

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka Pani dr Justyny Dudy-Krane

Podstawowe dane osobowe Recenzenta

dr hab. Irena Olkiewicz
Dziedzina – sztuki muzyczne
Dyscyplina – instrumentalistyka
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu, Wydział Instrumentalny

Akademia Muzyczna w Krakowie
Dziekan Wydziału Instrumentalnego
wpłynęło dnia 23.07.2018
nr ..... mgr. Małgorzata Krowicka

Wrocław, 10 lipca 2018 r.

Zleceniodawca opinii

Akademia Muzyczna w Krakowie, Dziekan Wydziału Instrumentalnego, pismo z dnia 6 czerwca 2018 roku. Zlecenie zostało podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 9 maja 2018 roku nr BCK-VII-L-6461/18 powołującej Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka dla Pani dr Justyny Dudy-Krane. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 1 marca 2018 roku przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na wniosek Pani dr Justyny Dudy-Krane z dnia 25 lutego 2018 roku. Do nadesłanego mi przez dr hab. Mariusza Sielskiego, Dziekana Rady wskazanej przez wnioskodawcę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, pisma sygnowanego datą 9 maja 2018 roku informującego o powołaniu przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów mojej osoby recenzentem Komisji Habilitacyjnej do oceny osiągnięć Pani dr Justyny Dudy-Krane, została dołączona dokumentacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 IX 2011 r.

Do zlecenia dołączona została następująca dokumentacja:

- Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów sekcja VII wraz z dokumentacją Kandydatki (w tym autoreferat w języku polskim i angielskim) w formie papierowej i elektronicznej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
- Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora sztuk muzycznych;
- Płyta kompaktowa Henryk Mikołaj Górecki, String Quartet No. 3 „... songs are sung” wskazana jako artystyczne osiągnięcie Habilitantki;
- Wykaz i dokumentację dorobku artystycznego, dydaktycznego i naukowego oraz nagród w formie papierowej i elektronicznej.

Podstawowe dane o Habilitantce

Edukacja:

- 1997 dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej w Krakowie;
- 2004 dyplom z wyróżnieniem w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie skrzypiec prof. Wilhelma Melchera;
- 2004 dyplom z wyróżnieniem w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w mistrzowskiej klasie kameralnej prowadzonej przez członków Kwartetu Melos;
- 2011 uzyskanie stopnia doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej Instrumentalistyka w Akademii Muzycznej w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej: „Zagadnienia interpretacyjne w wybranych utworach kameralnych Krzysztofa Pendereckiego wobec zapisu, faktury i kształtowania brzmienia” Promotor: Profesor Zdzisław Łapiński;

Uzupełniające kursy mistrzowskie w grze solowej pod kierunkiem:

- prof. Koichiro Harada (Japonia);
- prof. Ida Bieler (USA);

Uzupełniające kursy mistrzowskie w grze kameralnej pod kierunkiem:

- 1998 i 1999 prof. Piero Farulli, Quartetto Italiano, "Corso di Perfezionamento", Accademia Musicale Chigiana, Siena (Włochy);
- Kwartet Śląski;
- Kwartet Borodina (Rosja);
- Tokyo String Quartet (USA)

Nagrody i wyróżnienia w konkursach kameralnych:

- 1995 pierwsza nagroda i nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu polskiego w Konkursie Kameralnym im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi;
- 1995 pierwsza nagroda w Międzynarodowym Konkursie Muzyki XX Wieku im. Velentino Bucchi w Rzymie;
- 1996 nagroda specjalna jury Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Dymitra Szostakowicza w Petersburgu;
- 1997 pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego;
- 1998 zwycięstwo w Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Katowicach.

Praca artystyczna i pedagogiczna:

- 1993 – nadal - Kwartet Smyczkowy „Dafo”, pierwsza skrzypaczka i współtwórczyni zespołu;
- 2008 – nadal – Akademia Muzyczna w Krakowie, od 2011 zatrudniona na stanowisku adiunkta;
- 2010 – nadal – Orkiestra Stołecznego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”, pierwsza skrzypaczka tutti;

Ocena autoreferatu

W dołączonym do dokumentacji autoreferacie Pani dr Justyna Duda-Krane opisuje swoją dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, które można podzielić na:

- edukację muzyczną;
- działalność koncertową kameralną;
- działalność koncertową orkiestrową;
- działalność fonograficzną;
- działalność dydaktyczno – naukową;

