

Αγγελική Τουμπανάκη

Διδακτόρισα Μοριακής Ογκολογίας, βοκαλίστρια,
καθηγήτρια φωνής, μουσικός παραγωγός, sound experimentalist
aggelikitoubanaki.com

Η Αγγελική Τουμπανάκη θεωρεί την ανθρώπινη φωνή το εκφραστικότερο και πλουσιότερο σε αποχρώσεις μουσικό όργανο. Με τη φωνή αυτοσχεδιάζει, πειραματίζεται, εκφράζεται και επικοινωνεί, πιστεύοντας στην καλλιτεχνική έκφραση πέρα από μουσικά σύνορα και νόρμες.

Η προσέγγισή της στην τέχνη είναι σε διαλεκτική και συνθετική σχέση με τις παραστατικές/οπτικοακουστικές τέχνες και την εικαστική δημιουργία.

Παράλληλα με τις μουσικές της σπουδές ολοκλήρωσε έναν πολυετή κύκλο επιστημονικής έρευνας –είναι αριστούχος **διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής** του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μοριακή Βιολογία. **Θεωρεί βασικό της άξονα έμπνευσης και έκφρασης την βαθύτερη σχέση επιστήμης και τέχνης** και εξερευνά εννοιολογικά και βιωματικά τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, την καλλιτεχνική έκφραση και τη διεπιστημονική οδό.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Jazz Master Classes (Improvisation, Free Improvisation) με τους Bob Stolloff, JD Walter, Jay Clayton, Sheila Jordan, Rene Marie, Sheila Cooper, Deborah Carter.

Circle Singing με το Bobby McFerrin και την ομάδα του (Omega Institute, New York).

Integrated Voice Therapy (3^ο επιπεδο) με την λογοθεραπεύτρια-ειδική φωνοθεραπεύτρια Ελπίδα Κουτσουμπάκη. Jazz τμήμα στο Ωδείο Athenaenm με υπεύθυνο τον Σύλβιο Σύρρο.

Τεχνική φωνής (SLS) με την Σοφία Νοητή. Κλασικό τραγούδι στο ωδείο Κ. Κλάβα με την Μαργαρίτα Συγγενιώτου. Βυζαντινή Μουσική στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιερής Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σεμινάρια, Epirus Ensemble (Ελληνικό Ινστιτούτο στη Βοστώνη), Misirli Ahmet Percussion Workshop, Ινδικού κλασσικού τραγουδιού με τον Uday Bhawalkar, Πέρσικου κλασσικού τραγουδιού με την Mama Khadem, Ρυθμολογίας με τον χορευτή Francisco Jose Suares Barrera, Flamenco τραγουδιού με τον Vincente Gelo, Κλασσικό Οθωμανικό τραγούδι με τον Ahmet Erdogular, Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων και Βουλγάρικο τραγούδι με την Tzvetanka, Varimezova στο Μουσικό Εργαστήρι «Λαβύρινθος» του Ross Daly.

«TOUBANAKI MUSIC PROJECTS»

Με αφετηρία την εκπαίδευσή της στην τζαζ μουσική και με την έρευνα και συλλογή παραδοσιακών ήχων, ρυθμών, μουσικών ιδιωμάτων και φωνημάτων δημιουργεί το προσωπικό της ερμηνευτικό και ενορχηστρωτικό στίγμα.

