Aga Derlak

NEURODIVERGENT

Aga Derlak - p
Maciej Szczyciński - db
Miłosz Berdzik - dr
feat. Kacper Malisz - vn

AGA DERLAK
NEURODIVERGENT

Neurodivergent to eksperymentalne trio, z gościnnym udziałem Kacpra Malisza, które poszerza granice improwizacji poprzez jednocześnie surową i emocjonalną eksplorację neuroatypowości. I takim tonem mogłabym opisywać ten projekt dalej, aby brzmiało to poważnie i profesjonalnie.

Ale ten album to coś znacznie bardziej osobistego. **To odbicie mojej własnej neuroatypowości** – konkretnie ADHD, z którym na co dzień funkcjonuję, na który szukam (z całkiem niezłym sukcesem) sposobu w życiu codziennym, a w muzyce… przestałam już próbować. Zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdybym **zamiast walczyć z moją pozorną nielogicznością i chaosem pozwoliła im przejąć proces twórczy?** I wyszło. Powtarzające się utwory, przenikające motywy, chaotyczna kolejność. Okładka zaprojektowana tył-naprzód. Cały świat odwrócony w sposób, który – o dziwo – zaczyna działać.

Zespół współtworzą muzycy, którzy wnoszą skrajnie różne perspektywy i artystyczne doświadczenia:

Miłosz Berdzik – zanurzony w hip-hopie i awangardzie (Hoshi, Paktofonika)
Kacper Malisz – zakorzeniony w muzyce tradycyjnej (Kapela Maliszów, Suferi)
Maciej Szczyciński i ja – ze świata jazzu i klasyki.

AGA DERLAK
NEURODIVERGENT

Celowo otoczyłam się kontrastami, bo skrajne bodźce dają mi szybką dopaminę. A co dają muzyce? Bycie „pomiędzy". Dzięki temu wymyka się ona klasyfikacjom, a muzyków zmusza do nieustannej uważności i kreacji.

Jako osoba uzależniona od zmiennych, silnych emocji i bodźców najtrudniejsze jest dokończenie i doprecyzowanie kompozycji. Jednak znalazłam na to sposób: **otwarte formy, które ewoluują w czasie rzeczywistym.** I właśnie o ten czas chodzi. Jego brak zmusza wszystkich do kompozycji instant, a mnie – jednocześnie – do ściągnięcia swojej nieustannie wędrującej po przeszłości i przyszłości głowy, do bycia tu i teraz.
Sama muzyka łączy zawiłe improwizacje z rytmiczną dynamiką oraz transową powtarzalnością, odzwierciedla niuanse i złożoność mojego umysłu. **Jest o nieoczywistych wyborach, nieprzewidywalnej w swym charakterze ekspresji. Zakłada przyjęcie alternatywnych sposobów myślenia, odrzucenie harmonii w jej powszechnym rozumieniu na rzecz struktur, motywów i muzycznej „chemii",** a przede wszystkim – przyznaję się do tego bezwstydnie – daje sprawczość mojemu wewnętrznemu chaosowi. Jest jak wypowiedź osoby z ADHD. Kontestuje linearność i przewidywalność. Szuka logiki i konsekwencji w ich braku.

Dlatego jest w niej dużo pozornej nielogiczności, powtarzanych utworów, przenikających się motywów. Czasem jest agresywnie, czasem zupełnie pusto i transowo. Improwizacje oparte są na koncepcjach interwałowych i rytmicznych. Muza jest zdecydowanie nastawiona na ewolucyjność, a nie wieloczęściowość. Ma być o dziwności, samotności, pełni, pustce i chaosie. **To dziwna płyta.** A jednocześnie w tej dziwności – mam wrażenie – udało nam się uchwycić coś niepowtarzalnego.
Całość silnie inspirowana jest koncepcją „comprovisation" kwartetu Shortera.

