

Prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska prof. zw.
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

Wrocław 29. 06. 2021 r.

Recenzja Pracy Doktorskiej

Mgr Agnieszki Bochenek - Osieckiej

Zleceniodawca recenzji

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej we Wrocławiu
prof. dr hab. Jolanta Szybalska –Matczak

Dotyczy

Uchwały Rady Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego nr 4 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie

-wszczęcia, na wniosek Pani mgr Agnieszki Bochenek – Osieckiej z dnia 7.03.2018 r. przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: wokalistyka

- wyznaczenie promotora
- wyznaczenia recenzentów

Do nadesłanego mi przez przewodniczącą Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne pisma datowanego 29 kwietnia 2021 r. informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej **Pani mgr. Agnieszki Bochenek –Osieckiej pt. „Inspiracje ludowe i poetyckie a emocjonalność muzyki wokalne w III okresie twórczości Karola Szymanowskiego na przykładzie Słopiewni op.46 bis oraz Dwunastu Pieśni Kurpiowskich op.58”** została dołączona dokumentacja z posiedzenia Rady Wydziału Wokalnego w dniu 13.06.2018 r.:

- uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego,
- uchwała o wyznaczeniu promotora w osobie dr hab. Rafała Majznera z Akademii Muzycznej w Poznaniu.
- uchwała o wyznaczeniu recenzentów prof. zw. dr hab. Ryszarda Minkiewicza z Akademii Muzycznej w Gdańsku i mojej osoby
- komplet dokumentacji kandydata,
 - protokoły z przebiegu posiedzenia Rady Wydziału Wokalnego 13.06.2018 r. ,
 - protokoły Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych głosowań,
 - lista obecności członków Rady Wydziału,
 - lista członków Rady Wydziału zaliczanych w dyscyplinie artystycznej Wokalistyka do minimum kadrowego.

Powyższe dokumenty zostały podpisane przez przewodniczącego Rady Wydziału Wokalnego, protokolanta, członków komisji skrutacyjnej opatrzone pieczęcią Dziekana. Quorum głosujących w chwili podejmowania uchwały zostało zachowane.

Liczba uprawnionych członków Rady Wydziału do głosowania wynosi 15 osób. Na posiedzeniu było obecnych 11 uprawnionych członków Rady. Oddano 11 głosów ważnych: 11 za wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora i recenzentów, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych nie było.

Otrzymałam również egzemplarz pracy doktorskiej oraz dokumentację dorobku doktorantki. Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzam, że na podstawie art.14,ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1789) oraz § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 19 stycznia 2018 r.(Dz.U.z 2018 r poz.261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim ,w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Rada Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu podjęła prawomocną uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Bochenek - Osieckiej na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka oraz o wyznaczeniu recenzentów

Podstawowe dane o Kandydacie

Mgr Agnieszka Bochenek –Osiecka Szkołę Podstawową i Liceum Pedagogiczne ukończyła w Gliwicach .W 1994 r. kończy Studium Nauczycielskie o specjalności Wychowanie Przedszkolne. Równocześnie uczęszczała do Szkoły Muzycznej II stopnia gdzie uczyła się śpiewu w klasie prof. Jana Ballarina .

Akademii Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Wokalno – Aktorskim w klasie śpiewu solowego prof. Alicji Słowakiewicz kończy z wyróżnieniem w 2000 r.

Swoje umiejętności wokalne doskonaliła na kursie interpretacji Muzyki Wokalnej w klasie prof. Petera Mury w ramach Międzynarodowego Kursu Wokalnego w Bogacz -Węgry

Laureatka konkursów wokalnych:

III.1998 r. - wyróżnienie na I Uczelnianym Konkursie Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach

X.2000 r. - II nagroda na VI Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu

X.2002r – Finalistka III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Pedrao Lavirgen” organizowanego przez Teatro Victoria de Cordoba w Hiszpanii

XI. 2002 r - I nagroda oraz nagroda specjalna Opery Mozart w Pradze na 37

Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antonína Dvořáka w Karlovych Varach.

VI.2004. –Finalistka XIII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Borisa Christoffa w Sofii – Bułgaria.

Przebieg pracy artystycznej mgr Agnieszki Bochenek –Osieckiej w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1999- 2004 - śpiewak kameralista Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im,A. Krzakowskiego „Camerata Silesia”

10.1999 r.-09.2007r. śpiewak kameralista w Zespole Solistów Miasta Katowice „Camerata Silesia” / koncerty na festiwalach muzycznych w kraju i za granicą/

03. 2004 r.- 04.2017 r. solistka Narodowej Opery w Ostrawie /Czechy/

2007 r. – 2008r. solistka Opery Śląskiej w Bytomiu

Od 2017 r. nauczyciel śpiewu solowego w Konserwatorium im. Janačka w Ostrawie

Ponadto gościnne występy w Operze Wrocławskiej w partii Roksany w op. K.Szymanowskiego „Krol Roger”, w Operze Narodowej w Warszawie, w Bilbao / Hiszpania, w Brnie/Czechy/

Jako solistka występowała m.in. z Sinfonią Varsovią i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Narodową Orkiestrą Polskiego Radia „Filharmonią Śląską”
Dokładny wykaz koncertów/ 97/ i przedstawień operowych / 220/
od 10.V.1998 r.-18.XI.2017 r. udokumentowane afiszami znajduje się w drugiej części dokumentacji/.

