

Prof. dr hab. Andrzej Zubek
Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
Instytut Jazzu

Katowice, 10.01.2017r.

RECENZJA

na temat rozprawy doktorskiej pana mgr. Piotra Rodowicza pt. „Melodyka wybranych kompozycji Seweryna Krajewskiego w świetle ich jazzowej adaptacji- analiza porównawcza”.

Zlecniodawca recenzji

Zlecniodawcą opinii jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.. Zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku tekst jednolity o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 wraz ze zmianami Dz. U. z dnia 27.07.2005 roku nr 164, poz. 1365, art.14 ust.2 pkt 2)

Dotyczy

uchwały Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie:

- wszczęcia na wniosek mgra Piotra Rodowicza z dnia 30.09.2013 roku przewodu doktorskiego w dziedzinie: sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka
- wyznaczenia recenzenta

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 posiadała uprawnienia do przeprowadzenia przewodu na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. Na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 roku było obecnych 19 osób, z tego uprawnionych do głosowania 18. Oddano 18 głosów ważnych: 17 głosów za wszczęciem przewodu doktorskiego, 1 głos wstrzymujący się i 0 głosów przeciwnych.

Rada Wydziału Instrumentalnego uchwałą nr 4/2014/2015 pozytywnie zaopiniowała w formie tajnego głosowania propozycję co do mej osoby jako recenzenta. Na posiedzeniu obecnych było 19 członków Rady. Oddano 18 głosów ważnych, wszystkie **za**. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Quorum głosujących w chwili podejmowania obydwu uchwał zostało zachowane.

Do nadesłanego mi przez przewodniczącego Rady Wydziału pisma, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mej osoby recenzentem pracy doktorskiej pana mgra Piotra Rodowicza „Melodyka wybranych kompozycji Seweryna Krajewskiego w świetle ich jazzowej adaptacji – analiza porównawcza” została dołączona następująca dokumentacja:

- uchwała nr 4/2015/2015 o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej Kandydata mej osoby
- protokoły komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych głosowań
- lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Instrumentalnego w dniu 14.10.2014 r.

Niniejszym stwierdzam, że w świetle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku, art.14 ust. 2 pkt. 2. Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu podjęła prawomocną uchwałę o wszczęciu przewodu na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka oraz wyznaczeniu mej osoby recenzentem pracy doktorskiej mgra Piotra Rodowicza.

Podstawowe dane o kandydacie:

Pan Piotr Rodowicz urodził się 30 lipca 1954 roku w Warszawie. Tam też rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej nr 68 przy ul. Mściłowskiej na Żoliborzu, po czym uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Limanowskiego, w którym wieńczy naukę egzaminem maturalnym w roku 1973.

Następnie kontynuuje zdobywanie wiedzy w Policealnym Studium Elektronicznym w Warszawie, gdzie uzyskuje dyplom w roku 1975. W tym samym roku Piotr Rodowicz rozpoczyna studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Powyższy okres charakteryzuje się rozwijaniem zainteresowań muzycznych doktoranta, który czynnie uczestniczy jako muzyk – kontrabasista w zespołach amatorskich. Równolegle do studiów na Akademii Teologii Katolickiej, Piotr Rodowicz rozpoczyna naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fr. Chopina w Warszawie przy ul. Bednarskiej w klasie kontrbasu. Rok później wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych aby kontynuować naukę muzyki w Jazz Mobile School w Harlemie w Nowym Jorku.

Po powrocie do kraju 1983 w roku zakłada zespół *In Tradition* z udziałem Włodzimierza Pawlika. Zespół ten nawiązał kilkuletnią współpracę z wokalistkami: Edytą Geppert, Elżbietą Wojnowską i Grażyną Auguścik, koncertując na terenie kraju, ale i w Niemczech, Francji, ZSRR.

Po otrzymaniu stypendium w roku 1986 pan Piotr Rodowicz rozpoczyna czteroletnie studia w Berklee College of Music w Bostonie (USA) na Wydziale

Instrumentalnym. Po uzyskaniu dyplomu w roku 1990 przez następne dwa lata kontynuuje studia w tejże uczelni w klasie kompozycji i aranżacji jak również odbywa tzw. practical training ucząc w Wakefield High School pod Bostonem gry na kontrabasie i prowadząc zespół kameralny.

