Prof. dr hab. Inga Lewandowska
Wydział Jazzu PWSZ w Nysie

Wrocław, 12.02.2022

RECENZJA

dzieła artystycznego,
pracy doktorskiej oraz dorobku artystycznego
mgr Natalii Wilk

Zleceniodawca recenzji:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Dotyczy:

Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku nr 203/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku, powołującej mnie do pełnienia funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie: sztuki, dyscyplinie: sztuki muzyczne Pani mgr Natalii Wilk.

Do pisma z dnia 14 grudnia 2021 roku, nadesłanego mi przez Przewodniczącą Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, Panią prof. dr hab. Ewę Marciniec, informującego o powołaniu mnie na recenzenta pracy doktorskiej Pani mgr Natalii Wilk pt. ***Wybrane metody śpiewu w odniesieniu do elementów techniki wokalnej i ich zastosowanie w utworach obszaru różnych stylistyk muzyki estradowej na podstawie dzieła „Odcienie"***, dołączona została dokumentacja oraz dzieło artystyczne Doktorantki wraz z jego opisem.

Podstawowe dane o Doktorantce:

Natalia Wilk kształciła się w klasie wokalnej mgr Krystyny Prońko. Studia kontynuowała pod opieką dr hab. Mariusza Klimka oraz dr Moniki Malec–Piotrowskiej. W roku 2014 uzyskała tytuł magistra w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym Instytutu Muzyki przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Już podczas trwania studiów Natalia Wilk aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym budując swoje sceniczne doświadczenie. W roku 2009 zaproszona została przez Marcina Pospieszalskiego do wzięcia udziału w koncercie zatytułowanym „Jednego serca, jednego ducha" w Rzeszowie. Jako kolejne ważne wydarzenie w życiu artystycznym Doktorantki należy uznać udział w widowisku „Pieśń nad pieśniami" z librettem Jana Kondraka i aranżacjami Tomasza Momota.

W 2013 roku Artystka rozpoczęła swoją współpracę z wybitnym polskim pianistą i kompozytorem – Włodkiem Pawlikem, przez którego zaproszona została do udziału w kilku projektach muzycznych, m. in.: „Wieczorem", gdzie śpiewała u boku Kuby Badacha i Doroty Miśkiewicz; krakowskim przedsięwzięciu pt. „Mów spokojniej" z muzyką Włodka Pawlika do poezji Adama Zagajewskiego, gdzie śpiewa solo oraz w duecie z Markiem Bałatą; czy „Myśląc Ojczyzna" – kantacie powstałej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Współpraca Natalii Wilk z Włodkiem Pawlikem trwa do dnia dzisiejszego.

W roku 2015 wzięła udział w projekcie pt. „Najpiękniejsze Ballady Świata" współtworzonym z Tomaszem Momotem, w którym występowała z wokalistą zespołu IRA – Arturem Gadowskim.

Jednocześnie pracowała nad autorskim projektem muzycznym.

Wiosną 2016 roku Doktorantka otrzymała propozycję pracy we Włodawskim Domu Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie. Praca w charakterze nauczyciela śpiewu oraz animatora do spraw upowszechniania kultury pozwalała jej spełniać się nie tylko w roli wokalistki, ale również dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami artystycznymi. Natalia Wilk prowadziła szereg warsztatów wokalnych, przygotowywała swoich podopiecznych do festiwali oraz zasiadała w jury konkursów. Rok później Wokalistka rozpoczęła pracę w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją" w Lublinie.

W lutym 2018 roku Natalia Wilk objęła stanowisko asystenta w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ocena dzieła artystycznego
oraz dołączonej pracy doktorskiej:

Tytuł pracy doktorskiej Natalii Wilk: ***Wybrane metody śpiewu w odniesieniu do elementów techniki wokalnej i ich zastosowanie w utworach obszaru różnych stylistyk muzyki estradowej na podstawie dzieła „Odcienie"*** jest prawidłowo sformułowany, wskazuje na cel oraz zakres badań Autorki.

Dzieło artystyczne, stanowiące integralną część pracy doktorskiej mgr Natalii Wilk, przedstawione zostało w postaci zarejestrowanego na nośniku audiowizualnym koncertu.

