

Prof. dr hab. Jacek Wota
Dziedzina – sztuka
Dyscyplina – sztuki muzyczne
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
Pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław

RECENZJA

ZLECENIODACA RECENZJI

Rada do Spraw Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie uchwałą nr 62/2024 z dnia 30 września 2024 roku powołała mnie na recenzenta w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrowi Wnukowi w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.

Do nadesłanego do mnie pisma sygnowanego podpisem dr hab. Moniki Gardoń-Preinl, prof. AMPK, Przewodniczącej Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne została doręczona w formie elektronicznej dokumentacja Kandydata zawierająca:

- wniosek Pana dr Aleksandra Wnuka o przeprowadzenie w/w postępowania
- dane wnioskodawcy
- autoreferat
- udokumentowany wykaz osiągnięć artystycznych, naukowych i dydaktycznych
- kopia dyplomu nadania stopnia doktora sztuki
- wykaz osiągnięć będących podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki
- oświadczenia współwykonawców dzieł artystycznych: Pauliny Owczarek, Michała Lazara i zespołu Spółdzielnia Muzyczna

PODSTAWOWE DANE O KANDYDACIE

Aleksander Wnuk edukację muzyczną rozpoczął w Rzeszowie, gdzie ukończył Szkoły Muzyczne I i II stopnia. Studia muzyczne odbył w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym w klasie perkusji adiunkta Mirosława Adrjanczyka, uzyskując w 2011 roku tytuł magistra sztuki. Był stypendystą programu Erasmus *The Royal Danish Academy of Music* w Kopenhadze, gdzie później w 2012 roku, ukończył studia magisterskie. W tej samej uczelni w 2014 roku ukończył *Advanced Postgraduate*, renomowane studia podyplomowe o profilu solistycznym. Podczas pobytu w Danii Kandydat był członkiem zespołu *Percurama Percussion Ensemble* oraz koncertował jako muzyk orkiestrowy z zespołami *Baltic Sea Youth Philharmonic* oraz *I Culture Orchestra*.

Po powrocie z Danii do Polski rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Pilcha. Dysertację zatytułowaną *Performatywność perkusisty jako parametr współczesnego dzieła muzycznego. Interpretacja i współkreacja w dziełach Rudersa, Aperghisa, Billone i Sarhana* obronił z wyróżnieniem w 2018 roku, a w . 2019 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne.

DZIEŁO ARTYSTYCZNE – DOROBIEK FONOGRAFICZNY Z LAT 2021-2024

Pan Aleksander Wnuk jako osiągnięcia będące podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przedstawia wybrany dorobek fonograficzny z lat 2021-2024, na który składają się:

a/muzyka autorska

Lupnik Aleksander Wnuk (Requiem Records/Opus Series, 2021).

Na album składa się siedem utworów autorstwa Habilitanta. Sześć z nich wykonuje solo Aleksander Wnuk na zestawie instrumentów perkusyjnych, quasi instrumentów wraz z elektroniką. Ostatni utwór *CONTAIN IT ALL* to duet z gitarzystą Michałem Lazarem.

Komentarz eufemistyczny Paulina Owczarek, Aleksander Wnuk (Antenna Non Grata, 2021).

Duet saksofonowo-perkusyjny z wykorzystaniem elektroniki do przetwarzania brzmień instrumentarium perkusyjnego. Całość albumu stanowi autorska muzyka improwizowana w wykonaniu Pauliny Owczarek/saksofon barytonowy i Habilitanta/instrumenty perkusyjne.

Seeking Mother Surreal Voyagers (Antenna Non Grata, 2024).

Duet Michał Lazar/gitara, elektronika, Aleksander Wnuk/instrumenty perkusyjne, elektronika. Materiał na płytę został zarejestrowany podczas trzech koncertów w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w ramach Festiwalu Musica Polonica Nova w 2022 roku. Na album składają się trzy improwizowane kompozycje autorstwa duetu.

b/kameralistyka

Spółdzielnia Muzyczna Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble (DUX, 2021).

Pierwsza samodzielna płyta zespołu. W rejestracji trzech utworów uczestniczył Aleksander Wnuk (*Ragtime aus Westen* Mauricio Kagela, *Arpage* Franco Donatoni, *La Vie et la Passion de Jesus-Christ* Piotra Peszat). W wymienionych kompozycjach Habilitant realizował partię perkusji używając niekonwencjonalnych działań/Kagel, demonstrując biegłość i kreatywność w grze na wibrafonie/Donatoni, promując nową polską muzykę komputerową/Peszat.

