

Prof. dr hab. Małgorzata Furche- Jurczyk
Dziedzina: Sztuki muzyczne
Dyscyplina artystyczna Instrumentalistyka
Akademia Muzyczna
im.Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 05.05.2024 r.

RECENZJA

w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Moniki Quinn w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej Instrumentalistyka.

Zlecenie podjęte na podstawie decyzji Rady Doskonałości Naukowej z dnia 12 lutego 2024 r. powołującej mnie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Monice Aleksandrze Quinn.

PODSTAWOWE DANE O HABILITANTCE

W 2007 roku Pani dr Monika Quinn ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując tytuł magistra sztuki na kierunku Instrumentalistyka w zakresie gry na fortepianie.

Habilitantka jest absolwentką klasy fortepianu prof. Kazimierza Gierzoda i prof. Anny Jastrzębskiej Quinn.

W roku 2006, po otrzymaniu rocznego stypendium Socrates-Erasmus, ostatni rok studiów spędziła w Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien w Austrii, w klasie prof. Anny Pfeifer.

W 2009 r. Pani dr Monika Quinn zatrudniona została w Katedrze Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jednocześnie od 2007 r. jest nauczycielem fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

W roku 2017 Habilitantka ukończyła roczne Podyplomowe Studia *Menedżer Muzyki*, organizowane przez Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki UMFC w Warszawie.

W 2018 r. Pani Monika Quinn uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej Instrumentalistyka, nadany uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Habilitantka rozwijała swoje zainteresowania dotyczące fizjologii muzyki: w 2019 r. otrzymała CAS - Certificate of Advanced Study Musikphysiologie: basic - Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu w Szwajcarii; w 2020 r. - CAS - Certificate of

Advanced Study- Musikphysiologie: intermediate - Zürcher Hochschule der Künste, Zurych, Szwajcaria; w 2021 r. CAS - Certificate of Advanced Study- Musikphysiologie: advanced - Zürcher Hochschule der Künste, Zurych, Szwajcaria.

Od roku 2018 do chwili obecnej jest zatrudniona na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Habilitantka od najmłodszych lat, będąc jeszcze uczennicą prof. Teresy Manasterskiej była wielokrotnie nagradzana na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Spośród Jej najważniejszych osiągnięć artystycznych należy wymienić nagrody na międzynarodowych konkursach pianistycznych: w Rzymie - I nagroda „Premio Assoluto” w 2002 r., w Carlet w Hiszpanii - I nagroda i nagroda specjalna w 2001r. ; Grand Prix Festiwalu Pianistycznego w Koninie - 2005r. dr Monika Quinn jest laureatką II nagrody konkursu EPTA w Krakowie - 2000r. oraz III nagrody Międzynarodowego Konkursu „Chopin in Memoriam” w Warnie, w Bułgarii - 2010r. Na uwagę zasługuje udział w XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie 2005 r. na którym wystąpiła w ćwierćfinale.

Pianistka podczas studiów uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych artystów m. in. przez Rudolfa Buchbindera, Andrzeja Jasińskiego, Wierę Nosinę, Szabolcsa Esztényiego, Bernarda Ringeissena i Waldemara Wojtala.

OCENA AUTOREFERATU

Pani dr Monika Quinn swój obszerny Autoreferat podzieliła na kilka części, w sposób czytelny, satysfakcjonujący i pozwalający na zapoznanie się z Jej działalnością artystyczną i naukową. Po zaprezentowaniu swoich osiągnięć, szeregu dyplomów, interesująco omawia przedstawione do oceny osiągnięcie artystyczne w postaci płyty CD À KALERGIS, z utworami Theodora Kullaka, Carla Tausiga, Ferenc Liszta, Józefa Nowakowskiego, Kazimierza Lubomirskiego oraz Alexandre’a Dreyschocka.