W programie znalazły się utwory:

1. **Kocham twój rytm** – muz. Natalia Wilk, sł. Paweł Błędowski

2. **Światło i ćma** – muz. Natalia Wilk, sł. Natalia Wilk, Paweł Błędowski
3. **Jazzowo** – muz. Natalia Wilk, sł. Paweł Błędowski
4. **Stacja Przemijanie** – muz. Paweł Błędowski, sł. Bolesław Błędowski
5. **Ktoś kto poda dłoń** – muz. Natalia Wilk, Tomasz Momot, sł. N. Wilk, Paweł Błędowski
6. **Nadzieja na spotkanie** – muz. Natalia Wilk, sł. Paweł Błędowski
7. **Czas oszukał nas** – muz. Natalia Wilk, sł. Natalia Wilk, Paweł Błędowski
8. **Przytul, zostań** – muz. Tomasz Momot, sł. Paweł Błędowski
9. **Ile czekałaś na to** – muz. Natalia Wilk, sł. Natalia Wilk, Paweł Błędowski

W skład zespołu akompaniującego weszli:

Tomasz Momot – instrumenty klawiszowe
Piotr Bogutyn – gitary, loopy
Damian Kostka – gitara basowa, kontrabas
Błażej Gawliński – perkusja
Szymon Krzemień – wiolonczela
Tomasz Piątek – saksofony.

Recital doktorski odbył się w dniu 9 lipca 2020 roku na scenie Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka" w Lublinie.

Na program recitalu składają się głównie kompozycje autorskie Natalii Wilk.
„... Celem było osiągnięcie przedstawienia muzyki płynącej z duszy, eterycznej, odzianej w prostą i wrażliwą kreację." – takimi słowami określa swoje artystyczne zamierzenia Autorka. Wokalistka posługuje się głosem w sposób świadomy i niezwykle naturalny. Jej barwa jest stabilna i kojąca dla słuchacza. Natalia Wilk przemierza ambitus piosenek w sposób swobodny, nieskrępowany. Skomponowane przez Autorkę melodie doskonale współgrają z ich warstwą literacką. Zwrócić należy również uwagę na doskonałą dykcję oraz świadome, uwzględniające prozodię języka interpretacje Wokalistki. Dodatkowym walorem jest wykonanie utworów w rodzimym, polskim języku.
Natalia Wilk w swoich autorskich piosenkach przedstawia się nam jako wrażliwa na słowo i dźwięk, subtelna osoba, świadoma kompozytorka, autorka tekstów, i przede wszystkim jako dojrzała wokalistka, która przy pomocy naturalnie brzmiącego głosu prowadzi słuchacza przez świat swoich przepełnionych intymnością osobistych przeżyć. Cały recital jest pewnego rodzaju spójną, ciekawą, pełną liryki opowieścią o miłości.

Wprowadzenie do świata interpretacji piosenek stanowiących dzieło Doktorantki stanowi praca pt. ***Wybrane metody śpiewu w odniesieniu do elementów techniki wokalnej i ich zastosowanie w utworach obszaru różnych stylistyk muzyki estradowej na podstawie dzieła „Odcienie".***
Celem rozważań Autorki była *„próba zgłębienia wiedzy dotyczącej głosu ludzkiego."*.
Niniejsza praca stanowi podsumowanie zebranych przez Wokalistkę doświadczeń.
Praca ujęta została w czterech rozdziałach.

Rozdział pierwszy zawiera *Opis formalny utworów tworzących dzieło artystyczne – „Odcienie"*. Autorka dokonuje w nim szczegółowej analizy zawartych w koncercie utworów. Opisuje przebieg formalny kompozycji, ich charakter, dominującą stylistykę oraz zastosowane w aranżacjach instrumentarium. Określa metrum, tempo, harmonię, melodykę i kształt dynamiki poszczególnych piosenek. Używając zapisu nutowego Doktorantka przedstawia charakterystyczne motywy i zabiegi aranżacyjne rysujące kształt każdej z kompozycji.