W autoreferacie Habilitantka opisuje swoją działalność artystyczną i pedagogiczną w sposób dojrzały, świadomy i sugestywny. Poprzez autoreferat dr Justyna Duda-Krane odsłania tajemnicze, choć wszystkim instrumentalistom dobrze znane źródło Jej spektakularnych sukcesów tak wykonawczych, jak i pedagogicznych, cyt.: „ W moim aktywnym życiu muzycznym kierowałam się zawsze dbałością o zachowanie wysokiego poziomu wykonywania zawodu instrumentalisty. Zdaję sobie sprawę z tego, że działam w obszarze dyscypliny artystycznej, która stanowi formę kreowania sztuki muzycznej. Dzięki instrumentalistom nawiązywane są złożone relacje i interakcje pomiędzy twórcą dzieła a odbiorcą. Z tego wynika zadanie dla wykonawcy dzieła, który musi starać się stworzyć specyficzną atmosferę umożliwiającą aktywny odbiór dzieła przez słuchającego i zapewnić właściwą jego percepcję” i dalej cyt.: „Rozpoczynając pracę dydaktyczną w Katedrze Kameralistyki, zdawałam sobie sprawę, że podejmuję nowe wyzwanie, obarczone wielką odpowiedzialnością (...) Będąc przekonana, że najlepszą drogą kształcenia instrumentalistów jest droga poprzez muzykę kameralną, w tym kwartet smyczkowy, staram się przekonywać młodych muzyków o słuszności wyboru tej drogi oraz propagować ją, wykorzystując własne doświadczenia i korzystając z rozwiązań znanych mi ze współpracy z wybitnymi pedagogami.”

Autorefleksja Habilitantki i szczerść, z jaką opisuje dążenie do osiągnięcia wymarzonego artystycznego celu oraz Jej motto pedagogiczne przekonuje mnie w 100%.

Autoreferat w całości przyjmuję.

Ocena dorobku artystycznego: kameralnego, orkiestrowego i fonograficznego

Przedstawiona przez Habilitantkę dokumentacja dorobku artystycznego obejmuje okres od momentu uzyskania doktoratu w 2011 roku do lutego 2017 roku.

Sześcioletnią działalność artystyczną Habilitantki skoncentrowaną przede wszystkim na wykonawstwie muzyki kameralnej z Kwartetem Smyczkowym „Dafo” oceniam jako bogatą i wszechstronną. Wyrafinowany repertuar Kwartetu Dafo oscylujący wokół klasyki współczesnej muzyki polskiej otrzymuje wysokie oceny krytyków muzycznych. Znakomite wykonania dzieł m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Grażyny Bacewicz, Aleksandra Lasonia, Karola Szymanowskiego, Tadeusza Bairda, Krzysztofa Meyera, Eugeniusza Knapika, Zbigniewa Bujarskiego czy Pawła Mykietyna zapewniają kameralistkom Kwartetu Dafo miejsce w czołówce europejskich kwartetów

smyczkowych. Wysoki poziom wykonawczy zarejestrowanych i wydanych albumów płytowych przekłada się na prestiżowe nagrody muzyczne, które Kwartet Dafo ma w swoim dorobku:

- 1999 – Nagroda Muzyczna Fryderyk w swojej kategorii za płytę CD *Bacewicz, Bujarski, Górecki, Lasoń, Łukaszewski* zrealizowaną dla wytwórni fonograficznej DUX;
- 2000 – Nagroda Muzyczna Fryderyk w kategorii muzyka współczesna za płytę CD *Baird, Knapik, Meyer, Penderecki, Zieliński* zrealizowaną przez firmę fonograficzną DUX;
- 2009 – Nagroda Muzyczna Fryderyk w kategorii muzyka współczesna za płytę CD *Paweł Mykietyń: Speechless Song* zrealizowana dla Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego (utwór *Ładnienie*, współwykonawcy: Jerzy Artysz – baryton, Viola Łabanow – klawesyn);
- 2011 – Nagroda magazynu muzycznego „Pizzicato” – „Supersonic Pizzicato” (Luksemburg) za płytę CD z utworami kameralnymi Krzysztofa Pendereckiego nagrana dla wytwórni fonograficznej DUX w roku 2010;
- 2012 – nominacja na International Classical Music Awards, rekomendacja przez MDR Figaro Radio (Niemcy) za płytę CD jw.;
- 2015 - Positive Feedback - Writer's Choice Award za płytę CD jw.;
- 2012 – Nagroda Muzyczna Fryderyk i Złota Płyta przyznana przez Związek Producentów Audio-Video za płytę CD/DVD nagraną przez Kwartet Dafo wspólnie z Dziewczęcym Chórem „Puelle Orantes”, *Live Łukaszewski & Bembinow, Kolędy i pastorałki*.