Aga Derlak - p
Maciej Szczyciński - db
Miłosz Berdzik - dr
feat. Kacper Malisz - vn

Aga Derlak

VERGENT

Aga Derlak
NEURODIVERGENT

100 LAT
POLSKIEGO
RADIA

PRCD 2476

Wszelkie prawa producenta i właściciela nagranego utworu zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczanie i publiczne odtwarzanie, tj. emitowanie przez radio - internetowe płyty bez zezwolenia jest zabronione. ZAIKS. ℗ & © 2025 Polskie Radio S.A.

AGA DERLAK

Polska pianistka, kompozytorka, improwizatorka i pedagożka, której twórczość wyróżnia się głębią emocjonalną. Znana z lirycznego brzmienia, ekspresyjnego stylu improwizacji oraz strukturalnego myślenia, Derlak zyskała uznanie jako jedna z czołowych postaci współczesnego jazzu w Europie. W latach 2018-2019 Studiowała w Stanach Zjednoczonych (Berklee College of Music), w latach 2019-2020 mieszkała w Panamie i od tamtej pory podróżuje oraz koncertuje na całym świecie, pogłębiając swoje zrozumienie improwizacji, kompozycji i muzycznej komunikacji.
Trzykrotnie uhonorowana nagrodą Akademii Fonograficznej FRYDERYK (2024: Artystka Roku, Album Roku; 2016: Debiut Roku). Pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas studiów w Bostonie kształciła się u Danilo Péreza, pianisty kwartetu Wayne'a Shortera, którego wpływ znacząco ukształtował jej podejście do improwizacji. Aga współtworzy m.in. Aga Derlak Trio, Michał Tomaszczyk Quartet, Studio Jazzowe Polskiego Radia. Współpracowała m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Jerzym Małkiem, Wojciechem Pulcynem, Claudio Ragazzi, Danielem Toledo, Atom String Quartet. Intensywnie koncertuje na całym świecie, występując m.in. w Polsce, USA, Ekwadorze, Chile, Kolumbii, Meksyku, Panamie, Niemczech, Grecji, Wielkiej Brytanii, Turcji, Włoszech, Hiszpanii, Azerbejdżanie, Mołdawii, Słowacji i Czechach.
Ma na koncie trzy autorskie albumy, a także brała udział w licznych festiwalach jazzowych w Europie i poza nią, m.in. Panama Jazz Festival, ChilEuropa Festival, Edinburgh Jazz Festival, Jazztopad w Nowym Jorku, Ecuador Jazz Festival, Athens Technopolis Jazz Festival, Ankara Jazz Festival, czy Xjazz w Berlinie.

Aga Derlak
NEURODIVERGENT
Aga Derlak
NEURODIVERGENT
PRCD 2476

MIŁOSZ BERDZIK

Milosz Berdzik to wielokrotnie nagradzany perkusista i kompozytor. Jest absolwentem oraz stypendystą Berklee College of Music w Bostonie (USA), gdzie kształcił się u boku takich artystów jak Ralph Peterson Jr., Billy Kilson, George Garzone i wielu innych. Jest członkiem powstałego w 2023 roku kwartetu Kuby Więcka - Hoshii (wraz z Grzegorzem Tarwidem oraz Maxem Muchą) oraz współzałożycielem duetu DEUX LYNX (wraz z Adamem Jędrysikiem) i tria Suferi (wraz z Kacprem Maliszem i Andrzejem Imierowiczem). Ponadto regularnie współpracuje z Nikolą Kołodziejczykiem w ramach różnorakich projektów kompozytora takich jak Studio Jazzowe Polskiego Radia - reaktywacja legendarnego zespołu założonego przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego, czy Budyń o smaku Mickiewicza z gościnnym udziałem Tomasza Organka oraz Natalii Grosiak. Jako członek live bandu prowadzonego przez Tymoteusza Biesa koncertuje również z legendarnym zespołem hip- hopowym Paktofonika, z którym występował m. in. jako headliner festiwalu Męskie Granie. Na przestrzeni lat współpracował i dzielił scenę również z takimi artystami jak: schafter, Hubert., Maciej Obara, Joanna Duda, Dominik Wania, Zuzanna Malisz, Lotte Anker, Marcin Masecki, Tomasz Dąbrowski, Wini, TEKTONIKA, Paulina Przybysz, Aga Derlak, Daria Ze Śląska, The Dumplings. Jest również laureatem I nagród na wielu konkursach solowych oraz zespołowych takich jak Jazz nad Odrą, Jazz Juniors, Young Drum Hero, Blue Note Poznań Competition, Turniej Muzyków Prawdziwych, Nowa Tradycja. Koncertował na takich festiwalach jak Nisville International Jazz Festival w Serbii, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Polska Jazz Festival w Budapeszcie, International Jazz Platform, czy Warsaw Summer Jazz Days.

