

Adi. Dr hab. Jerzy Głowczewski
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Ul. Zacisze 3
Katowice
Tel. Kont. [REDACTED]
Adres e-mail: [REDACTED]

Recenzja

Zleceniodawca recenzji:

Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Marcin 87, reprezentowaną przez: dr hab. Halinę Lorkowską, prof. AM – Rektor.

Dotyczy:

Uchwały nr 6/II/2014/2015 Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na podstawie art.11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 roku nr 164 poz. 1365, Dz. U. z 2011 roku nr 84 poz. 455 oraz Dz. U. z 2014 roku poz. 1198) w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na wniosek mgr Macieja Kocińskiego. Na posiedzeniu Rady Wydziału liczba członków Rady uprawnionych do głosowania wynosiła 22 osoby, obecnych było 12 osób uprawnionych do głosowania. Oddano 12 głosów ważnych: 12 za wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora, głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych nie było.

Uchwały nr 7/II/2014/2015 na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595, Dz. U. z 2005 roku nr 164 poz. 1365, Dz. U. z 2011 roku nr 84 poz.455 oraz Dz. U. z 2014 roku poz. 1198) w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy doktorskiej w osobie Pana Pawła Gusnara, doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka zatrudnionego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Na posiedzeniu Rady Wydziału liczba członków Rady uprawnionych do głosowania wynosiła 22 osoby. Na posiedzeniu było obecnych 12 uprawnionych członków Rady. Oddano 12 głosów ważnych: 12 za wyznaczeniem recenzenta, głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych nie było.

Uchwały nr 8/II/2014/2015 na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595, Dz. U. z 2005 roku nr 164 poz. 1365, Dz. U. z 2011 roku nr 84 poz.455 oraz Dz. U. z 2014 roku poz. 1198) w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy doktorskiej w osobie Pana Jerzego Głowczewskiego, doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka zatrudnionego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Katowicach. Na posiedzeniu Rady Wydziału liczba członków Rady uprawnionych do głosowania wynosiła 22 osoby. Na posiedzeniu było obecnych 12

uprawnionych członków Rady. Oddano 12 głosów ważnych: 12 za wyznaczeniem recenzenta, głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych nie było.

Została dołączona następująca dokumentacja:

1. Praca doktorska pt. *Język, środki wyrazu i koncepcje twórcze we współczesnej muzyce improwizowanej w odniesieniu do stosowanej przeze mnie techniki saksofonowej, własnych kompozycji oraz autorskich aranżacji standardów jazzowych*, wraz z jej wersją elektroniczną zarejestrowaną na płycie CD, oraz płytą CD z nagraniem materiałem muzycznym nagrany przez: Soundcheck, Kocin Kociński Trio oraz Kocin Kociński Solo Project.
2. Dokumentacja do przewodu doktorskiego w dziedzinie: sztuki muzyczne, dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka.
3. s
4. Uchwała nr 7/II/2014/2015 w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy doktorskiej w osobie Pana Pawła Gusnara.
5. Uchwała nr 8/II/2014/2015 w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy dyplomowej w osobie Pana Jerzego Głowczewskiego.
6. Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniu 23 lutego 2015 roku.
7. Lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniu 23 luty 2015.

Podstawowe dane o kandydacie

Maciej Kociński jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na wydziale instrumentalnym w specjalności – klarnet. Studia ukończył w 1999 roku uzyskując tytuł magistra sztuki. Pięć lat później w 2004 roku kończy studia wyższe uzupełniające magisterskie na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w specjalności saksofon na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Dorobek artystyczny Doktoranta jest niebagatelny, poczynając od koncertów, dyskografii, udziału w festiwalach jazzowych w kraju i zagranicą czy współpracy z wieloma artystami których nazwiska stanowią czołówkę polskiej i światowej sceny jazzowej. Wymieniając chociażby niektóre z nich to: Jerzy Milian, Krzysztof Herdzin, Kuba Badach, Piotr Żaczek, Adam Bałdych, Adam Sztaba, Zygmunt Kukła, Maria Schneider, Frank McComb, Dana Howkins, John James, Gordon Haskell, Zbigniew Preisner, Tomasz Szymuś, Zbigniew Górny, Justyna Szafrań, Ewa Bem, Hanna Banaszak, Lars Danielsson czy Krzesimir Dębski. Współpraca z zespołami: Polujzanci, Sax Brothers, Kukła Band, orkiestra Zbigniewa Górnego.

