

Poznań, 15.01.2025 r.

Prof. dr hab. Katarzyna Stroińska - Sierant
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu
e-mail: kstroinskasierant@amuz.edu.pl

Recenzja w związku z postępowaniu habilitacyjnym dra Tomasza Szymusia

Zlecenie podjęte na podstawie pisma z dnia 8 listopada 2024 roku skierowanego przez Radę Dyscypliny Naukowej Sztuki Muzyczne Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w związku z wyznaczeniem mojej osoby na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Tomasza Szymusia.

Podstawa prawna: art.221 ust.14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U.2023.742 ze zm.).

Dokumentacja do wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego została skonstruowana prawidłowo, zawiera wymagane elementy. Kandydat spełnia warunki określone w ustawie.

➤ Podstawowe dane o Kandydacie

Pan Tomasz Szymuś ukończył w 1998 roku Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Kalemby. W 2019 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (tytuł rozprawy doktorskiej: „Orkiestra rozrywkowa – zagadnienia wykonawcze i interpretacyjne na podstawie wybranych kompozycji oraz autorskich aranżacji”). Od 2012 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Sztuki, Instytut Muzyki, od 2019 na stanowisku adiunkta.

➤ Ocena autoreferatu

Ze starannie sporządzonego autoreferatu wyłania się sylwetka aktywnego artysty – muzyka o szerokich zainteresowaniach i bogatym dorobku.

W autoreferacie Habilitant opisuje szczegółowo założenia artystyczne, idee, koncepcje, skupiając się na istotnych, wydarzeniach, celach, osiągnięciach. Znajdujemy tu informacje o początkach edukacji muzycznej, przebiegu kształcenia, prowadzonej działalności artystycznej, dydaktycznej oraz dokonaniach w zakresie działalności organizacyjnej i popularyzującej muzykę. Autoreferat zawiera także szczegółowy opis osiągnięcia artystycznego wskazanego przez wnioskodawcę, uzasadnienie koncepcji wykonawczej, doboru środków interpretacyjnych.

Z opisu dzieła artystycznego wskazanego jako wybitne osiągnięcie przebija się osobista fascynacja Kandydata musicalem, jako obszarem spajającym wiele aspektów muzycznych, a także będącym idealną przestrzenią dla umiejętności dra Tomasza Szymusia.

Z całą pewnością właśnie ta różnorodność i bogactwo zainteresowań Kandydata, stanowią o jego uniwersalności jako muzyka - instrumentalisty, kompozytora, aranżera i bandleadera. Stąd też bierze się jego łatwość w pracy nad muzyką popularną i użytkową, ale także umiejętność zespolenia w jedną tkankę elementów stylu pop, jazz i tzw. muzyki poważnej. Treść autoreferatu świadczy o dużej świadomości na temat problemów związanych z musicalem oraz o profesjonalnej pewności panowania nad wszystkimi jego elementami. Jestem przekonana, że jest to efekt gruntownego przygotowania zawodowego Habilitanta oraz jego bogatego doświadczenia w zgłębianiu szerokiej gamy gatunków muzycznych. Z autoreferatu dra T. Szymusia wyłania się sylwetka wszechstronnego muzyka, animatora, wykładowcy, artysty z pasją, wiedzą, wyczuciem estetyki, stylu i pokorą dla piękna świata dźwięków. Działalność Habilitanta to pasmo sukcesów, koncertów, nagrań, współpracy z wieloma artystami, prac kompozytorskich i aranżerskich oraz działalności pedagogicznej. Opisane w autoreferacie dokonania i plany dowodzą, że jego aktywność rośnie wraz z upływającym czasem.

➤ Ocena osiągnięcia artystycznego

Jako osiągnięcie poddane ocenie w toku postępowania habilitacyjnego Kandydat wskazuje występ w charakterze dyrygenta musicalu „Kopernik” wystawionego w Operze Krakowskiej.

