

Dr hab. Katarzyna Bąkowska, prof.ndzw.

Warszawa,29.08.2018

Dziedzina : sztuki muzyczne

Dyscyplina: instrumentalistyka

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

W Bydgoszczy

RECENZJA

Zlecniodawca recenzji

Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Instrumentalny, Pismo z dnia 9 maja 2018 roku, informujące o wyznaczeniu mojej osoby przez CK recenzentem komisji habilitacyjnej do oceny osiągnięć Pani dr Danuty Augustyn (BCK – VII – L – 6703/18). Do zlecenia została dołączona dokumentacja dorobku w formie papierowej oraz elektronicznej, płyta CD ze wskazanym osiągnięciem artystycznym oraz kopia dokumentów potwierdzająca przebieg działalności artystycznej i dydaktycznej Habilitanta .

Podstawowe dane o habilitantce

Pani dr Danuta Augustyn ukończyła studia z wyróżnieniem w 1998 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Mieczysława Szlezera. Dwa lata później otrzymała dyplom (również z wyróżnieniem) w dyscyplinie kameralistyka w Accademia Musicale Chigiana w Sienie w klasie prof. Piero Farulliego. W 2004 roku zakończyła staż artystyczny w klasie prowadzonej przez członków znakomitego zespołu Melos Kwartet w Staatliche Hochschule fur musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. W 2011 roku doktoryzowała się w Akademii Muzycznej w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej „ Erwin Schulhoff. Tragedia twórcy w nieludzkich czasach”.

Pani dr Danuta Augustyn jest związana pracą jako muzyk i pedagog :

Z Kwartetem DAFO od 1998 roku , z Akademią Muzyczną w Krakowie w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji (brak daty) w której wykłada przedmiot „współczesna praktyka wykonawcza” oraz prowadzi zespoły kameralne. Od 2007 roku współpracuje na stałe z orkiestrą kameralną Sinfonietta Cracovia jako zastępca lidera II skrzypiec. Jest również pedagogiem Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie w sekcji skrzypiec. W 2010 roku we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej podjęła się współprowadzenia

przedmiotu „muzyczny kanon chemika „ dla studentów tejże uczelni.

Ocena autoreferatu

W Autoreferacie Habilitantka zawarła zwięzły komentarz do najważniejszego osiągnięcia artystycznego, jakim jest nagranie III Kwartetu Henryka Mikołaja Góreckiego „...pieśni śpiewają” op.67, a także streściła przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Dr Danuta Augustyn w sposób rzeczowy przedstawiła poszczególne etapy rozwoju artystycznego w krajowych oraz zagranicznych uczelniach artystycznych. Zdefiniowała ważne obszary aktywności zawodowej wskazując przede wszystkim na kameralistykę, jako źródło największej satysfakcji artystycznej i aktywności Habilitantki. Działalność solistki – kameralistki dopełnia stała współpraca z Sinfonietta Cracovia, w której Pani dr Augustyn pełni funkcję zastępcy koncertmistrza II skrzypiec. Z autoreferatu dowiadujemy się o współpracy Habilitantki z wieloma wybitnymi osobowościami życia muzycznego, a także o stałym doskonaleniu warsztatu instrumentalnego, poszerzaniu repertuaru , inspiracjach pozamuzycznych. Osobiście bardzo zaciekał mnie pomysł dotarcia do studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w ramach prowadzonego tam przedmiotu . Fakt ten zasługuje na uwagę tym bardziej, że zobowiązuje Habilitantkę do nieustannego poszerzania horyzontów intelektualnych, kształtowania ciekawych koncepcji o profilu naukowym , opracowywania metodyki nauczania w oparciu o program autorski. Jak zaznacza w swym Autoreferacie – pragnie podkreślić związki nauki i muzyki.