Po powrocie do kraju w 1992 roku rozpoczyna pracę w nowopowstającym Wydziale Jazzu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Bednarskiej w Warszawie, gdzie do dnia dzisiejszego prowadzi zajęcia z teorii muzyki, historii jazzu oraz prowadzi zespoły kameralne, jak i kieruje artystycznie i naukowo licznymi warsztatami. Doskonalc swoje umiejętności dydaktyczne w roku 2000 Piotr Rodowicz odbywa Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie, zaś w 2005 roku kończy studia magisterskie na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie kontrbasu.

Jego działania dydaktyczne są szerokie. Bierze udział w Warsztatach Jazzowych w Puławach (1992-2010) prowadząc zajęcia z teorii muzyki i gry na kontrabasie. Opracowuje multimedialne tematy edukacyjne *Style w jazzie* oraz *Jazz w Warszawie*, a także scenariusze zajęć edukacyjnych dla szkół średnich (2011). Pracuje w Funduszu Promocji Twórczości, Departament Mecenat Państwa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011-2013).

Działalność artystyczno - koncertowa doktoranta jest bardzo bogata i wszechstronna. W roku 1994 zakłada kwartet *Mingus Mingus* z udziałem K. Jonkisa, R. Majewskiego i M. Sikały. Z zespołem tym nagrywa płytę, koncertuje (*Jazz Jamboree' 95*). Równolegle uczestniczy w kwartecie Adama Kawończyka. Owocem tej współpracy jest nagrany album płytowy *Sprzedawca Marzeń*. W roku 1996 powstaje następny kwartet P. Rodowicza *Tribute to Monk* z udziałem Krzysztofa Herdzina. Zespół odbywa liczne koncerty w Polsce oraz nagrywa płytę *We Mean Monk*, tak jak poprzednio dla wytwórni Gowi. W latach 1998-2001 zakłada z Maciejem Strzelczykiem *Trio Grappelling*, przekształcone potem w *The World String Trio*. Zespół ten bierze udział w wielu festiwalach jazzowych w Polsce i zagranicą (Kuwejt, Praga, Budapeszt, Sztokholm, Dusseldorf, Kijów , Moskwa). W latach 2002-2004 doktorant koncertuje z programem autorskim *Jan Paweł II- Inspiracje* oraz nagrywa płytę z wykorzystaniem powyższego materiału (wypowiedzi Jana Pawła II recytowanych przez Krzysztofa Kolbergera, ilustrowanych kompozycjami Piotra Rodowicza i Tomasza Filipczaka). Od roku 2005 prezentuje na koncertach program *Seweryn Krajewski Smooth Jazz* z udziałem zespołu *Przyjaciele*, który również ukazał się na płycie.

W okresie od 2005 do 2014 roku doktorant - jak wykazał w dokumentacji - odbył około 120 różnorodnych koncertów , tak pod względem stylistycznym, składu instrumentalnego jak i gatunku wykonywanych utworów.

Ocena pracy doktorskiej:

Praca doktorska mgra Piotra Rodowicza pt. *Melodyka wybranych kompozycji Seweryna Krajewskiego w świetle ich jazzowej adaptacji – analiza porównawcza* to dzieło artystyczne zarejestrowane na nośniku elektronicznym oraz jej opis, stanowiące łącznie dysertację pod wyżej wymienionym tytułem.

Dzieło to obejmuje dziewięć utworów, a właściwie tematów autorstwa Seweryna Krajewskiego, które zostały zaadaptowane na zespół jazzowy o klasycznym składzie. Na fortepianie wymiennie grali Bogdan Hołownia i Piotr Wrombel, na kontrabasie doktorant – Piotr Rodowicz, na perkusji Kazimierz Jonkisz i Grzegorz Masłowski oraz w niektórych utworach (3,4,7,8) Robert Murakowski na trąbce i Mariusz Mielczarek (5,6,9) na saksofonie altowym.

Nagrań dokonano w Klubie Jazzarium w Warszawie przy ul. E. Plater dnia 18.12.2014 roku (utwory 1 i 2, realizacja Andrzej Węgrzynowicz), w ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie przy ul. Bednarskiej dnia 20.03.2016 roku (utwory 5, 6, 9, realizacja Kuba Zaczekowski) oraz w ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie przy ul. Połczyńskiej dnia 10.04.2016 roku (utwory 3, 4, 7, 8, realizacja Edward Sosulski). Całością – masteringiem płyty zajął się Grzegorz Piwkowski.

Utwory prezentowane na płycie to bardzo zgrabnie zaaranżowane melodie Seweryna Krajewskiego traktowane jako *cantus firmus* czy typowy standard do improwizacji przez poszczególnych członków zespołu jazzowego. Dlatego też forma poszczególnych utworów nie bywa wymyślna, a jest typową strukturą jazzowego grania.

W utworze pierwszym *Uciekaj moje serce* po krótkim wstępie perkusji temat inicjuje fortepian przechodząc stopniowo w improwizację. Temat ten powraca, grany tym razem przez kontrabas. Solo kontrabasu przechodzi w jego dość skromną improwizację, po której fortepian cytując ponownie główną melodię kończy utwór.

Wielka miłość to na płycie drugi w kolejności utwór o podobnej formie. Fortepian „podaje” temat i improwizuje doprowadzając do punktu kulminacyjnego. Po nim następuje solo kontrabasu, bardzo melodyjnie kształtowane przez doktoranta. Następnie dochodzi do głosu fortepian, który tematem kończy tę kompozycję.

Następnym utworem jest *Noc Świętej Łucji*. Tutaj do powyższej sekcji rytmicznej (grającej w pierwszych 2 utworach) dochodzi trąbka z tłumikiem. Po zainicjowaniu przez nią tematu i improwizacji następuje kolejna prezentacja solistów improwizujących: fortepianu, kontrabasu, perkusji granej miotełkami. Na koniec powraca temat grany przez trąbkę oraz zacytowany zostaje wstęp (intro), który pełni tu rolę cody granej przez fortepian i trąbkę.

Czwartą, kolejną kompozycją Seweryna Krajewskiego jest piosenka *Diabły w deszczu*, która wykonana została w podobnym składzie instrumentalnym, jak poprzednia. I znów wstęp grany przez fortepian. Trąbka z tematem, fortepianowy łącznik, improwizacja trąbki, bardzo spokojna improwizacja kontrabasu, po czym powrót tematu granego przez trąbkę oraz łącznik fortepianu z codą.

W *Ludzkim gadaniu* – piątym utworze płyty dochodzi do głosu saksofon altowy. Eksponuje on temat, na kanwie którego improwizuje fortepian. Po nim następuje solo saksofonu, którego improwizacja płynnie przechodzi w temat wraz

z codą kończącą utwór.

Kolejną pozycją jest piosenka *Halo Szpicbródka* napisana przez Seweryna Krajewskiego do filmu Janusza Rzeszewskiego z 1978 roku. I tu znów melodia utrzymana w charakterze jazzowego walca grana jest przez saksofon altowy, który po „solówce” fortepianu przejmuje improwizację. Zacytowany na końcu utworu temat kończy coda, w której muzycy (saksofon, fortepian) przekomarzają się wzajemnie bawiąc się motywem piosenki aż do wyciszenia utworu.

Siódmym, kolejnym utworem płyty jest adaptacja piosenki *Co to jest czułość*, w której linię melodyczną prowadzi trąbka. Temat stopniowo przenika do partii fortepianu, który interpretuje go w indywidualny sposób. Po nim następuje solowa sekwencja kontrabas, który spokojnie, bez wykorzystywania nadmiernie techniki prowadzi swą muzyczną narrację. Powraca trąbka cytując początek utworu oraz fortepian, który motywem wstępu kończy piosenkę.

Nie lubię niedziel bez ciebie to kolejny utwór zarejestrowany w dziele artystycznym doktoranta, w którym trąbka podobnie jak poprzednio prowadzi linię melodyczną. Po przedstawieniu tematu następuje improwizacja fortepianu oraz trąbki, która pod koniec utworu cytuje temat piosenki.

Dziwiątą, a zarazem ostatnią pozycją zarejestrowaną na płycie jest adaptacja utworu Seweryna Krajewskiego *Stan podgorączkowy*. I tu forma zasadniczo nie odbiega od standardowego schematu. Po krótkim wstępie fortepianu następuje temat grany przez saksofon, który przechodzi w improwizację. Po saksofonie następuje solo fortepianu, po którym powraca temat saksofonu z codą kończącą utwór.

Utwory Seweryna Krajewskiego to tematy, które na powyższej płycie pełnią rolę „standardów” czyli ram konstrukcyjnych melodyczno-harmonicznego schematu do swobodnej wypowiedzi poszczególnych muzyków – solistów. Ze wszystkich utworów przebijają liryzm i to nie tylko w cytowanych tematach, ale i w przebiegach improwizacyjnych. Doktorant wywiązuje się ze swojej roli – kontrabasisty sekcyjnego bez zarzutu. Jego kontrabas brzmi pewnie, osadzony w odpowiednim *groov’ie* tworzy główny filar sekcji rytmicznej. W wypowiedziach solistycznych Piotr Rodowicz jest specjalistą od prowadzenia melodii. Jego narracja jest spokojna, bez dosadnej wirtuozerii, klarownie przedstawia swoją opowieść operując wszystkimi rejestrami kontrabas, a bogata wiedza teoretyczna pomaga w wykorzystaniu odpowiednich skal i reharmonizacji wybranych utworów. Fascynacja melodią skłoniła doktoranta do analizy właśnie tego elementu a nie struktury harmoniczej czy linii basu w wybranych kompozycjach Seweryna Krajewskiego.

Jego opis dzieła artystycznego rozprawy doktorskiej składa się aż z siedmiu rozdziałów.

Rozdział I to ogólne omówienie pracy – założenia, jej główny cel.

W rozdziale II doktorant przybliżył nam strukturę melodii „doskonałej” w kontekście harmonii, skalowości czy kontrapunktu.

Rozdział III to analiza melodii popularnego utworu *All of Me*.

W następnym rozdziale Piotr Rodowicz omawia adaptacje jazzowe popularnych melodii na przykładzie wyżej wymienionego utworu *All of Me*.

Rozdział V to omówienie „melodii doskonałej”, utworu Seweryna Krajewskiego *Uciekaj moje serce* oraz jego szczegółowa analiza. W rozdziale tym

autor zawarł również adaptację tego popularnego przeboju dokonaną przez innych artystów (Filipczak, Dykta).

Rozdział VI natomiast to zasadniczy opis dzieła artystycznego czyli analiza porównawcza wybranych dziewięciu melodii Seweryna Krajewskiego pod względem strukturalnym, melodycznym, harmonicznym i rytmicznym.

Opis pracy doktorskiej kończy „Podsumowanie”, w którym autor dzieli się z nami zjawiskami dotyczącymi melodii, zawartymi w pracach wybitnych muzykologów traktujących ten temat.

Całość wieńczy bogata „Bibliografia”. Natomiast „Spis przykładów muzycznych” został umieszczony na początku pracy w „Spisie treści”.

Opis doktorskiej pracy artystycznej ujawnia bardzo wysoki poziom wiedzy autora z zakresu historii muzyki oraz literatury i dyskografii muzyki jazzowej. Analityczna część opisu przedstawiona jest w sposób szczegółowy a klarowny z załączonymi przykładami nutowymi. Do pracy została dołączona płyta CD (dzieło artystyczne pracy doktorskiej), która zawiera dziewięć utworów autorstwa Seweryna Krajewskiego zaadaptowanych i nagranych przez zespół jazzowy Piotra Rodowicza.

Konkluzja

Po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją mogę z przekonaniem stwierdzić, że zarówno dorobek artystyczny Pana Piotra Rodowicza jak i przedstawiona do oceny praca doktorska pt. „Melodyka wybranych kompozycji Seweryna Krajewskiego w świetle ich jazzowej adaptacji – analiza porównawcza” spełniają wymogi art.13 ust.1 ustawy z dnia 14. 03. 2003 r. Kandydat zaprezentował oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego, wykazał ogólną wiedzę, posiadał umiejętności konieczne do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej, co uzasadnia mój wniosek o przyjęcie pracy i dopuszczenie jej do obrony umożliwiającej nadanie Panu Piotrowi Rodowiczowi stopnia doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej „instrumentalistyka”, co niniejszym postuluję.

prof. Andrzej Zubek

