

Prof. dr hab. Małgorzata Ratajczak
Akademia Muzyczna
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Kraków 17.12. 2023

Recenzja Pracy Doktorskiej

mgr Rui Yao

ZLECENIODAWCA RECENZJI:

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zlecenie przyjęto na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2022. poz. 574 z późn. zm.).

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ:

Praca doktorska Rui Yao pod tytułem *Zastosowanie Europejskiej twórczości wokalne w podstawowej edukacji muzycznej w Chinach na przykładzie nauczania sopranu*, składa się z dzieła artystycznego zapisanego na nośniku CD oraz jego opisu w postaci rozprawy pisemnej zawartej na 166 stronach. Dzieło zostało zrealizowane w 2023 r. Reżyserem nagrania był Wiktor Szymański, a przy fortepianie towarzyszy Wang Xiang.

Na płycie znalazły się następujące utwory:

1. G. Giordani – Caro mio ben
2. G. Caccini – Amarilli, mia bella
3. C. Franck – Panis Angelicus
4. G. F. Haendel – aria Almireny z III aktu opery Rinaldo
5. G. F. Haendel – aria Kleopatry z III aktu opery Juliusz Cezar
6. W. M. Mozart – aria Zerliny z I aktu opery Don Giovanni
7. W. M. Mozart – aria Zuzanny z IV aktu opery Wesele Figara
8. W. M. Mozart – duet Hrabiny i Zuzanny opery Wesele Figara
9. W. M. Mozart – aria Despiny z II aktu opery Cosi fan tutte

Praca doktorska przedstawiona do oceny składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów z mocno rozbudowanymi podrozdziałami, zakończenia, bibliografii (w tym opracowania naukowe artykuły z czasopism prace dyplomowe i dysertacje) oraz wykazem przykładów nutowych. Struktura pracy jest poprawna a teza zawarta w temacie znajduje rozwinięcie i uzasadnienie w wywodzie, analizach i ankietach przedstawionych przez Doktorantkę.

We wstępie pokazana została analiza przyczyny wyboru tematu, aktualny stan badań, koncepcja i metodologia badawcza, a następnie Autorka przedstawiła ramowy plan badań oraz przeanalizowała i podsumowała dostępne źródła literackie. Rozdział pierwszy to klasyfikacja i charakterystyka europejskich utworów wokalnych które należy stosować w początkowej fazie nauki śpiewu oraz krótki rozwój edukacji wokalne w Chinach. Rozdział drugi to wyniki świetnie przygotowanych i przeprowadzonych analiz i ankiet wśród nauczycieli i studentów śpiewu, dzięki którym zgromadzono obszerne dane, które to zostały poddane analizie jakościowej i ilościowej i pokazały jakie są trudności w początkowej edukacji wokalne w Chinach. Są to ogromne wyzwania, między

innymi różnice kulturowe czy też braki w zasobach dydaktycznych. Rozdział trzeci to dość udana próba przedstawienia utworów, które należy wykonywać w początkowej fazie nauki, Doktorantka przedstawia racjonalne rozwiązania. Proponuje najpierw określić gatunek głosu, nie do końca się zgadzam z tą tezą, ponieważ bardzo często w trakcie edukacji okazuje się, że „typowy sopran” zdecydowanie lepiej zaczyna brzmieć w skali mezzosopranu i na odwrót, ale mówimy o początkowej fazie nauczania więc musimy mieć świadomość, że wszystko w trakcie nauki może się wydarzyć. Tak jak Autorka słusznie stwierdza ...nie ma dwóch jednakowych głosów ..., podkreśla również, że należy zaczynać edukację od najlepiej brzmiących odcinków skali. W rozdziale czwartym bardzo trafnie opisuje wybrane z europejskiej literatury muzycznej utwory, które są najczęściej wykorzystywane w początkowej fazie nauczania śpiewu w Chinach. Autorka nawiązuje do własnego doświadczenia wykonawczego i przeprowadza analizę interpretacyjną oraz podsumowuje kwestie, na które należy zwrócić uwagę w praktyce wykonawczej i pedagogicznej. Rozdział piąty stanowi podsumowanie wartości dydaktycznej omawianych utworów w początkowej fazie nauki w Chinach oraz przedstawia istniejące ograniczenia i kierunki przyszłych trendów w muzyce. Myślę, że wyniki przeprowadzonych przez Autorkę badań dostarczą użytecznych wskazówek i materiałów referencyjnych oraz przyczynią się do podniesienia poziomu i rozwoju początkowej edukacji wokalne w Chinach. Wszystkie analizy przeprowadzone są w sposób bardzo dobry, a ankiety interesujące co wspólnie przyniosło zamierzone efekty. Duża ilość przypisów, przykładów nutowych, tabeli, przeprowadzonych analiz i wywiadów świadczy o wiedzy merytorycznej Autorki oraz podnosi walory estetyczne i naukowe pracy.

Dzieło artystyczne to 10 arii, które Autorka podaje jako przykład do zastosowania w podstawowej edukacji muzycznej w Chinach. Oceniając jej śpiew w aspekcie europejskiej kultury muzycznej nie mamy tu niuansów typu fil di

voce, crescendo, szerokiej palety barw, tembr głosu czy też „wspomnienia bel canto”. Jednak autorka całkiem dobrze radzi sobie w pokonywaniu trudności jakie stawiają przed nią kolejne utwory. Jest to typowo liryczny sopran, który, mam nadzieję, w dalszej edukacji pokona problemy, które moim zdaniem, wynikają głównie ze słabego podparcia oddechowego (appoggio).

KONKLUZJA

Reasumując, praca doktorska Rui Yao pod tytułem *Zastosowanie Europejskiej twórczości wokalne w podstawowej edukacji muzycznej w Chinach na przykładzie nauczania sopranu*, kształt dzieła i warsztat wykonawczy zasługują na moją pozytywną ocenę. Założony i wyrażony w temacie pracy cel artystyczny, doktorantka dokumentuje w sposób klarowny, wykazując się wiedzą historyczną, teoretyczną, formalną i wykonawczą. Niniejszym stwierdzam, iż praca doktorska mgr Rui Yao poprzez swój edukacyjny charakter wnosi znaczący wkład w rozwój tak dyscypliny jak i dziedziny sztuk muzycznych. Wobec powyższego stwierdzam, iż wykazała się potrzebną wiedzą teoretyczną oraz warunkami do prowadzenia samodzielnej pracy twórczej, a co za tym idzie oceniam ją pozytywnie. Pani Rui Yao rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełniła tym samym wymagania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2022. poz. 574 z późn. zm.).

prof. dr hab. Małgorzata Ratajczak

