

Prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej  
dziedzina sztuki  
dyscyplina: sztuki muzyczne  
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów  
w Łodzi  
e-mail: annfir@wp.pl

Łódź, 24.02. 2021 r.

**Ocena**  
**dorobku artystycznego i dydaktycznego oraz dzieła artystycznego**  
**Pani dr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik w postępowaniu w sprawie**  
**nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki**  
**w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne**

**Zleceniodawca oceny**

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na posiedzeniu 1.12.2020 roku na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r poz.85 z późn. zm.) wyznaczyła mnie do napisania oceny. (RDA/531/6/2020).

**Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r poz. 85 z późn. zm.)

**Dziedzina i dyscyplina**

Dziedzina sztuki, dyscyplina artystyczna sztuki muzyczne

**Wstępna ocena dokumentacji**

Otrzymana przeze mnie dokumentacja zapisana elektronicznie zawiera następujące pozycje:

-wniosek Kandydatki z dnia 9.06.2020 r. o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne, zawierający podstawowe dane wnioskującej;

- dzieło artystyczne;
- kopia dyplomu doktorskiego;
- Autoreferat;
- wykaz ważniejszych koncertów;
- wykaz opublikowanych prac naukowych i artystycznych;
- kopie dokumentów potwierdzających uzyskane nagrody, stypendia, opinie oraz inne osiągnięcia Kandydatki

### **Dane o Kandydatce**

**Pani dr Jolanta Pszczółkowska-Pawlik** urodziła się \_\_\_\_\_ Po ukończeniu w roku 1981 PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie ( w klasie fortepianu Anny Radziwonowicz), podjęła studia w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu profesora Włodzimierza Obidowicza. Dalsze studia pianistyczne odbyła w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie UMFC), w klasie prof. Barbary Hesse-Bukowskiej. Studia w zakresie kameralistyki Kandydatka realizowała pod opieką prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz. Dyplom ukończenia studiów uzyskała w roku 1988.

24 stycznia 2019 roku nadano Jej uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie **tytuł doktora** za rozprawę doktorską *Synteza poezji i muzyki na przykładzie Ballad Stanisława Moniuszki*. Promotorem przewodu była prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, a recenzentami prof. Aleksandra Nawe i prof. Grzegorz Biegas.

**Pani dr Jolanta Pszczółkowska-Pawlik jest zatrudniona** od roku 1990 do chwili obecnej na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, obecnie jako starszy wykładowca. Akompaniowała w klasach wybitnych pedagogów wokalistów, takich jak: prof. Maria Kunińska-Opacka, prof. Bożena Betley, prof. Urszula Trawińska-Moroz, prof. Jerzy Artysz, prof. Halina Słonicka, prof. Jadwiga Rappe, prof. Włodzimierz Zalewski, który tak określił współpracę z Kandydatką: „...*Pani Jolanta Pszczółkowska-Pawlik jest pianistką bardzo dobrze przygotowaną warsztatowo, znakomicie potrafiącą współpracować ze śpiewakiem, znającą gruntownie literaturę muzyczną. W mojej opinii posiada szczególne predyspozycje do uprawiania kameralistyki, co zostało*

potwierdzone licznymi płytowymi nagraniami, a także nagrodami i wyróżnieniami w konkursach wokalnych.”

Za swoją działalność artystyczną i wydawniczą została wyróżniona:

-spektakularną nagrodą Grammy Award – jako producent płyty *Night in Calisia* 2014 ( wspomnianą w tekście później)

-nominacją do nagrody Fryderyka za płytę F. Schubert – *Die schöne Müllerin* 2013

-nagrodą Rektora AMFC II stopnia w 2006 r.

-nagrodą Rektora UMFC II stopnia w 2014r.

