prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

 we Wrocławiu

 Wrocław, 12 grudnia 2024 roku

Recenzja

w związku z powierzeniem mi funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki muzyczne Pani mgr Moniki Kuchty-Walos wszczętym przez Radę Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Recenzja sporządzona została na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej *Obraz i jego reprezentacje w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil* napisanej pod kierunkiem
prof. dr hab. Katarzyny Szymańskiej-Stułki.

Ocena rozprawy doktorskiej

Konstrukcja pracy

Konstrukcja liczącej 352 strony dysertacji jest przejrzysta i starannie przemyślana. Składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii. Dodatkowo opatrzona została spisem źródłowym wykorzystanych w rozprawie fotografii, rysunków i reprodukcji, wykazem źródeł fonograficznych i materiałów nutowych wykorzystanych podczas szczegółowych badań poszczególnych kompozycji, jak również aneksem zawierającym wykaz kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil oraz wykaz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich dotyczących twórczości wrocławskiej kompozytorki.

Jasno sformułowany **tytuł** dysertacji ukazuje zasadnicze jej aspekty, jakimi są obraz i jego reprezentacje w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil.

Kluczowym pojęciem w recenzowanej pracy jest „obraz”, i to ono wyznacza konstrukcję pracy. Wieloznaczność wyżej wymienionego terminu stanowi przedmiot rozważań w pierwszym rozdziale, natomiast w kolejnych czterech Autorka prezentuje analizę i interpretację wybranych utworów Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil przeprowadzoną za pomocą stworzonej przez nią autorskiej metody badawczej.

W otwierającym pracę *Wstępie* Pani mgr Kuchta-Walos przedstawiła motywacje wyboru tematu, zakreśliła przedmiot i zakres badań, zaprezentowała materiał badawczy, który stanowi 16 utworów Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil skomponowanych w latach 1979-2020. Dzieła te, zdaniem autorki, kryją w sobie interpretacyjny potencjał, zwłaszcza w kontekście antropologiczno-psychologicznie rozumianego obrazu. W omawianym wstępie Autorka wyjaśniła także koncepcję metodologiczną swojej dysertacji wyznaczającą treść poszczególnych rozdziałów. Scharakteryzowała również literaturę przedmiotu, w której, jak dowodzi, wyraźnie brakuje spojrzenia na muzykę kompozytorki z perspektywy problematyki obrazu. We wstępie zabrakło jasno sprecyzowanego celu pracy, choć pozostaje on w domyśle czytelnika. Dopiero w zakończenie Autorka pisze o przyjętej przez siebie **tezie**, mówiącej
o tym, że „postawę twórczą wrocławskiej kompozytorki przenika szeroko pojęte *myślenie obrazem*”.

W rozdziale I Opiniowana skupiła się na tytułowym obrazie i jego wieloznaczności.
W podrozdziale pierwszym rozpatruje go z różnych perspektyw: antropologicznej, psychologii percepcji, akustyki (psychoakustyki) oraz filozofii i historii sztuki. Do jej dalszych rozważań inspirująca okazała się propozycja Hansa Beltinga, który wyróżnił obraz zewnętrzny
i wewnętrzny. Stała się ona punktem wyjścia do budowania przez Doktorantkę koncepcji metodologicznej pracy. Spośród wielu zaprezentowanych stanowisk wyróżniona została także teoria Rudolfa Arnheima. Autor ten wyodrębnił trzy funkcje obrazów, którymi są: ikona, symbol, znak, przy czym przydział tych funkcji uzależniony jest od poziomu abstrakcji miedzy obrazem a obrazowanym doświadczeniem. Ważnym komponentem prezentowanej przez Panią mgr Kuchtę-Walos metody badawczej jest także teoria obrazu Romana Ingardena. Uwagę zwraca podrozdział drugi, ponieważ ukazana została w nim droga do stworzenia autorskiej koncepcji analityczno-interpretacyjnej. Wyniki poszukiwań przedstawione zostały w formie graficznej, w postaci wykresu zawartego w przykładzie 21 (s. 58). Ukazany na nim proces percepcji dzieł Pstrokońskiej-Nawrtatil wykorzystany został do charakterystyki różnych fragmentów jej kompozycji postrzeganych jako dźwiękowe obrazy.

W omawianym rozdziale I na szczególna uwagę zasługuje podrozdział I.3 zatytułowany *„Myślenie obrazem” w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil – w ujęciu ogólnym
i estetycznym*, w którym Doktorantka prezentuje różne typy *myślenia obrazem* charakterystyczne dla kompozytorki, takie jak: *myślenie morzem*, *myślenie barwą* (bądź *kolorem*), które ma związek z posiadaniem przez wrocławską kompozytorkę daru synestezji, oraz *myślenie światłem*.

Dysponując metodą będącą fuzją różnych koncepcji badawczych, takich jak triada ikoniczno-symboliczno-znakowa Arnheima, teoria obrazu Ingarden, antropologiczna wizja Beltinga, które zostały dopełnione teorią obrazów słuchowych zaczerpniętą z akustyki i reżyserii dźwięku oraz elementami teorii ekfrazy Siglind Bruhn, autorka mogła przejść do analizy
i interpretacji utworów Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w kolejnych rozdziałach pracy
o następujących tytułach: *Obraz muzyczny jako ikoniczna impresja dzieła sztuki. Inspiracje ekfrazą* (rozdział II), *Obraz muzyczny jako ikoniczna impresja natury zewnętrznej – filary „Ekomuzyki”* (rozdział III), *Obraz muzyczny jako ikoniczna impresja natury zewnętrznej – dopełnienie filarów „Ekomuzyki”* (rozdział IV) oraz *Obraz muzyczny jako kulturowy znak* (rozdział V). Doktorantka prezentuje w nich postawę twórczą wrocławskiej kompozytorki, jaką jest *myślenie obrazem,* co było możliwe dzięki połączeniu Arnheimowskich funkcji ikony, znaku i symbolu z inspirującymi kompozytorkę obrazami, a także wykorzystaniu pojęcia impresji i ekspresji (drogi impresji i ekspresji). Z przeprowadzonych analiz wynika, że
w utworach Pstrokońskiej-Nawratil nigdy nie występuje jeden typ muzycznego obrazowania, ale zawsze jeden jest dominujący. Egzemplifikację wywodów Autorki stanowią liczne kolorowe rysunki, przykłady nutowe z naniesionymi kolorami odnoszącymi się do synestetycznego kodu kolorystycznego kompozytorki oraz tabele zawierające różnego rodzaju zestawienia, które ułatwiają czytelnikowi rozumienie tekstu.

Omówione przeze mnie rozdziały pracy zasługują na pochwałę ze względu na bogactwo treści w nich zawartej i wieloaspektowe podejście do badanej problematyki. Autorka sięgnęła do publikacje z rożnych dziedzin nauki, wykazując dużą wiedzą, a także erudycją. Krok po kroku, w logiczny i przystępny dla czytelnika sposób zaprezentowała swoją koncepcję metodologiczną, która umożliwiła jej udowodnienie w zakończeniu pracy tezy, że „postawę twórczą wrocławskiej kompozytorki przenika szeroko pojęte myślenie obrazem”. Samo zakończenie jednak pozostawia niedosyt ze względu na swoje małe rozmiary (niecałe dwie strony wraz z podziękowaniami) w stosunku do objętości rozdziałów (ponad 300 stron), jak również z uwagi na brak podsumowania. Cenne natomiast jest to, że Doktorantka zakreśliła perspektywę dalszych badań, jaką jest zastosowanie wypracowanej metody do analizy najnowszych utworów kompozytorki, które ze względu na ograniczone rozmiary dysertacji nie mogły zostać omówione. Ponadto, zdaniem Autorki, zaproponowana przez nią metoda może być wykorzystana także do interpretacji dzieł innych kompozytorów.

Pracę wieńczy bogata *Bibliografia* zawierająca istotne z punktu widzenia tematyki pracy pozycje. Ponieważ nie jest to wykaz literatury cytowanej, to zabrakło mi w nie mojej książki *Twórczość kompozytorów wrocławskich w latach 1945-2000*, w której podjęta została próba uchwycenia idiomatycznych cech stylu Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Bibliografia podzielona została na działy zawierające wypowiedzi kompozytorki w postaci źródeł tekstowych, pozostałe pozycje książkowe i artykuły oraz źródła online. Proponuję przemyśleć jeszcze podział zgromadzonego materiału w bibliografii. Oceniając obecny jej układ, namawiam do tego, aby artykuł Ewy Gajkowskiej *Słyszę to, co widzę* przenieść do działu I, ponieważ jest to wywiad z Grażyną Pstrokońską-Nawratil, z kolei nieopublikowana praca magisterska Autorki recenzowanej dysertacji, nie powinna się znaleźć w dziale II zawierającym wydane już książki i artykuły. W następującym po bibliografii wykazie źródeł fonograficznych należy umieścić jedynie nagrania, a nie partytury.

