

Szczegółowy życiorys artystyczno-dydaktyczny

Kamil Kruk urodził się w 1989 roku w Puławach, gdzie rozpoczął edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. R. Twardowskiego, grając na flecie poprzecznym (1999-2002). Naukę kontynuował w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie (lata 2002-2005), a następnie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie (lata 2005-2008). Studiował w krakowskiej Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego, w której jej akademicka społeczność wybierała go cyklicznie - przez 3 lata - na stanowisko Przedstawiciela Studentów w Radzie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej.

W 2013 i 2015 roku był jedynym spośród absolwentów poszczególnych kierunków, który ukończył studia wyróżnieniem - zarówno - w zakresie Teorii muzyki (lata 2008-2013), przedstawiając pracę pt. *Kształtowanie przestrzeni dźwiękowej we Freskach Grażyny Pstrokońskiej-Nawratill*, jak i Kompozycji (lata 2010-2015), w klasie prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz; przedstawiając utwór pt. *GemRetEri* na koncertujące skrzypce, perkusję i orkiestrę symfoniczną w ustawieniu przestrzennym oraz pracę pt. *Metafora rzeźby w poetyce muzycznej Barbary Buczek na przykładzie wybranych utworów*.

Koncert magisterski Kamila Kruka był bezprecedensowym wydarzeniem w historii Wydziału; pierwszym, monograficznym przedstawieniem twórczości dyplomanta – prawykonaniem trzech symfonicznych utworów przez Orkiestrę złożoną ze studentów i absolwentów Akademii Muzycznej, zorganizowaną przez kompozytora.

Studia doktoranckie – w 2021 roku – ukończył również *Summa Cum Laude* – tym razem – wyróżniając się najwyższą średnią spośród absolwentów całej Uczelni. Otrzymał Stopień Doktora Sztuki w dyscyplinie Kompozycji, na podstawie rozprawy pt. *Narracja tła w scenie dźwiękowej i strategię jej kształtowania w Sequenze di ologrammi na orkiestrę symfoniczną i piłę koncertującą*. Odbył Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny dla Czynnych Zawodowo Nauczycieli Szkół Artystycznych w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, uzyskując uprawnienia pedagogiczno-dydaktyczne na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studiował również Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest w trakcie realizacji Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Kulturą i Zarządzania Oświatą.

Jako student uczestniczył w dwóch edycjach kursów kompozytorskich we Wrocławiu (2011, 2012), gdzie pracował z prof. Grażyną Pstrokońską-Nawratil. Brał również udział

w wykładach i konsultacjach z wybitnymi kompozytorami, m. in. Kaiją Saariaho, Agatą Zubel, Zygmuntem Krauze, Martinem Smolką. W 2015 r. - w ramach programu stypendialnego dla najlepszych studentów - otrzymał miesięczne stypendium na uczestnictwo w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich i Festiwalu Muzyki Współczesnej w Ostrawie (Czechy), gdzie pracował z autorytetami kompozytorskimi z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji, Australii. W tamtejszej Filharmonii odbyło się również wykonanie jego utworu pt. *Septenarium* na zespół kameralny.

Za działalność kompozytorską oraz na podstawie osiągnięć był wielokrotnie nagradzany. Jego utwór *Strzępy snu* na flet basowy i wibrafon został wyróżniony w prestiżowym Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda w Warszawie, organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich (2012). W ramach 59. edycji tego konkursu (2018) otrzymał nagrodę główną im. Tadeusza Bairda za utwór pt. *Studium w szkarłacie - Serpentinato* na altówkę i perkusję z wędrującym waterphonem.

Uzyskał Stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne (*Sapere Auso*). Został również nagrodzony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2014/2015). W trakcie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) - co roku - otrzymywał stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów, a w 2019 r. został wybrany spośród doktorantów kompozycji i uhonorowany przez Rektora dyplomem uznania „za działalność kompozytorską, promocję wizerunku Akademii i postawę godną młodego Artysty”. W tym samym roku został laureatem konkursu (spośród 20 kandydatur) na Rezydencję Artystyczną dla młodych polskich kompozytorów na Islandii, której owocem jest m.in. utwór doktorski inspirowany naturą tej krainy. W latach 2020 i 2021 otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa, a w 2022 r. jego działalność twórcza i wykonawcza uhonorowane zostały nagrodami na II Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły”.

