

prof. dr hab. Janusz Ratajczak
Akademia Muzyczna
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Łódź 01. 07. 2024 r

Recenzja Pracy Doktorskiej
mgr Guang Hu

Zleceniodawca recenzji

Zleceniodawcą recenzji jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie i Przewodniczący Rady Dyscypliny Artystycznej prof. dr hab. Paweł Łukaszewski.

W otrzymanym od Przewodniczącego piśmie, datowanym na 08. 04. 2024 r., poinformowano mnie, że Rada Dyscypliny Artystycznej powierzyła mi funkcję recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora panu Guang Hu w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Guang Hu pod tytułem „**Orientalizm w utworach zachodnich na przykładzie Turandot, Madama Butterfly i Das Land des Lächelns**” składa się z dzieła artystycznego w postaci wybranych fragmentów z w/w tytułów, zawartych na nośniku elektronicznym CD oraz tematycznej części opisowej tegoż dzieła w języku polskim.

Dzieło artystyczne:

Płyta CD, stanowiąca dzieło artystyczne tej pracy doktorskiej zawiera dziewięć utworów twórców dzieł scenicznych, zawartych w tytule niniejszej rozprawy. Należą do nich:

G. Puccini – opera - Madama Butterfly

1. Duet Butterfly i Pinkertona z I aktu - „Viene la sera”
2. Aria Pinkertona z III aktu - „Addio fioroto asil”

G. Puccini – opera - Turandot

1. Aria Kalafa z I aktu „Non piangere Liu”
2. Aria Kalafa z III aktu - „Nessun dorma”

F. Lehar – operetka – Das Land des Lächelns

1. Aria Sou Chonga z I aktu – „Immer nur Lächeln”
2. Aria Sou Chonga z I aktu - „Von Apfelblüten einen Kranz”
3. Aria Sou Chonga z II aktu - „Dein ist mein ganzes Herz”
4. Duet Lisy – Sou Chonga z I aktu - „ Bei einem Tee á deux”
5. Duet Lisy i Sou Chonga z II aktu - „Wer hat die Liebe uns Herz gesenkt”

W nagraniu udział wzięli:

- Cio-Cio-San – Guannqun Yu – sopran oraz pianista Fugen Wei. Nagrania dokonano w Shanghai Opera House

Pozostałe nagrania przy współudziale dr Aeran Kim – sopran i dr Yan Rong – fortepian odbyły się w Studiu Nagrań UMF C w Warszawie. Reżyserem nagrań jest dr hab. Ewa Lasocka, prof. UMCF.

Analizując wysłuchane dzieło artystyczne, mogę stwierdzić, że profesjonalny warsztat wokalny mgr. Guang Hu zasługuje na moją pozytywną ocenę.

Artysta dysponuje ładnym i naturalnym w brzmieniu głosem tenorowym, którym operuje świadomie zarówno w momentach lirycznych, jak i dramatycznych. Głos jest wyrównany w całej skali i brzmi dobrze w szerokim wachlarzu dynamicznym. Śpiewak bardzo dobrze zachowuje naturalność prowadzenia frazy i świetną artykulację, jednakże specyfika jego techniki wokalnejskiej do końca mnie nie przekonuje. Moim zastrzeżeniem jest zbyt uboga vibracja głosu. Jej brak rzutuje na pełen profesjonalizm wykonania dzieła artystycznego. Szczególnie razi mnie to w utworach Pucciniego. Dużym dysonansem jest współbrzmienie głosów w duecie z Madama Butterfly, gdzie partnerka o luźnym i swobodnym prowadzeniu frazy oraz pięknym i bogatym w alikwoty głosie, obnaża w pewnym stopniu brzmienie swojego partnera.

Mimo pewnych niedoskonałości doktorant pokazał spójność śpiewu i interpretacji jako jasną i czytelną wizję dojrzałego artysty. Zarówno więc umiejętności wokalne, interpretacyjne, jak i owa dojrzałość artystyczna stanowią o fachowym i osobliwym podejściu do zawodu śpiewaka.

Guang Hu w pełni i z zaangażowaniem oddaje muzyczną złożoność i emocjonalność poszczególnych utworów znajdujących się w dziele artystycznym.

Część opisowa:

Analizując część opisową pracy już na samym wstępie pragnę zaznaczyć bardzo wysoki poziom tej dysertacji.

Niesamowita wnikliwość poszukiwań naukowych doktoranta zasługuje na wyróżnienie.

Obszerna praca składa się ze streszczenia publikacji w języku polskim i angielskim. Następnie znajduje się w niej Wstęp, w którym autor przedstawia motywy wyboru tematu oraz metody badawcze, które będzie stosował.

W rozdziale pierwszym doktorant zajął się ogólnym pojęciem orientalizmu, by następnie w kolejnym ująć go w odniesieniu do muzyki, przedstawiając style orientalne końca XIX i początku XX wieku.

Rozdział trzeci pracy pod tytułem „Orientalizm w twórczości Pucciniego” mógłby sam w sobie stanowić osobną pracę doktorską o wpływach orientalnych w twórczości Giacomo Pucciniego. Wnikliwe studium na temat „Madama Butterfly” i „Turandot” zaowocowało 80.

stronami rozprawy, w której autor udowodnił swoje wyjątkowe kompetencje do prowadzenia pracy naukowej.

W szeregu podrozdziałów Guang Hu opisuje elementy, różnice, czynniki i uwarunkowania historyczno - kulturowe, które ukształtowały omawiane opery, nadając im orientalny charakter. W rozdziale tym znajduje się także analiza wykonawcza duetu miłosnego Cio-Cio San i Pinkertona z I aktu oraz jego arii z III aktu opery, a także obu arii Kalafa z opery „Turandot”. W/w analiza świadczy o profesjonalizmie i wysokiej świadomości wokalnej artysty, zarówno pod względem muzycznym, jak i technicznym.

Operetce „Das Land des Lächelns” poświęcony jest kolejny – czwarty rozdział pracy. Autor podzielił go również na szereg podrozdziałów, opisujących złożoność powstania i wykonania dzieła.

Na początku zdefiniował operetkę i omówił jej charakterystykę oraz strukturę.

Część swoich rozważań poświęcił także twórcy dzieła, Franzowi Leharowi, przedstawiając styl jego twórczości i tło powstania „Krainy uśmiechu”.

Poruszył także temat chińskiego systemu skali pentatonicznej i chińskiej stylistyki, co jest nieodzownym elementem charakteru operetki.

Całość wieńczy szczegółowa analiza wykonawcza utworów Sou Chonga zawartych w dziele artystycznym, określająca budowę formalną arii i duetów oraz sposobu prowadzenia głosu i postaci scenicznej.

Kończąc rozdział, doktorant poruszył jeszcze temat uśmiechu, radosnej miłości, porzucenia konfliktu kulturowego i rezygnacji jako zjawiska społecznego.

Wszystkie te elementy mają odniesienie do charakteru postaci głównego bohatera „Krainy uśmiechu”, którego dewizą jest „zawsze z uśmiechem, zawsze szczęśliwy, ale jak to wygląda z zewnątrz to niczyja sprawa”

Ostatnim, krótkim rozdziałem dysertacji jest „Zorientalizowany wschód”, w którym autor wskazuje odmienności pojmowania wpływów w twórczości Pucciniego i Lehara ze wskazaniem twórcy operetki jako wzorca bardziej zgodnego z rzeczywistą sytuacją kulturową.

W pracy znajduje się także bardzo obszerna bibliografia, około 60. tytułów wydawniczych w różnych językach oraz wiele źródeł internetowych. Całość dysertacji zamykają podziękowania autora.

Praca została przygotowana według klasycznego schematu, podzielona na pięć - wynikających z siebie - tematycznych rozdziałów, w obrębie których autor wydzielił szereg podrozdziałów z rozwinięciem głównych zagadnień.

Część opisowa jest bardzo logiczna, tematycznie zwarta i prawidłowo skonstruowana, posiada jasno wyartykułowane tezy, a w podsumowaniu ich uzasadnienia.

Na wyróżnienie zasługują również prawidłowe przypisy, a dopełnieniem są także liczne przykłady nutowe ilustrujące omawiane problemy wykonawcze.

Guang Hu dokonał wzorcowego omówienia problematyki orientalizmu w utworach zawartych w tytule swojej pracy, następnie dokonał szczegółowej analizy muzycznej, technicznej i dramaturgicznej, a także przedstawił problemy wokalne ukazując skalę trudności technicznych i interpretacyjnych związanych z wykonawstwem omawianych utworów.

Tym samym potwierdził zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny wykonawstwa sztuk muzycznych.

Kandydat, przygotowując pracę doktorską wykazał się szeroką kompetencją w zdobywaniu rozległej, wieloaspektowej wiedzy muzycznej oraz dociekliwością badawczą. Praca charakteryzuje się wysokimi walorami merytorycznymi, starannością w przygotowaniu materiałów, a w połączeniu z dziełem artystycznym stanowi spójną tematycznie całość.

Konkluzja:

Biorąc pod uwagę przedstawione dzieło muzyczne oraz pracę pisemną, pragnę ocenić je bardzo pozytywnie. Poziom wykonawstwa artystycznego Doktoranta nie budzi zastrzeżeń merytorycznych, a założony cel pracy teoretycznej został osiągnięty.

Mgr Guang Hu pokazał oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego i teoretycznego, posiada więc wszelkie kwalifikacje do prowadzenia samodzielnej pracy.

Jego umiejętności, zarówno wokalne, jak i badawcze, poprzez swą formę artystyczno – poznawczą wnoszą moim zdaniem znaczący wkład w rozwój reprezentowanej przez niego dyscypliny sztuk muzycznych.

Niniejszym więc stwierdzam, że pan Guang Hu w swojej pracy doktorskiej rozwiązał założone zagadnienie artystyczne i spełnił tym samym wymagania art.187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

W związku z powyższym stawiam wniosek o jej przyjęcie

prof. dr hab. Janusz Ratajczak