

21.

Izmir Avrupa

Caz Festivali

3-20 Mart 2014

3-20 March 2014

Jazz Festivali
Izmir European

21. İZMİR AVRUPA CAZ FESTIVALI

3-20 Mart 2014

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI
İZMİR FOUNDATION FOR CULTURE ARTS AND EDUCATION

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İŞBİRLİĞİYLE

biletix
ticketmaster Türkiye

ITALYA KONSÜLÜĞÜ - İZMİR

avusturya kültür ofisi™

music:LX
LUXEMBOURG EXPORT OFFICE

Hollanda Konsüleri

LIETUVOS
KULTŪROS
TARYBA

INSTITUT
FRANÇAIS
İZMİR

Public Affairs
Embassy of the
United States of America

SEMİNER

“JAZZ FORUM-50 YILIN ARDINDAN”

10 Mart, Pazartesi,
İKSEV Salonu, 14.00

Konuşmacı: Paweł Brodowski,
Jazz Forum- The European Jazz Magazin editörü

Eski Dostlar, Yeni Liderler
600 yıllık Türkiye - Polonya
Diplomatik İlişkiler

Etkinlik, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 600. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. turkiye.culture.pl

Paweł Brodowski

Paweł Brodowski, yetmişli ve seksenli yıllarda dünyadaki gerçek anlamda uluslararası ve etkili caz müzik dergilerinden biri olan, tüm dünyadan yazarların oluşturduğu bir ağa sahip, üç farklı dilde yayınlanan (Lehçe 1965 yılından günümüze dek, İngilizce 1967-1992, Lehçe ve Almanca 1976-1981) ve 30 yıldan uzun bir süredir Polonya'nın saygın caz dergisi JAZZ FORUM'un baş editörü, caz müzik eleştirmeni ve yazardır. Varşova'da Miles Davis (1983) ve New York'ta Wynton Marsalis'in de (2008) aralarında bulunduğu birçok önde gelen caz müzisyeni ile sayısız röportajın yazarıdır.

Son 30 yıldır Down Beat dergisinin Uluslararası Eleştirmen Anketi, Uluslararası New Orleans Fahri Yurttaşı (1985), Lincoln Center Nesuhi Ertegun Onur Listesi'nde Caz Müzik alanında efsanevi müzisyenleri aday gösteren ilk uluslararası eleştirmenler paneli üyesi kimliğinin yanı sıra; Leverkusen, Almanya'da düzenlenen Avrupa Caz Müzik Yarışması'nın on baskısı dâhil olmak üzere, uluslararası caz müzik yarışmalarının jüri

üyesidir. Ayrıca JazzPar Ödülü (Danimarka, 1990), North Sea Caz Festivali'nin Kuş Ödülü, Avrupa Caz Ödülü (Avusturya, 2002 – 2007) gibi uluslararası caz müzik ödüllerinin de jüri üyesidir.

Son 30 yıldır Polonya Radyosu'nda her hafta düzenlenen caz programlarının (şu anki plana göre Program II'de her Salı "Jazz Pulse" ismiyle gerçekleşen bir saatlik program) sunucusu olarak faaliyet göstermeye devam eden Paweł Brodowski, aynı zamanda bazı önde gelen caz festivallerinde seremonilere önderlik etmekte ve Kalisz ile Jazz Spring Zakopane'de düzenlenen Uluslararası Caz Piyano Festivali'nin sanat yönetmenliğini yapmaktadır.

Bas gitarist olarak 60'lı yıllarda birçok rock grubuyla birlikte çalan Paweł Brodowski, bu süre zarfında Polonya'da tüm zamanların en muhteşem rock grubu Akwarele of Czesław Niemen ile de çalmış ve onlarla "Dziwny jest ten świat" (Strange Is This World) albümünü kaydetmiştir. Bu albüm Polonya rock müziğinin ilk altın kaydı olup, son 50 yıldır Polonya müzik listelerinde birinci sıradadır. 1947 yılında doğan Paweł, Varşova'da yaşıyor.

SERGI

RAFAL OLBINSKI "KAPAKTAKI CAZ" SERGISI

3 - 20 Mart, AASSM
Doğu-Batı Giriş Galerileri

Old Friends, New Leaders:
600 years of Polish - Turkish
Diplomatic Relations

Ministry of
Culture
and National
Heritage of
the Republic
of Poland.

