

Bydgoszcz, dn. 10.12.2024r.

Recenzent:

dr hab. Joanna Żółkoś-Zagdańska

specjalność: wokalistyka jazzowa

Akademia Muzyczna

im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

RECENZJA

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
pani **dr Oldze Boczar** w dziedzinie : sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki muzyczne

Zleceniodawca recenzji:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Rada Dyscypliny Artystycznej

Dokumentacja:

1. Pismo Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej Prof. dr hab. Roberta Cieśli informujące o powierzeniu funkcji recenzenta dr hab. Joannie Żółkoś-Zagdańskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego pani dr Oldze Boczar w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.

2. Dokumenty główne:

- wniosek pani dr Olgi Boczar z dnia 23.09.2024 dotyczący postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne.
- dyplom doktora sztuki pani Olgi Boczar z dnia 21.09.2017 roku w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej wokalistyka nadany uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
- autoreferat
- wykaz dorobku

3. Dokumenty (część II po otrzymaniu doktoratu): albumy, dyplomy, media, notatki prasowe, recenzje, plakaty- koncerty, warsztaty, udział w jury, zaświadczenia.

4. Dokumenty (sprzed otrzymania doktoratu): albumy, dyplomy, plakaty, zaświadczenia, opinie, prasa, recenzje pracy doktorskiej.

5. Album „Oddycham” – wersja elektroniczna mp3

Przedstawienie podstawowych danych kandydatki dotyczących wykształcenia, zatrudnienia

Wykształcenie:

2017-Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział Wokalno-Aktorski; uzyskany stopień naukowy: doktor sztuki, Warszawa, 21.09.2017r.

2011-2013- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; specjalność: wokalistyka jazzowa, studia II stopnia, uzyskany tytuł zawodowy- magister sztuki, Katowice, 02.06.2013r.

2011-2013- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; dwuletnie Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

2009-2012- Policealne Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie

2008-2011- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; specjalność: wokalistyka jazzowa, studia I stopnia, uzyskany tytuł zawodowy: licencjat

2003-2008- Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Krośnie; specjalność: instrumentalistyka-flet poprzeczny

1999-2003- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie; specjalność: instrumentalistyka-flet poprzeczny

Zatrudnienie:

2021-2024- Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Wokalno-Aktorski; specjalność: musical, wykładowca śpiewu musicalowego, stanowisko – asystent

2014-2024- Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki, kierunek Jazz i Muzyka Rozrywkowa; wykładowca śpiewu, stanowisko – adiunkt

2012-2019- Prywatna Szkoła Muzyczna dla obcokrajowców w Warszawie „Le passion de la musique”; nauczyciel emisji głosu

2012-2014 – Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Artystyczno- Pedagogiczny; wykładowca emisji głosu z retoryką

2013-2014- Studium Wokalistyki Estradowej w Katowicach; nauczyciel kształcenia słuchu, oraz zespołów wokalnych

2012-2013- Policealne Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie; nauczycielska praktyka zawodowa w klasie śpiewu jazzowego

Od 2012-2023 roku w dokumentacji pani dr Olgi Boczar przedstawione są informacje dotyczące udziału oraz prowadzenia klas śpiewu na międzynarodowych oraz krajowych kursach i szkoleniach. Wymienione są: seminaria naukowe, jazzowe warsztaty wokalne, projekty związane z problematyką poruszającą zaburzenia, rehabilitację głosu i inne.

Działalność artystyczna po otrzymaniu doktoratu (2017-2023)

Na działalność artystyczną **dr Olgi Boczar** po otrzymaniu doktoratu składają się:

- wybrane solowe recitale, udziały w koncertach – w dokumentacji jest wykazanych 42 pozycje. W wykonywanym repertuarze dominują utwory autorskie promujące płytę „*Tęskno mi tęskno*”, Album „*Oddycham*”, standardy jazzowe, także twórczość o charakterze okolicznościowym (kolędy, utwory poświęcone pamięci uznanych artystów i inne).
- nagrania, wydawnictwa płytowe, premiery singli - wykazano dziewięć pozycji, dotyczących wydania poszczególnych, autorskich singli oraz płyt: „*Tęskno mi, tęskno*”- wydawca For Tune z 2018 roku, „*Oddycham*”- wydawnictwo Requiem Rekords z 2023 roku, również wymienione są udziały w partiach wokalnych i instrumentalnej w następujących opublikowanych utworach: Bella Ciao, „*Emmanuel Adonai*” do muz./sł. Rafała Czarneckiego partia fletu na płycie Gniewomira Tomczyka pt. „*Pieces of my journey*”
- stypendia, nagrody:

2020- otrzymanie stypendium dla twórców, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

2021- otrzymanie stypendium Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu XVIII Edycji Programu Stypendialnego „*Młoda Polska*”

2023- Nagroda Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie II stopnia za działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną

2023- wyjazd szkoleniowy – wymiana w ramach programu Erasmus+ - Porto, Portugalia

- międzynarodowe i krajowe szkolenia, kursy, seminaria naukowe, warsztaty jazzowe, jury: udział w szkoleniach, warsztatach – łącznie 33 pozycje w tym prowadzenie klas jazzowego śpiewu, wystąpienia – 12 pozycji, współorganizacja – 1 pozycja , jury – 1 pozycja
- dokumentacja dr Olgi Boczar zawiera wykaz recenzji dotyczących płyt „*Tęskno mi, tęskno*” oraz albumu „*Oddycham*” w prasie, mediach między innymi: w Jazz Forum – Adam Dobrzyński, portal Axum Art.- Sebastian Chosiński, Polskie Radio Rzeszów- płyta tygodnia, Kultura i Sztuka ART MUNDUS, wywiady: w Muzycznej Jedynce Polskie Radio- Paweł Sztompke, Poranek dwójki – Roch Siciński, Radio dla Ciebie- Marcin Styczeń, Muzeum Jazzu- Artur Rumianowski, biogramy w notatkach prasowych zapowiadające wydarzenia muzyczne, recitale artystki
- na kilkudziesięciu zaprezentowanych plakatach promujących koncerty, warsztaty

z omawianego okresu działalności artystycznej znajdujemy między innymi: autorski koncert w Operze Narodowej- Warszawa, na Zamku Królewskim- Warszawa, Operze i Filharmonii Podlaskiej - Białystok, Jazz Club Akwarium PSJ – Warszawa, If Cafe Jazz Club w ramach Buda Jazz Fest – Budapeszt, Węgry, TEDxZURICH koncert podczas konferencji naukowej – Zurich, Szwajcaria i inne

Działalność dydaktyczna w latach 2017-2023

Uniwersytet Rzeszowski

- dr Olga Boczar wymienia dwadzieścia dziewięć pozycji przedstawiających osiągnięcia studentów: na międzynarodowych, ogólnopolskich festiwalach, konkursach wokalnych, udział w prestiżowych koncertach, oraz wydanie autorskich singli.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

- W spisie osiągnięć dydaktycznych znajdujemy w latach 2022-2023 siedem pozycji świadczących o nagrodach studentów na międzynarodowych, ogólnopolskich konkursach wokalnych, udziale i głównych rolach solistów w spektaklach musicalowych w polskich teatrach muzycznych.

Działalność artystyczna przed doktoratem 2012-2017

Wykonawczo Olga Boczar zadebiutowała w 2009 roku na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym „Jazz Jamboree” podczas koncertu „Jacek Kaczmarski na Jazzowo”. Autorka dokumentacji wymienia swoje prezentacje sceniczne: na Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Old Jazz Meeting” w Iławie, Novum Jazz Festiwalu w Łomży, Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Międzynarodowych Dniach dla Muzyków Śpiewających „Voicingers” w Żarach. Podkreśla udział w koncercie jubileuszowym z okazji 70- lecia urodzin Jonasza Kofty „Co to jest miłość Urodziny Jonasza Kofty” w 2012 roku w Muzycznym Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej- Warszawa, koncert „Wieczór w Belwederze”- Pałac Belwederski – Warszawa 2012 roku czy koncert w ramach obchodów Międzynarodowego Święta Europy „Eu Jazz Express” na wyspie św. Małgorzaty w Budapeszcie w 2015 roku.

Na uwagę zasługuje współpraca wokalistki z przedstawicielami polskiej sceny jazzowej między innymi: z Anną Serafińską, Lorą Szafran, Januszem Szromem, Andrzejem Jagodzińskim, Zbigniewem Jakubkiem, Bogdanem Hołownią, Andrzejem Świąsem, Pawłem Tomaszewskim, Kazimierzem Jonkiszem i wieloma innymi.

Jednym z największych dokonań Olgi Boczar w rozpatrywanym etapie działalności artystycznej było nagranie pierwszej autorskiej płyty „ Little Inspirations” Olga Boczar Music

Essence – premiera w 2015 roku (Boczar Records- 2015). Obok wokalistki i kompozytorki utworów w nagraniu uczestniczyli uznani instrumentalisci: Jan Smoczyński, Wojciech Pulcyn, Andrzej Gondek, Krzysztof Pacan, Paweł Dobrowolski. Powodzenie płyty, zainteresowanie mediów, propozycje koncertowe wpłynęły na uzyskanie nominacji do nagrody: Fryderyki 2016 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Autoreferat

Olga Boczar skonstruowała autoreferat w sposób przejrzysty, merytoryczny.