Autoreferat uwzględnia intensywną aktywność Habilitantki na polu dydaktyki w swej macierzystej Uczelni, w której z powodzeniem i z sukcesami prowadzi zespoły kameralne ukierunkowane na wykonywanie muzyki współczesnej. Wykłada również przedmiot „Współczesna praktyka wykonawcza”. Z informacji zamieszczonych w autoreferacie wynika, iż Habilitantka to osoba o wielkiej potrzebie służenia innym. W obszarze zainteresowań dr Augustyn znalazła się młodzież z ośrodków pozamuzycznych, do których wysoka kultura dociera za pośrednictwem działań takich osób jak Habilitantka. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Pani dr Augustyn doskonale rozumie i czuje rzeczywistość, również tę „pozamuzyczną”. Nie zamyka się w hermetycznym świecie muzyki ale wypełnia przestrzeń wokół siebie świetnymi pomysłami, które realizuje z pasją. Lekturę autoreferatu przyjmuję bez zastrzeżeń.

Ocena załączonego dzieła artystycznego

Kwartet DAFO, z którym Habilitantka związana jest od niespełna dwudziestu lat jako druga skrzypaczka, podjął próbę przygotowania i zarejestrowania na płycie CD III Kwartetu „...*pieśni śpiewają*” op.67 Henryka Mikołaja Góreckiego - próbę nad wyraz udaną. Najdłuższy ze wszystkich trzech Kwartet op. 67 (niespełna pięćdziesiąt minut muzyki) wymaga bowiem od wykonawców ogromnej dojrzałości artystycznej i estradowej. Choć dzieło to nie odbiega stylistycznie od pozostałych kompozycji (zredukowany materiał dźwiękowy, oszczędność środków wyrazu), to trudność interpretacji polega na osiągnięciu spójności brzmienia i wspólnej ekspresji gry kameralistów. Próba znalezienia właściwych proporcji brzmienia w relacji poszczególnych głosów - przy oszczędnym materiale dźwiękowym - może nie wydawać się zadaniem trudnym. Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę rolę harmoniki w tym Kwartecie - pełnej dysonansowych współbrzmień oraz przebiegów chromatycznych - wypracowanie odpowiedniego modelu dźwięku, jego natężenia i barwy jest dla kameralistów dużym wyzwaniem. Propozycja Habilitantki spełniła moje oczekiwania w tym zakresie. Po wysłuchaniu płyty stwierdzam, że interpretacja dobrze oddaje nastrój pełen zamierzonej przez kompozytora melancholii, kontemplacji, zadumy. Danuta Augustyn ładnie operuje barwą dźwięku, stapia się z partią pierwszych skrzypiec we fragmentach granych unisono. Dobra wibracja, ekspresyjny ton, transparentność intonacji - to walory instrumentalne skrzypaczki. Dzieło Henryka Mikołaja Góreckiego, pełne symboliki, jest swoistym *memento* kompozytora. Modlitewny nastrój wolnych części kwartetu został bardzo dobrze uchwycony w wykonaniu Habilitantki, zaś Inspiracja kompozytora wierszem rosyjskiego poety, o którym wspomina dr Augustyn w autoreferacie, wpisuje się w transcendentną wymowę dzieła i jego przekaz. W interpretacji ujmuje mnie sposób muzycznej wypowiedzi, jej deklamacyjny charakter. Z nagrania części skrajnych cz. I Adagio - molto andante - cantabile, cz. II Largo - cantabile, cz. V Largo - tranquillo emanuje spokój, skupienie, poczucie czasu w muzyce. Do walorów interpretacyjnych zaliczyłabym sugestywną agogikę, budowanie kulminacji w oparciu o dramaturgię dzieła przy zwielokrotnionych repetycjach motywicznych i ostinatowych, bardzo dobrą i spójną artykulację we fragmentach motorycznych (cz. III Allegro - sempre ben marcato), dużą rozpiętość dynamiczną, a także pełnię i ekspresję brzmienia. Nie sposób nie zaznaczyć istotnej roli poszczególnych głosów w kwartecie. Pojawiający się burdon (w niskich rejestrach) we fragmentach lamentacyjnych, czy wzajemne dialogowanie wiodącej linii melodycznej skrzypiec pierwszych i drugich z dwugłosem altówki z wiolonczeli są bardzo sugestywnie wyrażone w interpretacji Habilitantki. W nagraniu III kwartetu op.67 Henryka Mikołaja Góreckiego ładnie zaakcentowane zostały elementy

muzycznego folkloru Podhala. kompozytora muzyką Podhala. Wcześniejsze doświadczenia wyniesione z pracy Habilitantki nad kwartetami Karola Szymanowskiego niewątpliwie przyczyniły się do tak znakomitej interpretacji.

