

Prof. dr hab. Leszek Skrla,
Dziedzina sztuki muzyczne
Dyscyplina artystyczna wokalistyka

Gdańsk, 25.01.2025

Recenzja Pracy Doktorskiej **Mgr Zhiwei Lin**

Zleceniodawca recenzji:

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 05.11. 2024 roku, zlecenie podjęte na podstawie 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 Zhiwei Lin
- wszczęcia, przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka i wyznaczeniu mojej osoby recenzentem.

Do nadesłanego mi pisma sygnowanego datą 05.11.2024 roku, informującego o wyznaczeniu mojej osoby jako recenzenta pracy doktorskiej Pana mgr Zhiwei Lin pt: **„Angielska liryka wokalna przełomu wieków XIX i XX na przykładzie cyklu pieśni *Songs of Travel* Ralpha Williamsa i 2 zbiorów *Songs of Shakespeare* Rogera Quiltera op. 6 i 23”** zostało dołączone dzieło artystyczne w formie zapisu CD i opis dzieła artystycznego jako praca doktorska.

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pana mgr Zhiwei Lin pt. „Angielska liryka wokalna przełomu wieków XIX i XX na przykładzie cyklu pieśni *Songs of Travel* Ralpa Williamsa i 2 zbiorów *Songs of Shakespeare* Rogera Quiltera op. 6 i 23” złożona jest z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym CD oraz jego opisu. Nagrań dokonano w Sali Koncertowej UMFC w Warszawie. Realizatorem nagrania i reżyserem dźwięku była zapewne dr hab. Ewa Lasocka prof. UMFC. Artyście towarzyszy wybitny pianista tak znakomicie akompaniujący, niestety nie wymieniony w pracy. To wielkie niedopatrzenie i mały minus.

Przedstawione do oceny nagranie zawiera 17 pozycji:

Songs of Travel Ralpa Vaughana Williamsa

1. *The Vagabond*
2. *Let Beauty Awake*
3. *The Roadside Fire*
4. *Youth and Love*
5. *In Dream*
6. *The infinite Shining Heavens*
7. *Whither must I Wander*
8. *Bright is the Ring of Words*
9. *I Have Trod the Upward and the Downward Slope*

Songs of Shakespeare Rogera Cuthberta Quiltera op. 6 i op. 23

1. *Come away, come away, Death*
2. *O Mistress Mine*
3. *Blow, blow, Thou winter wind*

4. *Fear no more the heat o' the sun*

5. *Under the greenwood tree*

6. *It was a lover and his lass*

7. *Take, oh take those lips away*

8. *Hey, ho, the Wind and the Rain*

Nim przejdę do oceny dzieła artystycznego pragnę wspomnieć o satysfakcjonującej jakości samego nagrania, mam tu na myśli głównie jego zawartość artystyczną jak też dobrą stronę techniczną zapisu. Skompilowane i dobrze przemyślane dzieło artystyczne dla potrzeb pracy doktorskiej, przyjęło formę recitalu złożonego z cykli pieśni *Song of Travel* Ralpa Williamsa i *Song of Shakespeare* Rogera Quiltera reprezentujących angielską lirykę wokalną przełomu wieków XIX i XX. W nagraniu słyszymy przejrzysty, o przyjemnej barwie foniczny głos wokalisty, któremu towarzyszy na fortepianie wyborny pianista, niestety bezimienny. Pisząc foniczny, mam na myśli głos pełen alikwotów i barw, który w nagraniu nie przysparza reżyserowi dźwięku trudności bądź problemów w kompresji dźwięku, jest niejako głosem radiowym. Dzieło artystyczne, które jest podstawą w procedowaniu wydaje się być przemyślane, spójne i tworzy pewną zamkniętą całość. To dość istotny i ważny element pracy doktorskiej! Przedstawione nagranie operuje wyrównanym poziomem dynamicznym, które w odsłuchu oddaje właściwą dramaturgię i wyraz narracji muzycznej a jego odtworzenie za każdym razem zda się przyjemnym zaś chęć powtórnego odsłuchania wydaje się oczywista. W zaprezentowanym dziele artystycznym przyszły doktorant ukazał przede wszystkim możliwości swojego głosu o ciekawej, przyjemnej i słonecznej barwie, pełnej alikwotów i nasyceniu formantów dźwiękowych, elastycznej giętkości i ruchliwości. Swobodne poruszanie się w materii wokalne zyskuje dodatkowy walor jakim jest nieskazitelna i dobrze kontrolowana intonacja wykonywanych utworów. W dziele artystycznym największe wrażenie wywarły na mnie dwie pieśni *The Infinite Shining Heavens* i *Come away, Death*. Słuchając kilkakrotnie nagrania dołączonego do pracy, odniosłem wrażenie, że solista znakomicie kontrolował swoje emocje i zabiegi interpretacyjne, które miały bezpośredni wpływ na wyjątkową żarliwość i swobodę wokalną. Miękkie i delikatne zarazem atakowanie dźwięków zwłaszcza w górnym rejestrze głosu wzmocniło iście dojrzałą i wybitną interpretację wykonywanych utworów naddto będąc estetycznym przeżyciem. 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 wokalne a przede wszystkim, co bardzo istotne, znakomitej techniki wokalne bez której trudno wyrażać swobodę w interpretacji. W tym względzie mgr Zhiwei Lin ma już wiele do zaoferowania. Artysta bez zbędnego wysiłku pewnie atakuje wysokie dźwięki a intonacja wydaje się nieskazitelna. Dysponuje odpowiednim appoggio co w efekcie daje mu swobodę w budowaniu fraz muzycznych i pozwala uzyskać właściwe dramatyczne napięcie poszczególnych pieśni. Z satysfakcją i podziwem doceniam zaprezentowany kunszt wokalny a pełną żaru interpretację pieśni oceniam jako wybitną. Tym samym podkreślam fakt, że propozycja dzieła artystycznego zasługuje na istotną uwagę i wyróżnienie.