W 2017 r., zwyciężył w konkursie (spośród 10 kandydatur) o przyznanie Stypendium im. Witolda Lutosławskiego ufundowane przez rodzinę Kompozytora dla wyróżniających się młodych twórców z przeznaczeniem na mistrzowskie kształcenie za granicą. Uhonorowanie Kamila Kruka tym prestiżowym stypendium to bezprecedensowe wyróżnienie jego twórczości spośród grona kompozytorów Akademickiego Środowiska Krakowa.

W swoim dorobku artystyczno-naukowym ma blisko osiemdziesiąt wykonań utworów na różne składy - przede wszystkim instrumentalne (w tym 9 utworów orkiestrowych).

Zajmował się też aktywnością teoretyczno-badawczą; brał udział w 7 konferencjach naukowych (w Akademiach Muzycznych w Gdańsku i Krakowie) z referatami dotyczącymi zagadnień muzyki współczesnej, a także aspektów własnej twórczości. Jego kompozycje wykonywane były na licznych koncertach i festiwalach muzyki współczesnej: *Warszawska Jesień*, *Musica Polonica Nova*, *Musica Electronica Nova*, *Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich*, *Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej w Krakowie*, *aXes – Triduum Muzyki Nowej*, *Ostrava Days*, *Wawel o Zmierzchu*, *Krakowski Festiwal Akordeonowy w Krakowie*, *Tauron Musica Electronica Nova – out of borders* (San Sebastián/Hiszpania), festiwal muzyczny *Mosty*, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – sceny otwarcia programu „Muzyka Naszych Czasów”, Koncert muzyki polskiej w Wiedniu (2021), Program ZKP „Generacje”, program Mistrz-Uczeń w Akademii Muzycznej w Krakowie i in.

W latach 2017-2021 - jako reprezentant Krakowskiej Akademii Muzycznej – uczestniczył w 4-letnim programie „Muzyka Naszych Czasów” promującym twórczość wyróżniających się kompozytorów XXI wieku, organizowanym przez Stowarzyszenie Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaowocowało to licznymi wykonaniami jego utworów w Międzynarodowym Centrum Muzyki oraz w 6 Akademiach Muzycznych i 6 Szkołach Muzycznych II st. na terenie całej Polski. Jego utwory zostały nagrane na płyty CD przez firmę fonograficzną DUX oraz wydane w Polskim Wydawnictwie Muzycznym (*Strzępy snu* na flet basowy i wibrafon, *Adolescere* na zespół kameralny, *vARIAzione vaganti di forme* na piłę, multiperkusję, skrzypce i fortepian).

Kamil Kruk z pasją zajmuje się również działalnością dydaktyczną. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie pedagogiczne zdobywał już na różnych piętrach dydaktyki muzycznej:

- w krakowskiej Akademii Muzycznej przez trzy lata (2015-2018) asystował u prof. dr. hab. h.c. Krzysztofa Pendereckiego prowadząc wykład dla studentów kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki studiów II st., pt. *Wybrane zagadnienia muzyki nowej* według autorskiego programu przedmiotu. Prowadził również zajęcia z takich przedmiotów jak: *Propedeutyka kompozycji* (2015/2016), *Ćwiczenia harmonii praktycznej* (2019/2020) oraz *Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej* (2019/2020) ze studentami Wydziału Instrumentalnego.

Oceniał Studentów w komisjach egzaminacyjnych, a także angażował się w prace organizacyjne na rzecz Uczelni i Wydziału m.in. przy organizacji sesji naukowych Zespołu Harmonii i Kontrapunktu oraz koncertów we współpracy z Katedrą Muzyki Współczesnej i Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach.

- Przez 7 lat był również nauczycielem przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Szkołach Muzycznych II st. w Krakowie, ucząc według autorskich programów takich przedmiotów jak kształcenia słuchu i harmonia, a także prowadził zajęcia z zakresu form muzycznych, literatury muzycznej i zasad muzyki.

