

RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ
mgr Olgi Tsymbaluk

Zlecniodawca recenzji:

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, pismo Przewodniczącej Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne Pani dr hab. Moniki Gardoń- Preinl, prof. AMKP, zlecenie podjęte na podstawie *Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r.poz.1789, z póź.zm.)*.

Dotyczy:

Uchwały nr 40/2022 Rady do Spraw Dyscypliny- Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 27.06.2022 roku w sprawie wyznaczenia mojej osoby na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Olgi Tsymbaluk.

Do nadesłanego mi przez Przewodniczącą Rady pisma z dnia 27.06.2022 roku, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby recenzentem pracy doktorskiej pt. *Partia fortepianu oraz jej korelacje z partią wokalną w kameralistyce wokalnej Mikołaja Medtnera jako odzwierciedlenie artystycznych i życiowych idei kompozytora, na przykładzie 9 Lieder von Johann Wolfgang von Goethe op. 6, 6 Wierszy do słów Aleksandra Puszkina op. 36 oraz Sonaty-wokalizy na głos z fortepianem op.41 nr 1* Pani mgr Olgi Tsymbaluk została dołączona następująca dokumentacja:

- uchwała nr 40/2022 Rady do Spraw Dyscypliny- Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 27.06.2022 roku w sprawie wyznaczenia mojej osoby na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Olgi Tsymbaluk
- dokumentacja dorobku artystycznego Pani Olgi Tsymbaluk z uzupełnionym wykazem działalności artystycznej i dydaktycznej

- praca doktorska *Partia fortepianu oraz jej korelacje z partią wokalną w kameralistyce wokalnej Mikołaja Medtnera jako odzwierciedlenie artystycznych i życiowych idei kompozytora, na przykładzie 9 Lieder von Johann Wolfgang von Goethe op. 6, 6 Wierszy do słów Aleksandra Puszkina op. 36 oraz Sonaty-wokalizy na głos z fortepianem op.41 nr 1* wraz z płytą CD

Podstawowe dane o Kandydatce

Pani Olga Tsymbaluk urodziła się we Lwowie. Od 6 roku życia rozpoczęła edukację muzyczną uczęszczając do Specjalistycznej Szkoły Muzycznej im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie. Już podczas trwania nauki w szkole debiutowała w charakterze solistki z Filharmonią Lwowską wykonując m.in. Koncert D-dur A. Rowleygo, Koncert g-moll J. S. Bacha oraz Capriccio Brillante F. Mendelssohna. Szkołę ukończyła z wyróżnieniem w 2000 roku.

Dalszą naukę Pani Tsymbaluk podjęła w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie fortepianu dr hab. Romany Podsadeckiej-Ostafil u której po ukończeniu studiów magisterskich kontynuowała naukę na studiach podyplomowych ukończonych w 2008 roku z wyróżnieniem. Bardzo ważnym etapem studiów (jak sama Doktorantka podkreśla) były praktyki akompaniamentu odbyte w klasie Maestry prof. Kai Danczowskiej.

Do znaczących osiągnięć Doktorantki należą: nagroda na Konkursie Pianistycznym im. Balisa Dvarionas w Wilnie (1992) oraz Uczelnianym Konkursie im. Profesora Tadeusza Żmudzińskiego (Wyróżnienie – 2004, I Nagroda – 2005).

Główny nurt działalności Pani Olgi Tsymbaluk skupia się na współpracy z wieloma znakomitymi śpiewakami- od 2009 doktorantka zatrudniona jest jako pianistka w Operze Krakowskiej oraz w charakterze akompaniatora – korepetytora na Wydziale Wokalno – Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Od lat bierze także czynny udział w krajowych i międzynarodowych kursach oraz konkursach wokalnych. Współpracowała również z Chórem Polskiego Radia w Krakowie (z którym dokonała kilku nagrań dla Radia Polskiego), Narodowym Forum Muzyki, Trondheim Symphony Orchester&Opera, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, NOSPR-em, Stowarzyszeniem „Bajkowy Karnawał” we Lwowie. Za swoją pracę uhonorowana została Nagrodami Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie (2017,2021) otrzymała także wyróżnienia za „pianistyczną współpracę” między innymi we Lwowie i Włoszakowicach.

