

Podstawowe dane osobowe recenzenta:

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kamionka

Dziedzina – *sztuki muzyczne*

Dyscyplina artystyczna – *instrumentalistyka*

Akademia Muzyczna w Krakowie
Dziekan Wydziału Instrumentalnego
wpłynęło dnia 2018 -01- 24
nr ..... zał. ....
mgr Małgorzata Krowicka

Kraków, dnia 2 stycznia 2017r.

Recenzja pracy doktorskiej

Pani mgr Wioletty Strączek

na temat

„Flet jako medium wyrazu artystycznego w twórczości Toru Takemitsu w kontekście wybranej literatury fletowej XX wieku”

Zleceniodawca recenzji:

Akademia Muzyczna w Krakowie – Wydział Instrumentalny – pismo z dnia 17 marca 2017r., zlecenie podjęte zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595; z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 182 poz. 1228)

Dotyczy

Uchwały nr 87/2013 Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie:

- wszczęcia na wniosek pani mgr Wioletty Strączek- z dnia 30 kwietnia 2013 - przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka i wyznaczenia promotora w osobie pani prof. Barbary Świątek- Żelaznej

Uchwały nr 21/2017 Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie:

- wyznaczenia recenzentów w osobach: prof. dr hab. Elżbiety Gajewskiej - Gadziny, UMCF Warszawa, prof. dr hab. Zbigniew Kamionka, AM Kraków

W świetle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 ze zmianami Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 17.08.2005 r. tekst jednolity art. 6 ust. 1,3) Rada Wydziału Instrumentalnego posiadała uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Do nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego pisma sygnowanego datą 17 marca 2017r. informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby recenzentem pracy doktorskiej pani mgr Wioletty Strączek pt. „Flet jako medium wyrazu artystycznego w twórczości Toru Takemitsu w kontekście wybranej literatury fletowej XX wieku” została dołączona następująca dokumentacja z posiedzeń Rady Wydziału Instrumentalnego:

- wyciąg z protokołu Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 27 maja 2013 roku
- uchwała o wszczęciu przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych i wyznaczeniu promotora
- protokół Komisji Skrutacyjnej
- lista obecności członków Rady w dniu 27maja 2013 r.
- lista pracowników Wydziału Instrumentalnego zaliczonych do minimum kadrowego
- uchwała o wyznaczeniu recenzentów
- protokół Komisji Skrutacyjnej ws. wyznaczenia recenzentów
- 1 egzemplarz pracy doktorskiej wraz z dokumentacją

Wyniki głosowania dotyczącego wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w osobie prof. Barbary Świątek - Żelaznej:

Liczba uprawnionych członków Rady	27
Obecnych członków Rady	16
Oddano głosów ważnych	16
Za głosowało osób	16
Głosów wstrzymujących się	0
Głosów przeciwnych	0

Quorum głosujących w chwili podejmowania uchwały zostało zachowane.

Wyniki głosowania dotyczącego wyznaczenia recenzentem mojej osoby:

Liczba uprawnionych członków Rady	28
Obecnych uprawnionych członków Rady	22
Oddano głosów ważnych	22

Za wyznaczeniem mojej osoby	22
Głosów wstrzymujących się	0
Głosów przeciwnych	0

Quorum głosujących w chwili podejmowania uchwały zostało zachowane.

Niniejszym stwierdzam, że w świetle *Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku art. 14 ust. 2 pkt. 2*, Rada Wydziału Instrumentalnego podjęła prawomocną uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka – oraz wyznaczeniu mojej osoby recenzentem pracy doktorskiej dla Pani mgr Violetty Strączek.

Podstawowe dane o Kandydatce:

Wioletta Strączek urodziła się 1 lutego 1986 roku w Limanowej. Naukę gry na flecie odbywała w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, którą ukończyła z wyróżnieniem w roku 2004. W latach 2005 - 2010 studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu prof. Barbary Świątek - Żelaznej, otrzymując dyplom ukończenia z oceną celującą. W roku akademickim 2009/2010 w ramach programu Sokrates - Erasmus studiowała w Hochschule für Musik w Detmold w klasie prof. Janosa Balinta. W roku 2014 ukończyła studia podyplomowe w klasie prof. Janosa Balinta w w/w Uczelni. Równolegle była słuchaczką studiów III st. - doktoranckich w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatką V Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie, półfinalistką XIII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Gheorghe Dima w Cluj - Napoca, Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, oraz laureatką Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Fletowego we Wrocławiu. Swoje umiejętności instrumentalne doskonaliła uczestnicząc w kursach i warsztatach muzycznych pod kierunkiem m.in. Miriam Nastasi, Janosa Balinta, Karimi Furugh Diafar - Zadech, Hansa Zilla, Zoltana Gyongyossy, Michaela Achillesa, Jerzego Mrozika, Elżbiety Gajewskiej - Gadziny, Krystyny Gołaszewskiej, Eweliny Zawiślak, Elżbiety Dastych - Szwarc, Antoniego Wierzbińskiego, Urszuli Janik, Cezarego Traczewskiego.