MACIEJ SZCZYCIŃSKI

Maciej Szczyciński Absolwent warszawskiej Bednarskiej (ZSM im. Fryderyka Chiopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracował z wieloma artystami polskiej sceny jazzowej, m.in. Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Wojtkiem Staroniewiczem, Dominikiem Bukowskim, Andrzejem Jagodzińskim. Występuje w zespole Bartka Pieszki, Stryjo (z Nikolą Kołodziejczykiem), Auaua. Jest członkiem zespołu Studio Jazzowe Polskiego Radia - reaktywacja legendarnego zespołu założonego przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Lista kolaboracji muzycznych nie zamyka się na jazzie. Za najciekawsze momenty swojej kariery uważa te, kiedy dzielił scenę z "The Hilliard Ensemble", a słuchał tego Arvo Pärt oraz występ z Johnami Scofieldem i Medeskim jako członek big bandu Konglomerat. Laureat dwóch jazzowych Fryderyków ze składami Nikoli Kołodziejczyka. Jako muzyk sesyjny nagrał przeszło 100 płyt oraz ścieżek dźwiękowych do filmów.

KACPER MALISZ

Kacper Malisz - polski skrzypek, kompozytor. Poprzez tradycje rodzinne głęboko związany z muzyką tradycyjną. Jego twórczość to swego rodzaju próba nowoczesnego spojrzenia na muzykę ludową, z jednoczesnym zachowaniem jej tradycyjnego rdzenia. Lider Kapeli Maliszów oraz Kacper Malisz Quartet. Współzałożyciel tria Suferi. Współpracował z takimi artystami i zespołami jak: Nikola Kołodziejczyk, Adam Sztaba, Krzesimir Dębski, Radzimir Dębski, MichałBarański, Piotr Wyleżoł, Jan Smoczyński, Debashish Bhattacharya, Yat-Kha, Kapela ze Wsi Warszawa.