W rozdziale drugim Autorka opisuje *Wybrane metody śpiewu w odniesieniu do elementów techniki wokalnej.*
„ ... Wokalistyka rozrywkowa czerpiąc z elementów techniki wokalnej rozrosła się nieco w swojej praktyce, wyodrębniając metody śpiewu. Jest ich sporo, a każda bazując na tym co już odkryto [...] wprowadza swoje recepty *na uzyskanie zdrowego i pięknego głosu."*
Doktorantka, spośród wielu, wybrała pięć metod, aby nakreślić różne koncepcje operowania głosem. Jako pierwszą wymieniła wywodzącą się z włoskiego *bel canto* amerykańską metodę *Speech Level Singing.* Następnie Autorka zarysowała metodę *Complete Vocal Technique*, po niej *Roger Love's Vocal Power* oraz *The Alexander Technique.* Jako piątą wymieniła metodę autorstwa prof. Renaty Danel: *Stymulacja podniebienia miękkiego jako element rozwoju techniki wokalnej* powstałą w 2011 roku. Natalia Wilk podkreśla, że *„... Nie ma jednej recepty, jednej najwspanialszej metody, która sprawdziłaby się dla każdej osoby zajmującej się zawodowo głosem. Jest to sprawa bardzo indywidualna i niezwykle delikatna."*

W rozdziale trzecim Natalia Wilk przedstawia *Zastosowanie wybranych metod techniki wokalnej w odniesieniu do różnych stylistyk obszaru muzyki estradowej.*
Znajdujemy w nim analizę warstwy wokalnej załączonego dzieła uwzględniającą zastosowane przez Doktorantkę metody postępowania z głosem w poszczególnych utworach składających się na recital doktorski *Odcienie.* Wokalistka bazowała głównie na elementach *bel canto, Speech Level Singing, Complete Vocal Technique* i *Metody Renaty Danel.*

Czwarty rozdział pracy nosi tytuł *Wielowarstwowość głosu ludzkiego jako czynnik wykonawczy i kryterium konstruowania stylu.* Stanowi podsumowanie zawierające przemyślenia Doktorantki na temat zastosowanych podczas koncertu stylistyk muzyki rozrywkowej oraz użytych metod śpiewu w odniesieniu do elementów techniki wokalnej. Jako wniosek kluczowy Autorki przytoczę Jej słowa: *„... Kształtowanie brzmienia barwy głosu współzależne jest od stylistyki, kształtu i formy aranżacji oraz instrumentacji zawartej w utworach, a także umiejętny dobór tonacji, która ma wpływ na brzmienie głosu i rzutuje na ogólny kształt utworu. [...] Głos może przybierać różne natężenie, barwę, charakter, dynamikę i artykulację, a odpowiednio dostosowany do utworu nadaje mu kształt i, nacechowany emocjami w połączeniu z tekstem śpiewanym, pełni główną rolę w utworze wokalno-instrumentalnym. „*

Do pracy dołączone zostały teksty utworów oraz ich zapis nutowy.

Ocena dorobku artystycznego Kandydatki:

Natalia Wilk koncertuje od roku 2008. Od tego czasu zaśpiewała ponad 100 koncertów.
Brała udział w wielu znaczących dla polskiej sceny artystycznej wydarzeniach.
Miała okazję odsłonić swoje umiejętności w piosence literackiej i aktorskiej, solo i w brzmieniach wielogłosowych, muzyce jazzowej i rozrywkowej.
Nagrała 9 płyt.
W swoim dorobku artystycznym Natalia Wilk miała okazję współpracować m. in. z Krystyną Prońko, Dorotą Miśkiewicz, Kayah, Katarzyną Cerekwicką, Beatą Kozidrak, Urszulą, Włodkiem Pawlikem, Markiem Stefankiewiczem, Tomaszem Momotem, Marcinem Pospieszalskim, Kubą Badachem, Sławkiem Uniatowskim, Krzysztofem Cugowskim, Arturem Gadowskim, Markiem Bałatą, Piotrem Cugowskim, czy Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze.
Występowała m. in. na scenach: Zamku Lubelskiego, Teatru Starego w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Kaliskiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Studia Koncertowego PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Sali Kongresowej.

Konkluzja:

Recital doktorski Natalii Wilk wraz z jego opisem zawartym w pracy pt. ***Wybrane metody śpiewu w odniesieniu do elementów techniki wokalnej i ich zastosowanie w utworach obszaru różnych stylistyk muzyki estradowej na podstawie dzieła „Odcienie"*** przedstawiają Doktorantkę jako twórczego, świadomego muzyka.
Dorobek artystyczny Kandydatki ukazuje jej znaczący udział w życiu artystycznym współczesnej rodzimej sceny muzycznej.

Niniejszym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne mgr Natalii Wilk spełniają warunki ustawy. Przyjmuję, akceptuję i popieram Jej wniosek o przyznanie stopnia doktora w dziedzinie: sztuki, w dyscyplinie: sztuki muzyczne.

Prof. dr hab. Inga Lewandowska