PLAYGROUND call for scores in concert Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble (wydanie własne, 2023)

W 2022 roku zespół ogłosił nabór partytur adresowany do kompozytorek i kompozytorów z całego świata. Z kilkudziesięciu propozycji Spółdzielnia wybrała sześć autorstwa twórców z Australii, Austrii, Polski, Serbii, USA i Włoch. Po serii prób odbyły się koncerty w ramach dwóch polskich festiwali muzyki współczesnej – *Warszawskiej Jesieni* i *Sacrum Profanum*. Na płycie zawierającej sześć kompozycji, pięć zawiera partie perkusji, które realizuje Habilitant. W partyturach znajdujemy typowy zestaw perkusyjny *drum set*, czy rozbudowany zestaw instrumentów perkusyjnych, pojawiają się przedmioty czy obiekty takie jak koła rowerowe, papiery, szczotki o różnej gęstości, balony, taśmy, kamertony, struny czy *diaksofon*, wynaleziony przez Hansa Reichela elektryczny, drewniany instrument z grupy idiofonów ciernych. Coroczne edycje *PLAYGROUND*, w których aktywnie uczestniczy Aleksander Wnuk, stały się znakomitą propagatorem muzyki najnowszej.

Na podstawie przedstawionej dyskografii mogę stwierdzić, że Pan Aleksander Wnuk jest artystą o określonych priorytetach. Miejsce szczególne zajmują tu: wykonawstwo muzyki najnowszej (notowanej i nienotowanej), tworzenie i współtworzenie dzieł muzycznych w ścisłych relacjach z późniejszymi interpretatorami, działania improwizatorskie jako czynnik formotwórczy, wyjście poza standardowe instrumentarium perkusyjne, co łączy się z poszukiwaniem nowych technik gry oraz korzystanie z urządzeń elektronicznych i multimedialnych.

Wymienione wyżej elementy znajdujemy w każdej z pięciu płyt CD. Aleksander Wnuk jawi się jako wytrawny, sprawny solista we własnej kompozycji *Lupnik*, doskonale współpracuje i wspólnie buduje ekspresję muzyczną w duecie z saksofonistką Pauliną Owczarek, współtwórczynią projektu *Komentarz eufemistyczny*, prowadzi sugestywną narrację muzyczną opartą na improwizacji, wykorzystując zdobycze elektroniki z gitarzystą Michałem Lazarem, współautorem dzieła *Seeking Mother*.

W kompozycjach kameralnych *Spółdzielnia Muzyczna* i *PLAYGROUND call for stores in koncert* jako członek zespołu Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble Habilitant prezentuje się zarówno jako kameralista, realizator konwencjonalnych partii perkusyjnych (wibrafon, *drum set*), jak i tych wychodzących poza standardowe instrumentarium perkusyjne. Z zadań wywiązuje się znakomicie, prezentując: zaawansowany poziom techniczny, umiejętność współtworzenia barw i odcieni, adekwatne do brzmienia partnerów kształtowanie dynamiki i artykulacji, w eksponowanych partiach wysoki kunszt wykonawczy. Przedstawiona dyskografia ukazuje artystę jako solistę i kameralistę o wysokich kompetencjach wykonawczych i twórczych, sprawnie poruszającego się w utrwalonych kanonach sztuki muzycznej oraz poszukującego twórcy i kreatywnego interpretatora muzyki najnowszej.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Dokonania artystyczne Pana Aleksandra Wnuka obejmują dwa okresy: pierwszy od ukończenia studiów magisterskich w Kopenhadze w maju 2012 roku do uzyskania stopnia doktora w krakowskiej Akademii Muzycznej w lipcu 2019 roku, drugi od nadania stopnia doktora do maja 2024 roku. Z przedstawionego i udokumentowanego spisu wynika, że w latach 2012-2019 (przed uzyskaniem stopnia doktora) Habilitant brał udział w 280 muzycznych wydarzeniach, a w latach 2019-2024 (po nadaniu stopnia doktora) wykonał 190 koncertów. Artysta występował w wielu miastach w Polsce oraz w Danii, Szwecji, Niemczech, Włoszech, Austrii, Rosji, Islandii, Estonii, Ukrainie, Litwie, Hiszpanii, Czechach, Francji, Turcji. Wielokrotnie (94 razy) brał udział w festiwalach muzycznych w kraju m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej *Warszawska Jesień*, *Musica Polonica Nova* we Wrocławiu, *Sacrum Profanum* w Krakowie, *Dni Muzyki Nowej* w Gdańsku i za granicą m.in. *Pulsar Festival* w Kopenhadze, *Baltic Sea Festival* w Sztokholmie, *Contrasts: Trajectory of Sound* we Lwowie. Jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy prezentował szeroki repertuar zawierający zarówno uznane, będące w obiegu dzieła, jak i muzykę najnowszą, niejednokrotnie jemu dedykowaną.

