prof. dr hab. Urszula Kryger

Sztuki muzyczne, dyscyplina artystyczna wokalistyka

92-701 Kalonka,

ul. Zawilcowa 12

tel. 603 800 244

e-mail: ulakryger@pro.onet.pl

Łódź, dnia 22.09.2016 r.

Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Wokalno-Aktorski pismo z dnia 06.06.2016 r. zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku tekst jednolity o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zmianami Dz. U. z dnia 27.07.2005 roku Nr 164, poz. 1365, art. 14 ust. 2 pkt. 2).

Dotyczy

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego Nr 15/2014-2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie:

* wszczęcia, na wniosek Pani Beaty Gramzy z dnia 02.02.2015 roku przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka,
* wyznaczenia recenzenta

Do nadesłanego mi przez przewodniczącego rady pisma sygnowanego datą 27 maja 2015 roku, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mej osoby recenzentem pracy doktorskiej Pani mgr Beaty Gramzy **pt. „Między tradycją a współczesnością. Zagadnienia związane z wokalną interpretacją angielskiej poezji renesansowej w wybranych cyklach pieśni kompozytorów XX wieku: *Seven Elizabethan Lyrics* Rogera Quiltera i *Six Elizabethan Songs* Dominicka Argento”** została dołączona następująca dokumentacja z posiedzenia RadyWydziałuw dniu 11 marca 2015 roku**:**

* uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego,
* uchwała o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej kandydata mej osoby,
* 1 egzemplarz dorobku doktoranta

Podstawowe dane o Kandydatce

Pani Beata Gramza urodziła się 18 maja 1968 roku w Białymstoku. Tam rozpoczęła edukację muzyczną. Ukończyła Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Białymstoku, w klasie akordeonu i śpiewu solowego. Posiada również dyplom Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu.

Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem prof. Katarzyny Rymarczyk w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy uzyskując w 1992 roku dyplom z wyróżnieniem.

W 1990 roku została laureatką Międzyuczelnianego Konkursu Wokalnego we Wrocławiu, w kategorii oratoryjnej. W 1991 roku otrzymała wyróżnienie i nagrodę specjalną za wykonanie arii polskiego kompozytora na Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

Umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Teresę Żylis-Gara, Ingrid Kremling, Edith Mathis, Andre Orlowitza.

W roku 1990 i 1991 otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne.

W roku 1990 otrzymała również nagrodę Primus Inter Pares – Złotą Odznakę na rzecz wybitnie uzdolnionej młodzieży i jej nauczycieli.

W latach 1994-2002 była solistką bydgoskiej Opery Nova. Do swych największych sukcesów scenicznych zaliczyć może partię Liu w „Turandot” G. Pucciniego oraz Donny Elviry w „Don Giovannim” W. A. Mozarta. Z zespołem Opery Nova śpiewała w Niemczech, Holandii, Francji, występując w operach „Czarodziejski Flet”, „Turandot”, „Opowieści Hoffmanna”, „Nabucco” i operetkach takich jak „Kraina Uśmiechu”, „Carewicz”, „Wesoła Wdówka”.

W 1998 roku została nagrodzona „Złotą Maską” – nagrodą dziennikarzy muzycznych – za kreację partii „Donny Elviry” z opery Mozarta „Don Giovanni”, muzykalność, liryzm i ciągłe doskonalenia kunsztu wokalnego.

W tym samym roku brała udział w Międzynarodowym Konkursie Opery Włoskiej Ranieri I Cestelli w Berlinie i znalazła się w gronie finalistów.

Obecnie nie jest związana na stałe ze sceną operową.

Prowadzi natomiast działalność pedagogiczną – jest nauczycielem śpiewu w Szkole Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Jej uczniowie zdobywają laury na konkursach wokalnych i zasilają grono studentów polskich uczelni.

Pani Beata Gramza prowadzi ożywioną działalność koncertową. Z wielkim powodzeniem śpiewa repertuar operowy, operetkowy, jej muzyczne zainteresowania koncentrują się także na liryce wokalnej.

Współpracuje z Capellą Bydgostiensis , Gorzowską Orkiestrą Kameralną, Lubuską Sinfoniettą, Orchester der Frankfurte Musikfreunde, Filharmonią Gorzowską oraz z kameralnym zespołem wokalno –instrumentalnym Artes Ensemble.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani Beaty Gramzy pod tytułem: **„Między tradycją a współczesnością. Zagadnienia związane z wokalną interpretacją angielskiej poezji renesansowej w wybranych cyklach pieśni kompozytorów XX wieku: *Seven Elizabethan Lyrics* Rogera Quiltera i *Six Elizabethan Songs* Dominicka Argento”,** składa się
z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym oraz opisu, stanowiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem.

Dzieło artystyczne obejmuje nagranie 7 pieśni składających się na cykl pieśni op.12 Rogera Quiltera oraz 6 pieśni Dominicka Argento.

Pani Beata Gramza dysponuje pięknym, pełnym w brzmieniu, szlachetnym głosem, idealnym do interpretacji nagranych pieśni. Szeroka kantylena, śpiewność frazy i melodyjność pieśni Quiltera czynią ze śpiewaczki idealną interpretatorkę jego dzieł. Pieśni wykonywane są z prostotą, ale jednocześnie oddają ducha i ekspresję tej muzyki.