Autorka w wstępie nawiązuje do fragmentów książki prof. Michała Hellera na temat określenia czym powinien się kierować naukowiec i jakie czynniki wpływają na nieprzeciętne rezultaty w działalności naukowej. Prof. Heller stwierdził, że posiadanie pasji naukowej jest największym, motywującym źródłem inspiracji. Olga Boczar analizując rozważania wybranego autorytetu zastanawia się nad własną drogą zawodową, pasją do muzyki, twórczości, zdobywaniem wiedzy, potrzebie rozwoju. Swoje zaangażowanie w poszczególne przedsięwzięcia artystyczne nakreśla w dalszej części pisemnej wypowiedzi autoreferatu.

Rozpoczyna od informacji dotyczących wykształcenia, zatrudnienia, imponującym spisie kursów, szkoleń uzupełniających wiedzę w zakresie: techniki śpiewu, improwizacji wokalne, interpretacji utworów, logopedii dla nauczycieli śpiewu, rehabilitacji zaburzeń głosu i innych poruszanych zagadnień. Następnie przedstawia poszczególne etapy działalności artystycznej i naukowej. Odnosi się do rozprawy doktorskiej wspominając założenia, cele dysertacji pt. „Jazzowe implikacje synkretyzacji folklorystycznej. W poszukiwaniu muzycznych środków wyrazu” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Cieśli. W dalszej części opisany jest przebieg edukacji muzycznej z podkreśleniem znaczenia roli wykładowców oraz wykazie studiowanych przedmiotów. Część autoreferatu poświęcono rozwojowi dydaktycznemu wspominając cenionych prelegentów na szeregu szkoleniach, seminariach, warsztatach z zakresu: techniki, oraz metod śpiewu, z dziedzin logopedii, foniatry, fizjoterapii.

Stronę wykonawczą dr Olgi Boczar zdominował wybrany spis najbardziej prestiżowych koncertów. Szczegółowo omawianych jest pięć różnych prezentacji koncertowych o wymiarze międzynarodowym, krajowym. Największą część autoreferatu poświęcono opisowi muzyki autorskiej. Na tę działalność artystyczną składają się przede wszystkim trzy wydane płyty: „Little Inspirations”- Boczar Records, 2015, „Tęskno mi, tęskno”- For- Tune 2018, album „Oddycham”- Requiem Records, 2023.

Ostatni z wymienionych album **Oddycham** wydany nakładem wytwórni Requiem Records, Lydian Series w 2023 roku jest wskazanym dziełem artystycznym **dr Olgi Boczar** stanowiącym podstawę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Spośród ośmiu utworów znajdujących się na płycie sześć z nich to kompozycje dr Olgi Boczar do wierszy Juliana Tuwima: **Smutek, Trzy słowa, Na balkonie, Szukać szarości, Jakże ci powiem o miłości, Tamtym**. Dwa pozostałe utwory to: tytułowy, w całości autorski **Oddycham** oraz starodawna pieśń Żydów

sefardyjskich **Puncha, puncha** w nowej, również autorskiej aranżacji, wykonany przez solistkę w języku ladino.

Wykonawcy biorący udział w nagraniu albumu *Oddycham*:

Olga Boczar – śpiew solowy (1-8), pozostałe partie wokalne, flet (2-6)

Michał Zaborski – altówka (8)

Przemysław Florczak – flet, klarnet, saksofony (1,2,5,7)

Karol Makowski – puzon (2, 6, 7)

Andrzej Gondek – gitara (3)

Zbigniew Chojnacki – akordeon (1,7)

Łukasz Ojdana – fortepian

Wojciech Pulcyn – kontrabas

Sebastian Frankiewicz – perkusja

Wspólnym mianownikiem dzieła artystycznego dr Olgi Boczar jest podstawa jazzowa zawarta w melodyce, harmonii, aranżacji oraz wykonawstwie kameralistów zaangażowanych w dany projekt. W związku z tym interpretacja wokalna w solowych partiach śpiewu została twórczo dostosowana do stylu kompozycji i poszczególnych opracowań utworów. Dodatkową trudnością dla solistki było spójne połączenie ciekawej, poetycznej warstwy tekstowej Juliana Tuwima z pomysłami wynikającymi z melodii, jej improwizowanych fragmentów na sylabach poszczególnych słów. W przypadku poezji rzadko występują typowe rymy korespondujące z akcentami muzycznymi, które przeważnie istnieją w profesjonalnie napisanym tekście do określonej melodii.