Maciej Kociński brał udział w kilkudziesięciu sesjach nagraniowych płyt, ponad 100 programach telewizyjnych, setkach koncertów w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, Rosji, Ukrainie, USA, Kanadzie, Węgrzech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Szwecji.

Ważniejsze festiwale jazzowe w których Doktorant brał udział to: „Jazz Welten” w Dreźnie, „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu, „JVC Jazz Festival” oraz „Jazz Jamboree” i „Jazz Forum Festival w Warszawie, „Jazz Bez” – cykl koncertów na Ukrainie, „Jazz Travel” – cykl koncertów w Rosji i w Polsce, „Transilvania Jazz Festival”, „Jazz and More” w Sibiu w Rumunii, „Berlin Jazz Fest” w Berlinie, „Bielska Zadymka Jazzowa” w Bielsku Białej, „Malta Festival” w Poznaniu. Warto również podkreślić występ w roli solisty w Filharmonii Moskiewskiej z Narodową Orkiestrą Instrumentów Rosyjskich im. Osipowa, wykonując własną kompozycję pt. „Żuraw” inspirowaną polskim folklorem. To tylko niektóre z wielu spektakularnych wydarzeń

Doktorant bierze czynny udział w wielu projektach muzycznych, ale na szczególną uwagę zasługuje autorski projekt pn. „Soundcheck”. W skład zespołu wchodzi wybitni muzycy jazzowi znani szerszemu odbiorcy ze współpracy z wieloma artystami sceny międzynarodowej, a są nimi: Andrzej Świąs – kontrabas i gitara basowa, Krzysztof Szmańda – perkusja i Krzysztof Dys – fortepian. Zespół zainicjował swoją działalność w 2002 roku niemal natychmiast zwracając uwagę krytyków i fanów muzyki jazzowej. W październiku 2004 roku zespół zdobywa I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Jazzowo – Bluesowym w Uści nad Łabą, co owocuje zaproszeniem na koncert w Dreźnie w marcu 2005 roku. W lutym 2005 roku zespół „Soundcheck” wyjeżdża na finał „Bielskiej Zadymki Jazzowej” gdzie Maciej Kociński otrzymuje indywidualne wyróżnienie. W kwietniu 2005 roku nagroda Grand Prix dla najlepszego zespołu na festiwalu „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu. Godnym podkreślenia jest fakt, że Doktorant jest kompozytorem i pomysłodawcą większości materiału muzycznego jaki prezentuje zespół „Soundcheck”. Możemy się o tym przekonać słuchając kilku autorskich płyt zespołu, a są wśród nich: „Soundcheck I (2005), „Soundcheck II” (2006), czy chociażby „Soundcheck III Dru-glum” (2010).

Kolejnym projektem Doktoranta jest Maciej „Kocin” Kociński Trio które powstało w 2011 roku. W skład zespołu wchodzi człon formacji „Soundcheck”: Andrzej Świąs – kontrabas i Krzysztof Szmańda – perkusja. W tym projekcie nie ma instrumentu harmonicznego jakim był fortepian. Nowe kompozycje, pomysły aranżacyjne, wykorzystanie elektroniki i struktur formalnych stawia w nowym świetle Macieja Kocińskiego jako wszechstronnego muzyka i artysty.

Doktorant jest również laureatem wielu konkursów i zdobywcą spektakularnych nagród. Wypada wymienić chociażby kilka z nich:

2001 – Nagroda Fryderyk w kategorii „Album roku” za płytę „Mówię tak, myślę nie” nagrałą z Ewą Bem

2004 – Nagroda dla najlepszego instrumentalisty na Konkursie Zespołów Jazzowych w Gdyni.

2005 – II nagroda na Krokus Jazz Festival w Jeleniej Górze.

2005 – Klucz do kariery podczas XXXI edycji festiwalu w Gorzowie Wielkopolskim.

2011 – Nominacja do nagrody Fryderyk w kategorii jazzowy kompozytor roku

2012 - Nominacja do nagrody Fryderyk w kategorii jazzowy kompozytor roku

2013 – Złota Płyta za album: Kuba Badach „Tribute to Andrzej Zaucha – Obecny”

2014 – Nominacja do nagrody Fryderyka w kategorii debiut roku – muzyka jazzowa

Warto również wspomnieć o działalności pedagogicznej Doktoranta. Od 2012 roku jest wykładowcą w specjalnościach saksofon jazzowy oraz zespoły kameralne na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 2001 jest nauczycielem saksofonu i klarnetu w ZSM w Poznaniu. Prowadzi warsztaty muzyczne propagujące muzykę improwizowaną dla dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjów i liceów przy współpracy ze stowarzyszeniem ASTIGMATIC. Warsztaty jazzowe typu Master Class na Ukrainie. Warsztaty pn. „Europejska Szkoła Jazzu”, których współorganizatorem była AM w Poznaniu (2012, 2014).

