

dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM

Zawoja, 08.05.2024

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Dziedzina: sztuki muzyczne

Dyscyplina artystyczna: Instrumentalistyka

RECENZJA

w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Quinn

w dziedzinie sztuk muzycznych

w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka

Zleceniodawca recenzji

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina działając na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dn. 18 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 220 poz. 85 z późn. zm.) poinformowała o wyznaczeniu na posiedzeniu w dniu 09.01.2024 r. mojej osoby na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Quinn. Informacja o powyższym oraz stosowna dokumentacja zostały mi przekazane drogą elektroniczną przez dr hab. Konrada Skolarskiego – sekretarza komisji habilitacyjnej.

Podstawowe dane o Habilitantce

Dr Monika Quinn kształciła się w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia ukończyła w roku 2007, otrzymując tytuł magistra sztuki na kierunku instrumentalistyka, na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów, specjalność – gra na fortepianie, dyplom z wyróżnieniem. Ponadto Habilitantka uzyskała dyplomy: ukończenia rocznych Podyplomowych Studiów *Menedżer Muzyki* na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem) w roku 2017, CAS (Certificate of Advanced Study) Musikphysiologie: basic – Zürcher Hochschule der Künste, Zurych, Szwajcaria (2019 r.), CAS(Certificate of Advanced Study) Musikphysiologie: intermediate – Zürcher Hochschule der Künste, Zurych, Szwajcaria (2020 r.), CAS (Certificate of Advanced Study) Musikphysiologie: advanced – Zürcher Hochschule der Künste, Zurych, Szwajcaria (2021 r.), Diploma of Advanced Studies (DAS) in Music Physiology (w specjalności Fizjologia Muzyki) – Zürcher Hochschule der Künste, Zurych, Szwajcaria (2021 r.).

Dr Monika Quinn uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, nadany jej uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w roku 2018 (praca

doktorska: *Ballada w romantycznej muzyce fortepianowej – powstanie, forma, odniesienia literackie, interpretacja – na przykładzie wybranych utworów: Ballady g-moll op. 23 F.Chopina, Ballady h-moll F.Liszta, IV Ballad op. 10 J.Brahmsa, Ballady g-moll op. 24 E.Griega oraz Ballady g-moll op. 18 J.Zarębskiego).*

Habilitantka podnosiła swoje kwalifikacje artystyczne na kursach mistrzowskich, pracując z takimi pedagogami jak Rudolf Buchbinder, Andrzej Jasiński, Wiera Nosina, Szabolcs Esztényi, Bernard Ringeissen, Waldemar Wojtal .

Od roku 2009 Habilitantka jest zatrudniona w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina: w latach 2009 – 2018 na stanowisku asystenta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów, od października 2018 r. do chwili obecnej na stanowisku adiunkta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym. Ponadto od 2007 r. do chwili obecnej pracuje jako nauczyciel fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie (OSM II st. im. M.Sawy i OSM II st. im. Z.Brzewskiego). W 2023 r. został nadany jej stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dr Monika Quinn jest laureatką I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „F.Chopin Narva ‘99” w Narwie w Estonii (1999 r.), II nagrody (I nie przyznano) na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym EPTA w Krakowie (2000 r.), I nagrody „Ciutat de Carlet” oraz nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu kompozytora hiszpańskiego na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Carlet w Hiszpanii (2001 r.), I nagrody „Premio Assoluto” na 13 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie we Włoszech (2002 r.). Habilitantka brała udział w XV Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina (2005 r.), otrzymała Grand Prix (Nagroda Główna) na II Festiwalu „Chopinowskie Interpretacje Młodych” w Koninie – Żychlinie (2005 r.), wzięła udział w eliminacjach do XVI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010 r.), jest także laureatką III nagrody na Międzynarodowym Konkursie „Chopin in Memoriam” w Warnie w Bułgarii (2010 r.). Habilitantka otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2000, w latach 2000 – 2002 była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w ramach stypendium programu Socrates – Erasmus kształciła się w Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien w Austrii w klasie prof. Anny Pfeiffer w roku akademickim 2006-2007.

Ocena Autoreferatu

W Autoreferacie dr Monika Quinn prezentuje swoje wykształcenie, działania artystyczne, dydaktyczne i naukowe. Omówienie wskazanego osiągnięcia artystycznego ukazuje Habilitantkę jako osobę, która przywiązuje należną wagę tak do wykonawstwa pianistycznego, jak i do wiedzy teoretycznej. Opis artystycznych wyborów dr Moniki Quinn w sposób widoczny prezentuje pełną determinację w zakresie ich podejmowania, co ukształtowało jej drogę zawodową aż do dnia dzisiejszego. Kandydatka eksponuje kompilację kilku rodzajów działalności – aktywność solistyczną, kameralną, dydaktyczną, organizacyjną i naukową, prezentując się jako artystka, pedagog i naukowiec. Informacje są przedstawione w sposób syntetyczny i łatwe do weryfikacji w załączonej dokumentacji.