Pieśni Argento wydają się być bardziej wymagające. Kompozytor, który prawie całą swą twórczość poświęcił muzyce wokalnej, stawia śpiewakom wysokie wymagania.

Pieśni Argento są krótkie, zwarte pod względem formalnym, na przemian liryczne i żywe.

Pisane są w wysokiej tessiturze, co z pewnością niedoświadczonemu śpiewakowi może przysporzyć trudności w ich interpretacji. Pani Beata Gramza śpiewa je skupionym głosem, dostosowując jego brzmienie do przejrzystej i lekkiej muzycznej szaty tych kompozycji, oddając jednocześnie wszystkie jej charakterystyczne cechy.

Należy podkreślić rolę pianistki – Pani Marty Ożelskiej-Kurzawy, która wspaniale towarzyszy śpiewaczce.

Artystkę wyróżnia dbałość o muzyczne szczegóły obu dzieł – zwraca uwagę piękne frazowanie, różnorodna artykulacja, właściwe akcenty stylistyczne. Brakuje jedynie zrozumiałej artykulacji tekstu. Nagranie pochodzi z koncertu, a więc warunki rejestracji są z pewnością trudniejsze niż w studio. Niemniej jednak jasność tekstu na pewno wzbogaciła by tę piękną interpretację.

Opis dzieła otwiera krótki szkic najważniejszych zjawisk literackich i muzycznych epoki elżbietańskiej. Autorka nakreśla w nim sytuacje polityczną tamtych czasów, wymienia wybitnych twórców angielskiego renesansu, charakteryzuje formy muzyczne i literackie charakterystyczne dla epoki elżbietańskiej. Dalej, zajmuje się już dziełem artystycznym – począwszy od biografii kompozytorów wykonywanych pieśni, a skończywszy na analizie poszczególnych utworów.

Elementem przewodnim badań Pani Beaty Gramzy jest tekst. Wnikliwie i dokładnie analizuje materiał pieśni, szukając zawsze uzasadnienia pomysłów kompozytorskich w tekstach utworów. Zwraca uwagę na ekspresję słowa, które ma bezpośredni wpływ na warstwę muzyczną utworów.

Bardzo ciekawe jest zestawienie twórczości Quiltera, angielskiego kompozytora, którego muzyka jest pełna wdzięku, światła i przestrzeni, z muzyką Amerykanina Dominicka Argento, który pisał swe pieśni 50 lat później…..

Twórczość Argento nie jest w Polsce szeroko znana, więc szczególnie wartościowe jest przybliżenie nam jego sylwetki i dzieła. Kompozytor współczesny, który nigdy nie dał się wprowadzić na pole muzyki stricte nowoczesnej, pisał właściwie w romantycznej konwencji, wypełniając treść i ekspresję słowa – romantyzującą muzyką.

Mimo iż pieśni dzieli półwiecze, zdają się one być niezwykle podobne w swoim wyrazie. Być może teksty do których obaj kompozytorzy pisali swoje pieśni determinowały muzyczny język jakim się posługiwali.

W swej pracy, doktorantka bardzo dogłębnie analizuje wszystkie pieśni, odnosząc się w szczególności do budowy i rytmu wiersza. Opisuje język muzyczny kompozytorów, wskazuje na użycie technik kompozytorskich renesansu i baroku, które mają wzmocnić ekspresję tekstu literackiego.

Wskazuje na sposób użycia harmonii w pieśniach Argento, na sposób w jaki używa kompozytor środków agogicznych i dynamicznych.

Pieśni Argento są bardzo zróżnicowane. Konstrukcja całego cyklu może nastręczać pewnych trudności, pieśni są krótkie, naprzemiennie zmienia się ich charakter. Wesołe, zabawne - przechodzą nagle w utwory poważne, nastrojowe.

Praca Pani Beaty Gramzy może nie jest nowatorska, ale jej wartość polega na odkrywaniu nieznanych w Polsce kompozycji, które ze względu na swą unikatowość i wartość muzyczną powinny wejść na stałe do repertuaru polskich artystów. Autorka pisze w zakończeniu swej pracy, że muzyka obu kompozytorów „zachwyca zarówno zmysły jak i intelekt”.

Istotnie, Pani Beata Gramza kompetentnie, wykazując dużą wiedzę i zamiłowanie do tego repertuaru prowadzi zarówno słuchacza jak i czytelnika swojej pracy, przez pełen niezwykłych brzmień świat muzyki, ale również, a może przede wszystkim odkrywa dla nas czar i niezwykłą moc renesansowej poezji angielskiej.

KONKLUZJA

Praca doktorska Pani mgr Beaty Gramzy ukazuje nieznane karty twórczości pieśniarskiej
Dominicka Argento i porównuje je z bardziej popularnymi utworami Rogera Quiltera. Ta konfrontacja, odkrywa zarówno możliwości wykonawcze kryjące się w tych dziełach, jak i wskazuje miejsce tej muzyki na estradach świata. Na tym polega jej wkład w rozwój dyscypliny artystycznej reprezentowanej przez doktorantkę.

Niniejszym stwierdzam, że doktorantka wykazała się wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. W ten sposób doktorantka rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełniła wymagania art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku.

Stawiam wniosek o jej przyjęcie.

Prof. dr hab. Urszula Kryger