Polonya Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosluğu

Etkinlik, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 600. Yılı dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. **turkiye. culture. pl**

Rafał Olbiński, tanınmış bir ressam ve çizerdir. 1981 sonbaharında Polonya Güzel Sanatlar ve Bilimler Enstitüsü'nde posterlerini sergilemek için Polonya'dan New York'a gitti. New York ziyareti esnasında, 1981 yılının Aralık ayında Polonya'da sıkıyönetim ilan edilmişti. Bu gelişme üzerine Olbiński New York'ta kalmaya karar verdi. Mart 1982'de "Psychology Today" onun ilk Amerikan kapak çalışmasını yayınladı. Bu yayının hemen ardından, aralarında "Time", "Newsweek", "Business Week" dergilerinin de bulunduğu diğer birçok dergi için de kapak tasarlamaya başladı. Resimsel çizimleri uzun yıllar efsanevi sanat direktörleri Jerelle Kraus ve Steven Heller ile birlikte çalıştığı "The New York Times"da düzenli olarak yayınlandı. 1990'lı yıllarda New York Şehir Operası için büyük övgü alan bir dizi poster ortaya çıkardı ve bu durum, Amerika ve Polonya'da birçok tiyatro dekoru için sahne setleri ve onun tasarladığı posterleri önemli hale getirdi. En çok bilinen tarafı posterleri ve çizimleri olmasına rağmen, şiirsel sürrealizmi kendi tarzında işleyerek harika işler çıkaran bir ressam olarak da çalışmaya devam etti.

New York ve Los Angeles'taki the Society of Illustrators tarafından kendisine verilen altın ve gümüş madalyalar dâhil olmak üzere bugüne dek toplam 150'nin üzerinde ödül kazanan Olbiński, 1994 yılında Dünya'nın En Unutulmaz Posterleri, the "Prix Savignac" için Paris'te International Oscar ile ödüllendirildi. 1995 yılında davet edildiği bir yarışma için tasarladığı poster "New York City – Capital of the World", New York Belediye Başkanı Rudolf Giuliani'nin liderlik ettiği bir jüri tarafından New York Şehrinin resmi posterleri seçildi.

New York'taki uluslararası kariyerine başlamadan önce, Rafał Olbiński on yılını Varşova'da, Polonya caz müzik dergisi "Jazz Forum"un sanat direktörlüğünü yaparak geçirdi. Kapak tasarımları ve düzenlemeler yaptığı bu süre boyunca dergiye eşsiz bir görünüm kazandıran birçok farklı tekniği kullanarak kapak çizimleri ortaya çıkardı. "Jazz Forum" ile çalışması, New York'taki grafik dizayn ve çizim dünyası için Olbiński'nin alt yapısını oluşturmasında yardımcı oldu ve ayrıca sağlam temelli bir dergi olarak Olbiński'nin tekniğinde uzmanlaşmasını sağladı.

Temmuz 2012'de Varşova'daki "Jazz Forum" kapak sergisinin açılışında Rafał Olbiński, "Jazz Forum'da çalıştığım zamanlara dair inanılmaz anılarım var, çünkü orada mutlak bir sanatsal özgürlük keşfetmiştim. Yaptığım şeylere asla karışmayan Jan Byrczek (Jazz Forum'un kurucusu ve ilk baş editörü) ve o zamanki Paweł Brodowski (1979'dan beri baş editör) tarafından bana verilen özgürlüğü dünyadaki başka hiçbir derginin direktörü ya da baş editörü bana vermezdi. Bu sebeple

orada çalıştığım zamanlarda farklı tarzlar ve farklı kapak kalitelerini görebileceğiniz birçok deneysel çalışma yapabildim. Sanırım bu uygulamalar olmadan şuan geldiğim noktaya asla ulaşamazdım. "Jazz Forum" bana büyük bir destek verdi. (...) Bu çalışmalardan bazılarının onca yılın ardından hala kendilerini koruyabilmiş olmasına çok şaşırdım." En sonunda şakayla karışık ekliyor: "Kendimi oldukça takdir edilmiş hissediyorum ve bu iltifatı sonunda değerli bir şeyler üretmek için bir tür kredi olarak sayıyorum."