Από το 2005, είναι **δημιουργός, lead vocalist και παραγωγός** μιας σειράς διαφορετικών μουσικών projects με Contemporary Vocal Jazz και World Fusion Jazz μουσική θεματολογία: «For Women», «Toubanaki _Crossovers», «Toubanaki & the Buzz Bastardz», «Drums Voice Jazztronica Duet», «Jazz Plus», «Aggeliki Toubanaki ft avant garde electric harpist Maria-Christina Harper», «Ulaloum», τα οποία παρουσιάζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει παρουσιάσει τα projects της σε **Festivals**: Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Athens Technopolis Jazz Festival, Athens Jazz FX Festival, Tinos Jazz Festival, Jazz In July Festival, 4ο Festival Θερινής Ακαδημίας Κλασσικής Κιθάρας Αρίων, Jazz + Praxis (2014), Fougaro Jazz Festival, Frank Zappa Festival, Festival Athens World Music Festival, Art Resistance, Music Heaven, Resistance Festival, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Φεστιβάλ Θεάτρου Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Φεστιβάλ Πολυφωνικού τραγουδιού σε **συναυλιακούς χώρους**: Ηρώδειο, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκης, Τεχνόπολη, Gazarte, Half Note, Μικρό Παλλάς, Bios, Ιανός, Κύτταρο, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Passport, Σταυρός του Νότου και στο **εξωτερικό**: New York, Massachusetts, London, Amsterdam, Tel Aviv, Oxford, Reading, Newcastle, Bassano del Grappa

ΕΡΕΥΝΑ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Αγγελική Τουμπανάκη σχεδίασε και συντονίζει το κοινωνικό πρόγραμμα - εργαστήριο του Εθνικού Θεάτρου **«Το Εθνικό δίνει Πνοή»**. Το δωρεάν αυτό διαδικτυακό εργαστήριο ξεκίνησε το Μάρτιο 2021 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αφορά **Long Covid ασθενείς που υποφέρουν από δύσπνοια, δυσφωνία, κόπωση και άγχος, με στόχο την επανεκπαίδευση της αναπνοής και της φωνής και την ανακούφιση των συμπτωμάτων, μέσω της φωνητικής έκφρασης και του τραγουδιού**. Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα **τακτικά post-covid ιατρεία** της Δ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου "Αττικόν", της Μονάδας Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ευαγγελισμός" και της της Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο "η Σωτηρία" .

Από το 2017 είναι μέλος της **Διεπιστημονικής Ομάδας Φωνής «Voice Mentoring»**, με σκοπό τον σχεδιασμό θεραπειών και την αποκατάσταση ασθενών με φωνητικές διαταραχές.

Το 2006 ξεκίνησε να ερευνά τις «**εκτεταμένες (extended) φωνητικές τεχνικές**» μελετώντας παραδοσιακούς βοκαλισμούς και σύγχρονο φωνητικό αυτοσχεδιασμό και να πειραματίζεται με το **looping**. Από το 2014 ασχολείται με την **ενορχηστρωτική μίξη του φυσικού και του ηλεκτρονικού ήχου** με αφορμή τη δημιουργία του πρωτοποριακού project [«Drums Voice Jazztronica Duet»](#) με τον συνθέτη, drummer, καθηγητή και mixed-media practitioner, Ηλία Δουμάνη. Οι δύο μουσικοί ανιχνεύουν και επεκτείνουν τα όρια του φυσικού ήχου των οργάνων τους και σχεδιάζουν ένα πολυσύνθετο ηχητικό περιβάλλον με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και προγραμμάτων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

- Διδάσκει, Τεχνική της φωνής, «Φωνητικό Κύκλο», Jazz Αυτοσχεδιασμό και Θεωρία της Μουσικής στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας.
- Παραδίδει σεμινάρια με θέμα «**Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φωνής**» και «**Ο Φωνητικός Αυτοσχεδιασμός**». Συχνά προσκαλεί εκλεκτούς βοκαλίστες (Christiane Karam, Jay Clayton) διοργανώνοντας αντίστοιχα σεμινάρια- εργαστήρια για τον μηχανισμό της φώνησης.
- Διδάσκει ηθοποιούς και αναλαμβάνει τη «**Φωνητική προετοιμασία**» και «**Μουσική διδασκαλία**» σε θεατρικές παραστάσεις.
- Είναι μαέστρος στο φωνητικό σύνολο της «**Ανοιχτής Ορχήστρας**» Αθηνών.
- Διοργανώνει [«Φωνητικούς Κύκλους» \(Circle Singing\)](#), όπως διδάχτηκε από τον **Bobby McFerrin**, τη **Rhiannon** και τον **Bob Stollof** στην Νέα Υόρκη, χρησιμοποιώντας τους ως μέσο μουσικής εκπαίδευσης και ανθρώπινης επικοινωνίας.
- Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη, ιδρυτή της εταιρείας θέατρου «**Musa cia Teatral**» και καθηγητή Υποκριτικής (Δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» Σωτήρη Καραμεσίνη, διδάσκοντας το εκπαιδευτικό σύστημα θεατρικής πράξης και άσκησης [«MUSA» \(Musical System of Acting\)](#) – μια ολιστική μέθοδο φωνητικής άσκησης, εκπαίδευσης, προετοιμασίας του ηθοποιού και σύνθεσης του ρόλου.
- Ανήκει στην ομάδα των εκπαιδευτών του [Artventure Camp](#) – ένα εναλλακτικό **καλλιτεχνικό camp**, με διοργανωτή τον παγκοσμίου φήμης μουσικό, multiperscussionist και εκπαιδευτικό Πέτρο Κούρτη. Το ιστιοπλοϊκό Artventure-Camp μια βιωματική,καλλιτεχνική,επιμορφωτική και περιβαλλοντική δραστηριότητα η οποία τιμήθηκε με το **Χρυσό Βραβείο Τουρισμού για δύο συνεχόμενες χρονιές 2019 και 2020**.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

- **Vocal Circle technique**, Θερινή Ακαδημία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής) του **Ιονίου Πανεπιστημίου**
- **Speed Mentoring Sessions** στο **Women of the World festival 2023** στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
- **1ο Masterclass Φωνιατρικής** υπό την αιγίδα της **ΕΕΧΕΑ, Voice Mentoring**
- **2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την ανθρώπινη Φωνή, ARTience, PhonoQuest** υπό το γενικό θέμα «Φωνή: Συμφωνίες & Διαφωνίες»,
- **1ο Masterclass Φωνιατρικής** υπό την αιγίδα της **ΕΕΧΕΑ, Voice Mentoring**
- **2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την ανθρώπινη Φωνή, ARTience, PhonoQuest** υπό το γενικό θέμα «Φωνή: Συμφωνίες & Διαφωνίες»,
- **TEDx University of Piraeus** στο **Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)** παρουσιάζοντας την ομιλία με τίτλο "Ζωή σαν παρτιτούρα | Φωνή το κούρδισμα της ολότητας μας"
- **Humankind in the times of viruses – Η ανθρωπότητα στην «εποχή των ιών»** | Γ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
- **Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α', Β', Γ', Δ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά**, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Μηχανισμός της Φώνησης / Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φωνής»
- **Long covid Webinar** που διοργανώνεται απο την Α' ΚΕΘ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
- **30ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο** (Poster, Ομιλία)
- **Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας** | Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Master Class – Φωνητικός Μηχανισμός
- **1ο Trikki ARTience** | Συνέδριο για την ανθρώπινη Φωνή, υπό το γενικό θέμα «Φωνή: Επιστήμη και Τέχνη»
- **18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης:**– Μουσικό εργαστήρι «Η μαγεία των ήχων» βασισμένο στο βιβλίο των Romanysheva Romana & Andriy Lesiv.
- **Διεθνές Συνέδριο «10 Χρόνια ΣΥΔ-10 Βήματα Μπροστά»** για άτομα με νοητική αναπηρία
- **42ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της TESOL** Ελλάδας
- **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας** | Μουσικά Σύνολα, Master Class – Φωνητικός Μηχανισμός

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

- Συμμετέχει στις δράσεις της και συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση **Εστία**. Έχει συνθέσει για το τραγούδι του Κέντρου «Η πιο ζεστή αγκαλιά».
- Διδάσκει μουσική και διευθύνει χορωδία **στις Γυναικείες Φυλακές της Θήβας**, στα πλαίσια των δράσεων που διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σε συνεργασία με το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και αποφυλακισμένων γυναικών.
- Είναι μέλος της **Πρωτοβουλίας κατά των Γυναικοκτονιών**.
- Από το 2017 είναι η εκπαιδευτικός (μουσική και φωνητική διδασκαλία, διεύθυνση χορωδίας) του του ανθρωπιστικού προγράμματος “Kalesma”, μια πρωτοβουλία του διεθνούς λαουτίστα και συνθέτη **Βασίλη Κώστα**. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει τις ζωές και την καθημερινότητα των παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου» προσφέροντας ένα μόνιμο μουσικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου για τα παιδιά της Κιβωτού στην Αθήνα, αλλά και [υποτροφίες για περαιτέρω μουσικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής](#).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

- **Κώστας Μπαλταζάνης**, jazz κιθαρίστας, συνθέτης (Half Note, 02/2020)
- **Γιώργος Κοντραφούρης**, jazz πιανίστας (11^ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΒ, «ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ -Η Βιολογία αλλάζει την Κοινωνία», 2018)
- **Νικόλας Αναδολής**, jazz πιανίστας _ «8th Jazz on Tinos»
- **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 (Νέα Υόρκη 2015 , Φεστιβάλ Ζωγράφου, 2016)

- **Αλέκος Ορφανός**, jazz πιανίστας «Oh no Frank Zappa» project (tribute at F. Zappa στο Half Note Jazz Club 2014, Jazz Festival “Jazz & Πράξεις 2014”)
- **Maria Christina & the 7 pedals**, avant garde ηλεκτρική αρπίστρια, expérimentental duet "Harp & Voice"
- **Onur Il**, περκασιονίστας (Descarga project, Αθήνα, 2013)
- **Ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος**, η **Ορχήστρα του Δρόμου** ft Αγγελική Τουμπανάκη (2013)
- **Cameron Brown**, jazz μπασίστας _Bassano del Grappa, Ιταλία, 2010)
- **Σχήματα**: Sam Roma (τσιγγάνικη μουσική 2017-2018, Anthyrnic Flow (ambient soundscapes, 2010), Mare Yiem (ethnic music, 2008) , Σανάδες (9μελές πολυφωνικό σχήμα, 2007)

Christiane Karam, Φεστιβάλ Ζωγράφου, 2016)

Κώστας Μπαλταζάνης, (Half Note, 2020)

Συμμετοχές - Μουσικοθεατρικές Παραστάσεις

- **«Ευμενίδες»**, Αισχύλος σε σκηνοθεσία Άντζελα Μπρούσκου, Ελευσίνα στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2023. Φωνητική σύνθεση και προετοιμασία Χορού: Αγγελική Τουμπανάκη
- **«Καπετάν Μιχάλης»**, πρωτότυπη σύγχρονη λαϊκή όπερα του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή. Η όπερα, βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του **Νίκου Καζαντζάκη**, (παραγωγή της Περιφέρειας Κρήτης για τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821).
- **«Το ξύπνημα της μνήμης»**, Διοργάνωση Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2017. Φωνητική προετοιμασία και Μουσική Διδασκαλία των ηθοποιών, συμμετοχή στην παράσταση.
- **«Από την Κρήτη στη Σμύρνη και από το χθες στο σήμερα»**, Συμπααραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της ομάδας «Παίζουμε Οικολογικά & Διαπολιτισμικά»
- **«Μιά βεβαιότητα φώλιασε στην καρδιά της φωτισμένης τυράννου»**, Jazz musical του συνθέτη και jazz πιανίστα Γεώργιου Αναματερού .
- **«Passport project»** του Γιάννη Κωσταρή, σε σκηνοθεσία της Βαλεντίνης Σιόβα, 2015.

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

Προσωπικό Album | [«Aggeliki Toubanaki and the Buzz Bastardz»](#)

Η Αγγελική Τουμπανάκη δημιουργεί το 2008 το project “Toubanaki & the Buzz Bastardz”, σε συνεργασία με έξι δεξιοτέχνες μουσικούς της ελληνικής παραδοσιακής και τζαζ μουσικής. Ένα εκρηκτικό γκρουπ και μια από τις πιο ιδιαίτερες μουσικές προτάσεις της world jazz σκηνής στη Ελλάδα.

Το 2015 μετά από επτά χρόνια παιξιμάτων και ζυμώσεων, έρχεται η κυκλοφορία του πρώτου ομώνυμου δίσκου του γκρουπ “Toubanaki & the Buzz Bastardz”.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

- 2022 "Folk in Vitro" MILISSO - ΜΗΛΙΣΣΩ | Γιάννης Μπελώνης & Θεόφραστος Πατέ (Artway – Τεχνότροπον)
- 2022 «Τα δώρα» | Ποίηση: Μίλτος Σαχτούρης Μουσική: Γιώργος Νικητόπουλος (Εκδόσεις Μετρονόμος)
- 2022 «Homo Poeticus» | Ποίηση: Κ.Π. Καβάφης Μουσική: Μάρθα Μεναχέμ, (Εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε.)
- 2021 «Με άλλη ματιά» | Χρήστος Λεοντής, (Εκδόσεις Μετρονόμος)
- 2021 «Angelo's Bookstore» | Άγγελος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης (Φωνητικός αυτοσχεδιασμός, (Musicmirror «Καθρέφτης ήχων αληθινών»)
- 2020 «Jamala» / Emotional Algebra” Apostolo Kalt Orchestra (Artway – Τεχνότροπον)
- 2019, «Νόνη το περήφανο παγώνι» / Το Νησί της Φαντασίας” (Panik Records)
- 2019, «Δυο παράξενα παιδιά» / «Το Ταξίδι Μας Αρχίζει», Φωνητικός αυτοσχεδιασμός στο «Ναι Χορεύω! Ναι Τραγουδάω!» | «Το χάρτινο αερόστατο», MLK / CD
- 2017, Φωνητικός αυτοσχεδιασμός, | “Parenthesis” του περκασιονίστα και συνθέτη Γιάννη Παπαγιαννούλη (Define Productions)
- 2017, «Borders of Paradise», | Stratman – Borders of Paradise” (Ankh Productions /Ankh Music & Entertainment/ Stratman)
- 2017, 2019 «Το σπίτι» / “Κάτι από σένα” (Μετρονόμος)
- 2017, «Ταξίδι μ’ απαγορευτικό» / “Πάραλος” (Ζεύξις Music)
- 2016-15, «Παντέρμη» / Αγγελική Τουμπανάκη & Maria Christina Harper, συλλογή “Ξαναδιαβάζοντας τον Μίκη Θεοδωράκη”, www.musicmirror.gr.
- 2015, «Οι ψυχές» / “Μίλα μου σαν παραμύθι» (Final Touch/Cobalt)
- 2012, «Αφήνω εσένα να τα πεις» / “ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ” (Εκδόσεις Μετρονόμος)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Η Αγγελική Τουμπανάκη ιδρύει τη μη κερδοσκοπική καλλιτεχνική εταιρεία “**Artivism production**”, με στόχο τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων και την παραγωγή διαμεσικών, διαδραστικών καλλιτεχνικών και αρτιβιστικών δράσεων. Η εταιρεία έχει βασικό άξονα και όραμα την παραγωγική συνύπαρξη Τέχνης, Επιστήμης και Εκπαίδευσης και την λειτουργική επιρροή και παρέμβαση της Τέχνης στα σύγχρονα κοινωνικά θέματα και στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου.

TOUBANAKI MUSIC PROJECTS

Official Site: aggelikitoubanaki.com

Aggeliki Toubanaki YouTube Channel

Facebook Page: [ToubanakiMusicProjects](https://www.facebook.com/ToubanakiMusicProjects)

