

prof.zw.dr.hab. Regina Michalak
Dziedzina Sztuki Muzyczne
Dyscyplina - Instrumentalistyka
Akademia Muzyczna
im.K.Szymanowskiego
w Katowicach

Katowice, 05.03.2019

RECENZJA

sporządzona w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, na wniosek dr. Piotra Kędzierskiego z Akademii Muzycznej w Krakowie

Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna w Krakowie -Wydział Instrumentalny. Zlecenie podjęte w związku z pismem (z dnia 29.01.2019) Dziekana dr. hab. Mariusza Sielskiego, zawiadamiającym o powołaniu mnie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia dr. hab. sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie instrumentalistyka Panu dr. Piotrowi Kędzierskiemu. Postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte na wniosek Habilitanta z dnia 05.10.2018 roku. Do pisma z dnia 29.01.2019roku, została dołączona dokumentacja wraz z dziełem artystycznym Habilitanta.

Podstawowe dane Habilitanta

Dr.Piotr Kędzierski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie gdzie ukończył studia na dwóch kierunkach, otrzymując dwa dyplomy mgr. sztuki a mianowicie;

- na kierunku instrumentalistyka –w specjalności Fortepian- (2001) dyplom z wyróżnieniem (klasa fortepianu prof. Bronisławy Kawalli i prof. Edwarda Wolanina)

oraz na kierunku- Kompozycja i Teoria Muzyki (2002)

W roku 2001 Habilitant otrzymał stypendium fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), na dwuletnie studia podyplomowe Konzertexamen, oraz dwuletnie studia w zakresie wykonawstwa współczesnej muzyki kameralnej Moderne Kammermusikensambles, w Hochschule für Musik w Kolonii.

Po powrocie do kraju w roku 2006, został przyjęty na studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Warszawie na kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki, które ukończył w roku

2008, natomiast w roku 2010, po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, nadany uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej;

-2007 – 2012 -związany zawodowo z Akademią Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie (początkowo jako asystent) brak bardziej precyzyjnych danych

-2010 -2012 - adiunkt - Katedra Edukacji Muzycznej (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

-2013-2016- adiunkt - Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi.

-2013 –do nadal - Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie

W roku 2016 dr. P. Kędzierski otrzymał nagrodę Rektora III stopnia.

Prowadzi działalność koncertową w kraju i zagranicą (Kolonia, Dusseldorf) naukową i pedagogiczną.

Ocena Autoreferatu Habilitanta

W prezentowanym Autoreferacie dr. P. Kędzierski nakreślił w skondensowanej formie przebieg swojej dotychczasowej działalności zarówno naukowej, artystycznej jak i pedagogicznej.

Przedstawiony interesujący przebieg intensywnego i wielokierunkowego kształcenia muzycznego Habilitanta w kraju i zagranicą, świadczy bez wątpienia o Jego szerokim spektrum zainteresowań związanych przede wszystkim z muzyką współczesną w aspekcie kompozytorskim, wykonawczym, naukowym, a także dydaktycznym.

Habilitant odniósł się również do wymaganego w postępowaniu habilitacyjnym przedstawienia najważniejszego osiągnięcia artystycznego, za jakie dr. P. Kędzierski uznał załączoną do dokumentacji płytę CD - Mosaic, w wykonaniu założonego wspólnie z żoną – pianistką Justyną Piękoś- Kędzierską duetu fortepianowego Sonami piano duo, prezentującą muzykę polską XX i XXI wieku na cztery ręce, jak również na dwa fortepiany, natomiast tylko i wyłącznie kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną w Krakowie, w tym także utwór własny Habilitanta pt. „Tryptyk”. Interesujące są umieszczone w Autoreferacie krótkie merytoryczne analizy poszczególnych utworów składających się na omawiane dzieło artystyczne, tym bardziej, że są to utwory diametralnie, w poszczególnych przypadkach nawet ekstremalnie zróżnicowane pod względem stylu, formy i języka kompozytorskiego, co automatycznie generuje konieczność posiadania niezbędnego i zróżnicowanego, nie rzadko wyrafinowanego pod wieloma względami, specyficznego arsenału środków wykonawczo- wyrazowych , w połączeniu z adekwatnym warsztatem pianistycznym.

