

Łódź, dnia 10.10.2024 r.

dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
tel: 607-074-174
gmail: a.dzionek@amuz.lodz.pl
Dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne

**RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ
MGR QUN WU**

Zleceniodawca recenzji:

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, pismo

Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej Prof. dr. Hab. Pawła Łukaszewskiego z dnia 12 lutego 2024 r.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Do nadesłanego mi przez Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC prof. dr. hab.

Pawła Łukaszewskiego pisma, informującego o wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy

doktorskiej mgr Qun Wu pt. ” STUDIUM PORÓWNAWCZE WYBRANYCH CHIŃSKICH I

ZACHODNICH SOPRANOWYCH ARII LIRYCZNO-KOLORATUROWYCH Z OPER

„LA TRAVIATA” G. VERDIEGO i „WSCHÓD SŁOŃCA” JIN XIANGA,

„FAUST” C. GOUNODA i „XISHI” LEI LEI'A,

„LA SONNAMBULA” V. BELLINIEGO i „QU YUAN” SHI GUANGNANA, została dołączona

praca doktorska w formie dzieła artystycznego wraz z opisem.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska mgr Qun Wu pt. „STUDIUM PORÓWNAWCZE WYBRANYCH CHIŃSKICH I ZACHODNICH SOPRANOWYCH ARII LIRYCZNO-KOLORATUROWYCH Z OPER „LA TRAVIATA” G. VERDIEGO i „WSCHÓD SŁOŃCA” JIN XIANGA, „FAUST” C. GOUNODA i „XISHI” LEI LEI'A, „LA SONNAMBULA” V. BELLINIEGO i „QU YUAN” SHI GUANGNANA” składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku CD oraz części opisowej.

DZIEŁO ARTYSTYCZNE

Dzieło artystyczne wskazane przez Doktorantkę stanowi rejestracja audio sześciu arii z towarzyszeniem fortepianu:

1. Giuseppe Verdi - „Ah, fors'è lui... Sempre libera” - aria Violetty z I aktu op. „La Traviata” (8'51")
2. Jin Xiang - „Kim jesteś” - aria Chen Bailu z op. „Wschód słońca” (6'35")
3. Charles Gounod - „Air des bijoux” - aria Małgorzaty z II aktu op. „Faust” (5'19")
4. Lei Lei - „Jasny blask... Życie piękne niczym sen” - aria Zhengdan z op. „Xishi” (5'27")
5. Vincenzo Bellini - „Ah! Non credea Mirarti... Ah! Non giunge” - aria Aminy z II aktu op. „La Sonnambula” (6'53")
6. Shi Guangnan - „Pieśń Górskiego Ducha” - aria Górskiego Ducha z op. „Qu Yuan” (6'38").

W nagraniu, poza Doktorantką, udział wziął pianista Krzysztof Trzaskowski.

Nagrania dokonano w 2023 r. Reżyserem nagrania jest Wiktor Szymański.

W przedstawionym dziele Autorka dokonała wyboru sześciu arii liryczno-koloraturowych z zachodnich i chińskich oper, kierując się w swym doborze podobieństwem typów postaci kobiecych wykonujących arie, w kontekście ich profesji, posiadania tych samych lub zbliżonych

cech charakteru, czy też wyrażania w swoich ariach podobnych treści i tematów.

Dzieło artystyczne rozpoczyna się od arii „Ah, fors'è lui...Sempre libera” z opery „La Traviata”, w którym od pierwszej chwili daje się słyszeć głos artystki świadomej, z dużymi możliwościami technicznymi, która umiejętnie buduje szeroki wachlarz emocji łącząc je z dobrą techniką wokalną. Najwyższe dźwięki, brzmią miękko i naturalnie. Na szczególną pochwałę zasługują piana na wysokich tonach, których brzmienie jest imponujące.

Kolejny utwór to aria Chen Bailu pochodząca z chińskiej opery pt. „Wschód słońca”. Utwór ten jest formą monologu wewnętrznego, opisującego myśli bohaterki tuż przed popełnieniem przez nią samobójstwa. Od pierwszych dźwięków Śpiewaczka niejako „wtapia się” w charakter utworu, rysując skomplikowany, pełen zmiennych emocji muzyczny wizerunek bohaterki.

Artystka umiejętnie pokonuje trudności związane z wysoką tessiturą utworu, a jego ciekawa harmonia, z licznymi zmianami tonalnymi oraz właściwie dobrane środki ekspresji stanowią interesujący przekaz.

W arii Małgorzaty z II aktu z opery „Faust” głos Doktorantki prowadzony jest pewnie z czytelną intencją. Liczne, szybkie, popisowe przebiegi koloraturowe brzmią lekko i naturalnie ukazując wysokie umiejętności techniczne i artystyczne śpiewaczki.

Aria Zhengdan „Jasny blask...Życie piękne niczym sen” z op. „Xishi” to kolejna aria chińska. Jest ona bardzo trudna wykonawczo, m. in. z uwagi na szybkie przebiegi koloraturowe oraz fragmenty w wysokiej tessiturze śpiewane a cappella, wymagające szczególnej precyzji intonacyjnej. Artystka i z tego zadania wywiązuje się bardzo dobrze.

Kolejny utwór - aria Aminy z II aktu op. „La Sonnambula” Vincenzo Belliniego - Ah! Non credea Mirarti... Ah! Non giunge” wymaga od wykonawczyni pełnej kontroli oddechowej przy długich, legatowych, lirycznych frazach cavatiny, oraz popisowej techniki koloraturowej w części cabaletty, a Doktorantka realizuje powyższe zadania w sposób wyśmienity.

Ostatni, zamykający dzieło utwór to aria Górskiego Ducha z op. „Qu Yuan” Shi Guangnana.

Aria ta jest wokalizą śpiewaną na głoskach a, o, i, u. Nasycona jest dużą ilością skoków interwałowych, fragmentów z atonalnymi pochodami dźwięków na tle atonalnego

akompaniamentu (często brak wyraźnego centrum tonalnego w brzmieniu akompaniamentu). Głos Artystki spaja się z warstwą muzyczną tworząc ciekawy przekaz artystyczny. Doktorantka wykonuje tę arię ukazując całe bogactwo kolorystyczne swojego głosu i profesjonalny warsztat wykonawczy.

Pani mgr Qun Wu dysponuje głosem sopranowym o pięknej, ciepłej barwie i naturalnym brzmieniu. Wyrównany głos prowadzony jest swobodnie w przebiegu całej skali, przy bardzo dobrej kontroli oddechowej. Doktorantka prowadzi głos z dużym wyczuciem frazy. We wskazanym dziele ukazała całą paletę swych umiejętności wokalnych od pięknego piano, aż po brawurowe wysokie dźwięki. Zbudowała czytelne i wyraziste interpretacje utworów z wyczuciem stylu, z dużą kulturą wykonawczą i wrażliwością.

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca Doktorantki ze świetnym pianistą Krzysztofem Trzaskowskim, która pozwala śpiewaczce na pełną swobodę w budowaniu muzycznego nastroju i klimatu wybranych arii.

Podsumowując część recenzji dotyczącą oceny dzieła stwierdzam, iż Doktorantka zrealizowała założoną koncepcję wykonawczą dzieła artystycznego w konsekwentny, nie budzący zastrzeżeń sposób i w mojej opinii zasługuje na wysoką ocenę.

CZĘŚĆ OPISOWA

Do zarejestrowanego na płycie CD dzieła artystycznego, dołączona została praca pisemna stanowiąca jego opis. Składa się ze Streszczenia, czterech rozdziałów (choć Autorka pisze o pięciu, błędnie traktując podsumowanie jako piąty rozdział, w pracy nie ma oznaczenia piątego rozdziału), Podsumowania, Spisu ilustracji, Spisu tabel, Spisu przykładów nutowych oraz bibliografii.

Treść pracy jest zgodna z jej tytułem.

W pracy brak jest Wstępu, którego rolę pełni zamieszczone Streszczenie, w którym Autorka nakreśla główne cele dysertacji.

W Rozdziale I, który merytorycznie spełnia warunki Wprowadzenia, Autorka uzasadnia wybór tematu, przybliża pojęcie koloratury w kontekście techniki wokalne, w zwięzły sposób opisuje historię jej rozwoju w muzyce europejskiej i chińskiej. W dalszej części rozdziału opisuje koloraturę także w kontekście wysokiego głosu żeńskiego.

W Rozdziale II, III i IV przedstawiona jest bardzo szczegółowa, wieloaspektowa analiza porównawcza arii „Ah, fors'e lui...Sempre libera” z I aktu op. „La Traviata” i arii „Kim jesteś” z op. „Wschód słońca” (rozdział II), następnie aria Małgorzaty z II aktu op. „Faust Ch. Gounoda i aria Zhengdan z op. „Xishi” (rozdział III) oraz aria Aminy z II aktu op. „La Sonnambula” aria Górskiego Ducha z op. „Qu Yuan” (rozdział IV).

W analizie tej, w każdym z wybranych przykładów Doktorantka przybliża sylwetkę kompozytora, tło historyczne powstania opery, opisuje jej fabułę, analizuje teksty wskazanych arii, dokonuje porównania kreacji artystycznej wizerunków bohaterów oraz ich cech osobowości.

Kolejnym elementem jest analiza formalna utworów oraz analiza porównawcza problemów wykonawczych fragmentów koloraturowych. Każdy z wymienionych elementów analizy zawiera liczne wnioski i spostrzeżenia.

Pomijając pewne zastrzeżenia do strony formalnej pracy, uważam iż jest ona ciekawa, i spełnia wymogi merytoryczne.

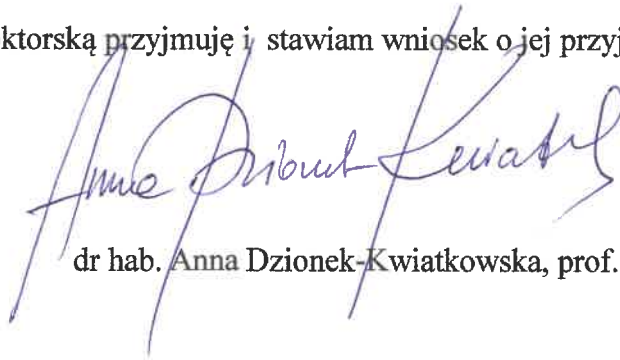
KONKLUZJA

Podsumowując powyższą recenzję stwierdzam, iż praca doktorska mgr Qun Wu posiada oryginalny, twórczy i edukacyjny charakter i stanowi dowód szerokiej znajomości tematu. Dzieło prezentuje wysoki poziom artystyczny, a jego opis udowadnia rozległą wiedzę teoretyczną Doktorantki.

Praca doktorska wnosi wiele interesujących treści w rozwój reprezentowanej dyscypliny artystycznej.

Tym samym stwierdzam, iż przedstawiona mi do oceny praca doktorska Kandydatki spełnia wymagania art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Pracę doktorską przyjmuję i stawiam wniosek o jej przyjęcie .

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anna Dzionek-Kwiatkowska', is written over the printed name below.

dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska, prof. AM