

prof. dr h. c. Barbara Świątek-Żelazna
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego
W Krakowie
Sztuki Muzyczne

Adres korespondencji:
ul Adama Chmiela 1/31
30-069 Kraków
kom. 604265050
E-mail: swiatflute@gmail.com

Kraków, 2022-01-26

Zleceniodawca Recenzji

Rada Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Sztuki w Szczecinie. Zlecenie podjęte na podstawie ustawy. dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85) art. 187 punkt 2, 3.

Dotyczy:

Uchwały Komisji Doktorskiej z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru 3 recenzentów pracy doktorskiej mgr Joanny Kowalczyk.

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pani mgr Joanny Kowalczyk składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym z koncertu live w Sali kameralnej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie dn. 08.12.2021 roku i jego opisu pt: „Carl Loewe - uniwersalność twórczości. Transkrypcje fletowe wybranych dzieł instrumentalnych”, stanowiących łącznie rozprawę pod wspomnianym tytułem, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. poz. 1668, art. 190 pkt. 2, 3.

Promotorami pracy doktorskiej są: Pan prof. dr hab. Antoni Wierzbiński i Pan dr hab. Tomasz Szczęsny.

Dzieło artystyczne/ rozprawa doktorska obejmuje prezentację następujących utworów:

1. Carl Loewe — Obrazy szkockie op. 112 na flet i fortepian
2. Carl Loewe — Duo Espagnôla na flet i fortepian
3. Carl Loewe - Grand Trio g-moll op. 12 na flet, wiolonczelę i fortepian.

Wykonawcy:

Joanna Kowalczyk—flet,
Tomasz Szczęsny—wiolonczela,
Rafał Kowalczyk—fortepian.

Dzieło artystyczne:

Doktorantka Joanna Kowalczyk gruntownie przemyślała wykonanie zaproponowanych utworów Carla Loewe'go od strony sztuki wykonawczej, budowy formalnej z intencją badań—transkrypcji na flet.

Wysoki poziom wykonawczy wyrażony jest: znakomitą emisją dźwięku, wyrazistą artykulacją, wyważoną ekspresją, wyrównanym brzmieniem instrumentu w całej skali — głęboką wrażliwością muzyczną.

Dobrze odczytana intencja muzyczna kompozytora z wyrazistą narracją, ożywioną aktywnością ekspresyjną z wyważoną dynamiką liryki, świadomego dialogu z fortepianem — to zalety przedstawionego programu.

Piękne prowadzenie frazy muzycznej jest dowodem na wzorową ekonomię gospodarowania zasobami powietrza przez Doktorantkę. Dominantą wykonanego przez Doktorantkę programu jest Grand Trio op. 12 na flet, wiolonczelę i fortepian, napisane pierwotnie na skrzypce, wiolonczelę i fortepian. Partię skrzypiec Doktorantka zaaranżowała na flet. W wykonaniu tego dzieła Doktorantka wykazuje bardzo dobrą mobilność w kształtowaniu wspólnej barwy, łączącej się zarówno z fortepianem, jak i wiolonczelą, a także wykazała umiejętność kameralnego muzykowania. Zespół znakomicie buduje wspólną ekspresję frazy i umiejętnie stopniuje kulminację napięcia dynamicznego, dając dowód artystycznej dojrzałości. Doktorantka zaprosiła do współpracy artystów:

Tomasz Szczęsny—wiolonczela
Rafał Kowalczyk—fortepian,

którzy współtworzyli wizję wykonania Grand Trio — dzieląc efekt artystycznego wyrazu.

Doktorantka dzieli nadzieję, że utwory Carla Loewego - których dokonała transkrypcji na flet — znajdą kolejnych odtwórców.

Opis rozprawy doktorskiej:

Celem dysertacji mgr Joanny Kowalczyk jest przedstawienie postaci Carla Loewego — dyrygenta, śpiewaka, pianisty, organisty, nauczyciela muzyki, a także organizatora życia muzycznego, zwanego „Schubertem Północy”, zasłużonego dla rozwoju kultury i edukacji muzycznej regionu Pomorza Zachodniego.

Doktorantka w założeniu tej pracy propaguje muzykę instrumentalną Carla Loewego. Kolejnym celem jest pozyskanie literatury kameralnej z udziałem fletu poprzez aranżację i wydanie ich w nowych opracowaniach, co znacząco poszerzy wachlarz wykonawczy dzieł szczecińskiego kompozytora Carla Loewego.

Część opisowa dzieła pracy doktorskiej składa się z dwóch części, uzupełnionych Zakończeniem i Bibliografią. W pierwszym rozdziale Autorka zapoznaje czytelnika z sylwetką kompozytora i jego dorobkiem artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem liryki wokalne, która jest dominującym nurtem twórczości.

W drugim rozdziale Doktorantka zawarła analizę wybranych kompozycji Loewego w ujęciu historycznym, budowy formalnej utworów oraz trudności wykonawczych, które wynikają z modyfikacji mających na celu wierne zachowanie zamierzeń kompozytora.

Doktorantka dokonała transkrypcji utworów na flet z partii wokalne, klarnetu oraz skrzypiec. Partię fletu wzbogaciła o:

- dopasowanie linii melodycznych do możliwości i predyspozycji brzmieniowych oraz kolorystycznych instrumentu
- zaproponowała unifikację artykulacji, co umożliwiło wykonawcy osiągnąć spójność koncepcji wykonawczej
- zmieniła rejestry partii fletu, wskazując tym wiodącą rolę tego instrumentu
- wzbogaciła partię fletu o wirtuozowski fragment (kadencja fortepianowa w opracowaniu fletowym)
- zaproponowała dynamikę dostosowaną do możliwości brzmieniowych fletu.

Wymienione propozycje modyfikacji Doktorantka Joanna Kowalczyk dokonała z dużą dozą muzycznego gustu, a także profesjonalną analizą.

Część opisowa pracy doktorskiej wprowadza czytelnika w artystyczny cel dzieła, również ze wskazaniem wniosków praktycznych. Omawiany opis stanowi ważny temat dla flecistów, którzy zechcą podjąć trud poznania zaproponowanych utworów. Próba jego ujęcia ułatwi zapewne drogę poznawczą przedstawianych utworów.

Praca doktorska Pani mgr Joanny Kowalczyk jest pracą pionierską — nikt nie podjął transkrypcji utworów Loewego.

W oparciu o wybór utworów, ich opis, dokonanie transkrypcji — aranżacji na flet, a także piękną sztukę wykonawczą, Doktorantka wyczerpuje temat pracy doktorskiej w aspekcie historycznym oraz analizy formalnej. Transkrypcje tych utworów zapewne wzbogacą literaturę fletową i kameralną w formie dydaktycznej na szczeblu szkolnym i akademickim.

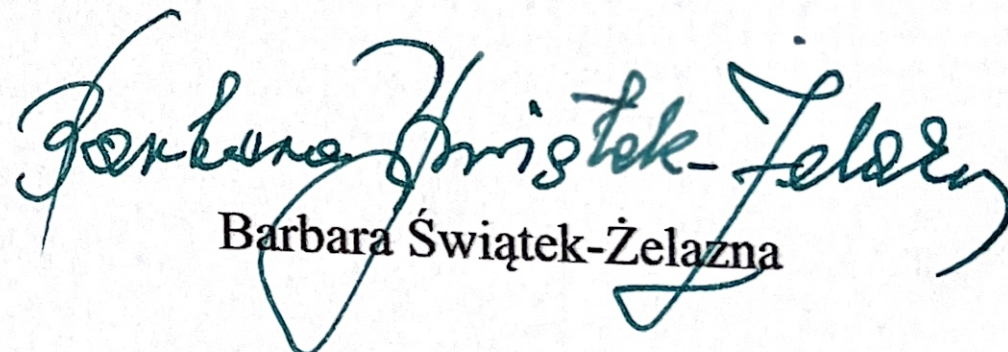
W opisie pracy Autorka formułuje myśli jasno i czytelnie.

Konkluzja

Stwierdzam, iż Doktorantka — Pani mgr Joanna Kowalczyk wykazała się wiedzą teoretyczną, wysokim kunsztem instrumentalnym, a także umiejętnościami prowadzenia samodzielnej pracy badawczej.

W ten sposób Doktorantka rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i naukowe i spełniła wymagania art. 197 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. poz. 1668, art. 190 pkt. 2, 3.

Stawam wniosek o przyjęcie rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Kowalczyk.

Barbara Świątek-Żelazna