

Aggeliki Toubanaki:

Vocalist, scientist, creative producer, band leader, lead singer, sound experimentalist and mixedmedia practitioner; works in many contexts and mediums, including improvisation, dance and theater. Her innovative work forges new conceptual approaches to considering the human voice and expression within improvisatory structures.

Αγγελική Τουμπανάκη (σύντομο CV)

Vocalist, performer, επιστήμονας, δημιουργική παραγωγός, lead singer, sound experimentalist, mixed-media practitioner και vocal educator.

Το πεδίο δημιουργίας της είναι ένα ευρύ και πολυεπίπεδο σύμπαν μέσα στο οποίο εκφράζεται αξιοποιώντας, συμπληρωματικά, και διαφορετικά μέσα ή φόρμες, όπως τον αυτοσχεδιασμό, το χορό και το θέατρο. Η Αγγελική Τουμπανάκη χρησιμοποιεί τη φωνή της σαν μουσικό όργανο με το οποίο ανιχνεύει εννοιολογικά και βιωματικά τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής μέσα από προσωπικές αυτοσχεδιαστικές διαδρομές και διασταυρώσεις μουσικών ιδιωμάτων. Από το 2005 έχει δημιουργήσει μουσικά projects με World Jazz και Nu Jazz μουσική θεματολογία, τα οποία έχει παρουσιάζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ανάγκη της, η χαρά της και ο στόχος της είναι η διάδραση, ο πειραματισμός και η ελεύθερη επικοινωνία των ανθρώπων χωρίς μουσικά σύνορα.

Βιογραφικό

Αγγελική Τουμπανάκη, vocalist/ performer/ ερευνήτρια. Χρησιμοποιεί τη φωνή της ως μέσο για να αυτοσχεδιάσει, να πειραματιστεί, να εκφραστεί, να επικοινωνήσει και μέσα από αυτό να δημιουργήσει παρέες, τραγούδια, βίωμα, εμπειρία, γνώση.

Από το 2005 ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική, ως δημιουργός, παραγωγός και lead vocalist διαφορετικών μουσικών projects. Η βάση της είναι η τζαζ μουσική και ο βιωματικός αυτοσχεδιασμός, ενώ μέχρι τώρα το ενδιαφέρον της έχει κερδίσει η συλλογή και μελέτη παραδοσιακών ήχων, ρυθμών και βοκαλισμών με διεθνείς, αλλά και γειτονικές με την Ελλάδα γεωγραφικές συντεταγμένες.

Έχοντας ολοκληρώσει έναν πολυετή κύκλο επιστημονικής έρευνας - η Αγγελική είναι αριστούχος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μοριακή Βιολογία - και μουσικών σπουδών, επέλεξε ανάμεσα στα δύο το πεδίο της τέχνης και

έχει αφιερωθεί πλέον αποκλειστικά στο τραγούδι και τη μουσική, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στη διερεύνηση των δυνατοτήτων της ανθρώπινης φωνής.

Η προσέγγισή της στην τέχνη είναι σε ανοιχτή συνομιλία με τις παραστατικές/οπτικοακουστικές τέχνες και την εικαστική δημιουργία. Η δουλειά της βασίζεται στην έρευνα και την ελευθερία της δημιουργικής έκφρασης έξω από νόρμες και κοινές πρακτικές.

Τα μουσικά projects που έχει δημιουργήσει είναι:

- **“Toubanaki & the Buzz Bastardz”**, (μουσικό είδος: World Jazz music)

Η Αγγελική με έξι δεξιοτέχνες μουσικούς της ελληνικής παραδοσιακής και τζαζ μουσικής δημιουργούν το 2008 ένα εκρηκτικό σύνολο και μια από τις πιο ιδιαίτερες και πολυσυλλεκτικές μουσικές προτάσεις της World Jazz σκηνής στην Ελλάδα. Βαλκανικοί ρυθμοί, δρόμοι Ανατολής και μελωδίες της Μεσογείου, αναμειγνύονται με τη σύγχρονη μουσική αρμονία και φόρμα. Το 2015 έρχεται η κυκλοφορία του πρώτου ομώνυμου δίσκου του γκρουπ **“Toubanaki & the Buzz Bastardz”**, ο οποίος ηχογραφείται στην Αθήνα και μιξάρεται στη Ν. Υόρκη.