Jego Uczniowie uzyskiwali pierwsze lokaty podczas egzaminów wstępnych na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki (AM w Krakowie 2016, 2020, 2021). Brali też udział w konkursach kompozytorskich, zdobywając nagrody m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim organizowanym we współpracy przez Centrum Edukacji Artystycznej i Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie (2019).

Jeszcze jako doktorant był zapraszany do prowadzenia wykładów i warsztatów kompozytorskich dla uczniów i nauczycieli m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W. Kossakowej w Sanoku (lata 2018, 2019) oraz w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. w Krakowie.

Nowe doświadczenia zdobywał będąc również instruktorem kursów, a także menagerem projektów. Prowadził ogólnopolskie szkolenia w zakresie obsługi programu do edycji nut – Sibelius Ultimate 8 organizowane przez Instytut Muzyki i Tańca w porozumieniu z Narodowym Instytutem Kształcenia w Sanoku (lata 2019, 2020).

Sprawował również funkcję koordynatora pracy artystycznej (2020/2021) w instytucji kultury Miasta Krakowa – *Capella Cracoviensis* - organizując liczne koncerty m.in. we współpracy z Filharmonią Krakowską, Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie, z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” oraz realizując projekty artystyczne w ramach krakowskiego festiwalu Opera Rara, w których występował również jako muzyk-pilista.

Po uzyskaniu stopnia doktora został zaproszony do prac Jury Ogólnopolskiego Konkursu z historii muzyki; „20 Spojrzeń na Karola Szymanowskiego” organizowanego dla Szkół Muzycznych II st., pod patronatem honorowym Prezydenta RP.

Był również zaproszony do Rady Festiwalu Wyobraźni Muzycznej „MYEAR” – Jury Ogólnopolskiego Konkursu z kształcenia słuchu dla Studentów Akademii Muzycznych i Uczniów Szkół Muzycznych II st., organizowanego przez Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, podczas którego uczestniczył w ocenianiu uczestników, a także

w Sali Koncertowej wykonał recital (na pile z towarzyszeniem fortepianu) stanowiący nie tylko „koncert” dla publiczności, ale i autorską konkurencję dla uczestników konkursu.

Od 2016 roku należy do Stowarzyszenia organizującego z wykładowcami krakowskiej Akademii Muzycznej cykliczne „Kursy Mistrzowskie – Letnia Manufaktura Sztuki” w Niepołomicach, gdzie regularnie prowadzi klasę kompozycji i improwizacji (lata 2016-2022), a także jedyną w Polsce – nowatorską - klasę gry na pile koncertowej (2021, 2022). Jest również członkiem krakowskiej Fundacji 2Act, w której współorganizuje Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Art and Violence” (lata 2020, 2021) cieszący się zainteresowaniem twórców z całego świata.

W 2019 r. - jeszcze w trakcie studiów doktoranckich - na podstawie wysokiej oceny dorobku artystycznego Kamil Kruk - awansując z pominięciem stanowiska Członka Kandydata - przyjęty został na stanowisko Członka Zwyczajnego Związku Kompozytorów Polskich. Jest również członkiem zarządu Krakowskiego Oddziału ZKP.

W swojej muzyce szczególną wagę przypisuje wieloplanowości i sonorystyce brzmienia, prowadząc narrację dźwiękową nacechowaną silnymi kontrastami energetycznymi. Quasi-performatywna, przestrzenna dramaturgia jego utworów sugerowana jest niekonwencjonalnym ustawieniem grup instrumentalnych, w połączeniu z odpowiednio zakomponowanym przemieszczaniem wykonawców. Projektuje to realne doświadczenie kinestetycznych wrażeń dźwiękowych, za co w poszczególnych utworach odpowiadają:

- biegający baryton w kompozycji *Anatema* na orkiestrę symfoniczną z biegającym barytonem i recytatorem (2015 r.) – utwór wykonany na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu na zamówienie Festiwalu „Wawel o Zmierzchu;
- wędrujący waterphone w wyróżnionym utworze magisterskim *GemRetEri* na skrzypce, perkusję z waterphonem i orkiestrę w ustawieniu przestrzennym (2015), czy we wspomnianym już – nagrodzonym - *Serpentino* na altówkę i perkusję;
- wędrujące smyczki w *Codex rescriptus* na fortepian preparowany i orkiestrę symfoniczną z wędrującymi instrumentalistami (2016) – utwór wykonany w Filharmonii Krakowskiej na zamówienie Krakowskiego, Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów

Niekonwencjonalność i sonorystyka brzmienia mają swoje podłoże m.in. w źródle dźwięku jakim w utworach kompozytora jest np. piła muzyczna, bum-bum rurki (*miniatura nr 3 – powietrze* na 10 bum-bum rurek, akordeon i flet – zamówienie Międzynarodowego

Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” 2014 r.), czy urządzenie kärcher. Jest autorem *Kärchertino* na myjkę wysokociśnieniową z regulacją obrotów i orkiestrę symfoniczną (2018), którego prawykonanie odbyło się w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie podczas uroczystej gali – jubileuszu 25-lecia firmy KAERCHER Polska. Utwór ten stanowi pierwszą w historii muzyki propozycję wykorzystania urządzenia w roli instrumentu.

Kamil Kruk zajmuje się również profesjonalnym wykonawstwem muzyki na pile muzycznej, co w przestrzeni muzyki współczesnej może jawić się jako działalność szczególnie unikalna.

W ramach uczczenia jubileuszu 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie (2018) zamówiono u niego utwór kameralny pt. *Z powyginanych figur gobeliny*, w którym po raz pierwszy wykonał partię piły. Było to możliwe dzięki lekcjom gry udzielonym mu przez Wojciecha Suchania - zwycięzcy konkursu o tytuł mistrza świata w grze na pile mieszkającego w Donauwörth (Niemcy), od którego otrzymał w podarunku pierwszy instrument. Obecnie posiada ich pięć, z czego dwie to piły koncertowe (bezzębne) wykonane na zamówienie przez mistrza rzemiosła mieszkającego w Brownsville (California).

W 2019 r. został zaproszony do wystąpienia z Orkiestrą Filharmonii Narodowej na koncercie inauguracyjnym 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, realizując partię piły w utworze symfoniczno-elektronicznym pt. *Na krawędzi światła* autorstwa prof. Magdaleny Długosz.

Prezentował się także jako solista m.in. z Orkiestrą Królewskiego Miasta Krakowa - *Sinfonietta Cracovia* (2020 r.), wykonując swój utwór pt. *Apeiron* na orkiestrę smyczkową i piłę, zamówiony przez 32. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów, zaprezentowany na koncercie finałowym festiwalu, w sali koncertowej Muzeum-Sukiennice.

Wystąpił również z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (2022 r.), w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, która dokonała prawykonania jego doktoratu - *Sequezne di ologrammi* na orkiestrę i piłę koncertującą. To w Historii Muzyki Polskiej - pierwszy przykład utworu symfonicznego z piłą w roli instrumentu solowego, przywołujący romantyczną ideę kompozytora-wirtuoza.

Na scenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach - podczas koncertu finałowego programu Muzyka Naszych Czasów – uczestniczył w prawykonaniu swojego *vARIAzione vaganti di forme* na piłę, wędrujące skrzypce, fortepian preparowany i multiperkusję. To utwór szczególny; został wydany

i nagrany przez dwa prestiżowe wydawnictwa (PWM, DUX) oraz „uznany przez międzynarodową Kapitułę za wybitne osiągnięcie w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne”, za co dr Kamil Kruk otrzymał honorowe nagrody: dyplom złoty i srebrny na II Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły” w obszarze muzyki poważnej (2022).

W swojej pracy twórczej zgłębia zagadnienia z zakresu korespondencji sztuk (muzyki, malarstwa, filmu) oraz psychologii wyobraźni i percepcji, poszukując indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej. Tytuły utworów dobiera według metaforycznego klucza, starając się kierunkować uwagę słuchacza na określone procesy, nadając brzmieniom i formom dźwiękowym znaczenie symboliczne.

Kamil Kruk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kamil Kruk', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.