Ocena osiągnięć artystycznych

Do osiągnięć artystycznych Kandydatki z całą pewnością należy zaliczyć szereg wykonań dzieł kompozytorów XX - wiecznych oraz muzyki współczesnej , w której wykonawstwie Habilitantka specjalizuje się od dwudziestu lat. Domeną i pasją artystyczną dr Danuty Augustyn jest szeroko pojęta kameralistyka. Bogaty i trudny wykonawczo repertuar każe zakwalifikować skrzypaczkę do grona artystów wybitnych i w pełni samodzielnych. W niniejszej recenzji uwagę skupiłam przede wszystkim na działalności artystycznej obejmującej repertuar kameralny i solowy Habilitantki.

Do spektakularnych osiągnięć artystycznych Habilitantki zaliczyłabym :

Nagranie utrwalone w formie płyty CD III Kwartetu smyczkowego Henryka Mikołaja Góreckiego „...pieśni śpiewają” op. 67 (wyd. DUX , 2018, CD 1302)

Nagranie płyty z kwartetem DAFO (CD i DVD) pt.„Łukaszewski i Bembinow. Kolędy i Pastorałki „ (wyd. DUX, 2011, CD 0841). Warto wspomnieć , iż album ten uzyskał status Złotej Płyty 2013 roku oraz nagrodę Fryderyk 2012.

Rejestrację nagrania z kwartetem DAFO: „ Penderecki. String Quartets, String Trio, Clarinet Quartet” (nominowanego do International Classical Music Awards 2012. Płyta uzyskała również rekomendację opiniotwórczego MDR Figaro Radio oraz “ Positive Feedback –Writers’ Choice Award” w roku 2015).

Cechą szczególną i wyróżniającą Kandydatkę jest promowanie twórczości polskich kompozytorów. Dr Augustyn wraz z kwartetem DAFO posiada w repertuarze dzieła Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Weinberga, Wojciecha Kilara, Ignacego Jana Paderewskiego, Krzesimira Dębskiego, Macieja Negreya, Przemysława Zycha, Grażyny Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Zbigniewa Bargielskiego, Macieja Jabłońskiego, Stefana Kisielewskiego, Pawła Mykietyna, Krystyny Moszumańskiej – Nazar, Miłosza Bembinowa , Zbigniewa Bujarskiego, Joachima Mencla, Pawła Łukaszewskiego, Zbigniewa Słowika, Krzysztofa Kobylańskiego, Krzysztofa Meyera, Aleksandra Kościów. W repertuarze Habilitantki nie brak również pozycji światowej literatury muzycznej takich jak min. oktet Es - dur Feliksa Mendelssohna. Przypadek sprawił, iż miałam okazję wysłuchać tego arcydzieła w wykonaniu Habilitantki 2 lipca 2016 roku w krakowskiej Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku . Koncert ten , w ramach współpracy siedmiu członków zespołu Sinfonietty Cracovii z Maestro Dymitrem