W dalszej części Autoreferatu, Habilitant odniósł się do swoich pozostałych osiągnięć, do których zalicza między innymi własny dotychczasowy dorobek kompozytorski, koncerty, prawykonania, własne projekty artystyczne realizowane w kraju i zagranicą, a także nagranie jubileuszowe utworu Zbigniewa Bargielskiego Vienna G'schichten na dwa fortepiany.

Swoje szerokie zainteresowanie działalnością naukową, dokumentuje poprzez udział w charakterze wykładowcy, w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Na dzień dzisiejszy Habilitant posiada na swoim koncie

okazały dorobek naukowy, w postaci wielu publikacji i artykułów, wydanych zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jak wynika z treści Autoreferatu, Habilitant przywiązuje dużą uwagę do dydaktyki, którą uważa za bardzo istotny, a zarazem twórczy element w swojej pracy zawodowej, dający możliwość przekazywania posiadanej wiedzy, jednakże pod warunkiem, konieczności stałego jej poszerzania i pogłębiania własnych umiejętności wykonawczych.

Działalność artystyczna

Należy nadmienić iż Habilitant aktualnie posiada stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, nadany w dniu 30.09.2010, uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Poniższa recenzja dotyczy natomiast oceny działalności artystycznej, naukowej i pedagogicznej dr. Piotra Kędzierskiego, w związku z wszczętym na wniosek Habilitanta postępowaniem habilitacyjnym, w dziedzinie sztuki muzycznej, w dyscyplinie instrumentalistyka. Ocena działalności artystycznej dotyczy okresu od 30.09.2010r. do 30.09.2018r zgodnie z otrzymaną dokumentacją.

Kierując się zatem informacjami zawartymi w dokumentacji, dotyczącymi działalności artystycznej, należy stwierdzić iż Habilitant od momentu otrzymania stopnia doktora, do momentu wszczęcia postępowania habilitacyjnego, prowadził przede wszystkim działalność kameralną, w założonym przez siebie duecie fortepianowym Sonami piano duo, wraz ze swoją żoną pianistką dr. Justyną Piękoś – Kędzierską, prezentując utwory na cztery ręce lub na dwa fortepiany.

Głównym założeniem artystycznym Habilitanta, wynikającym z Jego fascynacji muzyką współczesną jak i specjalizowaniu się w jej wykonawstwie, było jak dotąd propagowanie twórczości współczesnych kompozytorów polskich, piszących utwory na 4 ręce lub dwa fortepiany, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną w Krakowie. Kolejnym celem wynikającym z tego założenia, była również potrzeba prezentacji wielu prawykonanych utworów aktualnie komponowanych, powstałych w wyniku nieustającej penetracji i eksploracji możliwości brzmieniowych, kolorystycznych i dynamicznych fortepianu, generujących tym samym wyzwania się i tworzenie za każdym razem, zróżnicowanego a zarazem nowatorskiego języka kompozytorskiego, stawiającego tym samym kolejne, nowe i często skomplikowane wyzwania dla wykonawców-interpretatorów.

Wśród ważniejszych wydarzeń artystycznych Habilitanta, należy wymienić prezentacje twórczości kompozytorów polskich oraz własnych, w tym również prawykonania, w ramach cyklu koncertowego Tage der Klaviermusik w Robert Schumann Hochschule, oraz podczas festiwalu Lange Nacht der Neuen Musik w Dusseldorfie.

Dr. Piotr Kędzierski był pomysłodawcą wielu projektów artystycznych związanych między innymi z obchodami 20- lecia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, podczas których wykonywał w duecie fortepianowym muzykę polską i japońską, w tym również utwór przez siebie napisany „Scenes from Kakejiku (2012). Oprócz koncertów w duecie fortepianowym, Habilitant brał parokrotnie udział w wykonaniu utworów na mieszane składy instrumentalne jak na przykład; na fortepian, klarnet, flet, harfę, wibrafon Krzysztofa Klimy, na fortepian, flet, klarnet, wibrafon Toru Takemitsu, czy na fortepian flet, klarnet, dwa fortepiany i wibrafon własnej kompozycji „Gates” (2014)

Dwukrotnie prezentował utwór Krystyny Moszumańskiej- Nazar „Warianty na fortepian i perkusję” (1979) wraz z prof. Janem Pilchem (perkusja).

Do interesujących wydarzeń artystycznych zaliczyć należy udział Habilitanta w koncercie jubileuszowym z okazji 80-lecia urodzin prof. Zbigniewa Bargielskiego, podczas którego w duecie fortepianowym wykonał utwór kompozytora Vienna G/ schichten (1981), który został również nagrany w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w roku 2017, w celu umieszczenia go na XVII Płyce Jubileuszowej Akademii.

Utwór ten zaprezentowany został także dwukrotnie w Robert Schumann Hochschule w Dusseldorfie.

Dr. Piotr Kędziński podczas koncertów wykonywał wielokrotnie własne kompozycje na fortepian na cztery ręce jak np.;

- Tryptyk (2010), Tango (2012), Uwerturę kołędową (2012)

Scene from Kakejiku (2012), jak również utwór –Gates- (2014) na flet, klarnet, harfę dwa fortepiany i wibrafon.

W wykazie koncertów widnieje jedno wykonanie Partity W. Lutosławskiego na skrzypce i fortepian, a także dwukrotne wykonanie Wariacji W. Lutosławskiego na temat Paganiniego na dwa fortepiany.

Działalność solistyczna Habilitanta na przestrzeni ośmiu lat jest nadzwyczaj skromna ponieważ zamyka się w czterech występach, podczas których pianista wykonał następujące utwory;

- Fr. Chopin - Ballada f-moll op.49

-J.S.Bach-Preludium i fuga B-dur BWV 890, oraz Preludium i fuga h-moll BWV 891

- A. Skriabin- Trzy Preludia oraz V Sonata op.53

W dokumentacji daje się zauważyć dość znaczną, bo prawie półtoraroczną przerwę w działalności koncertowej pianisty, a mianowicie w okresie; od 23.10.2015 do 28.03.2017. Być może jest to niedopatrzenie w dokumentacji, albo czas ten przeznaczony był na innego rodzaju działalność- być może naukową lub wydawniczą, (czego domyśla się recenzent na podstawie wnikliwej analizy dokumentacji), a co mógłby bliżej dookreślić sam Habilitant w części zasadniczej swojej dokumentacji.

Dr. Piotr Kędziński występował najczęściej w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie, w Centrum Kultury- Dworek Białooprądnicki, oraz w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Muzeum Zamkowym w Sali Lustrzanej w Pszczynie, Muzeum K. Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem, a także w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewiczów w Łodzi. Habilitant ma na swoim koncie również parę koncertów zagranicą, które miały miejsce w Kolonii oraz w Dusseldorfie.

Podsumowując działalność stricte koncertową Habilitanta w sensie ilości koncertów (około 30) można ocenić ją jako niezbyt intensywną, przy czym w załączonej dokumentacji, Habilitant wykazuje wykonanie często tylko jednego utworu podczas koncertu, lub też wykonanie tylko jednej jego części.

W opinii recenzenta, Habilitant posiadający stopień doktora w zakresie nauk o sztuce, przystępując do habilitacji w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka, przy założeniu, że od momentu ukończenia studiów do czasu obrony doktoratu z nauk humanistycznych, także prowadził w jakimś wymiarze działalność koncertową, co wydaje się rzeczą naturalną, powinien mieć prawo do złożenia dokumentacji działalności

artystycznej również za ten okres, a nie tylko i wyłącznie za okres, po otrzymaniu stopnia doktora nauk humanistycznych.

Potwierdzeniem wątpliwości recenzenta jest fakt, iż Habilitant w swoim Autoreferacie nadmienia, że w roku Jubileuszu Chopinowskiego wykonał kilkadziesiąt koncertów, które jednakże w tej dokumentacji nie znalazły żadnego odzwierciedlenia.

Mała uwaga dotycząca błędnego zapisu tytułu utworu; Habilitant w swojej dokumentacji używa niewłaściwego tytułu utworu I.J. Paderewskiego, a mianowicie; Album Tatrzański op.12, lub Tryptyk Tatrzański op.12, zamiast Album Tatrzańskie op.12

Ocena dzieła artystycznego

Dołączona do dokumentacji płyta CD- Mosaic wskazana przez Habilitanta jako Jego znaczące osiągnięcie artystyczne, jest prezentacją niejako „podwójną”, ponieważ z jednej strony publikuje i promuje zarazem utwory kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną w Krakowie, dotąd nie wykonywane, nie nagrane lub nowopowstałe, w tym również utwór habilitanta „Tryptyk” na cztery ręce, natomiast z drugiej strony stanowi artystyczną prezentację tychże utworów w interpretacji duetu Sonami piano duo, a zatem Habilitanta wraz z pianistką dr. Justyną Piękoś- Kędzierską.

Prezentowane na płycie utwory zostały napisane w latach 1992-2018. Pierwszy z nich -Toccata i Fuga Wojciecha Widłaka z roku 1992 - zamyka wiek XX, natomiast pozostałe utwory to już wiek XXI, napisane kolejno przez Adama Walacińskiego (2001), Piotra Kędzierskiego (2010), Marcela Chyrzyńskiego (2013), Michała Gronowicza (2017) oraz Jarosława Płonkę (2018).

Pomimo faktu iż powyższych kompozycji nie dzieli duża perspektywa czasowa, różnią się jednakże zdecydowanie pod względem ich indywidualnego i wyrazistego, często ekstremalnego języka kompozytorskiego, stanowiąc tym samym fascynującą w swej różnorodności autentyczną „mozaikę” form, stylów, nurtów, sposobów stosowania często wyrafinowanych współczesnych środków wyrazu. Natomiast łączy ich z pewnością jedna rzecz, a mianowicie; wszechobecna potrzeba ciągłego poszukiwania i odkrywania coraz to nowych zjawisk akustycznych, a zatem i nowych efektów brzmieniowych fortepianu, powstających tym wypadku w wyniku powiększania jego brzmienia tzw. multiplikacji, uzyskiwanego między innymi poprzez komponowanie utworów na cztery ręce, oraz na dwa fortepiany.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchałam nagrań utworów składających się na dzieło artystyczne Habilitanta, zarejestrowanych na płycie CD. Na marginesie pozwolę sobie dodać iż opatrzenie powyższej płyty tytułem Mosaic, jest absolutnie zasadnym, a jednocześnie znakomitym pomysłem.

Mając do wglądu partytury wszystkich utworów, do których habilitant w Autoreferacie zamieścił również krótkie i merytoryczne komentarze, z tym większą ciekawością, a zarazem uznaniem dla umiejętności wykonawczo –interpretacyjnych obojga pianistów, wysłuchałam omawianego nagrania, i z satysfakcją stwierdzam, iż jest to wykonanie wysoce profesjonalne, które cechuje duża dbałość o rzetelną realizację wszelkich niuansów i sugestii wykonawczych kompozytorów umieszczonych w zapisie nutowym, w połączeniu z sugestywną i kreatywną realizacją innego w każdym z utworów języka kompozytorskiego, w oparciu o własną wiedzę i znajomość tajników wykonawstwa muzyki współczesnej. Precyzyjna i różnorodna artykulacja, nienaganna pulsacja oraz doskonale kształtowanie dynamiki, to tylko niektóre z wielu walorów pianistów duetu Sonami piano duo.

Na marginesie pragnę dodać iż szczególne wrażenie wywarło na mnie wykonanie dwóch utworów a mianowicie; utworu dr. Piotra Kędzierskiego Tryptyk, oraz utworu Jarosława Płonki 1997 (2018)

Działalność dydaktyczna oraz naukowa

Dr. Piotr Kędzierski w latach 2010 -2012, zatrudniony był w Katedrze Edukacji Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, prowadząc zajęcia z fortepianu dla studentów Kompozycji i dyrygentury, przedmioty teoretyczne (analiza dzieła muzycznego, czytanie partytur), oraz na studiach podyplomowych Studium Coachingu dla pianistów.

