

RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ

MGR IWONY KMIECIK

ZLECENIODAWCA RECENZJI:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 8 października 2018 roku, 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 (z późniejszymi zmianami).

DOTYCZY

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 11.03.2015 roku (art.14 ust. 2, pkt 2 ustawy) w sprawie:

- przyjęcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej,
- wszczęcia, na wniosek **Pani mgr Iwony Kmiecik z dnia 5 stycznia 2015 roku**, przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka,
- wyznaczenia promotora i recenzentów.

W świetle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami), Rada Wydziału posiadała uprawnienia do prowadzenia przewodu na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.

Do nadesłanego mi przez Przewodniczącą Rady Wydziału prof. dr hab. Urszulę Kryger pisma datowanego 15.04.2015 roku, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pani **mgr Iwony Kmiecik** pt. „Koncertowa wizja piosenki autorskiej oraz proces jej powstawania w aspekcie wybranych elementów techniki wokalne jako tworzywa artystycznej ekspresji – na kanwie recitalu pt. *Kolory miłości*”, została dołączona następująca dokumentacja z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11.03.2015 roku:

- uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego oraz wyznaczeniu promotora w osobie prof. dr hab. Renaty Danel
- uchwała o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej dr. hab. Janusza Szroma z Akademii Teatralnej w Warszawie
- uchwała o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej kandydata mojej osoby,

PODSTAWOWE DANE O KANDYDATCE:

Mgr Iwona Kmiecik urodziła się w Starachowicach. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim. Dyplom w zakresie gry na fortepianie uzyskała w 2003 roku. Studia odbywała w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej – sekcja wokalna. Ukończyła je z wynikiem bardzo dobrym w roku 2011.

Nagrody i wyróżnienia:

Za swoje dokonania artystyczne otrzymywała i otrzymuje do chwili obecnej liczne nagrody i wyróżnienie, które godne są odnotowania (nota bene – większość z nich, to I nagrody!):

1994 Częstochowa – Ogólnopolski Festiwal Piosenki *Majowa Nutka* – Wyróżnienie

1999 Tomaszów Mazowiecki – Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki *Tomaszowska Wiosna* – I Nagroda

1999 Radom – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej GAMA – III Nagroda

1999 Program TVP Łódź dla młodych wokalistów – I Nagroda *Uwaga Talent*

2006 Kraków, CK Rotunda – Konkurs Wokalny *Śpiewać każdy może* – i I Nagroda (finał rocznej edycji)

2008 Kraków – Ogólnopolski Przegląd Muzyczny *On Music* – I Nagroda

2010 Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych – II Nagroda

2010 Jelenia Góra – Międzynarodowy Konkurs *Jazz Festival* – Grand Prix

2011 Gdynia – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Jazzowych i Bluesowych – I Nagroda

2011 Łomża – Novum Jazz Festiwal, III Ogólnopolski Przegląd Nagród Młodych Wykonawców Muzyki Jazzowej

2018 Warszawa, Polskie Radio/ZAiKS – Nagroda za warstwę muzyczną piosenki *Ziemia Księżyc* – Nagroda Główna – Piosenka na 100

Praca dydaktyczna:

* od października 2015 r. – do chwili obecnej – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – wykładowca na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu; przedmiot: wokalistyka jazzowa

* od września 2015 r do czerwca 2017 r. – Szkoła Muzyczna AKOLADA w Pruszkowie – nauka śpiewu.

2016. 09 – 2017.06 – praca w Szkole Muzycznej w Nadarzynie – nauka śpiewu.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ:

Pracy doktorska mgr Iwony Kmieciak pod tytułem „Koncertowa wizja piosenki autorskiej oraz proces jej powstawania w aspekcie wybranych elementów techniki wokalne jako tworzywa artystycznej ekspresji – na kanwie recitalu pt. *Kolory miłości*” składa się z dzieła artystycznego zapisanego na nośniku CD oraz jego opisu. Dzieło artystyczne stanowi rejestracja 10 utworów stworzonych w warstwach muzycznej i tekstowej przez samą doktorantkę. Nagrane zostały według następującego porządku:

1. Breathin’ – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
2. Like it – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
3. RoSe – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
4. If – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
5. Królewiczem – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
6. Na pewno – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
7. Ready for love – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
8. Your beautiful face – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
9. Kremowe mgły – muzyka i słowa Iwona Kmieciak
10. Song for B. F. – muzyka i słowa Iwona Kmieciak

W wykonaniu dzieła artystycznego wziął udział perkusista Sebastian Kuchczyński. realizacja nagrania spoczęła w rękach Dominika Czwartka.