Jako kameralistka Kwartetu Dafo Habilitantka wraz z pozostałymi instrumentalistkami zespołu doskonalila swój warsztat instrumentalny i uczyła się sztuki cyt.: „współtworzenia spójnego obrazu i odbioru muzyki” poprzez współpracę z wybitnymi współwykonawcami scenicznymi. Wymienia wielu z nich: Kwartet Melos, Kwartet Śląski, Kwartet Stamic, Hugo Wolf Quartet, Agata Zubel, Urszula Kryger, Olga Pasiecznik, Janusz Olejniczak, Andrzej Chyra, Jerzy Artysz, Wolfgang Goennewein, David Moss, Andrea Higi, Michel Lethiec, Dawid Krakauer, Janusz Widzyk, Jurek Dybał, Andrea Nannoni, Peter Buck i Hermann Voss.

Kwartet Dafo współpracował z wieloma wybitnymi polskimi kompozytorami w swej działalności artystycznej, m. in.: z Henrykiem Mikołajem Góreckim, Krzysztofem Pendereckim, Krzysztofem Meyerem, Aleksandrem Lasoniem, Krystyną Moszumańską-Nazar, Pawłem Mykietynem, Markiem Stachowskim, Pawłem Szymańskim i wieloma innymi.

Kwartet Dafo, którego Habilitantka jest prymariuszką od początku istnienia (1993) zapraszany był i uczestniczył w bardzo wielu ważnych krajowych i zagranicznych festiwalach. Zdaniem dr Justyny Dudy-Krane najistotniejsze z nich to: 11. Festival Quartetto d'Archi w Rzymie, XXII Festival du Perigord Noir w Tremolat, Festival delle Nazioni w Cita di Castello, Festival d'Île de France w Paryżu, Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci 2005 w Poczdamie, Festival van Vlaanderen w Kortrijk w Danii, Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen w Holandii, 49. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej, 2. Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Wielkanocny Festiwal Beethovenowski w Krakowie, Baden-Baden Music Festival, Usedomer Musikfestival, Oberstdorfer Musiksommer, Frankfurten Riemer – Kaisersaal Konzerte, Ludwigsburger Schlossfestspiele i Festiwal Krzysztofa Pendereckiego w Erewaniu.

Dr Justyna Duda-Krane wraz z Kwartetem Dafo dostąpiła także niecodziennego cyt.: „...zaszczytu koncertowania przed Parą Królewską Hiszpanii na zamku królewskim w Madrycie”. Instrumenty, na których Kwartet Dafo koncertował pochodziły z królewskiej kolekcji instrumentów znanej jako „Stradivarius Paganini Quartet”.

Habilitantka po uzyskaniu stopnia doktora zagrała z Kwartetem Dafo 56 koncertów, nagrała 3 nowe CD z 15 wszystkich, które ma w swoim dorobku fonograficznym.

Dr Justyna Duda-Krane największe sukcesy wykonawcze osiągała i nadal osiąga jako kameralistka Kwartetu Smyczkowego Dafo, nie znaczy to jednak, że repertuar kameralny jest jedynym, w jakim się porusza. Jako skrzypaczka Orkiestry Sinfonietta Cracovia rozpoczęła cyt.: „kolejny etap doświadczeń” uczestnicząc częstokroć w niekonwencjonalnych projektach artystycznych prowadzonych przez Roberta Kabarę i Jurka Dybała. Będąc od ośmiu lat etatowym muzykiem Sinfonietty Cracovii miała okazję pracować ze znakomitymi solistami światowej sławy, jak Kaja Danczowska, Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Boris Pergamenshikov, Barry Douglas, Arto Noras, Julian Rachlin, So Young Yoon oraz wybitnymi dyrygentami jak Lorin Maazel, Rafael Payar, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, John Axelrod, Christoph Eschenbach. Dzięki tej współpracy cyt.: „poszerzyła znacznie (...) wiedzę muzyczną (...) i rozszerzyła skalę doznań w odbiorze niuansów sztuki muzycznej”.

Ocena dorobku dydaktyczno - naukowego

Dopełnieniem dorobku artystycznego Pani dr Justyny Dudy-Krane jest praca dydaktyczna w Katedrze Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, którą rozpoczęła w roku 2008 a od roku 2011 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. W tym czasie liczba kwartetów w klasie kameralnej dr Justyny Dudy-Krane wzrosła do dziesięciu. Wśród absolwentów są kwartety, które prowadzą już własną działalność koncertową: Antaria Quartet, Cracofonia Quartet i Airis Quartet.