Płyta À KALERGIS ukazała się nakładem Wydawnictwa Chopin University Press we wrześniu 2023 roku. Nagranie to można uznać za unikalne, gdyż prezentuje kompozycje na fortepian solo różnych twórców XIX-wiecznych, a swoistą klamrę stanowi osoba, której utwory te były dedykowane - Maria Kalergis. Habilitantka przekonująco dokumentuje swoje zainteresowanie i fascynację postacią niezwyklej, wybitnej kobiety - pianistki, jednocześnie mecenasa sztuki. Na uwagę zasługuje przedstawienie utworów kompozytorów, którzy związani byli z polską kulturą oraz przyjaźnili się z Polakami lub legitymowali się polskim rodowodem. Ponadto, Pani dr Quinn szczegółowo zagłębia się w analizę wybranych przez siebie kompozycji, zwraca uwagę na ich wartość muzyczną, budowę formalną, kolorystykę, a także interesująco nakreśla historię ich powstania, tym samym uzasadniając swój wybór.

Habilitantka przedstawia swoich wybitnych Pedagogów, którzy stanowili znaczący wpływ na ukształtowanie osobowości artystycznej Pianistki. Bardzo pięknie opisuje swoich Mistrzów, potwierdzając, jak wielkim autorytetem Ich darzy.

Dalsza część Autoreferatu stanowi okres przygotowań Pianistki do XV Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, który w ocenie Habilitantki był bardzo istotnym w Jej działalności koncertowej. Następnie dr Monika Quinn przytacza swoje najważniejsze osiągnięcia, wskazuje Artystów, z którymi współpracowała w ramach działalności solowej i kameralnej.

Autoreferat jest bardzo sumiennie sporządzony, przemyślany, doskonale obrazujący sylwetkę Pianistki.

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Jako najważniejsze osiągnięcie oraz przedmiot postępowania habilitacyjnego Pani dr Monika Quinn wskazała płytę zatytułowaną *À KALERGIS*.

Płyta ukazała się nakładem Wydawnictwa Chopin University Press we wrześniu 2023 roku.

Nagranie zrealizowano w grudniu 2021 roku w Sali Koncertowej UMFC w Warszawie, przy wsparciu reżyser dźwięku, prof. Katarzyny Rakowieckiej-Rojszy. Na płycie utrwalono następujące kompozycje na fortepian solo:

Theodor Kullak	<i>I Lomabrdi. Opera di Verdi. Fantaise-paraphrase pour le piano op. 9</i>
Karola Tausig	<i>Impromptu f-moll op. 1</i>
Ferenz Liszt	<i>Elegie As -dur</i>
Józef Nowakowski	<i>Quatre Mazurkas pour le piano op.26</i> <i>Ballada Es-dur</i>
Kazimierz Lubomirski	<i>Trois Mazurka op.10</i>
Aleksander Dreyschock	<i>Les Adieux de Varsovie ,</i> <i>Impromptu pour le piano op.15.</i>

Dzięki poczynionym ogromnym staraniom Pani dr Moniki Quinn, polska kultura muzyczna odświeża pamięć o wybitnej postaci Marii Kalergis, która całym sercem poświęciła się sztuce, promując muzykę epoki romantyzmu, także będąc doskonałą pianistką, o czym świadczą słowa Ferenc Liszta, które przytacza Habilitantka „*Gra jak nikt inny, a ktokolwiek ją usłyszał, nigdy nie zapomni jej interpretacji*”. Kompozycje uwiecznione na płycie są dedykowane wybitnej uczestniczce salonów warszawskich, która odegrała niebagatelne znaczenie dla rozwoju polskiej kultury muzycznej. Bardzo chwalebny jest fakt odnalezienia i zwrócenia uwagi na zapomniane utwory napisane pod koniec XIX wieku. Habilitantka na nowo odkrywa nie tylko literaturę, ale także nawiązuje do kobiety, której przez całe życie towarzyszyły szlachetne ideały, poszukiwania dobra i piękna poprzez niesienie wsparcia duchowego, a także finansowego wybitnym utalentowanym kompozytorom.