Sitkowieckim (od pulpitu) został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność. Danuta Augustyn ma w swoim dorobku liczne wykonania kwartetów Klasyków Wiedeńskich (Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Wielkich Romantyków (Roberta Schumanna, Giuseppe Verdiego). Włączanie do repertuaru arcydzieł literatury postromantycznej uważam za przejaw wszechstronnych zainteresowań Habilitantki trudną i wartościową literaturą muzyczną. Stałe doskonalenie umiejętności w oparciu o kontakt z tak znamienitym artystami – muzykami jak Dimitrii Sitkowiecki, członkowie kwartetu Śląskiego czy Melos Quartet jest w mojej ocenie faktem godnym zaznaczenia. Wspólnie z kwartetem DAFO po otrzymaniu stopnia doktora Danuta Augustyn wspólnie wykonała ok. 50 recitali w kraju i za granicą. Na przestrzeni 2011 – 2018 wystąpiła w takich formacjach kameralnych jak : kwintet fortepianowy , duet skrzypce i akordeon, oktet smyczkowy dając około 20 recitali. Kandydatkę gościły znaczące ośrodki muzyczne, min : aula krakowskiej Akademii Muzycznej , sala kameralna NOSPR w Katowicach, sala Zamku Królewskiego w Warszawie, krakowskie Sukiennice, Europejskie Centrum Muzyczne Krzysztofa Pendereckiego, sala kameralna Filharmonii Narodowej, Studio S – 1 im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, sala Teatru Wielkiego w Warszawie, aula Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Skrzypaczka koncertowała za granicą, min. w Fronhleiten w Wiedniu, Fahren w Niemczech, Staatliche Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, Waldenbuch w Niemczech, Teatro Ringhiera w Mediolanie, Castelvechio di Preci oraz Tagliacozzo we Włoszech. Osiągnięcia artystyczne oceniam bardzo wysoko.

Ocena osiągnięć dydaktycznych i popularyzujących sztukę

Dorobek dydaktyczny Habilitantki jest imponujący. Do najważniejszych osiągnięć w obszarze dydaktyki zaliczyłabym EMCY Price for Exellent performance, Charles Hennen Competition , wiedeńską Windisch Kammermusik Preis oraz Nagrodę Publiczności Kursów Mistrzowskich z Apollon Musagete Quartet dla Airis Quartet prowadzonego przez dr Danutę Augustyn. Dzięki ogromnej wiedzy i pasji jej przekazywania podopieczni Habilitantki mają możliwość korzystania ze stypendiów naukowych, uczestnictwa w sympozjach ilustrując poszczególne zagadnienia tematyczne związane min. z wykonawstwem muzyki współczesnej. Pani dr Danuta Augustyn brała aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wygłoszone nań referaty oscylowały min. wokół problematyki wykonawczej muzyki współczesnej i jej interpretacji. Do nader ciekawej i zarazem oryginalnej aktywności popularyzatorskiej zaliczyłabym współpracę Habilitantki z Politechniką Krakowską w ramach prowadzonego tam przedmiotu (wspólnie z pracownikami naukowymi tejże Uczelni) „muzyczny kanon chemika „. Jako skrzypaczka specjalizująca się w muzyce współczesnej dr Augustyn została zaproszona jako juror w przesłuchaniach konkursowych „The Strings Competition in

memory of David Gritz” w Jerozolimie. Prowadziła również kursy mistrzowskie od 2010 roku do chwili obecnej min. w Rabce – Zdroju oraz Kąsnej Dolnej. Na uwagę zasługuje również zaangażowanie Habilitantki w organizację koncertów studenckich w macierzystej Uczelni. Warto nadmienić, iż Habilitantka ma na swoim koncie spore sukcesy na polu szkolnictwa muzycznego średniego szczebla

Konkluzja

Na podstawie przedstawionej dokumentacji mogę stwierdzić, że dr Danuta Augustyn to dojrzała i świadoma interpretatorka specjalizująca się w wykonawstwie muzyki współczesnej Artystka, której kompetencje dydaktyczne są rozpoznawalne w kraju i za granicą. Przedstawione we wniosku dzieło artystyczne jest w pełni oddaje wszechstronne wykształcenie i przygotowanie merytoryczne. Dobrze byłoby, aby z doświadczeń i osiągnięć artystycznych Habilitantki mogły czerpać kolejne pokolenia adeptów sztuki muzycznej. Dlatego też popieram wniosek o nadanie dr Danucie Augustyn stopnia doktora habilitowanego. Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, twórcze i dydaktyczne Pani dr Danuty Augustyn w pełni spełniają wymagania art.16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (z późn. zmianami) o stopniach naukowych i tytułach oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki, stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego.

dr hab. Katarzyna Bąkowska prof. AM