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pana Macieja Kocińskiego zatytułowana *Język, środki wyrazu i koncepcje twórcze we współczesnej muzyce improwizowanej w odniesieniu do stosowanej przez mnie techniki saksofonowej, własnych kompozycji oraz autorskich aranżacji standardów jazzowych*, składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na płycie CD, oraz części opisowej przedstawiony w formie pisemnej, stanowiących łącznie publikację pod wspomnianym tytułem.

Nagrań kwartetu dokonano w Paweł Niegocki Studio Nagrań w Poznaniu, w styczniu 2015 roku, Nagrań trio dokonano w Quality Studio w Warszawie, we wrześniu 2015 roku. Nagrań solowych dokonano w Splendor i Sława Studio w Poznaniu, w sierpniu 2016 roku. Reżyser nagrania Marcin Górny oraz Michał Kupicz. Mix – Marcin Górny oraz Michał Kupicz. Masterin – Marcin Górny.

Do zarejestrowania dzieła artystycznego na płycie CD Doktorant zaprosił wspólnych muzyków z którymi współpracuje od wielu lat: Krzysztof Dys – fortepian, Andrzej Święs – kontrabas i gitara basowa oraz Krzysztof Szmańda – perkusja.

Płyta składa się z sześciu starannie dobranych i przemyślanych kompozycji pod względem aranżacyjnym i wykonawczym. Warto dodać iż aranżacje do wszystkich zarejestrowanych kompozycji napisał Maciej Kociński.

Pierwsza kompozycja to Suita na kwartet jazzowy pt. „Martin Luter” autorstwa Macieja Kocińskiego i składa się z pięciu części:

Prolog – Soli Deo Gloria

Część I – Sola Scriptura

Część II – Sola Gratia

Część III – Sola Fide

Część IV – Solus Christus

Część V – Thank You My Lord

Cała kompozycja jak i poszczególne jej części opowiadają o życiu wielkiego reformatora kościoła jakim bez wątpienia był Martin Luter. Każdą część suitę Doktorant opisał i szczegółowo zanalizował w części opisowej pracy pisemnej (Rozdział 3). Słuchając powyższej kompozycji ma się wrażenie że cały zespół rozumie zamysł lidera dopełniając całości dzieła.

Druga kompozycja „Butelka z wodą” autorstwa Macieja Kocińskiego to wynik poszukiwań Doktoranta w sferze zmienności metrum. Również i ta kompozycja została nagrana przez kwartet jazzowy.

Kolejny utwór to kompozycja Johna Coltrane’a pt. „26-2” zagrana na saksofonie sopranowym. Kompozycja ta jest wielkim wyzwaniem dla każdego muzyka jazzowego pod względem progresji harmonicznym. Doktorant poradził sobie w mistrzowskim stylu do tego zmieniając strukturę metryczną.

Kolejny utwór to „Giant Steps To You”, w którym Maciej Kociński wykorzystał następstwa akordów z kompozycji Johna Coltrane’a „Giant Steps”

„Stella By Starlight” to kompozycja Victora Young’a. Utwór w całości wykonany jest na saksofonie tenorowym solo, w którym Doktorant pokazuje kunszt i wirtuozerię najwyższej próby.

Ostatnim utworem na płycie CD jest kompozycja Mongo Santamaria pt. „Afro Blue”, również wykonany na saksofonie tenorowym solo. Doktorant wykorzystuje specjalne techniki wykonawcze jak chociażby *slaps* opisane dokładniej w pracy opisowej w podrozdziale 2.1. „Brzmienie”

Podsumowując płytę CD należy podkreślić kompetencje Doktoranta w kwestii opanowania warsztatu muzycznego, klarownego i pełnego brzmienia, a każda improwizacja jest spójna i odpowiadająca stylistyce granego utworu co świadczy o ogromnej intuicji, inwencji i inteligencji muzycznej.

Część opisowa pracy jest całkowicie równoważna z częścią dzieła artystycznego i obie są tak samo istotne wzajemnie się przenikając.

Część opisowa pracy doktorskiej podzielona jest na trzy rozdziały poprzedzone wstępem, zakończone i streszczenie w języku polskim i angielskim. Dopełnieniem całości pracy jest aneks, w którym autor przytacza wybrane wydarzenia z życia Martina Lutera, oraz materiały nutowe utworów zarejestrowanych na płycie CD.