Artystka w albumie „*Oddycham*” podejmuje próbę cyt. „synkretyzacji jazzu z elementami kultury i muzyki żydowskiej”. Biorąc pod uwagę wokalne i instrumentalne wstępy, łączniki pomiędzy partiami solowymi z tekstem, nawiązujące do charakterystycznych żydowskich motywów muzycznych, rytmizacji, artykulacji możemy usłyszeć wpływ wspomnianej kultury w proponowanym wykonawstwie i zamyśle aranżacyjnym. Także warto dostrzec ciekawą instrumentację, wykorzystanie interesujących współbrzmień np. sekcji dętej, altówki, akordeonu, sekcji rytmicznej, które podkreślają harmonię, kontrapunkty oraz tworzą ogólny nastrój na całej płycie. Na tle wspomnianych współbrzmień i oprawy muzycznej spójnie z całością korespondują partie solowe dr Olgi Boczar wyróżniające się prawidłową emisją głosu, liryką, plastyką barw. Podobnie jak w jazzowych stylistykach solowy śpiew współgra z instrumentalną warstwą stając się jednym z instrumentów. Pomijając improwizację wokalną metodą scat wynikającą z założenia np. w utworze „Trzy słowa” dostrzegamy w kreowaniu interpretacji wokalne elementy instrumentalnego sposobu prowadzenia frazy muzycznej właściwie na całym albumie „*Oddycham*.” Ta pozytywna cecha świadczy o estetyce, wykształceniu swojego stylu, brzmienia, niezależnie od pracy nad tym konkretnym projektem.

Na uwagę zasługują pozostałe zaaranżowane partie wokalne tzw. chórek wielogłosowy, śpiewany także unisono zwłaszcza wokalizy nawiązujące do żydowskich motywów muzycznych.

Podsumowując album „Oddycham” łączy wielokulturowość pod względem muzycznym, stylistycznym i interpretacyjnym. Słyszemy inspiracje trendami z pogranicza jazzu, muzyki folkowej, popularnej jednocześnie oprócz jednej pieśni żydowskiej „Puncha, puncha” mamy do czynienia z autorskimi tematami, tekstem, interpretacją wokalną, instrumentalną, aranżacją dr Olgi Boczar.

KONKLUZJA

Wykazana dokumentacja działalności artystycznej **dr Olgi Boczar** przedstawia dokonania w zakresie następujących muzycznych specjalności: wokalistyka jazzowa, kompozycja, aranżacja, instrumentalistyka. Ponadto poznajemy dr Olgę Boczar jako stypendystkę, naukowca, pedagoga, inicjatorkę wielu autorskich projektów na międzynarodowych, krajowych festiwalach muzycznych, prestiżowych koncertach, seminariach, szkoleniach, warsztatach, kursach. W autoreferacie został szczegółowo opisany proces kształcenia muzycznego z ciągłym poszerzaniem wiedzy, praktyki w różnych dziedzinach sztuki i nauki.

Na uznanie zasługuje twórczość autorska dr Olgi Boczar, która została doceniona przez media, słuchaczy, publiczność na wielu koncertach, recitalach promujących materiały muzyczne z trzech solowych płyt: „Little Inspirations”, „Tęskno mi, tęskno”, „Oddycham”. Ostatni z wymienionych, album „Oddycham” stał się podstawą przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Olgi Boczar. Podobnie jak na poprzednich płytach autorka kontynuuje swoje zainteresowania muzyką jazzową, folklorem, który został subtelnie podkreślony motywami nawiązującymi do muzyki żydowskiej. Również dokonany odpowiedni wybór poezji Juliana Tuwima pozwolił solistce zaprezentować stosowny kierunek wokalne interpretacji zgodny z sugestiami zawartymi w literackim tekście.

Stwierdzam, że przedłożona **dokumentacja dr Olgi Boczar** zawierająca: działalność artystyczną, dydaktyczną, naukową oraz wskazane dzieło artystyczne płytę „Oddycham” wydaną nakładem wytwórni Requiem Records, Lydian Series w 2023 roku **spełnia warunki ustawy** z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2023 r.poz.742 z późn.zm.).

Popieram wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego **dr Oldze Boczar** w dziedzinie: sztuki, dyscyplinie artystycznej: sztuki muzyczne.

dr hab. Joanna Żółkoś-Zagdańska