

OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr NATALII CHUDZICKIEJ

Dane osobowe recenzenta:

prof. zw. dr hab. Jerzy Jarosik

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

Adres prywatny:

████████████████████

████████████████████

████████████████████

██

Katowice, dnia 21.03.2018 r.

Dotyczy

Uchwała Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z dnia 13.06.2016 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego dla mgr Natalii Chudzickiej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Temat pracy doktorskiej „**Idiom jazzu w twórczości fletowej Nikolai’a Kapustina**”

Zlecniodawca opinii

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Wydział Instrumentalny.

Dokumentacja nadesłana w związku z przewodem doktorskim Pani Natalii Chudzickiej zawiera:

1. Sygnowane datą 14.06.2016 roku pismo Dziekana Wydziału Instrumentalnego, prof. zw. dr hab. Alicji Kledzik z dołączonymi kserokopiami uchwał i protokołów z posiedzenia Rady Wydziału w dniach 13.06.2016 roku (uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora recenzenta a także listy obecności członków Rady Wydziału i minimum kadrowego)

2. 1. Egzemplarz pracy doktorskiej składającej się z dzieła artystycznego, zarejestrowanego na nośniku elektronicznym i opisu dzieła w wersji drukowanej i elektronicznej.

3. 1 egzemplarz dokumentacji dorobku mgr Natalii Chudzickiej.

Tryb przeprowadzenia czynności na posiedzeniu Rady Wydziału 13.06.2016 roku był zgodny z Ustawą z dnia 14.03.2003 roku, tekst jednolity o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U.2014 poz.1852 wraz z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03.10.2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 2014 poz.1383). Oznacza to, że uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Natalii Chudzickiej, wyznaczeniu promotora i recenzentów (w tym mojej osoby) zostały podjęte prawidłowo.

Podstawowe dane o kandydacie:

Pani Natalia Chudzicka ur. [REDAKTOWANE] w Poznaniu

Studia

- Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego (flet, klasa prof. Andrzeja Łęgowskiego) z oceną bardzo dobry z wyróżnieniem, 2014 r.

-studia doktoranckie Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego Poznań -nadal

- studia podyplomowe z kameralistyki Universitat fur Music und darstellende Kunst Wien - nadal

Kursy mistrzowskie –udział

2015- Academie d’Ete de Nice, prow. Prof. Claude Lefebvre

2014 - V Letnia Akademia Instrumentów Dętych, Myślubórz, prow. Prof. Antoni Wierziński, Moshe Aron Epstein

2013 – Academie d’Ete Nice, prow. Prof. Claude Lefebvre

2013 - IV Międzynarodowy Festiwal Fletowy, Poznań, prow. Prof. Moshe Aron Epstein

2012 – Kurs Mistrzowski w ramach Emsburener Musiktage, Niemcy prow. Prof. Angela Firskins

2012- Academie Internationale d'Ete de Nice (Francja) prow. prof. Philippe Pierlot, Claude Lefebvre

2012- III Międzynarodowy Festiwal Fletowy prow. Prof. Barbara Świątek-Żelazna, Prof. Henrik Svitzer

2012 – III Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus Optimus” prow. Prof. Ewelina Zawiaślak, Wissam Boustany – Łódź

2010 – Kurs Mistrzowski Emsburen , Niemcy prow. Prof. Angela Firskin

2010- V Letnia Akademii Instrumentów Dętych- Myślibórz prow. Prof Ewelina Zawiaślak, Janos Balinta

2010- II Międzynarodowy Festiwal Fletowy Poznań prow. Prof. Ashildur Haraldsdotti, Gudrun Birgisdotti

Nagrody w konkursach muzycznych

2011 - I nagroda zespół kameralny VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Davorin Jenko” Belgrad

2011 - II nagroda w kategorii solistów j.w.

2011 – III zespoły kameralne Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ‘Svirel 2011” Staniel Słowenia

2011 – II nagroda w kategorii solistów j.w.

2011 – II nagroda XIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych –Jawor

2012- II nagroda zespoły kameralne IX Międzynarodowy Niezależny Konkurs Muzyczny „Individualis” Lwów (Ukraina)

2012- II nagroda kategoria duety XII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Chieri (Włochy)

2012- półfinał w kategorii solowej j.w.

2013- półfinał I Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych im. V.S. Antonova ,Kijów (Ukraina)

2013 – II nagroda w kategorii solowej X Międzynarodowy Konkurs dla Solistów im. Luigi Cerritelli, Brescia (Włochy)

2013- I nagroda zespoły kameralne j. w.