-tytułem - Płyta Roku 2015 w kategorii Muzyka Klasyczna magazynu „Hi-Fi-i Muzyka” za płytę F. Schuberta – *Die schöne Müllerin*

-nagrodą czasopisma „Polish Market” – Perła Honorowa za działalność w dziedzinie Kultura 2018

## Dzieło artystyczne

Jako podstawę do ubiegania się o habilitację Kandydatka przedstawiła **płytę CD Stanisław Moniuszko – Pieśni vol. 3**, która jest jej kolejną płytą z szeroko zakrojonego projektu nagrań liryki wokalne kompozytora. Kandydatka realizuje ten pomysł artystyczny od 2014 roku. Dotychczas ukazały się nagrania trzech albumów z twórczością S. Moniuszki – *Pieśni* (2014) i *Pieśni vol. 2* (2016) oraz w 2019 roku *Pieśni vol.4: Ballady*. O pracy nad nagraniami Ballad tak wypowiedział się w swej opinii prof. Bogdan Makal – *Od razu zwróciłem uwagę na dogłębne przygotowanie merytoryczne artystki (Pani J. Pawlik) , będące podstawą do realizacji dzieła. Praca nad repertuarem charakteryzowała się dbałością o rzetelność w dotrzymaniu idei kompozytora i odrzuceniem domniemanych pseudotradycji wykonawczych, zacierający pierwotny sens dzieła. Moniuszko po raz kolejny okazał się kompozytorem w pełni europejskim. Płyta Stanisław Moniuszko – Pieśni vol. 3* składa się z zarejestrowanych 24 pieśni kompozytora powstałych między 1842 a 1869 rokiem. Kluczem do skompletowania tego wyboru utworów był dla wykonawczynie, jak wspomina w Autoreferacie, charakter kompozycji – liryczny, pogodny, pełen zadumy, oparty o teksty poetyckie znakomitych poetów polskich doby romantyzmu. Zamiar ten został zrealizowany w



całej rozciągłości. Pianistka w sposób godny uwagi poradziła sobie ze wszystkimi niuansami kompozycji, które, jak zwykle w twórczości Moniuszki, wydają się naiwne i proste, a w istocie są bardzo skomplikowane wykonawczo. Dotyczy to zarówno partii wokalne jak i fortepianowej. Pani dr Pszczółkowska-Pawlik podołała wszystkim tym wyzwaniom i z racji jej długiego doświadczenia akompaniatorskiego stworzyła właściwą jakość artystyczną całości. Jako solistki w tych pieśniach zaprezentowały się śpiewaczki Karolina Róża Kowalczyk oraz Katarzyna Szymkowiak. Stworzyły stylową interpretację powyższych utworów, wykonując je ze szlachetną prostotą. Szczególnie interesująco wypadło wykonanie następujących Pieśni: nr. 5 *Kukułka*, nr. 7 *Czy powróci*, nr. 9 *Na głowie ma kraśny wianek*, nr. 15 *Cztery pory roku*, nr. 21 *Przepióreczka* oraz nr. 22 *Pierwsze wrażenie*.

### **Autoreferat**

W Autoreferacie dr J. Pszczółkowska-Pawlik zawarła istotne informacje o swym wykształceniu, przebiegu pracy oraz najważniejszych osiągnięciach artystycznych, naukowych i organizatorskich. Pracując na Wydziale Wokalnym Kandydatka poświęciła się głównie pracy nad szerokim repertuarem wokalnym poprzez realizację najważniejszych pozycji operowych i pieśniarskich wszystkich epok, w tym pieśni Stanisława Moniuszki, Władysława Żeleńskiego, Karola Szymanowskiego, Franciszka Schuberta (*Winterreise*, *Die schöne Müllerin*), pieśni Mozarta i Brittena. Ponadto Kandydatka jest producentką płyt, których premiery zapoczątkował koncert „Pianiści Wydziału Wokalnego i ich goście” w roku 2010, podczas którego wykonała z zaproszonymi wokalistami cykle pieśni Schuberta. Wykonania te zaowocowały kolejnymi koncertami i nagraniami płytowymi. Działania Kandydatki nie ograniczają się tylko do pracy artystycznej. Dr J. Pszczółkowska-Pawlik opisuje swoją pracę w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki oraz rozpoczęte w roku 2019 przygotowania artystyczne i organizacyjne do obchodów Roku 200-lecia Jubileuszu urodzin kompozytora oraz organizację Festiwalu Muzyki Sakralnej Stanisława Moniuszki. Jako firma Pawlik Relations jest producentką płyt oraz wielu projektów nagraniowych, do których zaprasza solistów-wykonawców. W 2020 roku wydała płytę *Jan Paweł II Tryptyk Rzymski* w wykonaniu Artura Żmijewskiego – recytacje oraz Włodka Pawlika – improwizacje fortepianowe.