Głównym nurtem działalności mgr Agnieszki Bochenek –Osieckiej jest Opera .

Pierwszą partą była Atalanta z opery „Xerxes” G.F.Haendla, którą wykonała w trakcie studiów z Orkiestrą Studencką Akademii Muzycznej w Katowicach pod batutą Wojciecha Saków.

W 2003 r. zadebiutowała w partii Gildy w „Rigoletto” G. Verdi w Narodowym Teatrze Morawsko Śląskim w Ostrawie / Czechy/ dyr. Jan Šruba.

W repertuarze posiada wiele partii pierwszo planowych m.in.

W.A.Mozart Królowa nocy „Czarodziejki Flet”

W.A..Mozart Fiordiligi „Cosi fan tutte”

W.A.Mozart Zerlina „Don Giovanni”

G.Verdi Violetta w operze „Traviata

G.Verdi Nannetta w operze „Falstaff”

N. Rimski-Korsakow „Śnieżynka w operze „Śnieżynka”

G. Donizetti Adina w operze „Napój miłosny”

G.Bizet Micaela w operze „Carmen”

J..Massenet Sophie w op.„Werther”

Ch.Gounod Julia w operze „Romeo i Julia”

K.Szymanowski Roksana z opery „Krol Roger” i wiele innych

Działalność koncertowa z muzyką kantatową – oratoryjną :

Była wykonawcą takich dzieł:

W.A. Mozarta „Requiem”, G.B.Pergolesiego „Stabat Mater” A.Dvořaka „Stabat Mater”, K.Szymanowskiego „Stabat Mater”, C.Orffa Carmina Burana”, G.Rossiniego „Stabat Mater”.

Brała udział w licznych koncertach w których wykonywała arie operowe, operetkowe a także pieśni.

Dokumentacja zawiera dyplomy, rekomendacje, recenzje w większości w języku czeskim bez tłumaczenia.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani magister Agnieszki Bocheńskiej –Osieckiej p.t. „**Inspiracje ludowe i poetyckie a emocjonalność muzyki wokalne w III okresie twórczości Karola Szymanowskiego na przykładzie Słopiewni op.46 bis oraz Dwunastu Pieśni Kurpiowskich op.58**”

Składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym oraz opisu pracy, stanowiących integralną całość pod wspomnianym tytułem.

Dziełem artystycznym jest nagranie 5 pieśni do słów Juliana Tuwima „Słopiewnie” op.46 bis / „Słowisień”, „Zielone słowa”, „Święty Franciszek”, „Kalinowe dwory”, „Wanda” / oraz 12 pieśni z cyklu „Dwanaście pieśni kurpiowskich op.58” / „Lecioły zórazie” „Wysła burzycka”, „Uwóz ,mamo”, „U jezioreczka”, „A pod borem”, „Bzicem kunia”, „Ściani dumbek”, „Leć,głosie ,po rosie”, „Zarzyje kuniu”, „Ciamna nocka”, „Wsycy przyjechali” z towarzyszeniem pianistki Katarzyny Rzeszutek.

Pani mgr Agnieszka Bochenek –Osiecka jest stricte śpiewaczką operową o czym świadczy ilość przedstawień wykazanych w dokumentacji /ponad 220/. Stąd godne podkreślenia jest wybranie przez doktorantkę pieśni Karola Szymanowskiego jako tematu swojego przewodu.

Oba cykle nie należą do łatwych, ale świadoma technika wokalna doktorantki pozwoliła wykreować pieśni.

W głosie słyhać różne odcieni dynamiczne . Umiejętność śpiewania techniką „non vibrato” oraz barwa głosu doktorantki wtapia się w charakter i nastrój obu cykli.

Odtwórczyni „Słopiewni” i „Dwunastu Pieśni Kurpiowskich” połączyła wiedzę teoretyczną z warstwą wykonawczą.

Zwróciłabym jednak uwagę na dykcję , która jest tak istotna dla pełnego zrozumienia pieśni.

Bardzo dobra współpraca z pianistką ukazuje wspólne podejście do interpretacji wykonywanych pieśni.

Istotną rolę dla właściwego kontekstu odbioru dzieła artystycznego stanowi jego opis w postaci rozprawy pisemnej.

Praca zbudowana jest poprawnie pod względem metodologicznym.