2013- półfinał zespoły kameralne XV Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. F. Kuhlau'a w Uelzen (Niemcy)

2014 – II nagroda na eMuse Online Music Competition , Ateny (Grecja)

2014- półfinał VI Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków

2014- półfinał VIII Swedish International Duo Competition, Katrinholm (Szwecja)

2015- II nagroda zespoły kameralne eMuse Music Competition – International Association of Arts

2015- Uczestnik Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Praska Wiosna” Praga (Czechy)

2015-półfinał Międzynarodowy Konkurs Młodych Wykonawców , Chieri (Włochy)

Dorobek artystyczny

Pani Natalia Chudzicka jest niewątpliwie jedną z czołowych flecterek w Polsce, co znajduje potwierdzenie w jej dokumentacji artystycznej, przedstawiającej bogatą i różnorodną działalność zarówno solistyczną jak i kameralną. W latach 2010-2016 brała udział w 66 koncertach w znaczących ośrodkach muzycznych i salach koncertowych jak: Kammermusic Abend, Universitat fur Music und darstellende Kunst (Wiedeń), Teatro Provinciale San Carlino di Brescia (Włochy), RealSchule Emsburen (Niemcy), Conservatoire de Musique a Rayonnement Regional de Nice (Francja), Międzynarodowy Festiwal „Svirel” Gorjansko (Słowenia), Betriebshaller der BvL Emsburen (Niemcy), Akademia Muzyczna Kraków, Aula Nova AM Poznań, Łądek Zdrój, Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibórz, „Uczty Duchowe” Środa Wielkopolska, Zamek Kórnik „Cztery Pory Roku”, Poznańska Wiosna Muzyczna i inne. Możliwość stałej współpracy z pianistką pozwoliła Pani Chudzickiej na indywidualny rozwój osobowości artystycznej a także poznanie różnorodnych kompozycji fletowych i jednocześnie muzykę, która jest jej najbliższa. W rezultacie oprócz dzieł współczesnych polskich kompozytorów zainteresowania Doktorantki to wykonawstwo (interpretacja) utworów trzeciego nurtu – połączenie muzyki jazzowej z muzyką klasyczną.

W rezultacie tych zainteresowań wspólnie z Grzegorzem Rudnym nagrała Arabeskę na flet i fortepian Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej na płycie „Polish and Norwegian Composers: New chamber works” Poza działalnością koncertową prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, biorąc czynny udział w sesjach naukowych, konkursach, kursach mistrzowskich dotyczących różnorodnych aspektów wykonawstwa literatury fletowej.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani mgr Natalii Chudzickiej pod tytułem „**Idiom jazzu w twórczości fletowej Nikolai'a kapustina**” składa się z dzieła zarejestrowanego na nośniku elektronicznym i opisu dzieła stanowiących łącznie pracę pod wspólnym tytułem.

Dzieło artystyczne obejmuje prezentację następujących utworów

Nikolai Kapustin – Trio na flet, wiolonczelę i fortepian op. 86

I Allegro molto 7:52

II Andante 5:48

III Allegro giocoso 6:28

Nikolai Kapustin- Sonata na flet i fortepian op.125

I Allegretto 7:12

II Andantino grazioso 4:48

III Scherzo (Allegro assai) 2:57

IV Allegretto 5:24

Nagranie zrealizowano 27 i 28.02. 2017 oraz 30 i 31.05. 2017 roku

Miejsce nagrania: Poznań

Realizator nagrania: Michał Łaszewicz

Współwykonawcami dzieła są:

Weronika Izabela Strugała – wiolonczela

Grzegorz Rudny- fortepian

Dzieło artystyczne

Dzieło artystyczne przedstawione w niniejszej pracy doktorskiej prezentuje wybór utworów Nilolai Kapustina Trio na flet, wiolonczelę i fortepian op.86, oraz Sonatę na flet i fortepian op. 125. Problematyka badawcza zawarta w tytule pracy odnosi się do poszukiwań idiomu jazzu w twórczości Fletowej Nikolai Kapustina i jakie elementy stosowane w muzyce jazzowej wykorzystuje kompozytor. W świecie muzycznym jest coraz więcej projektów artystycznych które są syntezą muzyki jazzowej i klasycznej. Nie sposób zgodzić się z wypowiedzią Igora