- **“Drums & Voice Jazztronica duet”**, (μουσικό είδος: Nu Jazz, Ηλεκτρονική/Αυτοσχεδιαστική Τζαζ μουσική).

Η Αγγελική με τον drummer Ηλία Δουμάνη δημιουργούν το Φεβρουάριο του 2014, τους **“Drums & Voice Jazztronica Duet”**, ένα μοναδικό στο είδος του ντουέτο τυμπάνων και φωνής. Παρουσιάζουν διαχρονικά jazz κομμάτια και πρωτότυπες συνθέσεις με βάση την αυτοσχεδιαστική διάδραση και τον ηχητικό πειραματισμό. Οι δύο μουσικοί ερευνούν και αναζητούν τα όρια του φυσικού ήχου των οργάνων τους ενώ σχεδιάζουν ένα πολυμορφικό ηχητικό περιβάλλον με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και προγραμμαμάτων.

- **“Jazz Plus” project** (μουσικό είδος: Contemporary Vocal Jazz)

Η Αγγελική Τουμπανάκη, δημιουργεί το 2010 το **“Jazz Plus” project** μαζί με τους διακεκριμένους μουσικούς, Γρηγόρη Ντάνη και Κώστα Κωνσταντίνου. Ένα αμιγώς jazz σχήμα με ρεπερτόριο από τη σύγχρονη Vocal Jazz σκηνή βασισμένο κυρίως στην αυθόρμητη και real time αναδόμηση/ανασύνθεση του ρυθμού, της αρμονίας και της φόρμας και στον vocal jazz, αλλά και extended vocal, αυτοσχεδιασμό.

- **«Ουλαλούμ»** (μουσικό είδος: Σύγχρονη ελληνική μουσική)

Η Αγγελική Τουμπανάκη το 2017 αποφασίζει να τραγουδήσει για πρώτη φορά τραγούδια της Σύγχρονης Ελληνικής Σκηνης δίνοντας σε αυτά το προσωπικό της στίγμα. Δημιουργεί το project **«Ουλαλούμ»** και μαζί με τους εκλεκτούς μουσικούς, Απόστολο Καλτσά στο ηλεκτρικό μπάσο, Βαγγέλη Παρασκευαΐδη στο βιμπράφνο και Ηλία Δουμάνη στα τύμπανα, ερμηνεύουν βιωματικά και ενορχηστρώνουν αφαιρετικά τραγούδια ορόσημα της ελληνικής δισκογραφίας. Μια παράσταση που ενώνει το χρόνο των αναμνήσεων με το σήμερα του σύγχρονου ήχου.

- **Toubanaki & “Colpo Grosso”** group (μουσικό είδος: World music)

Το 2007 η Αγγελική δημιουργεί τη μουσικοχορευτική παράσταση **“Colpo Grosso”** με μουσικές των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Η παράσταση αυτή ήταν ένα «μουσικό εργαστήριο» που εξελίχθηκε το 2008 στο “Toubanaki & The Buzz Bastardz” group.

Performances:

- Η Αγγελική Τουμπανάκη είχε την ευθύνη της **μουσικής επιμέλειας, της μουσικής επένδυσης με πρωτότυπη μουσική και της φωνητικής διδασκαλίας** στη θεατρική παράσταση **«Το ξύπνημα της μνήμης»**, **Διοργάνωση Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2017**.

- **Συμμετοχή στην μουσικοθεατρική παράσταση «Από την Κρήτη στη Σμύρνη και από το χθες στο σήμερα»** μια Συμπαράγωγή του **Μεγάλου Μουσικής Αθηνών και της ομάδας « Παίζουμε Οικολογικά & Διαπολιτισμικά»**.

Διακεκριμένες συμπράξεις/ συνεργασίες με τους:

- **Christiane Karam**, τραγουδίστρια και συνθέτης, υπεύθυνη στο τμήμα της Ethnic μουσικής του πανεπιστημίου Berklee College of music, co-leader στο Vocal Circle του performer Bobby Mc Ferrin, δημιουργός του βραβευμένου σχήματος ZilZALA Ensemble (N. Υόρκη, 2015 & Φεστιβάλ Ζωγράφου, 2016)

- **Cameron Brown**, κοντραμπασίστας (Bassano del Grappa, Ιταλία 2010)
- **Onur Il**, περκασιονίστας (Descarga project, Αθήνα 2013)
- **Αλέκο Ορφανό**, πιανίστας στο project «Oh no Frank Zappa» (Half Note 2014)
- **Maria Christina & the 7 pedals**, ηλεκτρική αρπίστρια, (Ντουέτο “Harp & Voice”)