Zawiera wstęp cztery rozdziały, zakończenie i bibliografię

We wstępie Autorka uzasadnia wybór tematu pracy doktorskiej.

Z dziełami Karola Szymanowskiego zetknęła się już na studiach ,później wykonała „Pieśni z księżniczki z baśni” op.3 na koncercie p.t. „Karol Stryja in memoriam –Muzyczne Arcydzieła Karola Szymanowskiego w Studiu Polskiego Radia w Katowicach . W 2004 r. „Stabat Mater” K.Szymanowskiego na Wielkanocnym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Brnie/ Czechy/ z Orkiestrą Symfoniczną Czeskiego Radia pod batutą Petera Vronskyego.

2007 r. wzięła udział w spektaklu „Króla Rogera” pod batutą Ewy Michnik kreując partie Roksany.

Autorka pisze we wstępie /str.3/ cyt. „do podjęcia tematu pracy skłoniła mnie przede wszystkim twórczość kompozytora , którą podziwiam od wielu lat, a można ją określić mianem wybitnej, ze względu na zastosowanie środków kompozytorskich, zamysł harmoniczny, prostotę i piękno prowadzonych fraz oraz szczególną wartość interpretatorską tych pieśni oddającą fascynację Szymanowskiego muzyką ludową Podhala i Kurpi .Drugim aspektem była poezja ludowa oraz wiersze Juliana Tuwima i ich wpływ na emocjonalność muzyki Szymanowskiego. Trzeci aspekt to możliwość dokonania studiów nad III etapem twórczości kompozytora co spowodowało zmianę podejścia do wykorzystania muzyki ludowej ,choć wcześniej w liście do Zdzisława Jachimeckiego nazwał ten proceder „dyletantyzmem i jeżdżeniem po swoich oberkowo-sielankowych motywach.”

W rozdziale pierwszym doktorantka opisuje epokę, w której żył i tworzył Karol Szymanowski.

W podrozdziałach 1,2,3 opisuje trzy okresy twórczości kompozytora :

Pierwszy romantyczny i neoromantyczny /wpływ Chopina ,Skriabina Straussa/

Drugi okres wpływ impresjonizmu / Debussy, Ravel/ i kultury Dalekiego i Bliskiego Wschodu

Trzeci okres narodowy - fascynacja kulturą ludową.

Rozdział II

Inspiracje muzyczne i pozamuzyczne w Słopiewniach op.46 bis oraz Dwunastu Pieśniach Kurpiowskich op.58 Karola Szymanowskiego

Rozdział poświęcony dokładnej analizie tekstów wierszy Juliana Tuwima „Słopiewnie.” Omawia muzyczność tekstów, budowę oraz rytmiczną .Wiersze te to *wariacje* poety na temat słowa i brzmienia.

„Słopiewnie” K.Szymanowskiego to początek nurtu folklorystyczno-narodowego.

Dalej doktorantka zajmuje się muzyką i poezją Kurpi .Opisuje czas i miejsce powstania pieśni oraz fascynację kompozytora folklorem kurpiowskim a także analizuje teksty do cyklu „Dwanaście Pieśni Kurpiowskich”.

Rozdział III

Emocjonalność muzyki Karola Szymanowskiego w aspekcie związków słowno-muzycznych

Ten rozdział to kwintesencja pracy. Autorka wnikliwie i rzetelnie analizuje poszczególne pieśni obu cykli pod względem faktury, harmonii , metryczności Podkreśla znaczenie partii fortepianu.

Celem analizy było pokazanie muzyki, która zachwyca warstwą brzmieniową , oryginalnością ,emocjonalnością. Trafne przykłady nutowe wzbogacają analizę.

Doktorantka przeprowadza trafną analizę muzyczną podpartą materiałami nutowymi,

Rozdział IV

Rozdział dotyczący teoretycznych i praktycznych aspektów wykonawczych analizowanych pieśni Karola Szymanowskiego.

Pisemna praca doktorska zasługuje na uwagę ze względu na staranność z jaką została wykonana tak pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym ; stanowi istotną rolę dla właściwego zrozumienia i odbioru dzieła artystycznego.

Autorka umiejętnie korzysta z właściwej literatury.

Konkluzja

Przedstawiony zapis dzieła artystycznego oraz jego opis stanowią integralną całość w aspekcie wykonawczym jak i teoretycznym.

Część opisowa to solidne kompendium wiedzy na badany temat, z dydaktycznego punktu widzenia ; szczególnie cenna dla młodych wokalistów.

Niniejszym stwierdzam, że doktorantka wykazała się głęboką wiedzą teoretyczną , a także umiejętnościami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej.

W ten sposób rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełniła bez zastrzeżeń wymagania art.13 ust.1 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 z późn. zm./

Stawiam wniosek o przyjęcie pracy doktorskiej.

Prof.dr hab. Agata Młynarska - Klonowska