Już w pierwszym utworze **Theodora Kullaka**, w ***Fantaisie paraphrase pour le piano op.9*** opartym na motywach opery **Giuseppe Verdiego** „**Lombardczycy na pierwszej krucjacie**” Habilitantka przedstawia swoje możliwości pianistyczne, które zwracają uwagę na Jej wielopłaszczyznowe podejście do zagadnienia. Zaprezentowane plastyczne i pełne wyrazu

kantylenowe tematy, wykonane piękną długą frazą muzyczną, z odpowiednim cieniowaniem dynamicznym i wyrazistym kształtem linii melodycznej, to tylko niektóre spośród walorów Pianistki. We wszystkich popisowych, błyskotliwych oraz brawurowych przebiegach figuracyjnych Pani dr Monika Quinn nigdy nie traci czytelnej, perlistej artykulacji, szlachetnego brzmienia i odpowiedniego rozumienia narracji muzycznej. Pianistka w doskonały sposób potrafi uzyskać odpowiednie proporcje pomiędzy warstwą towarzyszącą, często bogatą w figurację, a nasyconym, szlachetnym śpiewem „*bel canto*”. Także w kolejnym z utworów przedstawionych na płycie tj. w ***Impromptu f- moll Carla Tausiga***, dr Monika Quinn prezentuje się jako muzyk, dostrzegający emocje, towarzyszące budowie nastroju i sugestywnemu przekazowi treści muzycznej.

Elegia Ferenza Liszta z niezwykle wycuciem warstwy muzycznej oddaje tragizm pieśni żałobnej. Bardzo ujmuje mnie przestrzeń wybrzmienia dźwięku oraz czas, który jest tu nośnikiem olbrzymiej dramaturgii. *Elegię*, którą Habilitantka określa, „kompozycją na progu innego świata,” wieńczy „niebiański finał”. Doskonały rezultat wykonania, Pani dr Quinn zawdzięcza szerokiemu wachlarzowi „pianistycznych subtelności”, świadczących o Jej profesjonalizmie i wielkiej wrażliwości.

Quatre Mazurkas por le piano op. 26 Józefa Nowakowskiego niosą ze sobą zauważalne cechy stylu chopinowskiego. Pianistka z dużym wycuciem formy, z gracją i elegancją interpretuje poszczególne miniatury. Szczególnie zachwytiło mnie wykonanie *Mazurka fis moll*, wypełnia go szereg ekspresyjnych niuansów oraz przekonujące piękne, naturalne rubato.

Kolejnym ***Trois Mazurkas op. 10 Kazimierza Lubomirskiego***, Habilitantka nadaje odmienny indywidualny charakterystyczny rys. Dzięki bogatym środkom wykonawczym, tworzy zgrabne połączenie elementów *stylu brillant* oraz wokalnego brzmienia śpiewu ludowego.

Ostatnią kompozycją nagranych na płycie jest ***Les Adieu de Varsovie Impromptu op.15 Alexandra Dreyschocka***. Podobnie jak we wcześniejszych zarejestrowanych utworach Pianistka proponuje interpretację, ukazującą bogactwo niuansów dynamicznych, kolorystycznych i wyrazowych, które zapewne mogą być punktem odniesienia dla kolejnych wykonawców.

Podsumowując: pianistka Pani dr Quinn jest przekonująca i satysfakcjonuje swoim wysokim poziomem artystycznym. Habilitantka doskonale panuje nad instrumentem, Jej artykulacja jest błyskotliwa, zawsze klarowna i zrozumiana, pięknie operuje czasem, chwile „ciszy” w pauzach zawsze niosą ze sobą należytą ekspresję. Z przyjemnością wysłuchałam poszczególnych pozycji, Pianistka umiejętnie potrafiła zachwycić nastrojem, nakreślić piękną muzyczną frazę, zbudować formę, pełną ekspresji i wyrazu, Jej warsztat pianistyczny pozwala na swobodne i naturalne kreowanie własnych interpretacji. Jakość techniczna nagrania także spełnia bardzo wysokie wymagania.

OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO, DYDAKTYCZNEGO I NAUKOWEGO

Pani dr Monika Quinn w dokumentacji swojego udziału w koncertach i recitalach od czasu uzyskania stopnia doktora, od roku 2018 umieściła 12 pozycji. W tym zawarła: kilka recitali duetu fortepianowego - Warszawa, Lublin, Brochów Raszyn, recitale: w Warszawie, Raszynie, Sannikach, niektóre z nich połączone z recytacją poezji, pozostałe to koncerty z programem solowym i kameralnym. Zauważalne jest zdecydowanie mniejsze zaangażowanie w działalność koncertową, w porównaniu do czasu przed uzyskaniem stopnia doktora sztuki, kiedy Habilitantka przygotowywała się do wielu konkursów m.in. do XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Na mniejszą ilość koncertów na pewno wpływ miała pandemia, był to okres szczególnie trudny w działalności artystycznej. Na uwagę zasługują jednak wcześniejsze prestiżowe występy Pani dr Moniki Quinn na koncertach i festiwalach: w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii w Tallinie w Estonii, w Teatro Argentina w Rzymie, w Dantong Culture Palace w Chinach, w Akademiach Muzycznych w: Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, a także w Ogrodach Luksemburskich i Bibliotece Polskiej w Paryżu. W 2019 r. wraz z Marią Gabryś- Heyke Habilitantka wzięła udział w koncercie Katedry Organów i Klawesynu UMFC „Anton Heiller in memoriam w 40. rocznicę śmierci”, wykonując po raz pierwszy w Polsce Toccatę na dwa fortepiany Antona Heillera.

W 2021r. duet uczestniczył w III Festiwalu Moniuszko na Trakcie Królewskim w Pałacu Staszica w Warszawie.

Ważnym osiągnięciem dr Moniki Quinn była w 2020 r. realizacja nagrania płyty wraz z Marią Gabryś- Heyke, na której znalazły się utwory Stanisława Moniuszki na cztery ręce. Płyta ukazała się w wydawnictwie Chopin University Press, złożyły się na nią mazury, polonezy, a także transkrypcje dzieł pochodzących z oper i symfonii.

Habilitantka po otrzymaniu stopnia doktora dokonała dwóch prawykonań:

- 25.03.2019r. odbyło się polskie prawykonanie *Toccaty fur zwei Klaviere* Antona Heillera podczas koncertu Katedry Organów i Klawesynu UMFC Gabryś & Quinn Piano Duo, Sala Koncertowa UMFC w Warszawie;
- 24,03.2019 r. miało miejsce prawykonanie *Mazurka nr 4* Ignacego Zalewskiego podczas koncertu Katedry Fortepianu „Młodzi pedagodzy Katedry Fortepianu”, Sala Koncertowa UMFC w Warszawie.

Od 2018 r. Habilitantka podjęła trzyletnie studia w specjalności fizjologia muzyki w Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu, w Szwajcarii, co zapewne także przyczyniło się do skromniejszej działalności koncertowej, natomiast korzyścią dla uczelni okazały się dodatkowe umiejętności Pani dr Quinn, które może przekazywać na zajęciach grupowych - Fizjologia muzyki - studentom I roku studiów licencjackich w specjalności gra na fortepianie.

Od 2009r. Pani dr Monika Quinn jest zatrudniona w Katedrze Fortepianu. Współpracowała z klasą fortepianu: prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. Elżbiety Karaś, prof. Jerzego Sterczyńskiego oraz Pana Janusza Olejniczaka. Jako pianistka - akompaniator partnerowała również studentom Wydziałów:

Instrumentalnego w klasie skrzypiec prof. Janusza Kucharskiego i prof. Marii Orzechowskiej oraz Wokalnego, w klasie śpiewu operowego prof. Ryszarda Cieśli. Jako asystent i adiunkt w Katedrze Fortepianu UMFC, po uzyskaniu stopnia doktora, wspólnie z prof. Anną Jastrzębską-Quinn prowadziła studentkę Aleksandrę Czarniecką, która odniosła następujące sukcesy:

- stypendium Fulbrighta na studia w Bloomington 2021r.
- II Nagroda na 29. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Roma 2019” w Rzymie w 2019r.
- Nagroda Główna Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego w Nałęczowie w 2018 r.

Jednocześnie Pani dr Monika Quinn będąc zatrudnioną w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, przygotowywała troje uczniów do wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, na których zdobyli oni trzynaście czołowych nagród.

