

Prof. dr hab. Małgorzata Ratajczak
Akademia Muzyczna
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Kraków 24.04. 2025 r.

**Recenzja Pracy Doktorskiej mgr
Jingjing Wu**

ZLECENIODAWCA RECENZJI

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie na podstawie art.187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

DOTYCZY

Pisma Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina prof. dra hab. Roberta Cieśli, informującego o powierzeniu mi funkcji recenzenta pracy doktorskiej pani mgr Jingjing Wu w dyscyplinie artystycznej – sztuki muzyczne.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska pani mgr Jingjing Wu pod tytułem „*Świat ucałował moją duszę swoim bólem prosząc o jego wyrażenie w pieśniach*” - porównanie charakterystyki wykonawczej tragicznych ról kobiecych w operach z motywem tragedii miłosnej na przykładach *Desdemony z Otella, Mimi z La boheme, Antonii z Les Contes d’Hoffmann oraz Zijun z Żaloby*, składa się z dzieła artystycznego zapisanego na nośniku CD oraz jego opisu. Dzieło artystyczne to siedem arii, dwa duety i jeden kwartet z wyżej wymienionych oper. Artystka zaprosiła do nagrania Ying Lian, jak Musettę, wspaniałego tenora Roberta Cieślę jako Rudolfa, Lantao Li jako Marcella oraz Jia Zhu jako Juanshenga. Przy fortepianie towarzyszy artystom Yan Rong. Na płycie znalazły się następujące utwory:

1. A touch of sunset - Zijun’s aria z opery *Żaloba*- Zijun – Jingjing Wu – S. Guangnana
2. Duet z opery *Żaloba* - Zijun – Jingjing Wu i Juansheng – Jia Zhu
3. Unfortunate life - Zijun’s aria z opery *Żaloba*- Zijun – Jingjing Wu
4. Salce salce – aria Desdemony z opery *Otello* G. Verdiego
5. Ave Maria - aria Desdemony z opery *Otello*
6. Mi chiamano Mimi – aria Mimi z opery *Cyganeria* G. Pucciniego
7. Donde lieta – aria Mimi z opery *Cyganeria*
8. Dunque e proprio finita – kwartet z opery *Cyganeria* Mimi- Jingjing Wu, Musetta - Ying Lian, Rodolfo – Robert Cieśla i Lantao Li jako Marcello.
9. Sono andati – duet z opery *Cyganeria* Mimi - Jingjing Wu i Rodolfo – Robert Cieśla
10. Elle a fui. La tourterelle – aria Antonii z opery *Opowieści Hoffmanna* J. Offenbacha

Część opisowa pracy doktorskiej, licząca 136 stron, została podzielona na wstęp, trzy rozdziały (z których drugi stanowi główną oś wywodu), zakończenie oraz bibliografię. Po zapoznaniu się z treścią pracy mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jest ona napisana w sposób klarowny, precyzyjny i uporządkowany. Obfituje w liczne podrozdziały, przypisy oraz odwołania, co znacznie ułatwia orientację w materiale i sprzyja jego przyswajaniu. Praca nie budzi zastrzeżeń pod względem merytorycznym ani formalnym.

We wstępie autorka przedstawia źródła inspiracji, cel oraz znaczenie podjętego tematu. Dokonuje przeglądu stanu badań i wskazuje na aktualne tendencje rozwojowe w kontekście obranej problematyki. Struktura wstępu jest przejrzysta, logiczna i dobrze wprowadza w główne zagadnienia badawcze. Rozdział pierwszy zatytułowany *Tragiczne opery o tematyce miłosnej*, w którym to Autorka przedstawia rozwój postaci kobiecych w dziełach literackich i operowych, kobiety w literaturze klasycznej oraz przykłady oper opartych o wątek tragicznej miłości

Rozdział drugi stanowi zasadniczą część pracy i prezentuje rozbudowaną, pogłębioną analizę wybranych postaci kobiecych w czterech operach. Otwiera go interesujący podrozdział dotyczący rozwoju praw kobiet w Chinach, ukazujący kontekst społeczno-kulturowy oraz tradycyjne wzorce podporządkowania kobiet mężczyznom – najpierw ojcu, potem mężowi, a następnie synowi. W dalszej części Autorka analizuje fragmenty opery *Żałoba*, koncentrując się na postaci Zijun. Jej rys psychologiczny, wewnętrzne rozdarcie między przeszłością a współczesnością, a także proces przemiany i wpływ stereotypów społecznych zostały ukazane z dużą wnikliwością.

Kolejne podrozdziały zawierają szczegółowe analizy wybranych arii: „Dotyk zachodzącego słońca”, motywu przewodniego „Wisteria” (pojawiającego się w arii, duecie i partii chóralnej) oraz finałowej arii „Niefortunne życie”. W dalszej

części rozdziału autorka przedstawia wnikliwą analizę postaci Desdemony z opery *Otello* G. Verdiego, uwzględniając zarówno kontekst dramatyczny, jak i techniki wokalne – w tym monolog „Salce, salce” i arię Ave Maria.