Συμμετείχε ως **τραγουδίστρια** στα **μουσικά σχήματα**:

- **Sam Roma** (τσιγγάνικες παραδοσιακές μουσικές)
- **Mare Yiem** (ethnic music)
- **Anthyrnic Flow** (ambient soundscapes)
- **Σανάδες** (9μελές πολυφωνικό σχήμα)

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ/συναυλίες:

Ελλάδα: Tinos Jazz Festival, Preveza Jazz Festival, Full Moon Jazz Festival, Jazz In July Festival, Athens Jazz FX Festival, 4ο Festival Θερινής Ακαδημίας Κλασικής Κιθάρας Αρίων, Melijazz festival, Jazz + Praxis (2014), Fougaro Jazz Festival, Frank Zappa Festival, Festival Athens World Music Festival, Athens Christmas Festival, Athens Christmas Jazz Festival, Art Resistance, Music Heaven, Resistance Festival, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Φεστιβάλ Θεάτρου Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Φεστιβάλ Πολυφωνικού τραγουδιού. Συναυλιακοί χώροι: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μέγαρο Μουσικής, Τεχνόπολη, Gazarte, Μικρό Παλλάς, Bios, Ιανός, Κύτταρο, Σταυρός του Νότου, Half Note, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

Εξωτερικό: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Οξφόρδη, Reading, Newcastle, Bassano del Grappa

Διδασκαλία/ Σεμινάρια:

Η Αγγελική διδάσκει και διοργανώνει:

- 2014- σήμερα: «Τεχνική της φωνής», Ωδείο Φ. Νάκας
- 2014-σήμερα: “Circle Singing” (φωνητικός κύκλος), όπου αξιοποιεί και εξελίσσει την τεχνική που διδάχτηκε από τον Bobby McFerrin, τη Rhiannon και τον Bob Stollof.

- 2014 – σήμερα: Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τη φωνή έχοντας τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων από το εξωτερικό (Christiane Karam, Jay Clayton κ.α.)

Σπουδές:

- 2015 -2016 Jazz Master Classes (Improvisations, Free Improvisation), Jay Clayton
- 2015 – 2015 Circle Songs, Ν. Υόρκη, «Omega» Campus, Bobby McFerrin
- 2013 – 2015 Jazz master classes, Ν. Υόρκη, με τους Bob Stoloff, JD Walter
- 2005 – 2015 Jazz (Ρεπερτόριο, Αυτοσχεδιασμός, Αρμονία, Πιάνο, Θεωρία, Ιστορία της Τζαζ), Ωδείο Athenaeum, με τον Σύλβιο Σύρρο (CIM Paris)
- 2014 Ινδικό κλασσικό τραγούδι (Dhrupad) με τον Uday Bhawalkar
- 2011 Περσικό κλασσικό τραγούδι με την Mamak Khadem
- 2010- 2011 Jazz Improvisation, Ιταλία, «Veneto Jazz Workshops», σε συνεργασία με το “New School for Jazz & Contemporary Music of N.Y.”
- 2010 Ρυθμολογία, με το χορευτή Francisco Jose Suarez Barrera
- 2010 Flamenco τραγούδι με τον Vicente Gelo
- 2009 Jazz master classes, Rene Marie, Sheila Cooper, Deborah Carter
- 2008 – 2009 Κλασσικό Οθωμανικό τραγούδι με τον Ahmet Erdoganlar στο Μουσικό Εργαστήρι «Λαβύρινθος» του Ross Daly.
- 2006- 2013 Τεχνική φωνής SLS (Speech Level Singing) με την Σοφία Νοητή
- 2005 – 2006 Ηπειρώτικο/ Πολυφωνικό Τραγούδι στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων
- 2005 – 2006 Βουλγάρικο τραγούδι με την Tzvetanka Varimezova
- 2004 -2012 Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία με Άριστα, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο *«Μελέτη των Πυρηνικών Πρωτεϊνών σε Καρκινικά Κύτταρα του Παχέος Εντέρου»*
- 2002 – 2007 Κλασσικό τραγούδι, αρμονία, κλασσική κιθάρα και παραδοσιακά κρουστά (νταούλι, μπεντίρ)
- 1997 – 2002 Μοριακή Βιολογία, University of Newcastle Upon Tyne