Sam utwór jest obszerny, złożony z 36 części w 2 aktach, a w jego wykonanie zaangażowana jest spora grupa wykonawców: orkiestra, chór, soliści i tancerze. Z dziełem zapoznajemy się poprzez zapis audio, co oczywiście szeroko prezentuje jego walory i wiodącą rolę Habilitanta, lecz jednocześnie (poprzez brak postaci video) nie pozwala na pełen odbiór i śledzenie procesu jego kreowania. Trudno zatem stricte ocenić warsztat dyrygencki dra Tomasza Szymusia, dlatego recenzent bierze pod ocenę całokształt wrażeń słuchowych oraz sugestie kompozytorsko – aranżerskie Autora zawarte w opisie dzieła. Dla pełniejszej oceny zdecydowanie warto obejrzeć musical w jego pełnej postaci, mogąc ocenić współdziałanie wszystkich komponentów – libretta, scenografii, gry aktorskiej, choreografii, kostiumów i muzyki. W zasadzie trudno jest wskazać konkretne kryteria oceny tego złożonego dzieła, możemy jedynie przyjrzeć się roli Habilitanta, która w tym przypadku jest bezsprzecznie wiodąca. W warstwie audio musical „Kopernik” to bardzo przystępne dzieło skierowane do szerokiego grona odbiorców o wyraźnych walorach dydaktycznych poprzez propagowanie pamięci o dokonaniach wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Idea, którą kierowali się twórcy dzieła była z pewnością nakierowana na aspekt popularyzatorsko – edukacyjny. W warstwie muzycznej przemawiają za tym: konwencjonalne zwroty melodyczne, tonalna harmonika funkcyjna, metryczność wynikająca z budowy tekstów i tanecznego charakteru niektórych fragmentów. Zastosowanie tych zabiegów jest celowe i świadczy o dużej świadomości Habilitanta w stosowaniu odpowiednich środków muzycznych, które mają za zadanie stworzyć wielobarwny obraz o Mikołaju Koperniku. Wybrane fragmenty, poprzez zastosowanie konkretnego instrumentarium i nawiązań do muzyki dawnej, są udaną stylizacją przenoszącą słuchacza w konkretną rzeczywistość historyczną. Habilitant świadomie stosuje charakterystyczne dla musicalu rozwiązania instrumentacyjne, kolorystyczne, agogiczne nawiązując do klasyki tego gatunku i sytuując to dzieło w konkretnym typie wyrazowym. Poszczególne utwory – piosenki (w połączeniu z warstwą literacką) stanowią doskonały komentarz do dialogów i całej akcji. Dobrane środki kompozytorskie trafnie współdziałają z tekstem, jednocześnie nie narzucając się niepotrzebnym ciężarem gatunkowym. W efekcie muzyka jest w odbiorze lekka, interesująca, odpowiednia do miejsca i swojego przeznaczenia. Efekt ten jest rezultatem także, a może przede wszystkim, dobrej znajomości technik aranżacyjnych. Wspomniana już wcześniej wszechstronność muzyczna Kandydata, dzięki której

tak swobodnie porusza się w różnorodnych stylistykach, pozwala wykorzystywać odpowiednie środki, by osiągać zamierzone efekty.

Podsumowując stwierdzam, że przedstawione przez dra Tomasza Szymusia osiągnięcie artystyczne spełnia wymogi stawiane kandydatom i nosi znamiona oryginalności. W warstwie technicznej, kompozytorskiej nie jest może osiągnięciem nowatorskim o wybitnych walorach artystycznych, jest jednak kwintesencją doświadczenia, wszechstronności, inwencji i pasji Habilitanta.