Habilitantka wykazała się dużą aktywnością biorąc udział w różnych konferencjach naukowych. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Artystycznej „*Moniuszko na nowo odczytany*” w UMFC w Warszawie w 2019 r. temat wykładu Pani dr Quinn dotyczył transkrypcji i opracowań utworów własnych Moniuszki na fortepian, na cztery ręce. W lutym 2020 r. na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie w ramach konferencji „Naukowo- Metodycznej Teoria muzyki w Praktyce. Melodyjnie-Harmonijnie”, Habilitantka odniosła się do tematu Fizjologii muzyki w służbie profesjonalnego kształcenia pianistycznego.

W lutym 2020 roku złożyła w wydawnictwie Chopin University Press tekst autorskiej publikacji pt. „W poszukiwaniu *idiomu balladowości*. Studium nad *Balladą g-moll op.23* Fryderyka Chopina.”

Jako ekspert muzyczny, w 2022 roku dr Monika Quinn uczestniczyła w naukowym projekcie badawczym organizowanym przez UNISANTÉ Centre universitaire de médecine générale et santé publique Lausanne w Szwajcarii. Projekt nosił tytuł: „Music performance anxiety from challenge and threat perspective: psychophysiological and performance outcomes” - „Lęk przed występem muzycznym jako wyzwanie i zagrożenie: wyniki psychofizjologiczne i wykonawcze”.

Habilitantka wielokrotnie udzielała się prowadząc lekcje otwarte podczas Pianistycznego Forum Młodych Pedagogów w Akademii Muzycznej w Łodzi, w 2017 roku, była wykładowczynią letniego kursu pianistycznego, organizowanego dla młodzieży chińskiej w UMFC w 2018 roku. Dwukrotnie prowadziła lekcje mistrzowskie i wykłady w ramach Międzynarodowych Festiwali i Kursów Muzycznych „Chopin-Górecki” w UMFC, była także jedną z wykładowczyń podczas kursu mistrzowskiego dla młodzieży koreańskiej w UMFC w Warszawie w lipcu 2022 roku.

We wrześniu 2023 roku dr Monika Quinn wygłosiła wykład pt. READY TO GO - READY TO PLAY oraz poprowadziła warsztaty z fizjologii muzyki podczas Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego prof. Elżbiety Karaś w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Dwukrotnie zorganizowała warsztaty dla nauczycieli ZPSM nr 1 w Warszawie. Habilitantka była promotorem trzech oraz recenzentem pięciu prac licencjackich.

W grudniu 2022 ukazał się interesujący artykuł „Zarządzanie czasem w pracy codziennej muzyka” w ramach serii wydawniczej Centrum Edukacji Artystycznej: SZKOŁA ARTYSTYCZNA, a w czerwcu 2022r. - recenzja w magazynie JAZZ FORUM z Gali Inauguracyjnej 31. Festiwalu Mozartowskiego, wydarzenia co roku organizowanego przez Warszawską Operę Kameralną.

Ponadto Habilitantka jest bardzo zaangażowana w organizację koncertów w swojej macierzystej uczelni: czterokrotnie była współorganizatorką projektów artystycznych Katedry Fortepianu UMFC, bierze czynny udział w działaniach promujących wydarzenia kulturalne, a także sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Pianistów UMFC

Ten niezwykle bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny, ale również organizacyjny jest imponujący i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Ponadto zamieszczone w dokumentacji odnośniki do stron internetowych pozwalają na wyciągnięcie pozytywnych wniosków z pracy naukowej i dorobku artystycznego Pani dr Moniki Quinn, która może poszczycić się wszechstronną i intensywną działalnością upowszechniającą kulturę muzyczną w Polsce.

Konkluzja

Po zapoznaniu się z przedstawioną do oceny płytą À KALERGIS, Antologia Muzycznych dedykacji dla Marii Kalergis, świadcząca o bogatych walorach pianistycznych i wysokim poziomie artystycznym Habilitantki, a także z Jej pozostałymi dokonaniem artystycznymi, stwierdzam iż **osiągnięcia Pani dr Moniki Quinn spełniają wymagania Ustawy.**

Dzieło artystyczne, autoreferat, cały dorobek naukowy i dydaktyczny jednoznacznie przyjmuję.

prof.dr hab.Małgorzata Furche- Jurczyk