

Recenzja dorobku artystycznego, opinia na temat pracy doktorskiej i doświadczenia pedagogicznego pani mgr Joanny Koc

Pani mgr Joanna Koc urodziła się w Łodzi i w tym mieście w salezjańskim gimnazjum, następnie w XXI LO im. B. Prusa, później na kulturoznawstwie ze specjalizacją teatrologiczną i wreszcie na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera kształtowała swoją artystyczną osobowość.

Wydział Aktorski łódzkiej uczelni ukończyła w 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła współpracę z zespołem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, gościnnie występowała też w Teatrze Nowym w Łodzi, współpracowała również z łódzkim Teatrem Małym, Stowarzyszeniem Teatralnym Chorea i Studium Piosenki Forum w Domu Literatury. Od 2012 roku podpisała etat aktorski w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

W pierwszym etapie swej drogi artystycznej zagrała m.in.: w *Pastorałce* Leona Schillera rolę **Marii** (reż. Jan Polewka, 2010r.), **Kitty** w *Annie Kareninie* Lwa Tołstoja (reż. Michał Kotański, 2012r.), **Puka** w *Śnie nocy letniej* Wiliama Szekspira (reż. Robert Czechowski, 2013r.), **Kici I** w *Bestii Maliny* Prześlugi (reż. Przemysław Jaszczak, 2015r.), **Dziewczynę** w *Samotnym zachodzie* Martina McDonagh'a (reż. Robert Czachowski, 2016r.), **Natalię Stiepanowną** w *Oświadczeniach* Antoniego Czechowa (reż. Juliusz Dziekiewicz, 2017r.).

Dodać też tutaj trzeba udział aktorki w spektaklach musicalowych: *Siostrunia*, *Piaf*, czy w przedstawieniu dla dzieci *Kopciuszek*.

Wspomniane spektakle pokazują różnorodność działań aktorskich zarówno w warstwie psychologicznej, formalnej, musicalowej, czy posługiwania się wierszem, co w sumie budowało warsztat aktorski, zwłaszcza w pierwszym okresie kariery zawodowej Joanny Koc.

Jako aktorka lubuskiego teatru miała również okazję do wyjazdów teatralnych do małych miejscowości w ramach inicjatywy Instytutu Teatralnego dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem **Teraz Polska**, gdzie prezentowane były spektakle teatralne sceny lubuskiej.

Pani magister aktywnie też uczestniczyła w innym projekcie Lubuskiego Teatru dofinansowanego przez MKiDN pt: **Teatr nie gryzie, spróbuj go ośwoić**, w ramach którego spektakle docierały do miejscowości daleko oddalonych od ośrodków teatralnych.

Pani Joanna Koc była również założycielką dziecięcej grupy teatralnej, która przekształciła się w grupę młodzieżową, z którą to młoda aktorka przygotowywała liczne premiery.

Aktorka nieustannie pogłębia doświadczenie zawodowe przez częste uczestnictwo w różnych warsztatach teatralnych.

Dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski pisze: *Joanna należy do aktorek nieustannie poszukujących nowych dróg, nowego języka interpretacji aktorskiej* (rekomendacja 15.09.2014).

W ramach wcześniej wspomnianych przeze mnie projektów edukacyjnych pani Koc prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży wg metody przez siebie ustalonej, a wciąż poszerzanej.

Joanna Koc jest aktorką wszechstronną, nic więc dziwnego, że gra dużo w repertuarze Lubuskiego Teatru.

Od 2016 roku do 2018 roku zagrała ważne role w pięciu nowych spektaklach teatralnych.

W czasie praktyki w ramach studiów doktoranckich w latach 2016-2019 jako asystentka na zajęciach dr A. Sarny-Śniecikowskiej pracowała nad przedmiotami: wiersz, sceny klasyczne i elementarne zadania aktorskie.

Była też dwukrotnie przy komisji na egzaminach wstępnych na łódzkim Wydziale Aktorskim.

Od 2018 roku jest też pedagogiem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego w Łodzi. Prowadzi zajęcia z podstaw gry scenicznej oraz scen klasycznych i współczesnych (lata 2018-2019).

Pani magister Joanna Koc jest młodą aktorką z bardzo dużym już zawodowym, teatralnym doświadczeniem.