Strawińskiego jakoby "jazz, który szuka powiązań ze współczesną muzyką, muzyką komponowaną, tracił swoje wartości". Kompozytor nie pozbawił wartości zarówno muzyki klasycznej, jak i jazzu. Wzajemne relacje obu gatunków stworzyły nową jakość estetyczną. W moim odczuciu bardziej właściwe jest określenie powstałego stylu jako "ujazzowiona" klasyka, ponieważ kompozytor w indywidualny sposób przeszczepił na grunt muzyki klasycznej elementy muzyki jazzowej. Kapustin jednak świadomie w przedstawionych dziełach pomija jeden z najważniejszych elementów muzyki jazzowej jakim jest improwizacja, która wg jego opinii jest wyrazem niedoskonałości. Jak mówi sama autorka flet jest dla niej „instrumentem życia” która z pozycji instrumentalisty wykonawcy a także pedagoga przedstawia problematykę obecności idiomu jazzowego w literaturze fletowej Nikolai Kapustina. Doktorantka jest artystką żywo zainteresowaną idiomem jazzu w muzyce Kapustina z perspektywy wykonawcy muzyki klasycznej. Prezentowane dzieło posiada czytelny zamysł założeń koncepcji badawczej. Dostarcza nie tylko informacji o twórczości Kapustina ale też o jego inspiracjach. To także problemy wykonawcze z którymi zmierzyć musiała się artystka w nagranych dziełach i podobnej literatury. Aby zrozumieć twórczość Nikolai’a Kapustina łączącej zdobycze muzyki klasycznej z muzyką jazzową autorka z podziwu godną determinacją, przenikliwością poddała analizie obie kompozycje uwzględniając popartą przykładami analizę strukturalną, rytmiczną, harmoniczną, kolorystyczną. Interpretacja dzieł zaproponowanych przez Panią Natalię Chudzicką jest świetnie osadzona w realiach stylistycznych. Poprzez bezbłędnie realizowaną artykulację, precyzyjnie oznaczoną i właściwie odczytaną przez solistkę i pozostałych muzyków, wyczuwalny jest wyraźnie (walking, swingujący puls choć to ciągle pojęcia umowne) a w odniesieniu do wolnych temp (ballada jazzowa) pewna przestrzeń czasowa która w muzyce jazzowej jest czynnikiem definiującym ten gatunek. Partie grane w unisonie (special chorus synonim w odniesieniu muzyki jazzowej) są wykonane perfekcyjnie, efektownie, jeszcze bardziej zbliżają nas do realizacji zawartych w kompozycjach elementów muzyki jazzowej. Pani Natalia Chudzicka prezentuje nienaganną technikę we wszystkich jej aspektach: intonacja, brzmienie w całej skali instrumentu, umiejętne operowanie dynamiką i artykulacją. Piękna narracja melodyczna i wyraźnie wyczuwalna świadomość rytmiczna, harmoniczna, współgrają z analitycznym opisem dzieła i są wyrazem poszukiwań badawczych i kreowaniu świadomej interpretacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie partii muzyków towarzyszących Pani Chudzickiej którzy także świetnie odczytują zamysł kompozytorski.

Opis dzieła artystycznego to integralna część pracy doktorskiej składa się z trzech rozdziałów: w rozdziale I omówiona jest rola fletu w muzyce jazzowej, miejsce fletu w polskiej muzyce jazzowej, elementy jazzu w „klasycznym” repertuarze fletowym. Rozdz. II biografia Nikolai Kapustina. Trzon III cz. wpływ muzyki jazzowej na elementy dzieła muzycznego w Sonacie na flet i fortepian op. 125 i Trio na flet, wiolonczelę i fortepian o.86. Nikolai Kapustina. Analiza strukturalna obu kompozycji, rytm, harmonia, obraz kolorystyki w utworach Kapustina.

Imponująca jest bibliografia i literatura która pozwoliła Doktorantce na wyciągnięcie wniosków z analiz dzieł Nikolai Kapustina oraz odpowiedzieć na pytania badawcze we

wstępie rozprawy. Analizując twórczość fletową Kapustina w kontekście historycznym stylistycznym i idiomatycznym należy stwierdzić że autorka opiera się na tekstach źródłowych i badaniach własnych przeprowadzonych na podstawie dostępnych zbiorów i literatury muzycznej. Szczegółowa analiza poparta jest przykładami nutowymi fragmentów muzycznych w których występuje idiom jazzu jak: synkopa (offbeat) i jej realizacja, riff, walking, swing (jego umowny zapis), solo, polimetria, substytuty harmoniczne (akordy zastępcze) kadencje a więc cały obszar wiedzy która jest niezbędna dla muzyka jazzowego.

Autorka bardzo wnikliwie wręcz z encyklopedyczną wiedzą wyjaśnia i opisuje terminy jazzowe choć wiele z nich nie jest jednoznaczne lub mogą być w inny sposób interpretowane (realizowane). Być może przy analizie harmonicznej można by wspomnieć jeszcze o skalach których Kapustin używa w swoich kompozycjach jak chociażby skala majorowa (bez kwarty) we wstępie I cz Allegro molto -Trio, czy też w tej samej kompozycji pentatonika molowa w ekspozycji tematu. Rozpatrując stronę edytorską pracy – jest bez zastrzeżeń. Na koniec doktorantka zadaje pytanie: w jakim stopniu muzyk klasyczny powinien znać idiom jazzu, aby mógł być wykonawcą dzieł w tej stylistyce. Odpowiedzią jest praca i zawarte w niej treści które powinny być wzorem i pewnego rodzaju vademecum dla przyszłych wykonawców nie tylko twórczości fletowej ale także innych łączących zdobycze muzyki klasycznej z muzyką jazzową.

Konkluzja

Po zapoznaniu się z pracą doktorską której walory artystyczne oceniam bardzo wysoko stwierdzam że Pani Natalia Chudzicka zaprezentowała oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego. Zarówno dzieło artystyczne jak i jego opis świadczą o jej obszernej wiedzy w zakresie poruszanych zagadnień oraz dowodzą jej zdolności do prowadzenia twórczej, samodzielnej pracy naukowej i artystycznej. Tym samym praca spełnia wymogi ustawowe. Przedłożoną pracę doktorską przyjmuję.