Analogiczny schemat analizy zastosowano wobec kolejnych bohaterek: Mimi z *La Bohème* G. Pucciniego oraz Antonii z *Opowieści Hoffmanna* Offenbacha. Wszystkie analizy są spójne, przejrzyste i poparte solidną literaturą przedmiotu. Liczne przykłady nutowe zawarte w pracy doskonale ilustrują omawiane zagadnienia i znacząco wzbogacają wartość analityczną tekstu.

Rozdział trzeci, zatytułowany Problematyka kreacji tragicznych postaci w dramatach operowych, to kreacja wizerunkowa i techniki wykonawcze oraz sugestie dotyczące nauki dla chińskich sopranistek, poświęcony jest refleksji nad dydaktycznym aspektem kształcenia śpiewu klasycznego w Chinach. Artystka wskazuje na istotne problemy współczesnego systemu edukacji wokalne w swoim kraju, proponując konkretne rozwiązania: zalecenia repertuarowe, odpowiedni dobór ćwiczeń wokalnych oraz metody pracy nad głosem, które nie prowadzą do jego przeciążenia. Wyraża również nadzieję, że dzięki świadomemu podejściu do edukacji artystycznej możliwy będzie dalszy rozwój sztuki wokalne w Chinach, zwłaszcza wśród początkujących adeptek śpiewu operowego.

W zakończeniu Jingjing Wu podkreśla, że kreowanie postaci takich jak Mimi, Antonia, Desdemona czy Zijun wymaga nie tylko doskonałości technicznej, ale również wyjątkowej wrażliwości interpretacyjnej. Połączenie subtelnej ekspresji emocjonalnej z dramatyzmem jest zadaniem niezwykle wymagającym, a zarazem fundamentalnym dla artystek operowych. Problematyka kreowania tych postaci wynika z konieczności połączenia subtelnej ekspresji emocjonalnej z wyrazistym dramatyzmem co stanowi wyjątkowe wyzwanie dla śpiewaczek o tym typie głosu.

Bez wątpienia nagrane utwory wymagają od śpiewaczki doświadczenia, które pozwala ukazać piękno i głębie tej trudnej muzycznie materii. Pani mgr Jingjing Wu dysponuje pięknym sopranem lirycznym, szlachetnym w barwie, o znacznej rozpiętości skali, znakomicie prowadzonym, o nienagannej technice, a co za tym idzie perfekcyjnej intonacji i artykulacji. Technika oddechowa, umożliwiającą prowadzenie frazy „pucciniowskiej” w sposób zaprezentowany na nagraniu, również należy do znakomitych. Prezentuje się doskonale pod względem muzykalności, kultury śpiewu oraz współpracy z pianistą. Jej głos brzmi bardzo dobrze w obrębie całej skali. Artystka wspaniale prezentuje zarówno frazy zbudowane z krótkich dźwięków, jak również nasyczone alikwotami długie frazy, które prowadzi wręcz perfekcyjną techniką legato, nigdy nie forsując swojego głosu. Na moją szczególną uwagę zasługują obie arie Desdemony, wykonane z największym pietyzmem, doskonałym zrozumieniem tematu oraz z wielką wrażliwością. Należy też wspomnieć o wykonaniu arii Zijun z opery Żaloba Shi Guangnan’a. To pełne śpiewności i liryzmu oraz ekspresji utwory, niezwykle piękne i przejmujące, trudne długie frazy prowadzące do kulminacji, wszystko to Artystka wykonała znakomicie.

KONKLUZJA

Praca doktorska mgr Jingjing Wu pod tytułem *„Świat ucałował moją duszę swoim bólem prosząc o jego wyrażenie w pieśniach” - porównanie charakterystyki wykonawczej tragicznych ról kobiecych w operach z motywem tragedii miłosnej na przykładach Desdemony z Otella, Mimi z La boheme, Antonii z Les Contes d’Hoffmann oraz Zijun z Żaloby*, składająca się z dzieła artystycznego zapisanego na nośniku CD oraz jego opisu w postaci rozprawy pisemnej, wnosi interesujący wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny artystycznej jak i całej dziedziny sztuk muzycznych, a co za tym idzie oceniam

ją pozytywnie. Stwierdzam, że mgr Jingjing Wu w swojej pracy wykazała się wyróżniającą wiedzą teoretyczną i historyczną z zakresu sztuki muzycznej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że praca doktorska kandydatki stanowi istotny wkład w proces badawczy poruszanej przez nią problematyki, a tym samym rozprawa doktorska stanowi znaczący wkład w rozwój dyscypliny artystycznej jak i całej dziedziny sztuk muzycznych.

Pracę doktorską Pani mgr Jingjing Wu, oceniam jako odpowiadającą wymaganiom rozprawy doktorskiej zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.). Wnoszę o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Prof. dr hab. Małgorzata Ratajczak