Istotną część aktywności artystycznej Habilitanta stanowi działalność kompozytorska. Składa się na nią 18 pozycji takich jak m. in. muzyka do spektaklu *Joanna Szalona*, muzyka do filmu

L'inferno, muzyka do filmu *Gabinet doktora Caligari*, muzyka do filmu tanecznego *Manhattan Interactive Movie* (w w/w pozycjach współtwórcą muzyki jest Michał Lazar), muzyka do spektaklu *Maraton w Nowym Jorku*, muzyka do spektaklu *Częstotliwość*, czy wymienione wcześniej kompozycje *Lupnik* i *Komentarz eufemistyczny*.
Dopełnieniem działań artystycznych Pana Aleksandra Wnuka są dokonane rejestracje fonograficzne. W trakcie kilkunastoletniej aktywności uczestniczył w sesjach nagraniowych, których efektem jest 24 płyt CD, zawierających głównie kompozycje współczesne.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pan Aleksander Wnuk działalność dydaktyczną rozpoczął w AMKP w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Perkusji i Muzyki Współczesnej, prowadząc zajęcia z kameralistyki w ramach przedmiotu *Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej*. Corocznie organizuje cykl koncertów studenckich *Perkusja Post Perkusja* popularyzujący nowe trendy wykonawcze w muzyce, a także warsztaty dla studentów krakowskiej uczelni z zakresu improwizacji, tworzenia muzyki komputerowej, gry na syntezatorach czy zagadnień dotyczących transkrypcji na marimbę i psychologii pracy indywidualnej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Na działalność naukową Habilitanta składają się:

publikacja naukowa *Georges Aperghis „Graffitis” – teatr muzyki*, Chopin Press University, Warszawa 2024

opublikowane artykuły *Sciarrino I dwumetrowa blacha*, online glissando.pl 2017
Komunikatywność partytury „Mani Gonxha” Pierluigi Belloni
druk Glissando 2017
Homework. Ciało automatyczne(?), online glissando.pl 2020
Tożsamość dzisiejszej perkusji. Postperkusja,
druk Ruch Muzyczny #1 2022

referaty, wykłady *Wykonawca uwikłany w multimedia*, AMKP Kraków, 2017
Ciało uwikłane. Jenny's Soul. Or Dirk's? Piotra Peszata, UMFC Warszawa, 2020
Ile człowieka w Zyklusie. Od konceptu do wykonania, UMFC Warszawa, 2021
Tożsamość perkusyjna, Akademia Muzyczna w Łodzi, 2022

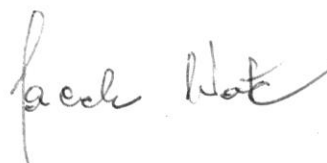
INNE

Dr Aleksander Wnuk prowadził kilkanaście warsztatów edukacyjnych popularyzujących sztukę perkusyjną głównie na terenie Krakowa, ale również w Płowcach koło Sanoka i w Koszalinie. Na terenie krakowskiej uczelni muzycznej zorganizował w latach 2022-2023 cztery koncerty studentów Katedry Perkusji i Muzyki Współczesnej oraz seminarium perkusyjne *Perkusja Post Perkusja* w 2023 roku.

KONKLUZJA

Po dokonaniu gruntownej analizy przesłanej mi do oceny doskonale sporządzonej dokumentacji stwierdzam, że całokształt działalności ukazuje Habilitanta jako artystę aktywnego na wielu płaszczyznach sztuk muzycznych. Jako instrumentalista jest ukierunkowany głównie na solową i kameralną muzykę współczesną i najnowszą, posiada także w swoim repertuarze dzieła uznawane za „klasykę perkusyjną”. Jako twórca i współtwórca komponuje muzykę o dużym ładunku ekspresji, poszukuje nowych jakości brzmieniowych wykorzystując w tym celu instrumenty i quasi instrumenty oraz elektronikę. W swoich autorskich przedsięwzięciach istotną rolę nadaje swobodnej improwizacji określając ją jako cyt. *Źródło ewidentnej wolności, wrażliwości w słuchaniu i empatii w działalności artystycznej*. W muzyce uznaje ukształtowane wartości, lecz poszukuje i znajduje nowe przestrzenie do realizacji swoich artystycznych wizji. Jest twórcą, odtwórcą, badaczem, naukowcem i popularyzatorem sztuk muzycznych. Gruntowne wykształcenie, rozległa wiedza i niemałe, mimo młodego wieku, doświadczenie predestynują dr Aleksandra Wnuka do uzyskania statusu samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego w zakresie sztuki.

Niniejszym stwierdzam, że przedstawiony dorobek jakim legitymuje się Pan dr Aleksander Wnuk stanowi znaczący i twórczy wkład w rozwój dyscypliny sztuki muzyczne i tym samym spełnia wymogi ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 219 ust. 3) z dnia 20 lipca 2018 roku. Bogate i różnorodne dokonania Pana Aleksandra Wnuka w zakresie sztuk muzycznych oceniam pozytywnie i tym samym popieram jego wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

/prof. dr hab. Jacek Wota/

Wrocław, dnia 18 grudnia 2024 r.