Wszechstronna działalność koncertowa Pani Olgi Tsymbaluk to przede wszystkim muzyka wokalna którą podzielić można na nurt pieśniarski (setki pieśni z uwzględnieniem najważniejszych cykli Schuberta, Schumanna, Dvoraka, Szymanowskiego, Brahmsa etc.) operowy i kantatowo – oratoryjny (towarzyszenie solistom w dziesiątkach arii od Bacha po muzykę współczesną) korepetytorski (pomoc śpiewakom w przyswajaniu i „budowaniu” postaci – partii operowych) oraz kameralistka wykonująca partie fortepianu w wielu spektaklach - m.in. w „Podróży Zimowej” do muzyki F. Schuberta, balecie „Kopciuszek” do muzyki G. Rossiniego, spektaklu „Cabaret Lunaire” do muzyki A. Schoenberga, operach

„Ariadna na Naxos” R. Straussa, „Damie Pikowej” P. Czajkowskiego, „Napoju Miłosnym” G. Donizettiego, „Turku we Włoszech” oraz „Cyruliku Sewilskim” G. Rossiniego.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

- Praca doktorska Pani mgr Olgi Tsymbaluk pt. *Partia fortepianu oraz jej korelacje z partią wokalną w kameralistyce wokalnej Mikołaja Medtnera jako odzwierciedlenie artystycznych i życiowych idei kompozytora, na przykładzie 9 Lieder von Johann Wolfgang von Goethe op. 6, 6 Wierszy do słów Aleksandra Puszkina op. 36 oraz Sonata-wokaliza na głos z fortepianem op. 41 nr 1* składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym oraz opisu, stanowiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem.

Dzieło artystyczne zawiera utwory następujące pieśni Mikołaja Medtnera:

9 Lieder von Johann Wolfgang von Goethe op.6

1. *Wandrer's Nachtlid II (Über allen Gipfeln ist Ruh)*
2. *Mailed*
3. *Elfenliedchen*
4. *Im Vorübergehn*
5. *Aus Claudine von Villa-Bella (Liebliches Kind)*
6. *Aus Erwin und Elmire I (Inneres Wühlen)*
7. *Aus Erwin und Elmire II (Sieh mich, Heil'ger)*
8. *Erster Verlust*
9. *Gefunden*

Damian Wilma – baryton

Sylwia Olszyńska (*Aus Erwin und Elmire II*) – sopran

Olga Tsymbaluk - fortepian

• 6 Wierszy do słów Aleksandra Puszkina op. 36

10. *Aniol*
11. *Kwiat*
12. *Gdy tylko róże więdną*
13. *Romans hiszpański*
14. *Noc*
15. *Arion*

Lucyna Jarząbek – sopran

Olga Tsymbaluk - fortepian

• Sonata-wokaliza na głos z fortepianem op. 41, nr 1

16. *Motto Geweihter Platz*

17. Sonata-wokaliza

Sylvia Olszyńska – sopran

Olga Tsymbaluk – fortepian

Reżyserem dźwięku był Pan Tomasz Lida, a nagranie zrealizowane zostało w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w lipcu 2021 roku.

Jako pierwszy na płycie zarejestrowany został cykl **9 Lieder von Johann Wolfgang von Goethe op.6**, który od początku przykuwa uwagę słuchającego wyjątkowym kunsztem i umiejętnością współpracy pianisty i śpiewaka. Korelacja i wzajemna inspiracja wykonawców daje się zauważyć od pierwszych taktów nagrania. Każda pieśń niezależnie od jej charakteru, tempa, dynamiki stanowi autonomiczną, zamkniętą „formę”, którą determinuje „programowy tekst”. Konstrukcja dramaturgiczno – narracyjna cyklu opiera się przede wszystkim na zachowaniu świetnie wyczuwalnego balansu pomiędzy poszczególnymi partiami co owocuje wyjątkowo koherentną muzyczną całością. Gra Pani Tsymbaluk jest pełna ekspresji, która podporządkowana jest w całości napięciowo-wyrazowej współpracy ze śpiewakiem. Fluktuacje dynamiczne, szeroka paleta barw, artykulacyjna świadomość, sposób „dotyku” klawiatury, balans poszczególnych rąk, dysponowanie czasem, który w tym przypadku determinuje naturalny oddech ludzki, znamionuje Artystkę doświadczoną, ale również wyjątkowo wrażliwą i kompetentną. Podobne odczucia mam słuchając również **6 Wierszy do słów Aleksandra Puszkina op. 36** oraz **Sonaty-wokalizy na głos z fortepianem op. 41, nr 1**- Doktorantka potrafi znakomicie odmalować specyficzną atmosferę każdej z pieśni, w jej prowadzeniu frazy, budowie napięć czuć wyjątkowy kunszt i ogromne doświadczenie w pianistycznej współpracy ze śpiewakami. Na uwagę zasługują także wykonane z wyjątkowym pietyzmem, dbałością o szczegół wstępy i zakończenia poszczególnych pieśni, które (jak choćby w pieśni nr 4) pozwalają nam w pełni docenić i ocenić wielki pianistyczne możliwości i umiejętności Pani Olgi Tsymbaluk. Ogromną, „artystyczną sprawiedliwość” muszę też oddać znakomitym partnerom Pani Tsymbaluk – Pan Damian Wilma, Pani Lucyna Jarząbek oraz Pani Sylvia Olszyńska zasługują na najwyższe uznanie- ich kunszt wokalny pozwolił niewątpliwie Doktorantce na bardzo kreatywną, kameralną współpracę – brawo. Moim zdaniem cała płyta zasługuje na rynkową publikację, która przybliżyłaby szerszej publiczności jakże wartościową, ciekawą i zróżnicowaną twórczość Mikołaja Medtnera. Po wysłuchaniu nagrania nie dziwi mnie zasłyszana opinia, że Pani Olga Tsymbaluk należy do bardzo wąskiego grona najlepszych, polskich korepetytorów – specjalistów, tak bardzo pożądanym do współpracy z wokalistami.

