

dr hab. Piotr Kałużny
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Poznań, 20.12.2024

dziedzina: sztuka
dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA MGR KATARZYNI PIETRZKO

Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Dotyczy

Uchwały Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne nr 72/2024 Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 30 września 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Pietrzko.

Rada działając na podstawie art.190 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dz.U. z 2023 r. poz.742, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, (Załącznik do Uchwały nr 21/2023 Senatu AMKP z dnia 21 września 2023 r.), wyznaczyła dr hab. Piotra Kałużnego na recenzenta w postępowaniu.

Dla potrzeb recenzenckich została dołączona następująca dokumentacja:

- dyplom magisterski
- suplement do dyplomu
- zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Doktorskiej
- wniosek o wszczęcie postępowania
- opinia promotora Katarzyny Pietrzko, Prof. dr hab. Dominika Wani
- życiorys artystyczny 2024
- wykaz prac artystycznych
- praca pisemna w języku polskim
- praca pisemna w języku angielskim
- raport z badania antyplagiatowego
- dzieło artystyczne w postaci CD

Podstawowe dane o kandydatce

Katarzyna Pietrzko urodziła się . Edukację muzyczną zakończyła z wyróżnieniem 14 listopada 2018 roku na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, uzyskując dyplom magisterski w specjalności: fortepian jazzowy w klasie prof. dr hab. Piotra Wyleżoła i w klasie prof. dr hab. Dominika Wani. 16 września 2024 ukończyła jeszcze studia doktoranckie na tej uczelni. Wcześniej rozpoczęła działalność koncertową, a po założeniu własnego Tria jazzowego, stała się znaną i cenioną pianistką na polskim i europejskim rynku muzycznym. Występowała jako liderka Tria w wielu prestiżowych salach koncertowych, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, sali NOSPR w Katowicach, Teatrze Wielkim w Łodzi, w studiu Dwójki Polskiego Radia, w sali koncertowej Radia NDR w Hamburgu i w klubie „Unterfahrt” w Monachium. Koncertowała w wielu miastach świata, m.in. Wolfsburgu, Bremie, Amsterdamie, Kopavogurze, Rabacie i Baku. Otrzymała wiele prestiżowych nagród, m.in.: I miejsce w plebiscycie magazynu Jazz Forum w kategorii Nowa Nadzieja, nagroda Ikar za szczególne osiągnięcia kulturalne w Bielsku-Białej, nagroda Grand Prix – Jazz Melomani za szczególne osiągnięcia w Łodzi, nagroda „Mateusz Trójki” za debiut jazzowy płyty „Forthright Stories” i nominacja do nagrody „Fryderyk” w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Nagrała ze swoim Triem cztery płyty autorskie, pozytywnie ocenione przez krytyków. Od 2018 roku działa też na polu naukowym i dydaktycznym w kraju i za granicą.

Ocena pisemnej pracy doktorskiej

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Pietrzko pt. *Sergiusz Prokofiew jako inspiracja dla współczesnego pianisty jazzowego* składa się z dzieła artystycznego w postaci CD oraz pisemnej pracy doktorskiej. W tekście pisany znajduje się wstęp informujący o zakresie poruszanej w dysertacji tematyki i trzy rozdziały, z których pierwszy przedstawia w skrócie życiorys i artystyczny dorobek Prokofiewa oraz wyjaśnia kryteria wyboru jego utworów, drugi omawiający podstawowe pojęcia elementów muzycznych i przyjętą terminologię muzyczną wraz z jej symboliką, natomiast trzeci, będący zasadniczą częścią pracy, stanowi analizę utworów zamieszczonych na płycie. W treści słownej znajduje się znacząca ilość przypisów, obszerna bibliografia, netografia oraz spis przykładów muzycznych. W pracy pojawiają drobne usterki językowe i interpunkcyjne, które jednak nie mają istotnego wpływu na jej wartość. Katarzyna

Pietrzko dokonuje analizy sześciu kompozycji, które zostały zarejestrowane na CD przez jej Trio. Z tych sześciu utworów, cztery: *Sarkazm III – Allegro precipitato*, *Sarkazm V*, *Night* i *Wizja ulotna I/Impression* to kompozycje Sergiusza Prokofiewa zaaranżowane przez Katarzynę Pietrzko, a dwie: *Scythian Moon* i *Unidentified Swing Or Not* są jej własnymi utworami, inspirowanymi dziełami rosyjskiego twórcy. Autorka opisała w sposób merytorycznie ścisły, dokładny i szczegółowy, wszelkie muzyczne zabiegi istniejące na płycie, mające wpływ na stylistyczną i formalną grę Tria. Szczególną uwagę zwróciła na najistotniejsze elementy tej realizacji, te, które odwołują się do estetyki wczesnej spuścizny Prokofiewa. Dotyczą one przede wszystkim rozwiązań rytmicznych, agogicznych, harmonicznyc i melodycznych.