W rozdziale pierwszym *Wizja działalności artystycznej* autor poddaje analizie wiele aspektów związanych z muzyką improwizowaną. W poszczególnych podrozdziałach autor opisuje swój punkt widzenia wielu dziedzin składających się na współczesnego twórcę jazzowego. Poprzez słuchanie, rozwój warsztatu muzycznego, kompozycję, aranżację, produkcję nagrań, improwizację, relacji pedagog – uczeń i uczeń – pedagog w końcu twórcze poszukiwanie języka muzycznego. Biorąc pod uwagę indywidualne podejście do omawianych tematów, przeczytałem omawiany rozdział z dużym zainteresowaniem. Jako wieloletni pedagog i czynnie grający muzyk uważam, żeby być w pełni sprawnym artystą jesteśmy skazani na ciągłe poszukiwanie środków wyrazu. Muzyka jazzowa to specyficzna dziedzina sztuki, uczymy się i doskonalimy warsztat i własną osobowość przez całe życie. Zdobywanie wiedzy

i tej jazzowej i wiedzy szeroko pojętej polega na samorealizacji i eksplorowaniu coraz większych obszarów.

Rozdział drugi to *Środki wyrazu, język, koncepcje twórcze – praktyka i zastosowanie*. W tym rozdziale autor w sposób praktyczny poddał analizie wiele czynników które zdaniem autora mają niebagatelny wpływ na całokształt pracy twórczej. Brzmienie instrumentu, energia w muzyce czy biegłość techniczna to elementy określające kunszt i wielkość artysty, jakim bez wątpienia jest Doktorant. Wiedza w muzyce jazzowej jaką jest harmonia i skale to warunek prawidłowego rozwoju artystycznego. Inspiracja i czas w muzyce to elementy które wyróżniają muzykę jazzową.

W podrozdziale materiały edukacyjne autor pracy wyszczególnił chyba najbardziej przydatne i rozwojowe pozycje do których należy wracać by rozwijać swój kunszt wykonawczy.

Istotnym podrozdziałem rozdziału drugiego jest praca w zespole. To zapewne najlepsza szkoła przygotowania do zawodu dla młodych muzyków, którzy nabierają pierwszych szlifów pracy w grupie. Doświadczenie Doktoranta jest najlepszym dowodem, że poruszone przez niego aspekty pracy w zespole podnoszą efekt finalny przygotowanego materiału. Interakcja w zespole, na scenie, w studiu lub w życiu jest motorem napędowym pracy twórczej. Odpowiedni dobór muzyków i przyjaciół to gwarancja powodzenia co słyhać na załączonej płycie CD.

Rozdział 3 to *Analiza dzieła artystycznego*, w którym autor poddaje szczegółowej analizie utwory zarejestrowane na płycie. Przy tak szczegółowej analizie trudno jest o własną interpretację poszczególnych kompozycji. Nie ulega wątpliwości że Maciej Kociński to artysta świadomy nie zostawiający niczego przypadkowi.

Aneks to wybrane fragmenty z życia Martina Lutera, oraz materiały nutowe w tym partytury nagranych utworów.

Praca doktorska Pana Macieja Kocińskiego ma w sobie duży potencjał dydaktyczny, jest nietuzinkowa i ukazuje autora pracy jako muzyka artystę na światowym poziomie. Pracę oceniam bardzo wysoko.

Konkluzja

Mgr Maciej Kociński to muzyk wszechstronnie utalentowany, pracowity i konsekwentny w dążeniu do wytyczonego przez siebie celu. W dzisiejszym świecie muzycznym ważną zaletą jest wszechstronność, umiejętność dostosowania się do różnych stylistycznie gatunków muzycznych. W muzyce jazzowej czy rozrywkowej, zwłaszcza dla muzyków grających na instrumentach dętych drewnianych, wszechstronność rozumiana jest również jako umiejętność ob-

sługiwania kilku różnych instrumentów, jak saksofony, klarnet czy EWI które Doktorant opnował w stopniu najwyższym.

Oceniając załączone dzieło artystyczne, oraz publikację opisową uważam iż spełniają wymagania art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.2003 roku.

Pracę doktorską Pana mgr Macieja Kocińskiego przyjmuję z wielką satysfakcją i bez zastrzeżeń.

Dr hab. Jerzy Głowczewski

A handwritten signature in black ink, reading "Jerzy Głowczewski". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'J' and a long, sweeping underline.