Część opisowa, bardzo starannie opracowana pod względem merytorycznym, składa się z trzech wyraźnie wyodrębnionych części oraz bibliografii.

Pierwszy rozdział poświęcony jest przedstawieniu sylwetki Mikołaja Medtnera, drugi jego twórczości kameralnej, ostatni szczegółowemu przybliżeniu kulturowego i historycznego kontekstu nagranych pieśni.

Praca ma bardzo przejrzystą konstrukcję, a narracja prowadzona jest konsekwentnie z pasją godną praktyka- wykonawcy i naukowca, pozwalającą czytelnikowi na pełne zrozumienie tematu dzięki wyjątkowej skrupulatności i metodyczności Doktorantki. Otwiera ją wprowadzenie, które przybliża obiekt i cel badań, źródła, literaturę oraz założenia metodologiczne. Imponujący research Doktorantki owocuje świetnie zwerbalizowanymi muzycznymi odczuciami, które mają wyjątkowo emocjonalny, osobisty wydźwięk. Wszystkie uwagi zawarte w pracy ukazują nam Pianistkę o bogatej wyobraźni, poszukującą własnej interpretacyjnej drogi. Język pracy, jest żywy, bogaty i sugestywny. Dzięki zapoznaniu się z pracą dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy, Autorka prowokuje także do wielu przemyśleń, innej perspektywy postrzegania muzycznej czasoprzestrzeni. Pracę zamyka podsumowanie wraz z bogatą bibliografią (liczącą kilkadziesiąt pozycji).

Reasumując, pracę doktorską tak w części nagraniowej jak i pisemnej Pani mgr Olgi Tsymbaluk oceniam bardzo pozytywnie – subiektywne, trafne uwagi dotyczące wykonawczego aspektu opisywanych utworów, umiejętność wyciągania wniosków, sprawność językowa, bogata bibliografia, celne cytaty wplecione w nurt narracji uzasadniające i potwierdzające tezy Autorki, wielowątkowo i wielopłaszczyznowo prowadzony wywód, kreatywny i bardzo emocjonalny stosunek Autorki do nagrywanych i opisywanych pieśni pozwalają jednoznacznie stwierdzić dojrzałość naukową i artystyczną Doktorantki. Cały doktorat Pani Olgi Tsymbaluk wraca mi wiarę, iż przewód czy postępowanie doktorskie to nie uzyskiwanie kolejnej kategorii „muzycznego prawa jazdy” tylko pasja, rzetelność i artystyczna prawda dlatego uważam, że doktorat od strony muzycznej jak i pisemnej powinien zostać opublikowany.

Praca doktorska Pani mgr Olgi Tsymbaluk zasługuje na bardzo duże uznanie. Świadomość, dojrzałość i ogromne umiejętności Doktorantki widoczne są tak w części artystycznej jak i werbalnej. Moim zdaniem, znakomicie przygotowana pod każdym względem praca doktorska przyczynia się do rozwoju zarówno dyscypliny artystycznej reprezentowanej przez Doktorantkę jak i całej dziedziny sztuk muzycznych. Jako recenzent rekomenduje publikację pracy doktorskiej pt. *Partia fortepianu oraz jej korelacje z partią wokalną w kameralistyce wokalnej Mikołaja Medtnera jako odzwierciedlenie artystycznych i życiowych idei kompozytora, na przykładzie 9 Lieder von Johann Wolfgang von Goethe op. 6, 6 Wierszy do słów Aleksandra Puszkina op. 36 oraz Sonaty-wokalizy na głos z fortepianem op.41 nr 1*, naukowy research połączony z wnikliwymi, osobistymi wnioskami muzyka - praktyka powodują, iż dysertacja zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Konkluzja

Niniejszym stwierdzam, że Doktorantka wykazała się wiedzą praktyczną i teoretyczną, a także umiejętnościami do prowadzenia pracy artystycznej. W ten sposób Doktorantka rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełnił bez zastrzeżeń wymagania art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku. Stawiam również wniosek o wyróżnienie pracy zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku.

Pracę doktorską Pani mgr Olgi Tsymbaluk przyjmuję.

Grzegorz Biegas

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a final vertical stroke.