W latach 2013-2016 współpracował z Katedrą Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi- prowadząc zagadnienia wykonawcze muzyki współczesnej, propedeutykę muzyki współczesnej, jak również harmonię wraz z harmonią praktyczną dla pianistów.

Równoległe w wyniku pozytywnie rozstrzygniętego konkursu, został zatrudniony w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Aktualnie prowadzi praktykę wykonawczą muzyki współczesnej.

Z wypowiedzi habilitanta zawartej w Autoreferacie ,dotyczącej pedagogiki, jak i z załączonej dokumentacji jasno wynika, że jest pedagogiem zaangażowanym i kreatywnym w swoich działaniach.

Dokłada wielu starań aby jego studenci nie tylko rzetelnie studiowali muzykę współczesną, ale też zdobywali różnego rodzaju doświadczenia estradowe, dlatego też jest pomysłodawcą wielu projektów artystycznych, jak i organizatorem różnego rodzaju form współpracy międzyuczelnianej w kraju i zagranicą, czego przykładem jest m. innymi współpraca z Robert Schumann Hochschule w Dusseldorfie (2017, 2018)

Potwierdzeniem efektywności tych działań jest również fakt, iż szczególnie wyróżniający się studenci Habilitanta, zostali dwukrotnie zaproszeni do udziału w międzynarodowym festiwalu muzyki współczesnej Lange Nacht der Neuen (2017,2018) odbywającym się w Robert Schumann Hochschule w Dusseldorfie.

W roku 2018, dzięki nawiązanej wcześniej współpracy przez duet Sonami Piano Duo, miało miejsce wspólne wykonanie kompozycji Pierre Bouleza oraz Manfreda Trojana. przez studentów Akademii w Krakowie, oraz studentów uczelni w Dusseldorfie.

Jedną z form umożliwiających częsty udział studentów w koncertach publicznych jest także regularna edycja Warsztatów kompozytorsko- wykonawczych, organizowanych przez Katedrę muzyki współczesnej, Jazzu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie, przy współpracy z katedrą kompozycji.

Jak wynika z dokumentacji, studenci Habilitanta uczestniczyli w powyższych warsztatach blisko 20 razy.

Dr.Piotr Kędzierski jest autorem dziesięciu publikacji związanych tematycznie z muzyką współczesną, które powstały na przestrzeni lat 2010-2018. Publikowane były przez wydawnictwa Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften (Frankfurt am Main),oraz przez wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy ,Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Habilitant uczestniczył w konferencjach naukowych, podczas których wygłosił następujące referaty;

„Ewolucja języka muzyki fortepianowej Skriabina” (Akademia Muzyczna w Łodzi),

„Twórczość fortepianowa G. Bacewicz a idiom pianistyczny W. Lutosławskiego
(Akademia Muzyczna w Łodzi)

„Aleatoryczne Ludus Musicalis w muzyce kameralnej” (Akademia Muzyczna
w Bydgoszczy).

Konkluzja

Dorobek artystyczny, naukowy oraz dydaktyczny dr. Piotra Kędzierskiego, oceniam bardzo pozytywnie.

Uważam iż Jego działalność artystyczno – wykonawcza, propagująca przede wszystkim muzykę współczesną polskich kompozytorów XX i XXI wieku tak w kraju jak i zagranicą, stanowi bez wątpienia twórczy wkład w rozwój i promowanie polskiej kultury muzycznej jak i w rozwój dyscypliny instrumentalistyka, a tym samym spełnia wymagania art. 16 ust.1i2 Ustawy z dnia 14.03.2003 r wraz z późniejszymi zmianami.

Dorobek artystyczny, naukowy i dydaktyczny przyjmuję.

Popieram wniosek habilitanta o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie instrumentalistyka.

Prof. zw. dr.hab Regina Michalak