

Prof. dr hab. Urszula Kryger

Dziedzina sztuki, dyscyplina - sztuki muzyczne

Akademia Muzyczna w Łodzi

Łódź, dnia 25.06.2025 r.

Zlecaniodawca recenzji

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
pismo z dnia 27 marca 2025 r.

Dotyczy

Pracy doktorskiej mgr Tao Zhang pt. „Analiza wizerunków artystycznych postaci tenorowych w operach werystycznych – na przykładach utworów Mascagniego, Leoncavalla i Pucciniego”.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pana mgr Tao Zhang pt. „Analiza wizerunków artystycznych postaci tenorowych w operach werystycznych – na przykładach utworów Mascagniego, Leoncavalla i Pucciniego”, składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym oraz opisu, stanowiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem.

Dzieło artystyczne obejmuje nagranie jedenastu arii Pucciniego, Mascagniego i Leoncavalla:

1. Aria Cavaradossiego *E lucevan le stelle* z III aktu opery *Tosca* G.Pucciniego
2. Aria Cavaradossiego *Recondita armonia* z I aktu opery *Tosca* G.Pucciniego
3. Aria Calafa *Non piangere, Liu* z I aktu opery *Turandot* G.Pucciniego
4. Aria Calafa *Nessun dorma* z III aktu ery *Turandot* G.Pucciniego
5. Aria Pinkertona *Addio fiorito asil* z III aktu opery *Madama Butterfly* G.Pucciniego
6. Aria Ramerrezza *Ch'ella mi creda* z III aktu opery *La Fanciulla del West* G.Pucciniego
7. Aria des Grieux *Donna non vidi mai* z I aktu opery *Manon Lescaut* G.Pucciniego
8. Aria Turiddu *O Lola bianca come fior di spino* z I aktu opery *Cavalleria rusticana* P.Mascaniego

9. Aria Turiddu *Mamma, quel vino e generoso* z I aktu opery *Cavalleria rusticana* P.Mascaniego
10. Aria Fritza *Ed anche Beppe amò* z III aktu opery *L'amico Fritz* R.Leoncavallo
11. Aria Cania *Recitar!...Vesti la giubba* z I aktu opery *Pagliacci* R.Leoncavallo

Panu Tao Zhang towarzyszy na fortepianie Wei Liu, a reżyserem nagrania jest Emilian Rymarowicz.

Pan Tao Zhang przedstawił do oceny w przewodzie doktorskim potężne dzieło zarówno w jego wadze muzycznej jak i w opisie. Jedenaście arii, chyba najtrudniejszych w repertuarze tenorowym, wsparte opisem zawartym na 200 stronach.

Z pewnością głos Pana Tao Zhang predestynuje go do wykonywania repertuaru werystycznego, ma odpowiednią moc, pełne brzmienie, metaliczność. Artysta operuje nim bardzo sprawnie, wydobywając muzyczne detale konieczne do uzyskania właściwej ekspresji. Zwraca uwagę znakomita wymowa w języku włoskim. Pośród arii bardzo znanych jak arie Cavaradossiego z „Toski”, czy aria Cania z „Pajaców”, Artysta prezentuje arie mniej popularne, a wymagające wykonawczo, jak np. aria Fritza z opery *L'amico Fritz*. Czasem brakuje tu konsekwencji w prowadzeniu frazy, pomysłu na odpowiednie jej uformowanie, za to śpiewak rekompensuje nam te niedostatki w operowych hitach takich jak *Nessun dorma* z „Turandot” czy *Vesti la giubba* z „Pajaców” pokazując piękne legato i dobrze posadowione wysokie tony.

Muszę powiedzieć, że z początku przeraziły mnie rozmiary opisu dzieła artystycznego. Ale Kandydat zdołał wciągnąć mnie w swoją opowieść o wizerunku tenorowych bohaterów włoskich oper. Podział na bohaterów „smutnych”, „impulsywnych”, „namiętnych” również jest interesujący, bo naświetla nie tylko warstwę muzyczną danej postaci, ale także jej charakterystykę i charakter, czyli całość jej scenicznego istnienia. Pisemna część pracy napisana jest niezwykle skrupulatnie i metodycznie. Kandydat rozpoczyna od opisu stanu badań nad wybranym tematem w Chinach i na świecie. Wydaje się, że opera werystyczna jest wyczerpująco opisana w rozprawach muzykologicznych i pracach naukowych, a jednak Kandydat zaskakuje rozmiarem i szczegółowością swojej analizy. Imponująca jest metodologia podjętych badań. Opisana jest forma utworów, ich budowa, środki muzyczne użyte przez kompozytora dla oddania uczuć bohatera (takich jak zaborczość, toksyczna miłość), tonacje i

dynamika użyte do osiągnięcia właściwej ekspresji głosu i do oddania nastrojów (złość, żal, zazdrość, rozpacz, bezradność). Analiza wykonawcza obejmuje kontrolę oddechu, kontekst fabularny, analizę tekstu, ale także instrumentację i jej wpływ na wykonanie utworu.

Muszę powiedzieć, że na początku lektury wydawało mi się, że Autor stara się przedstawić nam zdjęcie rentgenowskie każdej arii.....a przy końcu byłam przekonana że jest to raczej obraz tomografii komputerowej, gdzie mogę zobaczyć każdy, najmniejszy szczegół danego utworu.

Wartością tej pracy jest opis technicznych aspektów wykonawczych włoskich arii werystycznych, a także psychologicznej głębi postaci, co świadczy o wiedzy Doktoranta i jego wrażliwości muzycznej. Uwzględnia on zmiany w estetyce wykonawczej, ale doskonale uwypukla te aspekty, które muszą być zachowane, by uzyskać właściwy styl opery werystycznej. Kompozytorzy nadają swoim bohaterom bogactwo emocjonalne, ale jednocześnie uczucia jakie nimi targają są niezwykle silne i skrajnie przeciwstawne – miłość, zdrada, nienawiść, zemsta, żal, skrucha, złość. Dlatego tak trudno wyważyć kreację postaci w taki sposób, by oddać jej charakter sceniczny i jednocześnie wykreować ją głosem.

Wydaje się, że Doktorant porządkuje, systematyzuje swoją wiedzę z historii muzyki i z zakresu techniki wokalne by swobodnie używać jej w pracy pedagogicznej. Mamy tu dokładny opis znaczenia i działania oddechu w śpiewie, impostacji dźwięku, uzyskania właściwego rezonansu głosu, artykulacji słowa, dynamiki. Można powiedzieć, że praca pisemna stanowi podstawowy podręcznik wykonawstwa repertuaru werystycznego.

Praca Pana Tao Zhang jest ciekawa, napisana z głęboką znajomością przedmiotu badań, a dzieło artystyczne wykonane zgodnie z opisywanymi w dysertacji zasadami wykonawstwa włoskiej muzyki operowej.

KONKLUZJA

Praca doktorska Pana mgr Tao Zhang jest dogłębnym, szczegółowym i kompletnym studium wykonawstwa muzyki włoskiego weryzmu, uwzględniającym aspekty techniczne, muzyczne, wykonawcze i sceniczne. Jednocześnie stanowi kompendium wiedzy o technice śpiewu, oddechu, impostacji głosu i wszystkich aspektach śpiewu operowego. Nagranie jedenastu arii operowych przedstawione jako dzieło artystyczne odkrywa umiejętności doktoranta, jego wrażliwość, sprawność wokalną i zdolności muzyczne. Całość świadczy o dużej wiedzy

doktoranta i jego wysokich umiejętnościach wokalnych i muzycznych, co stanowi znaczący wkład w rozwój dyscypliny artystycznej przez niego reprezentowanej.

Niniejszym stwierdzam, że Pan mgr Tao Zhang wykazał się wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. W ten sposób doktorant rozwiązał założone zagadnienie artystyczne i spełnił wymagania Ustawy.
Stawiam wniosek o jej przyjęcie.