## **Działalność pedagogiczna i popularyzatorska**

Pani dr Jolanta Pszczółkowska-Pawlik jest zatrudniona w warszawskiej uczelni od roku 1990. Prowadzi zajęcia na wokalnych studiach stacjonarnych akompaniując jako pianistka-kameralistka. Z wieloma studentami brała udział w konkursach wokalnych krajowych i międzynarodowych zdobywając wraz z nimi wiele nagród, m.in. na Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari – 2015, na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego – 2013, na Konkursie Wokalnym „Złote głosy” Warszawa – 2017. Kandydatka zaproszona była także do uczestniczenia w pracach jury Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Haliny Słonickiej w Suwałkach, który odbył się już w latach 2016, 2018 i 2020. Pani J. Pszczółkowska-Pawlik prowadzi również bogatą działalność wydawniczą i producencką zarówno w ramach muzyki klasycznej, jak i jazzowej. Największym sukcesem wydawniczym jej firmy producenckiej było otrzymanie przez nią wraz z mężem Włodkiem Pawlikiem- kompozytorem muzyki, w styczniu 2014 roku w Los Angeles, statuetki Grammy Award w kategorii „The Best Large Ensemble”.

## **Działalność artystyczna**

W ramach działalności artystycznej dr Jolanta Pszczółkowska-Pawlik podaje wykaz koncertów od roku 1994, czyli od początku swojej artystycznej drogi. Jednak działalność Kandydatki podlegająca ocenie w związku z postępowaniem habilitacyjnym zaczyna się od lutego 2019 roku, po uzyskaniu doktoratu. Wykonała od tej pory ponad 20 koncertów towarzysząc wokalistom w wielu miastach Polski. Koncertowała w Dusznikach podczas Zimowego Kursu Wokalnego, wielokrotnie w różnych salach koncertowych Warszawy - na I i II Festiwalu *Moniuszko na Trakcie Królewskim*, w Pałacu Prezydenckim, w Radomiu, Radziejowicach, na XI Wawer Music Festiwal – „Classic and Jazz” wraz z mężem Włodkiem Pawlikiem, w USA w Chicago Copernicus Center, w Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Rzeszowskiej oraz Świętokrzyskiej.

Działalność koncertowa Kandydatki w stosunku do jej wcześniejszych osiągnięć artystycznych jest nieco skromniejsza, zapewne z uwagi na dość późne przystąpienie do przewodu doktorskiego oraz na szerzącą się obecnie pandemię.

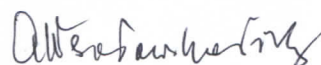
## Dorobek naukowy Kandydatki

Głównym kierunkiem działalności naukowej i artystycznej dr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik jest twórczość Stanisława Moniuszki. Fascynacja powyższym tematem zaważyła nad całą jej aktywnością artystyczną. Dotyczy jednak w większości działań przed uzyskaniem tytułu doktora, a więc nie podlega w całości ocenie wyżej wymienionych osiągnięć. Jednak należy wspomnieć udział Kandydatki w trzech Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, na których wygłosiła następujące referaty: *Słowo a Świat Dźwięków w Pieśni* (UMFC -2014), *Wędrownka z Schubertem przez Zimy Przestrzeń i Zimy Czas* (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 2016), *Polska liryka wokalna – Moniuszko, problematyka wykonawcza, interpretacyjna, nowe trendy, popularyzacja polskiej pieśni poza granicami kraju* (UMFC -2018).

W roku 2019, po uzyskaniu tytułu doktora, brała udział w Międzynarodowej Konferencji w Wilnie – „Stanisław Moniuszko a prominent citizen of Vilnius”, gdzie wygłosiła referat na temat: *S. Moniuszko's ballads for voice and piano, and lyric songs* (Polish Institute in Vilnius) oraz wystąpiła na koncercie w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

## Konkluzja

Po przeanalizowaniu dokumentacji **dr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik** uważam, że Jej dokonania artystyczne, naukowe, pedagogiczne oraz popularyzatorskie spełniają warunki określone ustawą. Jej działalność, zwłaszcza jako propagatorki dzieł S. Moniuszki, stanowi znaczący wkład w polską kulturę. Jej kandydatura spełnia wymagania art. 227 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) **Wniosek o uzyskanie habilitacji dr J. Pszczółkowskiej-Pawlik jest w pełni zasadny.**



prof. dr hab. Anna Wesółowska-Firlej