Część opisowa dzieła została dobrze opracowana tak pod względem redakcyjnym jak i merytorycznym. Omawiana dysertacja zawiera wstęp-wprowadzenie, 4 rozdziały, podsumowanie i bibliografię. Dominantę pracy stanowi obszerny trzeci i czwarty rozdział w którym przyszły doktorant obszernie omawia wartości muzyczne angielskiej pieśni artystycznej. W rozdziale tym dokonuje przykładowej analizy muzycznej i wykonawczej zawartych w tytule pracy cyklu pieśni *Songs of Travel* i *Songs of Shakespeare*. Konstrukcja pracy jest logiczna i prawidłowo przemyślana. Widać wyraźne usystematyzowanie wiedzy dotyczącej genezy omawianych utworów,. Autor pracy przeprowadza rzetelną analizę tematu i opisu muzycznej narracji opisywanych przykładów muzycznych. Autor przytacza znaczące fakty rozwoju i tradycji wykonawczych, przybliża tło historyczne i związek z omawianą twórczością Ralpa Williamsa i Rogera Quiltera. Następnie opisuje rozwój stylu muzycznego angielskiej pieśni artystycznej i całej liryki wokalne przełomu XIX i XX wieku oraz wkład kompozytorów w ich rozwój i rozpowszechnianie. Trafnym zabiegiem w pracy są także analizy poszczególnych fragmentów pieśni wsparte o porównania dotyczące artykulacji, frazowania, dynamiki, tessitury i muzycznej narracji. Pan mgr Zhiwei Lin po wyważonym wprowadzeniu i krótkiej charakterystyce każdej z pieśni, naświetla i ukazuje problemy a następnie ich rozwiązanie w oparciu o dobrane środki wokalne interpretacji. Przeprowadza bardzo wnikliwą analizę utworów opisując budowę utworu, dokonuje także gruntownej analizy muzycznej wszystkich pieśni. Dużą wartością samą w sobie, jest fakt tłumaczenia wszystkich tekstów pieśni dokonanych przez samego promotora pracy w osobie Ryszarda Cieśli. Ten fakt osobistego zaangażowania się wzbudza we mnie podziw i szacunek. Praca mgr Zhiwei Lin z pewnością stanowi ciekawe i wyważone odczytanie definicji angielskiej liryki wokalne a wł

zastosowanie elementów koncepcji wykonawczej z punktu widzenia praktyki wokalne wnosi istotne elementy w zrozumieniu i właściwym odczytaniu stylu muzycznego omawianych cykli pieśni. Praca stanowi zatem swoistą kompilację spostrzeżeń, obserwacji i przemyśleń dotyczących analizy porównawczej w wybranych cyklach pieśni. Ten niełatwy i złożony aspekt, okraszony przykładami muzycznymi, porusza naddto wokalne zagadnienia dotyczące tessitury jako podstawowego czynnika warunkującego obciążenie dla głosu, artykulacji i frazowania a także różnic w operowaniu dynamiką i formami ekspresji w angielskiej liryce wokalne. Dzięki porównaniom zobaczyć można istotne podobieństwa i różnice w stylu jak i problemach wykonawczych w poszczególnych pieśniach. Analiza, której dokonał Zhiwei Lin w dużym stopniu pozwoliła osiągnąć zamierzony cel dysertacji. W efekcie przełożyła się na ostateczny kształt i wyraźny przekaz nacechowany troską i wizją przyszłego pedagoga śpiewu. Reasumując wartości i efekt procesu badawczego, który został przeprowadzony w niniejszej pracy, mogę stwierdzić, iż podjęty temat w znaczącym stopniu przybliży środowisku muzycznemu wizję i znaczenie rozwoju angielskiej liryki wokalne a opis użytych technik wykonawczych w omawianych pieśniach daje wyraźny drogowskaz jak też podstawę wokalne przygotowania do wykonywania opisywanych cykli wokalne. Przybliży zrozumienie dzieła muzycznego, zasady trafne kształtowania stylu i właściwego odwzorowania elementów stylizacji angielskiej liryki wokalne a także w wielu aspektach uzupełnia ogólną wiedzę muzyczną. Wiedzę, która w znaczący sposób może pomóc zmierzyć się i zrozumieć przysłym odtwórcom omawianych pieśni 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 Zhiwei Lin, 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 utworów stanowią niemały wkład w dziedzinę sztuki muzycznej-wokalistyka. Doktorant wniósł w obszar fascynacji muzycznej osobiste, poparte trafnymi wnioskami, spojrzenie na styl i technikę wykonawczą w prezentowanych utworach z angielskiej liryki wokalne przełomu wieków XIX i XX reprezentowanych w cyklach pieśni *Songs of Travel* Ralpa V.

Williamsa i 2 zbiorów *Songs of Shakespeare* Rogera Quiltera 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 także tej ogólnomuzycznej.

Uznaję tym samym, że Pan Zhiwei Lin potwierdził swoje umiejętności do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i artystycznej. Tym samym stwierdzam, iż 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. poz. 742 z późn. zm.)

Pracę doktorską przyjmuję i stawiam wniosek o jej akceptację

Prof. dr hab. Leszek Skrla