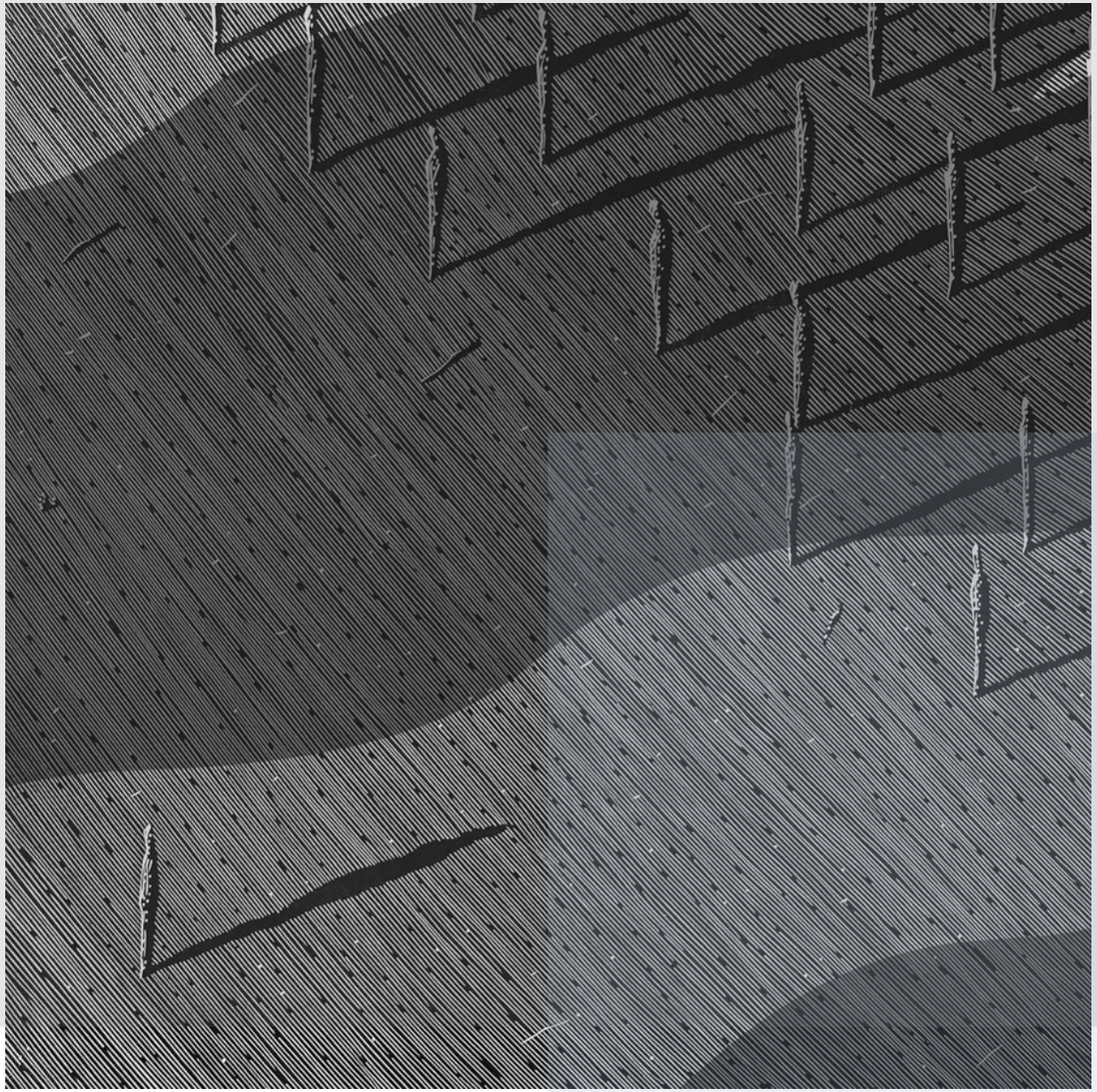
Od 13 roku życia czynnie koncertuje i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych instrumentalistów polskiej sceny folkowej oraz jazzowej. Z autorską muzyką występował na najlepszych festiwalach w Europie i na świecie, m.in: WOMAD UK na scenie radia BBC3, Rainforest Festival w Malezji, Colors of Ostrava w Czechach, Rudolstadt Festival w Niemczech, Budapest Ritmo na Węgrzech, Viljandi w Estonii, Kaustinen Festival w Finlandii. Jako lider Kapeli Maliszów wydał dwa albumy: „Wiejski Dżez" (2017) oraz „Mazurki Niepojęte" (2014).

Zwycięzca międzynarodowego konkursu skrzypcowego Seifert Competition 2022, uznawanego za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla skrzypków jazzowych na świecie. Wielokrotny laureat najważniejszych konkursów muzyki folkowej w Polsce, m.in.: Turniej Muzyków Prawdziwych, Nowa Tradycja (trzykrotnie), Mikołajki Folkowe, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Stypendysta Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągniecia, stypendysta programu Młoda Polska.

OKŁADKA

KAROL POMYKALA

https://pomykalastudio.com/



Aga Derlak NEURODIVERGENT
Label: Muzyczna Agencja Polskiego Radia

PERSONELL:
Aga Derlak - p
Maciej Szczyciński - dr
Miłosz Berdzik - dr
feat, Kacper Malisz