Płyta została nagrana w studiu **Ale Jazz** w Łodzi w 2015 r.

Zapoznając się z materiałem dzieła artystycznego już od pierwszego momentu, kiedy popłynęła muzyka doświadczyłem szczególnego wrażenia – oto pojawił się obraz wokalistki obdarzonej ciekawym głosem o przekonującej formie przekazu. Fakt, iż Iwona Kmieciak występuje w roli twórcy materiału stanowiącego dzieło artystyczne, pianistki, i wreszcie wokalistki, jest niezaprzeczalnym dowodem jej wielowymiarowości, jako artystki. Jeśli dodać do tych przymiotów paletę stylistyk (pop, funky, jazz, shuffle, drum`n`bass), w których z niezwykłą swobodą doktorantka porusza się prezentując swoje kompozycje, skonstatować trzeba, że zarówno wiedza, jak i praktyczne jej zastosowanie w obszarze szeroko rozumianej wokalistyki estradowej są imponujące.

Szczególnie w kompozycjach funky, shuffle czy drum'n'bass, w których rytm (funkcjonujący w nazewnictwie wokalistów estradowych z języka angielskiego jako: groove), i artykulacja muzyczna, stanowią dla artysty nie lada wyzwanie. Doktorantka z wielką swobodą, brawurowo realizuje wytyczone przez siebie wokalne cele.

Trzeba także docenić sztukę technicznej strony głosu, ze szczególnym uwzględnieniem bezbłędnego poruszania się po dźwiękach przejściowych, czyli rejestru przejściowego (tzw. miks) między rejestrami piersiowym, a głowowym, który w odróżnieniu od klasycznego prowadzenia głosu – funkcjonuje w wokalistyce estradowej. Stabilna, wyrównana barwa głosu doktorantki, swobodnie realizowane dźwięki w ambitusach wszystkich piosenek, dają obraz wokalistki poruszającej się po skali głosu świadomie, zgodnie z regułami definicji emisji głosu. Jeśli dodać do tego wrażliwość, która przejawia się w ekspresji prezentowanego materiału muzycznego, to jawi się obraz artystki kompletnej.

Przedstawione do oceny dzieło artystyczne z pełną satysfakcją zaliczam do wyjątkowych wśród innych, stworzonych przez wokalistów estradowych. Jest to znaczące w umacnianiu się coraz większej liczby specjalistów, zajmujących się tym właśnie kierunkiem wokalistyki.

Do dzieła artystycznego załączona została praca pisemna, w zamyśle mająca być jego opisem. Praca zbudowana jest poprawnie pod względem metodologicznym. Tworzą ją następujące komponenty: wstęp, logicznie następujące po sobie cztery rozdziały, zakończenie, bibliografia, netografia oraz aneks.

Rozdział pierwszy autorka poświęciła przybliżeniu genezy tworzenia własnych piosenek, które następnie złożyły się na wykonywany recital pt. *Kolory miłości*. W tym celu dokonała zwięzłej charakterystyki gatunków muzycznych, które – jak sama określa – stały się „inspiracją dla powstania utworów słowno-muzycznych wykonanych w trakcie recitalu”. Do gatunków tych autorka zaliczyła: balladę, jazz, funky oraz rhythm'n'blues. W kolejnym podrozdziale doktorantka opisała różne techniki powstawania utworów i przykładowo dokonała analizy „wybranych przykładów ze względu na odmiennność rdzenia oraz struktury kompozycji”.

W rozdziale drugim autorka przybliżyła proces powstawania piosenki w twórczości wybitnych wykonawców, do których zalicza: Meshell'a Ndegeocello oraz Edytę Bartosiewicz. Wybór akurat takich twórców autorka uzasadnia następująco: „W muzyce Edyty Bartosiewicz i Meshell Ndegeocello oprócz charakterystycznych głosów, interesujących tekstów i pięknych kompozycji słychać szczerą. Nie ma w niej miejsca na wyrachowanie i działalność pod publikę. Obie artystki posiadają niewątpliwy dar. Dzięki niemu, poprzez swój głos, muzykę i teksty składających się na autentyczny przekaz,

wzbudzają najczulsze struny w licznych odbiorcach” (strona 25). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tej części pracy autorka zamieściła interesujące i cenne w przekazie wywiady, jakie przeprowadziła z obiema artystkami.