Ocena osiągnięcia artystycznego wskazanego przez Kandydatkę

Przedstawionym przez Kandydatkę dziełem jest płyta CD *À Kalergis*. Płyta ukazała się nakładem wydawnictwa Chopin University Press, materiał zarejestrowała i mastering wykonała Katarzyna Rakowiecka – Rojsza, nagranie zrealizowano w Sali koncertowej UMFC w grudniu 2021 roku. Na płycie znajduje się następujący repertuar: Th. Kullak – *I Lombardi. Opera di Verdi. Fantaisie paraphrase pour le piano*; C. Tausig – *Impromptu* op. 1a; F. Liszt – *Elegie* S 196; J. Nowakowski: *Quatre Mazourkas* pour le piano op. 26, *Ballade* pour le piano op. 34; K. Lubomirski – *Trois Mazurkas* op. 10; A. Dreyschock – *Les Adieux de Varsovie, Impromptu* pour le pianoforte op. 15.

Habilitantka jest pianistką dojrzałą, interpretującą w sposób przemyślany i z wysublimowaną prostotą dzieła, które – co należy zaznaczyć – nie posiadają tradycji wykonawczej. Praca Habilitantki nad zarejestrowanym na płycie repertuarem była pracą pionierską, co warte jest docenienia. *I Lombardi. Opera di Verdi. Fantaisie paraphrase pour le piano* Theodora Kullaka to utwór z elementami wirtuozowskimi, utrzymany w romantycznej konwencji parafraz wielkich dzieł operowych. Pianistka dobrze oddaje dramatyzm z muzyce, konstruując w przemyślany sposób strukturę utworu, co z uwagi na szeregowanie zróżnicowanego materiału jest przedsięwzięciem nietatwym. Miejscami chciałoby się nieco więcej transparentności w brzmieniu, zamiast słyszalnej całej symfonicznej orkiestry. W *Impromptu* Carla Tausiga znajduje się niewielkie uchybienie w układzie temp w stosunku do zaleceń kompozytora: utwór rozpoczyna quasi introdukcja w tempie *allegro moderato*, następnie pojawia się temat, który powinien być wykonany przy kontynuacji tempa początkowego. Dopiero środkowy fragment – *andante cantabile* winien przynieść spowolnienie ruchu w muzyce. Pianistka wykonuje za to introdukcję zwawiej niż temat, a różnica pomiędzy tymże a pojawiającym się wkrótce *andante cantabile* wydaje się zbyt mała. Finalna kulminacja utworu byłaby zapewne bardziej okazała, gdyby wykonawczynie zrealizowała zalecone przez kompozytora *poco a poco accelerando* od miejsca, w którym jest ono napisane. *Elegie* F. Liszta zagrana bardzo pięknie, mam jedynie mały niedosyt kolorystyczny – Liszt był fenomenalnym kolorystą, szczególnie w dziełach pozbawionych pierwiastka wirtuozowskiego oczekiwałabym od wykonawczynie większego rozsmakowania się w różnorodnych barwach poszczególnych harmonii. Zawsze z zainteresowaniem słucham mazurków mało znanych polskich kompozytorów, tym bardziej doceniam decyzję Habilitantki o włączeniu do nagranych repertuaru mazurków J. Nowakowskiego i K. Lubomirskiego. Habilitantka wykonała ów ciekawy i wartościowy materiał w sposób mocno zajmujący. Drugi mazurek J. Nowakowskiego – fis-moll – zagrany został z wzruszającą nostalgią, przepiękna jest także interpretacja mazurka a-moll nr 3, a uroczy i zwiewny jest ostatni mazurek w tonacji D-dur. Mazurki K. Lubomirskiego prezentują w wykonaniu Habilitantki umiejętność właściwego doboru środków pianistycznych – pomimo przeladowania warstwy harmoniczej i faktury, widocznych w tekście nutowym, słuchając wykonania pianistki nie ma się wrażenia jakiegokolwiek przesady ze strony kompozytora. Z dużą satysfakcją wysłuchałam *Ballady* J. Nowakowskiego, utworu o strukturze nietatwej do ujęcia w logiczną, zajmującą całość. I na zakończenie wdzięczna miniatura A. Dreyschocka: utwór zagrany z wysmakowaną prostotą.