Recorded, mixed and mastered by Błażej Domański
Recorded in Studio S4

100 LAT POLSKIEGO RADIA

Links

SOCIAL MEDIA

www.agaderlaktrio.com WEBSITE/EPK

www.instagram.com/agaderlak

www.facebook.com/agaderlak

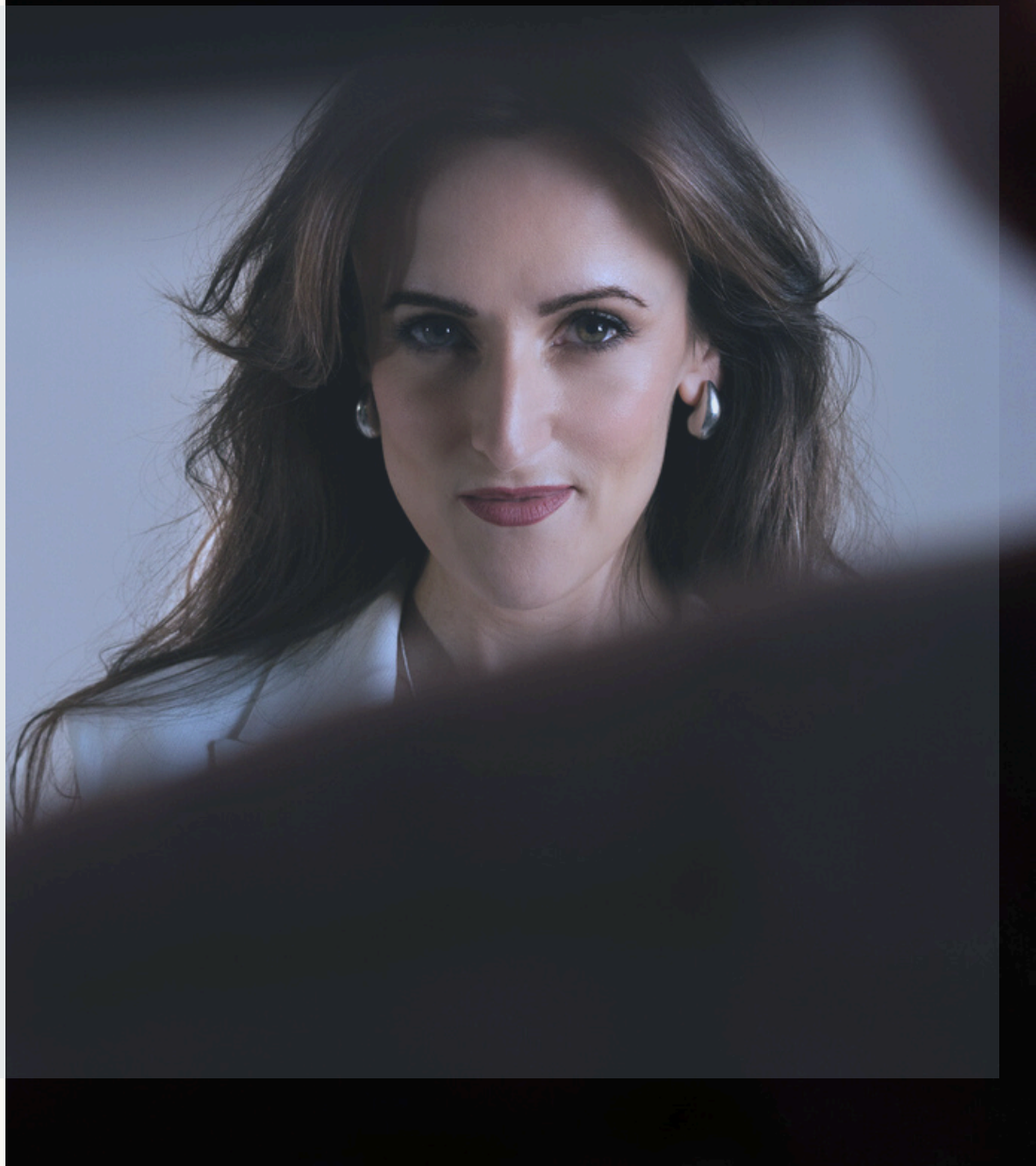
MUSIC

Neurodivergent / soundcloud

Neurodivergent / odsłuch płyty

MEDIA

https://linktr.ee/agaderla

CONTACT

management@agaderlaktrio.com
+48 508 688 837