Zapoznanie się z tym profesjonalnym omówieniem, pozwala bardziej docenić wartości artystyczne dzieła zarejestrowanego na CD.

Ocena dzieła artystycznego w postaci CD

Płyta CD została nagrana w Studiu Tokarnia 2.0 w Nieporęcie. Realizatorem nagrań był Jan Smoczyński. Trio w składzie: Katarzyna Pietrzko - fortepian; Andrzej Świąś - kontrabas i Piotr Budniak – perkusja, zarejestrowało sześć utworów, z których cztery: *Sarkazm III – Allegro precipitato*, *Sarkazm V*, *Night* i *Wizja ulotna I/Impression* są kompozycjami Sergiusza Prokofiewa zaaranżowanymi przez Katarzynę Pietrzko, a dwie: *Scythian Moon* i *Unidentified Swing Or Not*, są jej własnymi, zainspirowanymi dziełami rosyjskiego twórcy. Ostatnią kompozycję Katarzyna Pietrzko gra solo.

Pod względem stylistycznym muzyka zamieszczona na krążku jest połączeniem awangardy klasycznej z elementami współczesnej estetyki jazzowej. Twórczość ta przekracza najczęściej granice tonalności, a jej formy składają się z połączenia części o różnych natężeniach ekspresji, emocji i technik twórczych. W tym celu Trio korzysta z całej palety możliwości dynamicznych, rytmicznych, harmonicznyc, melodycznych i agogicznych. Zespół Katarzyny Pietrzko neguje tradycyjne wyobrażenia o roli muzyków w typowym trio jazzowym. Zwyczajowo oczekuje się, że pianista jest głównym solistą, a kontrabas i perkusja stanowią sekcję rytmiczną, realizującą podstawową pulsację. W Trio Katarzyny Pietrzko jest inaczej. Wszyscy muzycy stanowią równorzędne indywidualności i zależnie od powstających faktur dźwiękowych, kształtują własne, niezależne melodie i kontrapunkty, tworzą wspólną narrację, albo prowadzą dialogi. Oczywiście pianistka pełni w zespole najważniejszą funkcję i to ona najczęściej nakreśla wyjściową dramaturgię. W przebiegach zarejestrowanych kompozycji pojawiają się obok fragmentów

żywiółowych i wirtuozowskich, groteskowych i żartobliwych, repetytywnych i motorycznych, części spokojne o cechach ballad, nasycone głęboką ekspresją wewnętrzną. W swoim dziele artystycznym Katarzyna Pietrzko stworzyła paralelę stylu „prokofiewskiego”, udowadniając, że może on stanowić inspirację dla współczesnego pianisty jazzowego.

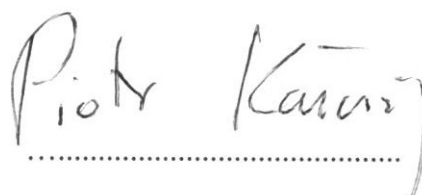
Konkluzja

Od połowy XX wieku wielu pianistów jazzowych inspirowane jest dziełami twórców muzyki klasycznej traktując je jako istotne źródło dla własnych rozwiązań twórczych: aranżerskich, interpretacyjnych i improwizatorskich. Sięgają w tym celu przeważnie do dzieł kompozytorów często wykonywanych, popularnych wśród melomanów i słuchaczy. Natomiast awangardowe utwory, odbiegające od tradycyjnych oczekiwań, zwłaszcza te atonalne, z repetytywną motoryką oraz z wyrafinowaną harmoniką i melodyką, są wybierane bardzo rzadko.

Wczesne utwory Sergiusza Prokofiewa spełniają nadal kryteria utworów awangardowych, mimo że powstały w pierwszej połowie XX wieku. Dzieło Katarzyny Pietrzko jest zatem dokonaniem nowatorskim i odważnym pod względem estetycznym, a jej Trio, dzięki umiejętnościom wykonawczym i wielkiej erudycji muzycznej instrumentalistów uzyskało wspaniały efekt artystyczny.

Uważam, że Pani mgr Katarzyna Pietrzko w stworzonym dziele artystycznym, zarówno w postaci pisanej, jak i nagraniowej wraz ze swoimi wielkimi osiągnięciami koncertowymi i dydaktycznymi spełnia wszelkie, wymagane warunki dla uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: sztuki muzycznej zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.).

Wniosuję o wyróżnienie recenzowanej rozprawy doktorskiej.

dr hab. Piotr Kałużny