Kandydatka była związana pracą jako pedagog:

- w okresie studiów podjęła pracę zawodową w charakterze nauczyciela gry na flecie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Łącku (lata 2007 - 2009 i 2011 - 2012)
- od roku 2012 pani Wioletta Strączek była muzykiem etatowym Orkiestry "Sinfonia Juventus" w Warszawie

Współpracowała z wieloma orkiestrami krajowymi i zagranicznymi, jak: Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu, Orkiestra Koncertowa Warszawa -

Rembertów, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu, Kammerorchester Detmold, Landestheater Orchester Detmold. Koncertowała w kraju oraz za granicą, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, USA. W dokumentacji doktorantki znajdujemy szczegółowy spis posiadanego repertuaru artystycznego, na który składają się utwory solowe, utwory na flet z fortepianem, utwory kameralne, koncerty z orkiestrami. Powyższy repertuar obejmuje literaturę od baroku po czasy współczesne i jest niezwykle obszerny. W informacjach przedstawionych w dokumentacji znajduje się bardzo skrupulatnie sporządzony wykaz koncertów solowych, kameralnych, orkiestrowych, płyt CD i nagrań, udokumentowany kserokopiami afiszy oraz programów. W mojej ocenie pani Wioletta Strączek w relatywnie krótkim czasie wykazała się bardzo bogatą i wszechstronną działalnością artystyczną. Na temat osoby pani Wioletty Strączek i jej osiągnięć bardzo pochlebne opinie wyrazili prof. Jonas Balint, prof. Fabio Vettraino, pan Tadeusz Wojciechowski - dyrektor naczelny orkiestry "Sinfonia Juventus". Za szczególne osiągnięcia artystyczne pani Strączek otrzymała stypendia Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci (1999 - 2004), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Stypendium Sapere Auso (rok akademicki 2010/2011).

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pani mgr Wioletty Strączek pt. „Flet jako medium wyrazu artystycznego w twórczości Toru Takemitsu w kontekście wybranej literatury fletowej XX wieku” przygotowana pod opieką merytoryczną prof. Barbary Świątek-Żelaznej składa się z **działa artystycznego** zarejestrowanego na nośnikach elektronicznych (2 płyty CD) **oraz jego opisu**, stanowiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem.

Na płytach CD nagrane zostały następujące utwory:

1. Toru Takemitsu:

- *Voice per flauto solo*
- *Itinerant - In Memory of Isamu Noguchi*
- *Air*
- *Masque - na dwa flety*
- *And then I knew'twas Wind - na flet, altówkę i harfę*

2. Luciano Berio *Sequenza I*

- Edgard Varese - *Density 21,5*
- Karlheinz Stockhausen - *Flautina: Solo fur Flote mit Piccolo und Altflote*
- George Crumb - *An Idyll for the Misbegotten - na flet i perkusję*
- Witold Szalonek - *Proporzioni I - na flet, altówkę i harfę*

Partnerami w nagraniu w/w płyt byli:

Elżbieta Drozdowska - flet

Elżbieta Baklarz - harfa

Aneta Dumanowska - altówka

Wiktoria Chrobak - Mielec - perkusja

Rafał Tyliba - perkusja

Maciej Hałoń - perkusja

W dokumentacji znajdują się oświadczenia współwykonawców nagrania płyty CD wraz z deklaracjami, że swoją partię realizowali zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi i interpretacyjnymi doktorantki.

Autorka pracy przedstawia niezwykle ciekawa postać japońskiego kompozytora Toru Takemitsu, jego twórczość na flet i porównanie z kompozycjami autorów zachodnich XX wieku. Nagranie tak dużej liczby dzieł (85 minut) o tak wysokim stopniu trudności, które są umieszczane w programach najbardziej prestiżowych konkursów fletowych jest godne najwyższego uznania. Nowatorski zapis nutowy, rozczytanie skomplikowanej faktury metroritmicznej, wymaga od wykonawcy profesjonalnego warsztatu instrumentalnego, głębokiej wiedzy, wyobraźni muzycznej, zaangażowania emocjonalnego, poczucia czasu. Notacja niejednokrotnie daje wiele możliwości twórczych, tekst nutowy każdego z utworów zawiera ogromną liczbę detali, w którego wykonawca musi dogłębnie wniknąć, aby jak najdokładniej odczytać i przedstawić wskazania kompozytora, a niejednokrotnie interpretować według własnej wrażliwości i wyobraźni. Z tego zadania, w mojej ocenie, pani Wioletta Strączek wywiązała się znakomicie, co ilustruje bardzo wysoki i interesujący poziom nagrania. Pokazała się jako instrumentalistka znakomicie wykształcona, o szerokich możliwościach i dużej dyspozycji wykonawczej. Posiada piękny, wyrównany w całej skali dźwięk o różnych odcieniach kolorystycznych, znakomitą intonację, ogromny ambitus dynamiczny, przejrzystą i klarowną artykulację, sprawność techniczną, a niekonwencjonalne efekty sonorystyczne wykonuje wręcz po mistrzowsku. Prezentowane utwory są przedstawione na wysokim poziomie artystycznym, z dużą wyobraźnią muzyczną, poparte kreatywnością oraz poczuciem właściwego czasu. Na podkreślenie zasługuje świetna współpraca ze współwykonawcami:

fletem, harfą, altówką i perkusją. Założony cel artystyczny dokumentuje dołączony opis dzieła liczący 308 stron. Struktura opisu jest prawidłowa, a układ jego treści przejrzysty. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania i aneksu. Rozdział pierwszy poświęcony jest tytułowemu kompozytorowi pracy doktorskiej Toru Takemitsu. Zawiera notkę biograficzną kompozytora, jego twórczość, oraz inspiracje życiowe.

W rozdziale znajduje się wiele bardzo cennych informacji o kontaktach z wykonawcami i kompozytorami. Omawia w sposób bardzo wnikliwy wybrane utwory fletowe solowe i kameralne Takemitsu, a jej wnikliwość świadczy o dużej wiedzy analitycznej autorki niniejszej dysertacji. Należy zaznaczyć, iż w polskiej literaturze brak wiadomości na temat twórcy, a autorka posługiwała się piśmiennictwem obcojęzycznym, które sama tłumaczyła.

Rozdział drugi składa się z pięciu podrozdziałów zbudowanych według podobnego schematu, a każdy poświęcony innemu kompozytorowi i przedstawia ich sylwetkę, omówienie utworów oraz bardzo interesujące zagadnienia z nimi związane. I tak doktorantka przybliży postaci i kompozycje:

- Luciano Berio *Sequenza I*
- Edgard Varese - *Density 21,5*
- Karlheinz Stockhausen - *Flautina: Solo fur Flote mit Piccolo und Altflote*
- George Crumb - *An Idyll for the Misbegotten* - na flet i perkusję
- Witold Szalonek - *Proporzioni I* - na flet, altówkę i harfę.

Rozdział III to logicznie przedstawione zestawienie fletowych utworów Takemitsu z wybranymi dziełami literatury fletowej XX wieku, gdzie znajdujemy cenne informacje o trendach w muzyce japońskiego kompozytora oraz powiązania z muzyką krajów zachodnich.

W rozdziale IV zatytułowanym: "Refleksje wykonawcy" doktorantka dzieli się swoją wiedzą dotyczącą wskazówek wykonawczych odnoszącą się do różnych niekonwencjonalnych efektów sonorystycznych, problemów technicznych, interpretacyjnych oraz sugestii co do ich wykonania. Jest to bardzo istotne kompendium wiedzy dla wykonawców i wnosi znaczny wkład w rozwój instrumentalistyki. Obszar ten jest jeszcze nie dość zbadany, co stanowi i zdecydowanie nadaje pracy rys niepowtarzalności.

Nie można nie zauważyć, że kolejnym atutem pracy jest zawarty w aneksie szczegółowy wykaz twórczości Toru Takemitsu, oraz niezwykle bogata bibliografia, z której autorka dysertacji korzystała.

Lektura recenzowanej pracy utwierdza mnie w przekonaniu, że doktorantka doskonale zna, rozumie, a w aspekcie artystycznym czuje specyfikę podjętego tematu.

Część opisowa charakteryzuje się logiczną spójnością, przejrzystością toku rozumowania i prowadzonego wywodu myślowego, stąd recenzowaną pracę doktorską pani mgr Wioletty Strączek uznaję jako wzorcową.

K o n k l u z j a

Reasumując, recenzowana praca doktorska jest oryginalnym rozwiązaniem zaprezentowanego w niej dzieła artystycznego. Doktorantka wykazała się głęboką znajomością ogólnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także umiejętnością niezbędną do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej, czym w pełni rozwiązała założone zagadnienie artystyczne. Uważam, iż spełniła art. 13, ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku.

Pracę doktorską Pani mgr Wioletty Strączek przyjmuję bez zastrzeżeń.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kamionka

