prof. dr hab. Violetta Przech

Akademia Muzyczna

imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

Strzelce Górne, dnia 13 grudnia 2024 roku

RECENZJA

w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Kuchty-Walos, w dyscyplinie artystycznej *sztuki muzyczne*, przygotowana na zlecenie Rady Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Pani Monika Kuchta-Walos jest autorką pracy doktorskiej zatytułowanej ***Obraz i jego reprezentacje w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil***, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Szymańskiej-Stułki.

Podjęty przez Doktorantkę temat jest niezwykle ważny z punktu widzenia polskiej kultury muzycznej ostatnich dekad. Autorka przedstawiła bowiem jedyne w swoim rodzaju studium, poświęcone twórczości jednej z najważniejszych postaci sceny kompozytorskiej naszego czasu – Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil (ur. 1947), od lat związanej z Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Równie istotna jest przyjęta przez Panią mgr Monikę Kuchtę-Walos perspektywa oglądu wybranych do analizy dzieł kompozytorki – wyraźnie sugerowana przez samo dzieło Pstrokońskiej-Nawratil, której wyobraźnię artystyczną cechuje właśnie „myślenie obrazem” (jakże adekwatny termin wprowadzony przez Doktorantkę!). Zaproponowana przez Autorkę dysertacji pionierska metoda nie została zatem narzucona dziełu, lecz wydaje się rezultatem wsłuchiwania się w dzieło – wsłuchiwania ”wychwytującego” jego istotę – *eidos* (w rozumieniu fenomenologów).

Wypracowana przez Autorkę koncepcja metodologiczna, z której wyprowadzone zostały narzędzia analityczne, czerpie inspiracje z takich dziedzin jak: antropologia, psychologia percepcji, psychoakustyka, filozofia, historia sztuki. Komponentami metody stały się w związku z tym adekwatne teorie: Rudolfa Arnheima (perspektywa psychologii percepcji – komponent dominujący), Hansa Beltinga (perspektywa antropologiczna), Romana Ingardena (perspektywa estetyki fenomenologicznej), Siglind Bruhn (perspektywa koncepcji *ekphrasis*). Wnikliwość dociekań Doktorantki w tym zakresie ujawniła jej wysokie kompetencje naukowe i znacząco wpłynęła na erudycyjny charakter dysertacji.

Pani Monika Kuchta-Walos zaproponowała logiczne, koherentne i komplementarne ujęcie tematu odzwierciedlone w konstrukcji pracy, która eksponuje – respektując zasadę wynikania – pięć, merytorycznie uzupełniających się, członów – rozdziałów, poprzedzonych *Wstępem* i dopełnionych *Zakończeniem* oraz: obszerną poprawnie uporządkowaną *Bibliografią*, *Wykazami* materiałów źródłowych, a także niezwykle cennym *Aneksem*, zawierającym *Wykaz kompozycji* Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (stan na kwiecień 2024) oraz *Wykaz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich* traktujących o twórczości Pstrokońskiej-Nawratil (stan na kwiecień 2024).

W poprawnie skonstruowanym rozdziale wstępnym Autorka przedstawia motywy wyboru tematu i cele przedsięwzięcia, określa zakresy i metodę badawczą, prezentuje materiały źródłowe, krytycznie odnosi się do stanu badań nad twórczością Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, konstatując, iż przedstawiona praca „[…] podejmuje nową pod względem podejścia metodologicznego i oglądu dzieła muzycznego [z czym trzeba się zgodzić – VP] kwestię obrazu w odniesieniu do muzyki Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil” [Dysertacja, s. 11]. Doktorantka dostrzega również możliwość zastosowania wypracowanej przez nią metody do analizy, zarówno dzieł Pstrokońskiej-Nawratil (tych, które ze względu na nadmierną objętość pracy nie zostały w niej uwzględnione), jak i „[…] do interpretacji naukowej dzieł innych kompozytorów, którzy silnie odczuwali bądź odczuwają muzykę jako obraz” [Dysertacja, s. 11]. Z pewnością jest to perspektywa godna wzięcia pod uwagę przez potencjalnych badaczy.

Rozważania w rozdziale pierwszym rozprawy *Obraz i jego wieloznaczność* Doktorantka skoncentrowała na trzech wzajemnie dopełniających się zagadnieniach:

- po pierwsze – na teoretycznych koncepcjach obrazu i jego percepcji, z rozróżnieniem na: obraz wizualny, obraz słuchowy;

- po drugie – na zagadnieniach metodologicznych z wyeksponowaniem koncepcji Arnheima (*myślenie funkcją obrazu*: ikona, symbol, znak) i – co istotne – „[…] w kontekście bliższym muzyce wrocławskiej twórczyni” [Dysertacja, s. 45];

- po trzecie wreszcie – na postawie i dziele Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, w których bezsprzecznie ujawnia się *myślenie obrazem*.

Wprowadzone przez Doktorantkę typologie wydają się przekonujące, zdradzają badacza wnikliwego, obdarzonego umiejętnością myślenia syntetycznego, zdolnością kategoryzowania dostrzeganych zjawisk. Już na tym etapie można zauważyć, iż pierwotne intuicje Doktorantki były celne, a obrana metoda badawcza uzasadniona.

Za niezwykle wartościowe należy uznać wszelkie ujęcia schematyczne, zwłaszcza wprowadzone w rozdziale I i II, które w poglądowy, zwięzły, sposób „obrazują” omawiane konstrukty teoretyczne i ich przystawalność do dzieła Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil.

Treść kolejnych rozdziałów prezentuje – by tak rzec – materiał dowodowy jako rezultat dokonanych przez Doktorantkę typologii obrazowania i kwalifikacji dzieł Pstrokońskiej-Nawratil na podstawie wypracowanych kryteriów, które wynikają przede wszystkim z Arnheimowskiej koncepcji *myślenia obrazem* (rozdziały: III, IV, V). W rozdziale II natomiast narzędzia badawcze dopełnione zostały przez koncepcję *ekphrasis* wprowadzoną na grunt muzyczny przez Siglind Bruhn. Co interesujące – teoria ekfrazy okazała się do pewnego stopnia rezonująca w teorii Arnheima, ale także Ingardena, na co zwróciła uwagę Doktorantka wskazując elementy koherentne przytoczonych teorii (Dysertacja, s. 144-145). W rozdziale II zatem (włączając metodę S. Bruhn) Pani Monika Kuchta-Walos egzemplifikuje zjawisko transmedializaji w twórczości G. Pstrokońskiej-Nawratil, czego dzieła kompozytorki, wybrane do analizy przez Doktorantkę (*Le soleil*, *Algorytm snu wielkiego miasta*), stanowiąc muzyczną reprezentację dzieł malarskich (Monet, Seurat, van Gogh, Chagall), wręcz się domagają.

Imponuje liczba i zakres objętych analizą przez Doktorantkę utworów Pstrokońskiej-Nawratil. To szesnaście, zróżnicowanych gatunkowo, kompozycji powstałych w latach 1979-2020. Są wśród nich dzieła solowe – fortepianowe (*La vetrata*, *Strumyk i słonko*, *Muszelki*), kameralne o zróżnicowanych, nierzadko nietypowych, obsadach (*Ptaki na horyzoncie zmierzchu* [*Madrygał*], *Tryptyk „Galakticos”*, *Rong of Tara*, *W zenicie słońca*, *Landmannalaugar Sonata*, *Słowik i kamień*), koncerty (*Le soleil,* *…el condor…*, *…como el sol e la mar…*, *AoTeaRoa*), a także kompozycje wielkoobsadowe (*Magnificat MM*, *Lasy deszczowe*, *Assisi*). To różnorodny i wymagający materiał badawczy, z którym mierzyła się Doktorantka, dowodząc iż jest niezwykle sprawnym analitykiem.

W zwięzłym zakończeniu dysertacji, które ma charakter podsumowujący, ale również otwierający na dalsze perspektywy badawcze, Doktorantka raz jeszcze wyraziła przekonanie, „[…] że postawę twórczą wrocławskiej kompozytorki przenika szeroko pojęte *myślenie obrazem*”, zaś wśród zweryfikowanych, poprzez analizę utworów kompozytorki, typów muzycznego obrazowania (dzieło muzyczne jako: ikoniczna impresja dzieła sztuki, ikoniczna impresja świata przyrody, symboliczna ekspresja przeżyć wewnętrznych, kulturowy znak), „[…] zdecydowanie dominującym typem jest […] ikoniczna impresja – zwłaszcza świata przyrody, ale także sztuki [jak konstatuje Doktorantka, dysertacja – s. 332]. Pozostałe typy obrazowania najczęściej współistnieją z ikoniczną impresją jako równorzędny partner, jako jej tło lub jako przestrzeń symboliczna na tej ikonicznej impresji nabudowana” [Dysertacja, s. 332].

Praca doktorska Pani Moniki Kuchty-Walos spełnia zatem ponad wszelką wątpliwość kryteria rozprawy naukowej. Również w zakresie stylu pisarskiego Doktorantka w pełni respektuje zasady pisarstwa naukowego, co nie oznacza, że praca nie zawiera drobnych usterek, np. używając zwrotu „wydaje się” Autorka uległa dość powszechnej, lecz niefortunnej, by nie rzec – błędnej, praktyce dodawania do tego zwrotu formy czasownikowej *być*, czyli pisze „wydaje się być”, np. w zdaniu na stronicy 119 czytamy: „W kontekście bogactwa romantycznej twórczości programowej inspirowanej malarstwem rozróżnienie to wydaje się być dyskusyjne […]”. Poprawnie byłoby: „wydaje się dyskusyjne” czy analogicznie na stronicy 13 w zdaniu: „Obraz ze względu na swoją złożoność semantyczną wydaje się być w środowisku nauk humanistycznych jednym z najtrudniejszych do zdefiniowania […]”. Poprawnie byłoby: „Obraz […] wydaje się […] jednym z najtrudniejszych […]”. Podobne sytuacje językowe zdarzają się w kilku innych miejsca dysertacji. Ponadto, praca zawiera drobne usterki z zakresu redakcji technicznej, przede wszystkim tzw. literówki (np. na s. 332 czytamy: „…ikoniczną impresją dziełem” zamiast: ikoniczną impresją dzieła, czy w tym samym zdaniu: „…o szeroki spektrum” zamiast o szerokim spektrum. Są to jednak kosmetyczne uchybienia, które warto wziąć pod uwagę w przypadku kwalifikowania pracy Pani Moniki Kuchty-Walos do druku, co sugeruję.

Podsumowując

Doktorantka przedstawiła studium unikatowe i ważne w kontekście badań nad polską twórczością kompozytorską naszych czasów. Zwraca uwagę rzetelność opracowania, będącego świadectwem wysokich kompetencji źródłoznawczych, metodologicznych, analityczno-interpretacyjnych, a także pisarskich Pani mgr Moniki Kuchty-Walos. Sugeruję zgłoszenie dysertacji do Konkursu o Nagrodę ks. Prof. Hieronima Feichta.

Konkluzja

Zarówno zawartość merytoryczna jak i strona formalna rozprawy ***Obraz i jego reprezentacje w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil*** autorstwa mgr Moniki Kuchty-Walos przekonują, iż przedstawiona dysertacja spełnia wymagania art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Wnoszę o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów procedury przewodowej.