Otrzymane przez nią nagrody indywidualne takie jak:

-Nagroda Dyrektora za debiut w sezonie 2011/2012 za rolę **Kitty** w spektaklu *Anna Karenina*

-Nagroda Dziennikarzy dla Najlepszej Aktorki sezonów 2012/2013 i 2016/2017

-Nagroda Parlamentu Studenckiego w plebiscycie na **Najpopularniejszą Aktorkę** sezonu 2016/2017,

podobnie jak recenzje z przedstawień (zamieszczone w dossier) świadczą o docenieniu jej osiągnięć zawodowych przez publiczność, krytykę i dyrekcję teatru.

Oglądane role ze spektakli proponowanych do oceny (kaseta DVD) to:

1/ **Natalia Siepanowna** w *Oświadczeniach* A. Czechowa w reż. Juliusza Dzieńkiewicza.

Żadna rola czechowska nie jest dla aktora zadaniem łatwym. W przypadku Natalii Siepanowny Joanna Koc połączyła z sukcesem psychologię z groteską nie gubiąc prawdy człowieka. Aktorka rozpracowała temat konfliktu psychologicznego postaci starannie. Dobrze z partnerami ze sztuki dialogowała, umiejętnie nosiła kostium z epoki i dzięki tym pozytywom zbudowała ciekawą, prawdziwą w słowie, miejscami poetycką postać.

2/ **Kicia I** w *Bestii* M. Prześlugi w reż. P. Jaszczaka, to rola, która łączy prawdę psychologiczną z ostrą formą postaci oraz wykorzystaniem umiejętności śpiewu i tańca. Wymaga zatem od aktora dużej dyscypliny warsztatowej. Z tego zadania pani Koc wywiązuje się bardzo dobrze. Cała sztuka utrzymana jest w formie musicalu. Aktorzy występujący chowają pod silną charakterystycznością postaci wrażliwość młodych ludzi. Pani Joanna Koc w roli **Kici I** w *Bestii* korzysta z innych środków wyrazu niż w czechowskiej Natalii.

Praca doktorska mgr Joanny Koc nosi tytuł **Aktor w procesie kształcenia młodych widzów**.

Praca nad rolą w spektaklach: **Bestia Maliny** Prześlugi i **Oświadczyzny** Antoniego Czechowa.

Rozprawa teoretyczna jest rzetelnym zapisem przemyśleń i wniosków młodej aktorki, która podsumowuje swoje 10- lecie pracy teatralnej i pedagogicznej. Ciekawą linią łączącą te doświadczenia jest próba zanalizowania nie tylko ról podanych do przewodu doktorskiego, ale też podzielenie się spostrzeżeniem na temat roli widowni w teatrze i odpowiedzialności jaką powinien mieć za nią teatr, zwłaszcza w dzisiejszych czasach bylejakości artystycznej.

Autorka podkreśla, że punktem wyjścia do rozumnej pracy teatralnej zawsze powinien być repertuar opierający się na dobrej literaturze współczesnej. Korzystać też trzeba jej zdaniem z klasyki, która czeka na uczciwą analizę problemów daleką jednak od manierycznych efektów dzisiejszych twórców.

Pani magister wnikliwie analizuje pracę z zespołem i z reżyserem nad swoimi rolami. Dużo miejsca poświęca też w rozprawie doktorskiej swoim inscenizacjom w teatrze amatorskim, który prowadzi do lat.

Przywołuje różne metody w pracy, z których korzysta ale podkreśla, że każda z nich jest do odkrycia poprzez indywidualne poszukiwania. Uważa, że teatr powinien być skupiony na rozwoju gustu widowni, którą trzeba kształcić poprzez proponowany różnorodny repertuar.

To zastanowienie autorki nad rozwojem wrażliwości, intelektu widzów i w ogóle zafascynowanie teatrem jest bardzo interesujące zwłaszcza, że czyni to młody twórca teatralny.

Podsumowanie

Pani mgr Joanna Koc jest młodą aktorką mająca duże i ważne osiągnięcia artystyczne. Jest aktorką wszechstronną, która ze względu na warsztat łatwo sobie radzi z różnymi zadaniami teatralnymi.

Liczne nagrody: publiczności, dziennikarzy i dyrekcji teatru potwierdzają jej osiągnięcia.

Wyraźną pasją pani Koc jest nie tylko aktorstwo, ale i pedagogika, jak też prowadzenie zespołu amatorskiego. Podkreślić też trzeba, że pani magister ma wyraźne przemyślenia na temat pracy aktora, roli widza w teatrze i odpowiedzialności teatru za wychowywanie zwłaszcza młodej publiczności.

Ze względu na osiągnięcia artystyczne, pedagogiczne oraz pracę teoretyczną popieram wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora pani mgr Joannie Koc.

Warszawa 26.02.2020

Prof. dr hab. Wiesław Komasa