Do osiągnięć dydaktycznych dr Justyny Dudy-Krane należy także udział prowadzonych przez nią studenckich zespołów kameralnych w konkursach krajowych i zagranicznych, na których częstokroć zdobywali nagrody:

- 2012 - nagroda dla najlepszego zespołu kameralnego na Międzynarodowym Konkursie „Oberstdorfer Musiksommer 2012” w Oberstdorfie dla Kwartetu „Amber” w składzie: Elżbieta Pogoda, Magdalena Chmielowiec, Barbara Mglej, Katarzyna Cichoń;
- 2014 – pierwsze miejsce w grupie C Turnieju Kameralnego w Trzech Odśłonach w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla Kwartetu Smyczkowego Cracofonia w składzie: Aleksander Daszkiewicz, Nikola Gajownik, Jan Snakowski, Jakub Gajownik;
- 2014 – I miejsce w kategorii duety – duo violino, cello na VI Concorso Musicale Cita di Filadelfia (Włochy) dla Duetu w składzie: Dominika Olszewska (violino), Karolina Kalinowska (cello);
- 2015 – II miejsce na Turnieju Kameralnym w Trzech Odśłonach w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla Kwartetu Smyczkowego Cracofonia w składzie: Aleksander Daszkiewicz, Nikola Gajownik, Jan Snakowski, Jakub Gajownik;
- 2016 – I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Michałowicach dla The Torrence Trio w składzie: Adrian Nowak (harfa), Adrianna Mętel (flet), Sandra Hejnowska (skrzypce).

Istotną częścią dorobku dydaktycznego Habilitantki jest prowadzenie kursów kameralnych (Kameralnie na małym Wawelu w roku 2016) i warsztatów orkiestrowych dla sekcji skrzypiec Luśławickiej Orkiestry Talentów w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w roku 2015 i 2016.

W roku 2013 Habilitantka współorganizowała także Kurs Kameralny profesora Jurgena Webera z Hochschule für Musik und Theater w Monachium, który odbywał się w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Poza licznymi nagrodami fonograficznymi będącymi bogatym dorobkiem tak artystycznym jak i naukowym, Pani dr Justyna Duda-Krane otrzymała także:

- 2011 – Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie w uznaniu szczególnego wkładu pracy w działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną;
- 2013 - Nagrodę III stopnia Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie w uznaniu zasług oraz szczególnego wkładu pracy na rzecz Uczelni.

W roku 2018 działalność artystyczna Kwartetu Dafo zyskała znakomitą rekomendację Profesora Krzysztofa Pendereckiego, który uważa Kwartet Dafo za cyt.: „...jeden z najlepszych polskich kwartetów...”, z którymi miał wielokrotnie okazję współpracować. Profesor Krzysztof Penderecki jako kompozytor ocenia Kwartet Dafo jako jeden z najlepszych interpretatorów swoich utworów.

Ocena dzieła artystycznego

Jako szczególne osiągnięcie artystyczne wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 roku poz. 1852) Habilitanta wskazała załączoną do dokumentacji płytę CD:

Henryk Mikołaj Górecki – *String Quartet No. 3 op. 67 „...songs are sung”*

Wykonawcy: **Dafo Quartet**

Justyna Duda-Krane (I skrzypce), **Danuta Augustyn** (II skrzypce),

Aneta Dumanowska (altówka), **Anna Armatys-Borelli** (wiolonczela)

Utwór znajduje się na płycie wydanej przez Firmę Fonograficzną DUX 1302, rok wydania: styczeń 2018

Kreacja wskazanego dzieła artystycznego dr Justyny Dudy-Krane wraz z Kwartetem Dafo jest na wskroś przejmująca, pełna dojrzałej ekspresji i melancholijnej zadumy. Przenikająca słuchacza kontemplacyjna, niemalże modlitewna interpretacja dzieła stworzona przez Kwartet Dafo w pełni odzwierciedla stylistykę i zamysł kompozytorski Henryka Mikołaja Góreckiego, który pisał Kwartet Nr 3 op. 67 na zamówienie słynnego amerykańskiego Kwartetu Kronos na przestrzeni ponad dziesięciu lat (1994 – 2005). Jak pisze Kompozytor w swoim komentarzu do dzieła: cyt.: „... ciągle odwlekałem z wypuszczeniem go w świat. Nie wiem dlaczego...”. Wymowny wers będący tytułem utworu zaczerpnięty z wiersza rosyjskiego poety Velimira Khlebnikova: „...songs are sung” „kiedy ludzie umierają, pieśni śpiewają”, zainspirował Mistrza do stworzenia dzieła refleksyjnego, żalobnego, w którym melodyka i powtarzające się krótkie motywy muzyczne w dynamice *piano*, tak charakterystyczne dla twórczości Kompozytora determinują niepowtarzalny nastrój utworu.

Zarówno Kwartet Dafo za znakomitą interpretację Kwartetu nr 3 op. 67 „...songs are sung...” Henryka Mikołaja Góreckiego jak również realizatorzy nagrania Firma Fonograficzna DUX zasługują na najwyższe słowa uznania.

Dzieło artystyczne Habilitantki oceniam bardzo pozytywnie.

Konkluzja

Uważam, że osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne i naukowe dr Justyny Dudy-Krane w pełni spełniają wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (ze zm.) o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego sztuki.

Stawiam wniosek o przyjęcie.

dr hab. Irena Olkiewicz

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu