

Prof. zw. dr hab. Roman Lasocki
Dziedzina - sztuki muzyczne
Dyscyplina artystyczna - instrumentalistyka

Warszawa, dnia 30 lipca 2018 r

Akademia Muzyczna w Krakowie
 Dziekan Wydziału Instrumentalnego
 wpłynęło dnia 2018-09-04 2018
 nr zał.
 mgr Małgorzata Krowicka

RECENZJA DOROBKU HABILITANTKI PANI DR DANUTY AUGUSTYN

Zleceniodawca recenzji

Zlecenie podjęte w związku z decyzją Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 6 czerwca 2018 roku, powołującą Komisję Habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pani dr Danuty Augustyn, wszczętego w dniu 28 marca 2018 roku w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka.

Do pisma z dnia 6 czerwca 2018 roku nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie, pana dr hab. Mariusza Sielskiego informującego o powołaniu mojej osoby recenzentem w/w Komisji, została dołączona dokumentacja Habilitantki - zgodna z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2018 poz. 261)

Podstawowe dane o Habilitantce

Pani dr Danuta Augustyn urodziła się dnia 15 czerwca 1974 roku w Tarnowie. W 1998 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Mieczysława Szlezera, a w 2000 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w zakresie muzyki kameralnej w Accademii Musicale Chigiana w Sienie w klasie prof. Piero Farulliego – członka *Quartetu Italiano*. W 2004 roku ukończyła, również z wyróżnieniem, studia mistrzowskie w klasie prowadzonej przez *Kwartet Melos* w Staatliche Hochschule für Musik und Derstellende Kunst w Stuttgarcie.

Pani Danuta Augustyn uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka, nadany uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie w dniu 26 stycznia 2011 roku.

Habilitantka jest związana pracą jako pedagog oraz koncertujący artysta:

- z Akademią Muzyczną w Krakowie (adiunkt w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji),
- z Orkiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta Kraków - Sinfonietta Cracovia”,
- z Zespołem Szkół Muzycznych w Tarnowie.

1. Ocena Autoreferatu

Autoreferat pani dr Danuty Augustyn wydaje się być twórczym rozwinięciem motta, tekstu autorstwa Mieczysława Tomaszewskiego zamieszczonego na wstępie. Habilitantka jawi nam się jako osoba wytrwale i konsekwentnie poszukująca wiedzy o muzyce i jej odtwórstwie, która w swych wielowątkowych działaniach kieruje się ogromną pasją, nie zapominając o misyjnym charakterze uprawiania kultury wysokiej. Pochodząca z mistrzowskiej klasy skrzypiec prof. Mieczysława Szlezera, przez mistrza swego obdarowana została nie tylko głęboką wiedzą na temat tajników władania instrumentem, ale także umiłowaniem muzyki kameralnej. Konsekwentne dążenie do osiągnięcia mistrzostwa na tym obszarze potwierdza dyplom z wyróżnieniem w zakresie muzyki kameralnej uzyskany w Akademii Muzycznej w Sienie. Podobne konsekwencje Kandydatka wykazuje w przebiegu całej swej artystycznej kariery.

Wiążąc się ze znakomitym kwartetem **Dafô** nacisk kładzie na ustawiczne samodoskonalenie poprzez intensywną współpracę z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami – Krzysztofem Pendereckim, Krzysztofem Meyerem, czy Krystyną Moszumańską – Nazar oraz wieloma innymi.

Autoreferat dr Danuty Augustyn pozwala ocenić artystyczną drogę Habilitantki jako realizację precyzyjnie określonego planu uprawiania zawodu artysty – muzyka i pedagoga.

Autoreferat ten, rozumiany najwyraźniej przez Kandydatkę jako syntetyczny opis Jej działalności - przyjmuję.

2. Ocena dołączonego dzieła artystycznego

Habilitantka wskazała, jako 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 2017 roku poz. 1789) – płytę CD (DUX, 2018, CD 1302), z nagraniem utworu:

Henryk Mikołaj Górecki

III kwartet smyczkowy „.....pieśni śpiewają” op. 67

Wykonawcy:

Justyna Duda – skrzypce

Danuta Augustyn – skrzypce

Aneta Dumanowska – altówka

Anna Armatys – wiolonczela

III Kwartet smyczkowy op. 67 Henryka Mikołaja Góreckiego uchodzi słusznie za arcydzieło swego gatunku. Utwór na wskroś oryginalny, który w całej przebogatej literaturze kameralnej nie znajduje odpowiednika, stawia przed wykonawcami zadania wręcz karkołomne. Wykonanie przez **Kwartet Dafô** wydaje się być równie piękne i dojrzałe, jak kreacje dwóch słynnych formacji kameralnych związanych z kompozytorem w sposób szczególny: Kwartetu „**Kronos**” i Kwartetu „**Śląskiego**”.

Interpretacja Kwartetu **Dafô**, którego Habilitantka jest członkinią, budzi ogromne uznanie u niżej podpisanego. Zarówno tempa poszczególnych części, jak i dobór środków artystycznego wyrazu różnią się nieco od znanych mi wykonań tego arcydzieła. Propozycje Kwartetu **Dafô** są w moim mniemaniu oryginalne. Szczególne uznanie budzą trafnie zrealizowane zamysły wykonawców w obszarze dla kameralistyki fundamentalnym - tj. faktury. Podobnie cała sfera barwy dźwięku, która w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego wydaje się być wręcz formatwórcza, cieszy bogactwem wizji i mistrzostwem realizacji.

Operowanie różnorodną wibracją, a w twórczości Góreckiego częstokroć oszczędnością w jej stosowaniu, jest wyrazem zrozumienia ducha tej kompozycji.

Jednym z najbardziej skomplikowanych zadań w **III Kwartecie smyczkowym**, jakie stawia przed swoimi wykonawcami Górecki, jest organizacja czasu w muzycznym przebiegu dzieła. Zbudowanie architektury tego nadzwyczaj skomplikowanego, blisko 50-minutowego utworu wymaga od wykonawców najlepszego muzycznego smaku, kolosalnej wyobraźni oraz wielkiej dojrzałości, która pozwala na uniknięcie taniego efekciarstwa.

Pani dr Danuta Augustyn wykonując partię II skrzypiec w sposób niezwykle kompetentny realizuje artystyczną wizję wykonywanego *Kwartetu* w całym przebiegu utworu, twórczo uczestnicząc w procesie jego kreacji. Habilitantka dysponuje bogatym i zróżnicowanym dźwiękiem, rozległą paletą braw oraz sprawnością we władaniu instrumentem, która wyraża się w nienagannej pracy smyczka i bilansowaniu dynamiki.

Dzieło artystyczne przyjmuję i oceniam pozytywnie.

3. Ocena osiągnięć artystycznych

Od 1997 pani Danuta Augustyn jest członkiem Kwartetu Smyczkowego *Dafô* Zespół odniósł znaczące sukcesy artystyczne w kraju i zagranicą, dokonał licznych nagrań najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, które zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami m.inn. Akademii Fonograficznej „Fryderyk 1999”, „Fryderyk 2002”, „Fryderyk 2009” oraz „Fryderyk 2012”.

Z zespołem tym uczestniczyła w licznych koncertach oraz festiwalach m.inn. „Warszawska Jesień”, Krakowskie Wieczory Kameralne, Ludwigsburger Festspiel, New Europe w Nowym Jorku, Oberstdorfer Musiksommer, Europalia, Forum Ost-West. Kwartet współpracował z wieloma wybitnymi współczesnymi kompozytorami oraz osobowościami artystycznymi. Wielokrotnie brał udział w europejskich tournée zespołu The Lambchop, koncertach z „Bester Quartet” oraz projektach teatralnych.

Bogactwo artystycznych dokonań tego znakomitego *Kwartetu* w ogromnym stopniu powstało dzięki 20-letniej działalności dr Danuty Augustyn w tym zespole. W repertuarze *Dafô* odnajdujemy dzieła wszystkich epok - od Mozarta i Beethovena począwszy. Niekwestionowaną sławę formacja ta zawdzięcza ogromnemu dorobkowi w zakresie odtwórstwa muzyki XX i XXI wieku. Odpowiednie proporcje w budowaniu repertuaru oraz osiągnięcie równowagi pomiędzy wykonawstwem muzyki klasycznej i romantycznej, a nowej, pozwala muzykom zespołu na zachowanie i pielęgnację najszerzej rozumianej techniki instrumentalnego odtwórstwa.