Z uznaniem myślę o takim właśnie doborze repertuaru – Habilitantka w znaczny sposób wzbogaciła stan świadomości repertuarowej słuchaczy. Utwory Kullaka, Nowakowskiego, Lubomirskiego i Dreyschock'a to światowe premiery fonograficzne. Dzieła te zdecydowanie zasługują na

przypomnienie szerszej publiczności o ich istnieniu. Docenić należy też fakt włączenia tych utworów przez Habilitantkę do programów wykonywanych przez nią recitali.

Ocena działalności artystycznej

W przesłanej dokumentacji działalności artystycznej Habilitantka wykazała 12 koncertów w latach 2019 – 2023 (po uzyskaniu stopnia doktora sztuki), do których należy dołączyć kolejne pięć z roku 2019, w wykazie błędnie ujęte jako przynależne do czasu poprzedzającego zrobienie doktoratu. W dorobku Habilitantki jest 13 recitali – w tym 6 solowych i 7 kameralnych - w duecie fortepianowym. Pozostałe 4 zawarte w dokumentacji osiągnięcia dotyczą udziału w koncertach. Wykonywany repertuar świadczy o zdefiniowanych obszarach muzyki fortepianowej będących przedmiotem zainteresowania Pani dr Moniki Quinn. Miejsca koncertów są uznanymi centrami kultury wysokiej na mapie Polski – Trybunał Koronny w Lublinie, Bazylika św. Jana Chrzciciela w Brochowie, Austeria w Raszynie, Pałac Szustra w Warszawie, czy Pałac w Sannikach.

Habilitantka w latach 2019 – 2023 nagrała dwie płyty: *À Kalergis*, będącą osiągnięciem artystycznym dedykowanym niniejszemu postępowaniu habilitacyjnemu, oraz *Moniuszko for 4 hands* (komplet dzieł St. Moniuszki na fortepian na 4 ręce) jako członkini Gabryś&Quinn Piano Duo. Obie płyty zostały wydane nakładem Chopin University Press.

Osiągnięcia artystyczne dr Moniki Quinn stanowią podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego sztuki.

Działalność pedagogiczna, naukowa i popularyzatorska

Habilitantka prowadzi klasę fortepianu w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Jej studenci i uczniowie są laureatami nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wykaz przedstawiony przez Kandydatkę obejmuje II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Roma 2019” w Rzymie oraz prestiżowe stypendium Fulbrighta, oba zdobyte przez studentkę współprowadzoną wraz z prof. Anną Jastrzębską – Quinn, a ponadto 14 nagród (trzy I nagrody, dwie II, pięć III, trzy wyróżnienia oraz nagroda specjalna) uczniów klasy fortepianu, prowadzonej przez Habilitantkę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Dr Monika Quinn jest autorką artykułu opublikowanego w ramach serii wydawniczej CEA „Szkoła artystyczna”, oraz recenzji w magazynie Jazz Forum. Brała aktywny udział w dwóch konferencjach naukowych. Prowadziła wykłady i warsztaty m. in. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, łącząc dydaktykę pianistyczną z przekazywaniem wiedzy na temat fizjologii muzyki. W latach 2019 – 2023 opiniowała wnioski młodych adeptów pianistyki do udziału w programie ZDOLNI Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Na uwagę zasługują uzyskane przez Habilitantkę dyplomy ukończenia poszczególnych poziomów Certificate of Advanced Study Musikphysiologie, Diploma of Advanced Studies in Music Physiology w Hochschule der Künste w Zurychu oraz pełnienie funkcji eksperta muzycznego w organizowanym

przez Unisanté w Szwajcarii naukowym projekcie badawczym pt. „Lęk przed występem muzycznym jako wyzwanie i zagrożenie: wyniki psychofizjologiczne i wykonawcze”. Świadczy to o szerokim zainteresowaniu Kandydatki zagadnieniami, wiążącymi się z holistycznym podejściem do zjawiska wykonawstwa muzycznego. Należy podkreślić tę aktywność Habilitantki, będącą cennym wkładem w stan badań, które powinny mieć bezpośrednie przełożenie na procesy dydaktyczne w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni.

Habilitantka bierze aktywny udział w projektach organizowanych przez Katedrę Fortepianu UMFC, sprawując opiekę artystyczną i organizacyjną nad koncertami pedagogów i studentów, jest również opiekunem Koła Naukowego Pianistów UMFC.

Konkluzja

Poziom artystyczny dorobek oraz wszechstronna działalność Habilitantki potwierdza jej wysokie kwalifikacje w zakresie reprezentowanej dyscypliny. Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji i wniosków w poszczególnych kryteriach niniejszej recenzji stwierdzam, że osiągnięcia Pani dr Moniki Quinn spełniają wymagania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2021 poz. 478) stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego sztuki.