Przedstawiona powyżej konstrukcja pracy nie budzi zastrzeżeń. Stanowi indywidualną
i oryginalną propozycję Autorki dostosowaną do założeń metodologicznych rozprawy doktorskiej.

Metodologia badań

Dużym atutem recenzowanej dysertacji jest koncepcja metodologiczna. Autorka stosuje odpowiednią do tematyki pracy perspektywę badawczą, która jest wynikiem połączenia selektywnie wybranych koncepcji obrazów obecnych aktualnie w naukach humanistycznych. Metodę analityczną zastosowaną do charakterystyki poszczególnych utworów Doktorantka wyprowadziła z teorii Arnheima traktującej o trzech funkcjach obrazu, którymi są: ikona, symbol i znak. Połączyła je z inspirującymi Grażynę Pstrokońską-Nawratil obrazami. Komponentami metody badawczej Pani mgr Kuchty-Walos są także rozważania Hansa Beltinga, Romana Ingardena, Siglind Bruhn oraz wypowiedzi kompozytorki na temat myślenia obrazami. W oparciu o różne koncepcje i teorie dotyczące obrazu powstała bardzo **oryginalna, autorska koncepcja** analityczno-interpretacyjna. Dzięki niej można było ukazać różne typy obrazów muzycznych występujących w kompozycjach Pstrokońskiej-Nawratil i potwierdzić hipotezę, że dla postawy twórczej wrocławskiej kompozytorki charakterystyczne jest myślenie obrazem.

Istotną kwestią, na którą chciałabym jeszcze zwrócić uwagę jest to, że wybór tematu pracy przez Autorkę nie był przypadkowy. Zrodził się z fascynacji osobowością Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil i zachwytu nad jej muzyką, które sięgają czasów studiów licencjackich. Wówczas to Opiniowana miała okazję poznać kompozytorkę i usłyszeć jej utwory podczas
IV Letniej Akademii Muzycznej we Wrocławiu w 2012 roku. Muzyka twórczyni wywołała
u niej rodzaj zadziwienia i entuzjazmu, czego owocem jest recenzowana rozprawa. Zaistniał zatem warunek konieczny, aby podjąć się badań nad dziełem muzycznym, na który zwracał uwagę profesor Mieczysław Tomaszewski w swojej fundamentalnej pracy *Nad analizą
i interpretacją dzieła muzycznego*.

Wkład Doktorantki do badań naukowych nad obranym przedmiotem

Próbując oszacować wkład Doktorantki do badań nad zagadnieniem obrazu i jego reprezentacji w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, należy zauważyć, że w literaturze muzykologicznej i teoretyczno-muzycznej brakuje syntetycznego opracowania wspomnianego zagadnienia. Z tego też powodu praca Pani mgr Kuchty-Walos jest **pionierska** i dodatkowo cenna, gdyż wypełnia lukę w literaturze przedmiotu. Warto także podkreślić znaczenie recenzowanej rozprawy z punktu widzenia badań nad twórczością wrocławskiej kompozytorki, gdyż dotyka ona idiomatycznej cechy jej muzyki, jaką jest kreowanie obrazów dźwiękowych.

Praca powstała na mocnym fundamencie metodologicznym, który pozwolił Autorce zaprezentować typy obrazów muzycznych występujących w muzyce Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil i tym samym zrealizować cel pracy. Należy zwrócić uwagę na **nowatorskie** podejście metodologiczne do kwestii oglądu dzieła muzycznego z perspektywy obrazu w odniesieniu do utworów wrocławskiej twórczyni.

W dysertacji znajdujemy autorskie rozwiązanie, jakim jest ukazanie w formie graficznej procesu powstawania obrazów mentalnych i ich muzycznych reprezentacji czyli obrazów słuchowych/obrazów dźwiękowych/obrazów brzmieniowych (podrozdział I.2, przykład 21).

 Bardzo cenne jest to, że zgłębiając zagadnienie obrazu Pani mgr Kuchta-Walos przyjęła szeroką perspektywę badawczą obejmującą osiągnięcia takich dziedzin nauki, jak: antropologia, psychologia percepcji, akustyka (psychoakustyka), filozofia i historia sztuki. Zależało jej bowiem na pogłębionym rozumieniu tytułowego zagadnienia, jakim jest obraz.
W ten sposób powstała praca interdyscyplinarna, w której Doktorantka skorzystała z różnych koncepcji obrazu wypracowanych na gruncie wspomnianych dyscyplin naukowych.

Zaprezentowana w dysertacji oryginalna metodologia badania dzieł muzycznych ukazująca dzieło muzyczne jako obraz w świetle ikonicznej impresji, symbolicznej ekspresji
i kulturowego znaku może być, zdaniem Autorki, w przyszłości wykorzystana do badań nie tylko nieprzebadanych kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, „ale również interpretacji naukowej dzieł innych kompozytorów odczuwających muzykę jako obraz”.

Strona językowa i edytorska pracy

Na zakończenie pragnę jeszcze zwrócić uwagę na stronę językową i edytorską pracy.
Z przejrzystym układem całości współgra logiczny język wypowiedzi cechujący się fachową terminologią. Zrozumienie tekstu dysertacji na ogół nie nastręcza problemów, choć w jego lekturze przeszkadzają różnego rodzaju błędy językowe. Oto kilka przykładów:

* Brak nazwiska malarza na s. 108: jest „Leonardo”, a powinno być: Leonardo da Vinci
* Źle odmieniony wyraz na s. 199: „ jest jedną z wielu”, a powinno być „jednej z wielu”
* Brak słowa na s. 220 w zwrocie: „W związku z ?, aby móc je dokładnie przeanalizować”
* Źle odmieniony wyraz, na s. 168 jest: „przesuwają się ku niższemu rejestru fortepianu”, a powinno być „rejestrowi fortepianu”
* Na s. 274 jest „ gdzie wszechobecną cichość” zamiast ciszę
* Na s. 292 jest „piękno urody”, a prawdopodobnie powinno być „przyrody”
* Na s. 296 jest „kultyczne miejsca” zamiast „kultowe”
* s. 285 niezrozumiałe sformułowanie: „co stanowi muzyczne odzwierciedlać światła”
* s. 285 kolokwializm: „długonutowa melodia”.

Wymienione powyżej niektóre usterki językowe są, można by rzec, nieuniknione zwłaszcza
w rozprawach o dużych rozmiarach. Nie czynię też z nich istotnego zarzutu, a raczej zwracam uwagę na potrzebę korekty językowej przed wydaniem rozprawy drukiem, do czego bardzo gorąco zachęcam z uwagi na cenne walory poznawcze recenzowanej pracy.

Na pochwałę zasługuje natomiast sposób prowadzenia dyskursu przez Panią mgr Kuchtę, który świadczy o dociekliwości badaczki.

Istotnym walorem omawianej dysertacji jest jej strona graficzna. Autorka często stosuje ujęcia graficzne, które pozwalają w sposób czytelny i syntetyczny zaprezentować treści rozprawy.
W pracy także występują tabelaryczne zestawienia, które mają charakter porządkujący oraz kolorowe przykłady nutowe i reprodukcje malarstwa. Zwraca uwagę strona estetyczna rozprawy doktorskiej.

KonkluzjaOmawianą dysertację cechują cenne walory poznawcze. Jeśli zostanie opublikowana, o co wnoszę, może się przyczynić do upowszechnienia wiedzy o twórczości kompozytorki Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil wśród teoretyków, muzykologów, wykonawców i dyrygentów. Praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu, jakim są reprezentacje obrazów w utworach wrocławskiej kompozytorki. Autorka wykazała się w niej wysoką świadomością teoretyczno-muzyczną, a także szeroką wiedzą z zakresu nauk humanistycznych i muzycznych. Warta odnotowania jest również umiejętność prowadzenia dyskursu naukowego, którego celem jest dochodzenie do istoty rzeczy. Zaprezentowane przez Doktorantkę badania mogą mieć istotny wpływ na rozwój dyscypliny przez nią reprezentowanej. Mamy bowiem do czynienia z pierwszym w literaturze przedmiotu holistycznym przedstawieniem nieprzebadanej dotąd problematyki reprezentacji obrazu w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil.

xxxxx

Stwierdzam, że praca doktorska Pani mgr Kuchty-Walos zatytułowana *Obraz i jego reprezentacje w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawrati*l **spełnia wymagania** zawarte w art. 187 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2023 poz.742). W związku z powyższym **pracę przyjmuję i** **stawiam wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony.**