"Jazz Forum" un baş editörü Pawel Brodowski, onun editör ekibinde olduğu dönemde Rafał Olbiński'nin ortaya koyduğu 10 yıllık çalışmalarını anımsadı: "Rafał zaman zaman ofise gelirdi, daima rahat bir şekilde. Çok büyük bir evrak çantası vardı, haliyle o zamanlar bilgisayarlar yoktu henüz. Her zaman çalıştığı materyallerin ve bazı dergilerin etrafında olmasına özen gösterirdi. Bu dergileri alır, inceler ve bunlarda bir şeyi beğendiğinde başka şeylere dikkat etmezdi, hemen büyük bir makas ile bu beğendiği yeri kesip alırdı. Bazen bu duruma karşı çıkardım ama o devamlı endişe etmememi söylerdi. O evrak çantasında bir resim stoku taşıyordu. Bu resimler işine yarar olduğunda, onlardan faydalanıyordu. Bizimle birlikte geçirdiği 10 yıl boyunca tüm kapaklar, daha doğrusu neredeyse hepsi ve tüm düzenlemeler onun eseri idi. O, bu uzun dizgi teknelerini eve götürür ve onları kendi stüdyosunda düzenlerdi. Sadece editörlük ofisinde çalışmıyor, aynı zamanda Pagart ile çalışarak posterler yaratıyordu. Kendisine inanıyordu, çeşitli yarışmalara projelerini gönderiyordu ve neredeyse her zaman ödüller alıyordu. Bu durum onun için hiç de sürpriz olmuyordu. Jan Byrczek Amerika'ya gittiğinde, ben de (Byrczek'in ricasıyla) oraya gider ve ona yardım eder-

dim. Bu zamanlarda Rafał devamlı olarak işin başında duruyordu. 1981 yılına geldiğimizde o henüz uluslararası kariyerinin çok başındaydı. "Jazz Forum"daki işinin, onun ilk atölye çalışması olarak işlev gördüğünü ve Rafał'a, böyle bir kariyer oluşturmaya olanak sağladığını düşünüyoruz. Rafał'ın bir zamanlar bizimle çalışmasından dolayı oldukça gururluyuz. O zamanlar ya da daha sonra tanıştığım insanlar arasından Rafał gerçek bir kariyer yaptı.

Rafał Olbiński tarafından "Jazz Forum" için yapılmış olan tüm kapak çalışmaları www.polishjazzarch.com sitesinden bulunabilir. Bu sitede, derginin dijitalleştirilmiş arşiv düzenlemeleri 1965 – 1989 yılları arası Lehçe, 1967 – 1992 yılları arası İngilizce, 1976 – 1981 yılları arası Almanca olarak da mevcuttur. Dünyadaki caz müziğin en önemli etkin-

liklerini 40 yıldan uzun bir süredir sistematik olarak okuyucularına aktarması sebebiyle "Jazz Forum", uluslararası boyutta yer alan eşsiz bir dergidir. 1965 yılında olağanüstü derecede yaratıcı bir birey olan ve o zamana dek 10 yıldır baş editörlük yapan Jan Byrczek tarafından kuruldu. "Jazz Forum" eşsiz bir dergiydi, çünkü Polonya'da komünist rejimin bulunduğu yıllarda İngilizce (1967-1992) ve Almanca (1976-1981) olarak da basılmış olan bu tarzdaki tek dergiydi. Tüm dünyadan 100'ün üzerinde muhabirle çalışan "Jazz Forum", dünya caz müziğinden haberler sunuyordu.

"Jazz Forum"da Miles Davis, Tomasz Stańko, Zbigniew Seifert, Joe Zawinul, Gil Evans, Chick Corea, Pat Metheny, Jan Garbarek ve bununla birlikte Krzysztof Penderecki, Czesław Niemen, Sting gibi müzik starları ile yapılan ve ayrıca John Coltrane, Charles Mingus, Urszula Dudziak, Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski gibi müzisyenler hakkında röportajlar; Newport – New York Caz Festivali, Monterey Caz Festivali, Berlin Caz Müzik Günleri, North Sea Caz Festivali, Montreux Caz Festivali, Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą ve daha birçok uluslararası festivallerden haberler; Joachim Berendt, Roman Kowal, Andrzej Schmidt, Stefan Zondek gibi isimler tarafından verilen müzikal konferanslar; albüm ve kitap incelemeleri; Avrupa Caz Müziği'nin önde gelen isimleri, çeşitli ülkelere tanınmış müzisyenlere ait biyografiler; Polonya Halk Cumhuriyeti (PRL) döneminden Rafał Olbiński, Jan Sawka, Edward Lutczyn tarafından oluşturulan grafikler ve eşsiz reklamlar bulunabilir.

Zbigniew Seifert Vakfı (www.zbigniewseifert.org), 2011 yılında "Jazz Forum" un dijitalleştirilmiş arşiv düzenleme projesini

tamamladı. Böylece materyaller, www.polishjazzarch.com sitesinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. 2013 yılında Zbigniew Seifert Vakfı, "Jazz Forum" dergisinin seçilmiş 30 kapağı için bir sergi organize etti.

Bu projenin yaratıcısı, Lublin John Paul II Katolik Üniversitesi'nin Sanat Tarihi Bölümü'nden ve Maria Curie-Skłodowska Üniversitesi'nin Sanat Bölümü'nden mezun olan Izabela Gabrielson'dur. Doktora derecesini Varşova'daki Kardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi'nden alan Izabela'nin doktora araştırması Rafał Olbiński'nin çalışmalarına ve Polonya çağdaş göçmen sanatının belgelenmesine katkı sağlayanlara adanmıştır.

Izabela Gabrielson şuan Amerika'da yaşamaktadır. Orada Northwest College' in Sanat ve Dizayn bölümünde ve Seattle'daki the Foster/White Galerisi'nde Güzel Sanatlar bölümünde görev yapmaktadır.

SEMINAR

"50 YEARS WITH JAZZ FORUM- THEN AND NOW"

March 10, Monday
İKSEV Hall, 2:00 pm

Speaker: Paweł Brodowski,
Jazz Forum- The European Jazz Magazin editörü

Old Friends, New Leaders:
600 years of Polish - Turkish
Diplomatic Relations

The project is organized as part of the 2014 cultural programme celebrating 600 years of diplomatic relations between Turkey and Poland. turkiye.culture.pl

Paweł Brodowski

Jazz critic and writer, for more than 30 years Editor-in-Chief of JAZZ FORUM – Poland's prestigious jazz periodical, in the seventies and eighties one of the world's truly international and influential jazz magazines, with a network of writers from around the world, published three different languages – Polish (since 1965 until now), English (1967 - 1992), Polish and German (1976 - 1981). Author of countless interviews with leading jazz musicians, including Miles Davis in Warsaw (1983) and Wynton Marsalis at his New York apartment (2008).

For the last 30 years participant of Down Beat's International Critics Poll, International Honorary Citizen of New Orleans (1985), member of the original international critics panel nominating legendary musicians into Jazz at Lincoln Center's Nesuhi Ertegun Hall

of Fame. Jury member of international jazz competitions, including ten editions of the European Jazz Competition in Leverkusen, Germany. Jury member of international jazz prizes such as JazzPar Prize (Denmark, 1990), North Sea Jazz Festival's Bird Award, European Jazz Prize (Austria, 2002 – 2007). For the last 30 years host of regular weekly jazz shows in Polish Radio (currently one hour show "Jazz Pulse" every Tuesday on Program II). Master of Ceremony at some of the leading Polish jazz festivals, artistic director of the International Jazz Piano Festival in Kalisz and Jazz Spring Zakopane). In the '60s bass guitarist in rock groups, including Akwarele of Czesław Niemen – Poland's greatest rock artist of all time, with whom he recorded the LP "Dziwny jest ten świat" (Strange Is This World) – the first golden record of Polish rock and Poland's No.1 hit song of the last 50 years. Born in 1947, living in Warsaw, Poland.

"JAZZ ON THE COVER" EXHIBITION BY RAFAL OLBINSKI

March 3-20,
AASSM Entrance
Level East-West Wing Galleries

The project is organized as part of the 2014 cultural programme celebrating 600 years of diplomatic relations between Turkey and Poland.

turkiye.culture.pl

Old Friends, New Leaders:
600 years of Polish - Turkish
Diplomatic Relations

Ministry of
Culture
and National
Heritage of
the Republic
of Poland.

Polonya Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsoloslugu

Rafał Olbiński, is a renowned painter and illustrator. In the fall of 1981 he traveled from Poland to New York City for an exhibition of his posters at The Polish Institute of Arts and Sciences. During his visit to New York, martial law was declared in Poland in December of 1981, and with this, Olbiński made the decision to stay in New York. In March of 1982, "Psychology Today" published his first American cover. Soon after this publication, covers for other magazines followed, among them "Time", "Newsweek", "Business Week", "Playboy". For many years his painterly illustrations appeared regularly in the "The New York Times", where he worked with the legendary art directors Jerelle Kraus and Steven Heller. In the 1990s he created a series of critically acclaimed posters for the New York City Opera, which led to his designing posters and stage sets for many theatre productions in the U.S. and Poland. Although best known for his illustrations and posters, he also continues working as a painter, creating beautiful works in his signature style of poetic surrealism.

Olbiński has received over 150 awards, including gold and silver medals from the Society of Illustrators in New York and Los Angeles. In 1994, he was awarded the International Oscar for the World's Most Memorable Poster, the "Prix Savignac" in Paris. In 1995 the jury led by Mayor Rudolf Giuliani chose his poster as a winner of the "New York - Capital of the World" competition.

Before his international career in New York began, Rafał Olbiński spent 10 years in Warsaw working as an art director for the Polish jazz magazine "Jazz Forum", designing its covers and layouts. During this time

he created cover illustrations using various techniques, which gave the unique look to the magazine. Working with "Jazz Forum" helped prepare Olbiński for the world of graphic design and illustration in New York and served as a solid foundation upon which he mastered his amazing technique. During the opening of the "Jazz Forum" covers exhibition in Warsaw in July 2012 Rafał Olbiński said, "I have wonderful memories about working for "Jazz Forum", because I have experienced an absolute artistic freedom there. No other director or editor-in-chief of any magazine in the world gave me such an independence as I was given by Jan Byrczek [founder of the "Jazz Forum" and its first editor-in-chief], and then, by Paweł Brodowski [editor-in-chief since 1979], who never butted in what I was actually doing. I could experiment, that is why you can see different styles here, different quality of covers. Without this practice, I suppose I would never do what I am doing right now. "Jazz Forum" gave me a boost. (...) I am shocked that some of these things defend themselves after all of these years (...)"

Finally, he added jokingly, "I feel extremely appreciated and I treat this compliment here as kind of credit to finally do something valuable."

Paweł Brodowski, the editor-in-chief of "Jazz Forum", recollected Rafał Olbiński's 10-years work in the editorial team: "Rafał used to come to the office from time to time, always laid-back, he had such a huge briefcase, so obviously there were no computers then, he was always interested in stuff laying around, like some magazines. He always took them, looked through and when he liked something, he didn't care about anything, he took huge scissors and cut it out immediately. I protested sometimes, yet he used to say I shouldn't worry. He had a reserve of pictures in that briefcase – if they were useful, they were used. Throughout 10 years, when he has been working with us, he made all covers, or almost all, and made paste-ups. He took these long galleys home and arranged them in his own studio. He worked not only in the editorial office, he also cooperated with Pagart and created posters. He believed in himself, he sent his projects to various competitions and almost always was awarded, which nonetheless surprised him. When Jan Byrczek went to the U.S., I used to go there (invited by Byrczek), and help him. Then Rafał left and stayed there permanently. It was the year 1981 and the very beginning of his international career. We like to think that his job at "Jazz Forum", served as his first workshop and later allowed Rafał to make such a career. We are still so proud that Rafał used to work

with us; among all people I got to know in that time or later, Rafał made a real career."

All covers made by Rafał Olbiński for "Jazz Forum" can be found at www.polishjazzarch.com, where they are available as digitized archival issues of the magazine from 1965 to

1989 in Polish, from 1967 to 1992 in English and from 1976 to 1981 in German.

"Jazz Forum" is a magazine unique on a global scale due to the fact that for over 40 years it has been systematically reporting on the most important events of world jazz. It was established in 1965 by an incredibly creative individual, Jan Byrczek, who was the editor-in-chief for 10 years. "Jazz

Forum” was unique, because it was the only magazine of this kind printed also in English (1967-1992) and German (1976-1981), during the time of the communist regime in Poland. Thanks to over 100 correspondents from all over the world, “Jazz Forum” provided

news on world jazz. In “Jazz Forum” one could find interviews with music stars such as Miles Davis, Tomasz Stańko, Zbigniew Seifert, Joe Zawinul, Gil Evans, Chick Corea, Pat Metheny, Jan Garbarek, but also with Krzysztof Penderecki, Czesław Niemen, Sting, about musicians like John Coltrane, Charles Mingus, Urszula Dudziak, Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski; coverage

from international festivals: Newport – New York Jazz Festival, Monterey Jazz Festival, Berliner Jazz Tage, North Sea Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą and others; musical lectures by Joachim Berendt, Roman Kowal, Andrzej Schmidt, Stefan Zondek; reviews of albums and books; Euro-Jazz Personalities: bios of renown musicians from various countries; graphics by Rafał Olbiński, Jan Sawka, Edward Lutczyn and unique advertisements from the period of PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa, eng. People’s Republic of Poland, translator’s note).

Zbigniew Seifert Foundation www.zbigniewseifert.org in 2011 accomplished the project of digitalizing archival issues of “Jazz Forum”. Materials are available for free download at www.polishjazzarch.com. In 2013, the Zbigniew Seifert Foundation is organizing an exhibition of 30 selected covers of the “Jazz Forum” magazine in the U.S. The originator of this project is Izabela Gabrielson, a graduate of the Art Department, Maria Curie-Skłodowska University and the Art History Department, John Paul II Catholic University of Lublin.

She received her Ph.D. from the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Her doctoral research was dedicated to Rafał Olbiński’s work and contributed to documenting Polish contemporary émigré art. Izabela Gabrielson lives in the U.S., where she is on the faculty of Northwest College of Art and Design, and is a Fine Art Associate at the Foster/White Gallery in Seattle.