko za organizację widowni, ale również sprzedaż grupową, obsługę VIP, który jest ambasadorem orkiestry i sprzedawcą).

Pozostałe zmiany strukturalne planuję zaproponować po dogłębnym poznaniu pracowników, ich zakresów zadań i procesów w Instytucji.

Widząc, że sprawna promocja własna powoduje pozytywną zmianę w postrzeganiu zespołu, dlatego wzorem Filharmoników Berlińskich, chciałabym się skupić na promowaniu

poszczególnych członków Orkiestry - wykorzystując social media do przybliżania sylwetek swoich muzyków, pokazując ich w zaaranżowanych prywatnych sytuacjach, prezentując ich pasje i hobby poza graniem w orkiestrze, robiąc z nich osoby popularne i lubiane dzięki krótkim dokumentom z rodzaju „kulisy sławy”;

- kontynuowanie budowania oferty Orkiestry w sieci, rejestracja koncertów, silna obecność w social mediach, autorskie podcasty o koncertach Orkiestry nagrywane przez znanych dziennikarzy muzycznych i influencerów, współpraca z platformą PLAY KRAKÓW, poszerzenie profilu orkiestry w serwisie Spotify.

KRAKOWSKIE CENTRUM MUZYKI

Rozwój orkiestry, wypracowywanie własnego stylu i brzmienia jest jednym z priorytetowych punktów funkcjonowania każdego zespołu, szczególnie kameralnego. Zadanie to jest wybitnie utrudnione, kiedy orkiestra nie posiada do dyspozycji własnej, dedykowanej, profesjonalnej sali, a tym samym zmuszona jest do działania projektowego i przeprowadzania prób w trudnych warunkach akustycznych. Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki, które stanie się muzycznym domem dla Sinfonietty, umożliwi wprowadzenie stałego rytmu pracy z Orkiestrą oraz zwiększy poczucie komfortu samych artystów i wpłynie na jakość wykonywanej przez nich muzyki. Będziemy zmierzać do tego, aby grafik przeprowadzanych prób był jak najbardziej przejrzysty i unormowany czasowo. Niezależnie od kalendarza koncertowego i planów repertuarowych zespół powinien mieć możliwość spotykania się i przeprowadzania prób sekcyjnych, a także ćwiczenia i opracowywania partii indywidualnie. Dokładny harmonogram prac zespołu, ilość cykli i koncertów będzie można zaproponować po ustaleniu z władzami Miasta jaki procentowo udział mają mieć wydarzenia organizowane przez zespoły Cappella Cracoviensis i Sinfonietta Cracovia, a jaki procent to komercyjne najmy, które pozwolą na utrzymywanie obiektu.

Plany inwestycyjne

W rozwój orkiestry wpisana jest dbałość o jakość brzmienia zespołu, a ta nierozdzielnie związana jest z bardzo dobrym stanem technicznym instrumentów, dostępem do najwyższej jakości akcesoriów i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Dyrekcja będzie zabiegać o uzyskanie dodatkowych środków na realizację tego celu, m.in. z programu ministerialnego Infrastruktura Kultury. Popularnym działaniem marketingowym wśród najlepszych zespołów na świecie, które staje się wabikiem przyciągającym wybitnych artystów i czynnikiem podnoszącym rangę wydarzenia kulturalnego jest wypożyczenie wysokiej klasy instrumentu lub zaproszenie solisty, który takim instrumentem dysponuje. Chcemy zachęcić prywatnych sponsorów i potencjalnych mecenasów sztuki do wspierania tego typu inwestycji.