➤ **Ocena działalności artystycznej**

Działalność artystyczna dra Tomasza Szymusia jest bogata i różnorodna. Zarówno do czasu uzyskania stopnia doktora, jak i po jego uzyskaniu Habilitant wykazał imponującą liczbę występów artystycznych w postaci koncertów, spektakli teatralnych i telewizyjnych, w których pełnił rolę dyrygenta, kompozytora, aranżera, kierownika muzycznego, a także animatora wielu działań interdyscyplinarnych. Wszechstronność artysty przejawia się przede wszystkim w biegłości w różnych gatunkach muzycznych, od klasycyzującej symfoniki, przez styl R&B, bluesa, aż do muzyki popularnej z całym wachlarzem jej odmian. Habilitant jest biegłym dyrygentem, który świetnie potrafi także poprowadzić dużą orkiestrę. Bardzo cenną cechą jest jego inwencja twórcza, która owocuje ciekawymi dziełami kompozytorskimi i producenckimi, od dzieł kameralnych aż do dużych form muzyki ilustracyjnej i użytkowej. Jest niesłychanie czynnym artystą, zarażającym swoją pozytywną energią innych muzyków i swoich podopiecznych. Dokumentacja zawiera spis najważniejszych koncertów krajowych i zagranicznych, wykaz nagrań, kompozycji i przedstawień scenicznych, produkcji telewizyjnych oraz innych działań, na czoło których wysuwają się koncerty festiwalowe. Wszystkie te znaczące przedsięwzięcia są rzetelnie udokumentowane w przedstawionym do oceny materiale. Ilość i jakość tych dokonań budzi prawdziwy podziw i moją akceptację.

Habilitant ma także na swym koncie istotne osiągnięcia w zakresie upowszechniania sztuki muzycznej. Jest w tym nieustraszenie twórczy i aktywny, propagując ją podczas licznych występów w Polsce i na świecie, w programach telewizyjnych, radiowych, przy współpracy czołowych artystów scen muzycznych.

➤ **Ocena działalności dydaktycznej**

Dr Tomasz Szymuś jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie wykłada przedmioty: kompozycja i aranżacja, (studia I i II stopnia), edytory nutowe (studia I stopnia), a także przedmioty, których jest jednocześnie koordynatorem: zespoły muzyki rozrywkowej (pop, rock, R&B, jazzband) (studia I i II stopnia), techniki aranżacji komputerowej. Prowadzi także przedmioty: harmonia funkcyjna, kreacja dźwiękowa na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku (studia I stopnia). Uczestniczył w zespole tworzącym nowy kierunek: Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Regularnie jest promotorem dyplomów artystycznych, a świadectwem sukcesów jego studentów są nagrania zespołowe udostępnione w mediach społecznościowych i innych platformach streamingowych, a także zdobywane nagrody oraz wyróżnienia przyznawane w uczelnianym konkursie Instytutu Muzyki podczas Estrady Studenckiej. Dzięki zajęciom prowadzonym przez Habilitanta studenci UWM mają szansę na zdobycie cennego doświadczenia estradowego, co procentuje podczas egzaminów i koncertów dyplomowych. W swojej pracy pedagogicznej Kandydat - jak wskazuje w dokumentacji, opiera się głównie na własnym doświadczeniu, kładąc nacisk na ćwiczenia praktyczne i doskonalenie własnego warsztatu wykonawczego.

Działalność dydaktyczna dra Szymusia obejmuje również pracę w szkołach muzycznych I i II stopnia w zakresie warsztatów z aranżacji i praktyki estradowej. Kandydat prowadzi liczne seminaria muzyczne oraz działalność w charakterze jurora konkursów muzycznych i programów rozrywkowych w produkcjach telewizyjnych.

➤ **Konkluzja**

Dorobek dra Tomasz Szymusia ukazuje nam artystę dynamicznego, aktywnego, o szerokich zainteresowaniach, poszukującego ciągle nowych form realizacji talentu. Z dużą swobodą wypowiada się w zakresie muzyki rozrywkowej, czyniąc to w sposób profesjonalny, efektywny i dający wymierne rezultaty. Bogata działalność artystyczna dra Tomasza Szymusia jest dowodem jego szerokich, wielopłaszczyznowych umiejętności.

Zarówno zakres i ilość podejmowanych działań pedagogicznych, jak i ich efekty, pozwalają widzieć w osobie Habilitanta odpowiedzialnego i kreatywnego pedagoga, a rozmach z jakim działa od lat jest zapowiedzią kolejnych sukcesów.

Dotychczasowe osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne habilitanta stanowią z całą pewnością znaczący i twórczy wkład w rozwój dyscypliny, której się poświęcił.

Niniejszym stwierdzam, że dorobek doktora Tomasza Szymusia spełnia wymogi Ustawy w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wniosek przyjmuję.

H. Grońska-Sierant