Trasy koncertowe pani Danuty Augustyn, jako członka *Kwartetu Dafô* obejmowały większość krajów Europy, a także Ameryki i Azji. Ważnym elementem budowy artystycznej tożsamości zespołu jest ustawiczna współpraca z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami, zespołami kameralnymi, a także wybitnymi solistami – instrumentalistami i wokalistami.

Od 2007 roku pani Danuta Augustyn jest członkiem orkiestry „Sinfonietta Cracovia”, zastępcą lidera sekcji II skrzypiec. Z zespołem tym oraz występującymi z nim wybitnymi artystami, koncertowała w kraju i zagranicą. Przez szereg lat pracowała pod dyrekcją znakomitego skrzypka i dyrygenta - Roberta Kabary. Współpraca z tymiż luminarzami świata muzyki jest istotna dla przebiegu artystycznej drogi Habilitantki.

Dorobek artystyczny Habilitantki przyjmuję. Stanowi znaczny wkład autorki w rozwój naszej dyscypliny artystycznej” (Art. 16 Ustawy).

4. Ocena osiągnięć naukowych

Dr Danuta Augustyn jest autorką cyklu wykładów dotyczących interpretacji muzyki współczesnej, wygłoszonych w Akademii Muzycznej Jerozolimy. W formie monografii została wydana także jej rozprawa doktorska na temat: „Erwin Schulhoff. Tragedia twórcy w nieludzkich czasach.

5. Ocena osiągnięć dydaktycznych

Habilitantka prowadzi fakultatywny przedmiot „praktyka wykonawcza muzyki współczesnej” w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie Współpracuje także z Katedrą Kompozycji tej Uczelni, umożliwiając prezentację utworów jej studentów w salach koncertowych Krakowa.

Kandydatka prowadzi również zajęcia z zakresu nauki gry na skrzypcach oraz kameralistyki w Zespole szkół Muzycznych w Tarnowie, a jej uczniowie odnoszą sukcesy na przesłuchaniach i konkursach

Ponadto jest wykładowcą podczas *Ogólnopolskich Letnich Kursów Muzycznych* w Rabce-Zdroju oraz organizuje i prowadzi *Ogólnopolskie Warsztaty Skrzypcowe* w Dworku Ignacego Jana Paderewskiego w Kaśnej Dolnej.

Na podstawie otrzymanej dokumentacji, jej dotychczasowe **osiągnięcia dydaktyczne uznaję za zadawalające.**

6. Ocena innych osiągnięć

Kandydatka z zapałem realizuje ideę upowszechnienia muzyki, w tym także najnowszej, poza murami macierzystej Uczelni, koncentrując się na popularyzacji sztuki muzycznej w środowisku naukowym Krakowa.

Współpracuje z ośrodkami szkolno-wychowawczymi popularyzującymi muzykę w środowiskach dzieci niepełnosprawnych, a także zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

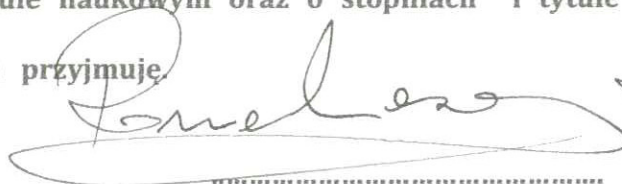
Artystka wypracowała też różnorodne formy współpracy z uczelniami Krakowa organizując cykle spotkań z wybitnymi artystami oraz wybranymi studentami Akademii Muzycznej w Krakowie

Konkluzja

Dr Danuta Augustyn uprawia misję krzewienia kultury muzycznej na wielu płaszczyznach. Będąc członkiem znakomitego *Kwartetu Dafô* i prowadzącą grupę II skrzypiec w renomowanej orkiestrze prezentuje się jako dojrzała i kompetentna instrumentalistka. Osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne Pani **dr Danuty Augustyn** stanowią nie tylko oczywisty wkład w samą dyscyplinę - instrumentalistykę - są również dowodem na jakże istotną konieczność popularyzacji sztuki muzycznej w środowiskach naukowych.

Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne Pani Danuty Augustyn w pełni spełniają wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Osiągnięcia Pani dr Danuty Augustyn przyjmuje

Prof. dr hab. Roman Lasocki