Rozdział trzeci to „Kluczowe elementy techniki wokalne determinujące ekspresję wykonawczą oraz istota pracy z mikrofonem”, w której doktorantka opisuje następujące zjawiska: rezonans, nastawienie głosowe, artykulację, dynamikę oraz tytułową pracę z mikrofonem.

Ostatni, czwarty rozdział to analiza formalna piosenek tworzących dzieło artystyczne doktorantki. Są to następujące utwory: *Breathin'*, *Like it*, *Rose*, *If*, *Królewiczem*, *Na pewno*, *Ready for love*, *Your beautiful face*, *Kremowe mgły* oraz *Song for B.F.* Rozdział ten posiada precyzyjną budowę. Za każdym razem autorka w krótkich słowach opisuje historię powstania tekstu słownego oraz melodię. Następnie wskazana jest tonacja, metrum, tempo, ambitus, styl oraz omówiona budowa formalna. Pracę zamyka zakończenie, w którym pomieszczono najważniejsze wnioski, bibliografia, netografia oraz aneks, w którym autorka zamieściła teksty i nuty skomponowanych przez siebie i wykonywanych piosenek.

Praca stanowi niezwykle interesujące studium dotyczące procesu twórczego dzieł zaliczanych do szeroko rozumianej muzyki estradowej. Wskazuje także na wybrane elementy techniki wokalne, które – jak zauważa doktorantka – mają istotny wpływ na „kształtowanie tego procesu”.

Zadaniem jednak recenzenta jest również zwrócić uwagę na pewne zauważone drobne niedociągnięcia. Oto one:

1. Spis treści. Dlaczego cały jest napisany wielkimi literami i w dodatku pogrubioną czcionką (boldem)? Czyni to go nieczytelnym, a wręcz wyzywającym. Wszak np. w mediach społecznościowych pisanie wiadomości wielkimi literami traktowane jest jako krzyk!
2. W spisie treści brakuje tytułu rozdziału drugiego.
3. W spisie treści w rozdziale trzecim znajduje się tylko jeden podrozdział; brakuje pozostałych czterech.
4. W spisie treści należało unikać tworzenia podrozdziału 2.1.1. czy 2.2.1. gdy po nich nie następują kolejne.
5. W nazwiskach dwuczłonowych i wyrażeniach typu „słowno-muzyczny” doktorantka nie odróżnia myślnika od dywizu, w wyniku czego nagminnie pojawia się taki niewłaściwy zapis: „słowno – muzyczny”.

6. Doktorantka nie jest konsekwentna w prowadzeniu narracji. We wstępie i w kolejnych częściach pracy (np. „Tak jest i w przypadku autorki, która prezentuje koncertową wizję dzieła autorskiego w postaci utworów słowno-muzycznych z własnym akompaniamentem, i autobiograficzną warstwą liryczną”, strona 10) pisze bezosobowo, zaś omawiając swą twórczość – co zrozumiałe – już nie („W *Bridge 'u* podkreślam w tekście ponownie, że jestem szczęśliwa mając przy sobie kogoś, kto szczerze mnie kocha, i jest mi oddany”, pisownia i interpunkcja – oryginalne, strona 67).
7. Zdarzają się braki interpunkcyjne.
8. Warto pamiętać, że skrót słowa „doktor” to dr. Jeśli dotyczy on osoby rodzaju męskiego w dopełniaczu, to zawsze po skrócie musi pojawić się kropka – lub można zastosować straszą wersję: „dra”. W tym kontekście w przypisie 21 wyrażenie powinno wyglądać następująco: „w klasie dr. hab. Szymona Bywalca” (strona 22).

KONKLUZJA

Praca doktorska mgr Iwony Kmieciak posiada oryginalny, twórczy i edukacyjny charakter. Wnosi ona bardzo wartościowy i znaczący wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny artystycznej. Poziom muzyczno-artystyczny Kandydatki jest w pełni satysfakcjonujący. W opisie dzieła Doktorantka wykazała się godną wysokiej oceny wiedzą teoretyczną i merytoryczną. Pomimo wskazanych uwag, opis dzieła artystycznego daje świadectwo dobrej wiedzy fachowej, która w połączeniu z różnorodnym doświadczeniem artystycznym, stanowi sumę ciekawych wartości zasługujących na wysoką ocenę. Pani mgr Iwona Kmieciak rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełniła tym samym wymagania Ustawy.

Stawiam wniosek o jej przyjęcie.

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz