

Recenzja Pracy Doktorskiej **Mgr Li Lantao**

Zleceniodawca recenzji:

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 25.02 2025 roku. Zlecenie zostało podjęte na podstawie nowej ustawy z dnia 20.07.2018 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023. poz.742 z późn. zm.)

Dotyczy:

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego w sprawie:

- przyjęcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej mgr Li Lantao
- wszczęcia, przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka i wyznaczeniem mojej osoby recenzentem.

Do nadesłanego mi pisma sygnowanego datą 25.02.2025 roku, informującego o wyznaczeniu mojej osoby jako recenzenta pracy doktorskiej Pana mgra Li Lantao pt. **„Baryton lirico-spinto jako przykład szerokiej specyfikacji przyporządkowaniu głosu do ról komediowych, dramatycznych i lirycznych. Analiza wybranych fragmentów w heurystycznym odniesieniu do wymogów kreacji scenicznej i wokalne w oparciu o postaci z oper G. Rossiniego, G. Donizettiego, G. Verdiego, R. Leoncavallo, G. Pucciniego”**, zostało dołączone dzieło artystyczne w formie zapisu CD i praca doktorska jako opis dzieła artystycznego.

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pana mgra Li Lantao pt. „ **Baryton lirico – spinto jako przykład szerokiej specyfikacji przyporządkowaniu głosu do ról komediowych, dramatycznych i lirycznych. Analiza wybranych fragmentów w heurystycznym odniesieniu do wymogów kreacji scenicznej i wokalne w oparciu o postaci z oper G. Rossiniego, G. Donizettiego, G. Verdiego, R. Leoncavallo, G. Pucciniego** ” złożona jest z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym CD oraz jego opisu. Niestety nie znalazłem żadnych informacji kiedy i gdzie dokonano nagrania dzieła artystycznego. Brak także danych kto był reżyserem i realizatorem nagrania. Natomiast pominięcie nazwiska osoby akompaniującej i współtworzącej dzieło artystyczne bez której forma prezentowanej formy recitalu byłaby absolutnie niemożliwa uważam za wielkie niedopatrzenie wręcz niedopuszczalne, które przyszły doktorant powinien szybko naprawić

Przedstawione do oceny nagranie zawiera 9 pozycji:

1. G. Rossini – aria Figara ***Largo al factotum della cita***
z opery *Il barbiere di Siviglia*
2. G. Verdi – aria Forda ***E sogno? O realta?*** z opery *Falstaff*
3. G. Donizetti – aria Enrico ***Cruda, funesta smania***
z opery *Lucia di Lammeroor*
4. G. Verdi – aria Conte di Luna ***Il balen del suo sorriso***
z opery *Il Trovatore*
5. G. Verdi – aria G. Germonta ***Di provenza il mar, il suol***
z opery *La Traviata*
6. G. Puccini – aria Ganniego Schicchi ***Era uguale la voce***
z opery *Gianni Schicchi*
7. R. Leoncavallo – duet Nedda i Silvio ***A quest' ora***
z opery *I Pagliacci*

8. G. Puccini – aria Franka *Questo amor, vergogna mia*
Z opery Edgar

9. G. Verdi – duet Violetty i G. Germonta *Pura siccome un angelo*
z opery *La Traviata*

Zanim przejdę do samej oceny dzieła artystycznego pragnę wspomnieć o wielce satysfakcjonującej jakości prezentowanego nagrania. Jakość fonii nagrania zadowolić może nawet wyrobionego i wysmakowanego słuchacza. Skompilowane dla potrzeb pracy doktorskiej dzieło artystyczne, przyjęło formę recitalu złożonego z arii Rossiniego, Donizettiego, Pucciniego, Leoncavallo wreszcie samego mistrza z Busseto G. Verdiego. Dzieło artystyczne, które jest podstawą w procedowaniu wydaje się być przemyślane, spójne i tworzy pewną, zamkniętą całość. To dość istotny element! Przedstawione nagranie operuje właściwym poziomem dynamicznym, które w odsłuchu oddaje właściwą dramaturgię i wyraz narracji muzycznej a jego odtworzenie za każdym razem zda się przyjemnym. W zaprezentowanym dziele artystycznym kandydat ukazał przede wszystkim możliwości swojego głosu o ciekawej, słonecznej choć momentami także dramatycznej barwie o elastycznej giętkości i ruchliwości, zbliżonej do barytona lirico-spinto. Słuchając nagrania dołączonego do pracy, odniosłem wrażenie, że solista w osobie Li Lantao znakomicie kontrolował swoje emocje i zabiegi interpretacyjne, które miały bezpośredni wpływ na pełną swobodę wokalną a zarazem iście żarliwą interpretację wykonywanych utworów. Budowanie czytelnej i wyrazistej interpretacji nie należy do rzeczy prostych i oczywistych, wymaga bowiem od śpiewaka nie tylko doskonałej znajomości tekstu muzycznego ale przede wszystkim ogromnej wrażliwości i wyczucia stylu, wreszcie smaku oraz wysublimowanej intuicji wokalnej. W tym względzie mgr Li Lantao ma już wiele do zaoferowania i zaprezentowania słuchaczowi. Artysta z pewnością atakuje wysokie dźwięki, dysponuje doskonałym appoggio co daje mu swobodę w budowaniu fraz muzycznych i napięcia dramatycznego poszczególnych arii. To pełen wrażliwości i ogromnej świadomości wokalnej artysta. Mam jedynie małe zastrzeżenia co do brzebiegu koloratur, w arii Figara, które choć w małej obfitości występują w arii *Largo al factotum* to jednakże wyspiewane winny być z większą dbałością wokalną. Głos artysty brzmi zbyt powierzchownie przez co koloratury wyspiewywane są dość nieprecyzyjnie. Przydałoby się więcej finezji i artykulacji leggero. Być może dobrym zabiegiem byłoby nieco wolniejsze tempo i jeszcze pełniejsze podparcie oddechowe? Natomiast dojrzałą i przemyślaną interpretację słyhać w śpiewie artysty który wykonuje arię Forda z opery Verdiego *Falstaff*. Podobać się także może

aria Giorgio Germonta z opery G. Verdiego *La Traviata*. Artysta operuje potrzebnym i porządnym w tej arii legato, które w znaczący sposób oddaje ojcowski charakter postaci. Mimo początkowej drobnej uwagi dotyczącej koloratur ostatecznie doceniam znaczący kunszt wokalny i pełną żaru interpretację wykonywanych utworów. Podkreślam tym samym fakt, że propozycja dzieła artystycznego zasługuje na istotną uwagę a sam temat podjęty w pracy jest ciekawy zaś tezy i stawiane pytania, umiejętnie przeprowadzone a cele osiągnięte.

Część opisowa dzieła została dobrze opracowana tak pod względem edycyjnym jak i merytorycznym. Omawiana dysertacja zawiera cztery rozdziały, podsumowanie i obszerną bibliografię złożoną z z ponad 70 pozycji. Rozdział pierwszy przybliża historię rozwoju głosu barytonowego, omawia klasyfikację głosów barytonowych a także pokazuje różnorodność ról, które ten głos może wykreować! Celem niniejszej pracy zapewne nie jest tylko analiza samych ról ale głównie ukazanie barytonu wcielającego się w różne osobowości o odmiennych cechach dramatycznych i wykonawczych oraz ukazanie możliwości tego rodzaju głosu. Dominantę pracy stanowi obszerny drugi rozdział, w którym Li Lantao dokonuje przykładowej analizy muzycznej i wykonawczej zawartych w tytule pracy wybranych arii występujących w dziele artystycznym. W rozdziale tym z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem dokonuje analizy postaci a także ukazuje różnorodność charakterów ról barytonowych w wybranych operach. Naddto przybliża sylwetki kompozytorów i zarysy powstawania dzieł oraz przybliża treść samych oper. Konstrukcja pracy jest logiczna i prawidłowo przemyślana. Widać wyraźne usystematyzowanie wiedzy dotyczącej genezy omawianych utworów, wnikliwej analizy tematu i opisu muzycznej twórczości geniuszu najwybitniejszych przedstawicieli opery włoskiej. W rozdziale trzecim autor pracy przytacza znaczące fakty rozwoju i tradycji wykonawczych oraz kluczowe znaczenie charakterów ról barytonowych na rozwój fabuły i ekspresji muzycznej na przykładzie wybranych dzieł. Trafnym zabiegiem w pracy są także analizy poszczególnych fragmentów arii wsparte o porównania dotyczące artykulacji, frazowania, dynamiki, tessitury i muzycznej narracji. Pan mgr Li Lantao po wyważonym wprowadzeniu i krótkiej charakterystyce każdej z arii, naświetla i ukazuje problemy a następnie ich rozwiązanie w oparciu o dobrane środki muzycznej narracji. Wspomnę jeszcze o rozdziale czwartym w którym autor pracy zawiera wiele cennych wskazówek dla młodych chińskich śpiewaków dysponujących głosem barytonowym. Porusza w nim zagadnienia zrozumienia charakterystyki postaci, problem opanowania języka postaci w połączeniu z ekspresją postawy i gestów wraz z hierarchicznym wyrażaniem emocji. Podsumowanie pracy stanowi swoistą kompilację

spostrzeżeń, obserwacji i przemyśleń dotyczących analizy porównawczej głosu barytonowego w operach Rossiniego, Pucciniego, Donizettiego, Verdiego, Leoncavallo. Ten niełatwy i złożony aspekt, okraszony przykładami muzycznymi, porusza wokalne zagadnienia dotyczące ambitusu poszczególnych arii, tessitury jako podstawowego czynnika wrunującego obciążenie dla głosu, artykulacji i frazowania a także różnic w operowaniu dynamiką i artykulacją głosu. Dzięki porównaniom zobaczyć można istotne podobieństwa i różnice w stylu jak i problemach wykonawczych w poszczególnych ariach Rossiniego, Donizettiego, Verdiego, Leoncavallo, Pucciniego. Analiza, której dokonał autor Li Lantao w efekcie pozwoliła osiągnąć zamierzony cel pracy. W efekcie więc, przełożyła się na ostateczny kształt i wyraźny przekaz nacechowany troską i wizją przyszłego pedagoga śpiewu. W zakończeniu pracy, które stanowi bardzo ciekawą syntezę myśli i wniosków autora na temat elementów pracy nad rolą barytona mgr Li Lantao podsumowuje raz jeszcze jej cele i założenia, doprowadzając do celnych spostrzeżeń i interesujących konkluzji. Reasumując wartości i efekt procesu badawczego, który został przeprowadzony w niniejszej pracy pozwala stwierdzić, iż podjęty temat w znaczącym stopniu przybliży środowisku muzycznemu wizję technik wykonawczych w operach najwybitniejszych przedstawicieli opery włoskiej jako podstawy wokalnego przygotowania do wykonywania partii barytonowych. Przybliży tym samym zrozumienie dzieła muzycznego, zasady trafnego kształtowania stylu i właściwego odwzorowania elementów stylizacji w dziełach operowych Donizettiego, Rossiniego, Verdiego, Leoncavallo, Pucciniego a naddto w wielu aspektach uzupełnia ogólną wiedzę muzyczną. Wiedzę, która w znaczący sposób może pomóc zmierzyć się i zrozumieć przyszłym odtwórcom omawianych ról ważne przesłanie. Przesłanie, by piękno i artystyczną wartość a także siłę muzycznej narracji wyrażać poprzez dobór odpowiednich środków wykonawczych i interpretacyjnych.

Konkluzja:

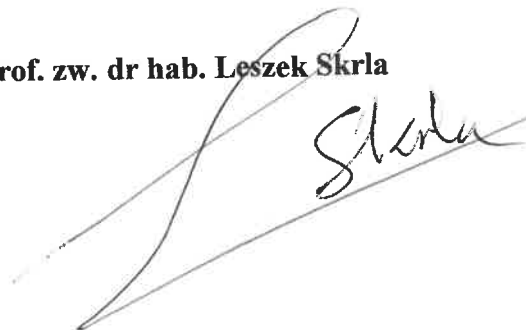
Praca doktorska Pana Li Lantao, na którą składają się: dzieło artystyczne płyta CD i jej opis stanowi według mojej oceny ciekawą formę przekazu, jak też udaną próbę znalezienia odpowiedzi na tezę zawartą w temacie pracy.

Stwierdzam zatem, że materiał naukowy, cenne spostrzeżenia, własne przemyślenia i analiza dotycząca wykonywanych arii i ról, stanowią niemały wkład w dziedzinę sztuki muzycznej-wokalistyka. Doktorant wniósł w obszar fascynacji muzycznej osobiste, poparte trafnymi wnioskami, spojrzenie na styl i technikę w ariach z dzieł muzycznych G. Rossiniego, G. Donizettiego, G. Verdiego, R. Leoncavallo, G. Pucciniego a jego osobiste przemyślenia złożyły się na ostateczny kształt dzieła jaki mu nadał. W taki sposób omawiane dzieło i praca wkraczają poprzez swoją formę oraz twórczą treść artystyczną i edukacyjną w sferę konkretnej wizji rozszerzania wiedzy nie tylko wokalne, ale ogólnomuzycznej.

Uznaję tym samym, że Pan Li Lantao potwierdził swoje umiejętności do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i artystycznej. Tym samym stwierdzam, że Doktorant rozwiązał założone w pracy zagadnienie artystyczne i spełnił wymagania art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Pracę doktorską przyjmuję i stawiam wniosek o jej przyjęcie

Prof. zw. dr hab. Leszek Skrla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Skrla', written over a horizontal line.