

Zleceniodawca recenzji

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 574 z późn. zm.).

Dotyczy

Uchwała Rady Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim Pani mgr **Liu Ningrui**. Do przesłanej mi dokumentacji doktorantki dołączono dokumentację w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. W postępowaniu doktorskim Pani **Liu Ningrui** Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wyznaczyła recenzentów w tym moją osobę.

Ocena pracy doktorskiej:

Praca doktorska Pani mgr **Liu Ningrui** pod tytułem „*Styl chińskich XX-wiecznych kompozycji fletowych z uwzględnieniem kulturowych wpływów etnicznych. Studium oparte na wybranych utworach na flet solo i na flet z fortepianem*” składa się z dzieła artystycznego / rozprawy doktorskiej zarejestrowanego na nośniku elektronicznym i opisu rozprawy doktorskiej, stanowiących w sumie rozprawę pod wspomnianym tytułem.

Wskazane we wniosku o wszczęcie postępowania dzieło artystyczne / rozprawa doktorska obejmuje następujące kompozycje:

Tan Mizi „Gra na flecie i bębnie o zachodzie słońca”

Jiang Xianwei „Podróż do Suzhou”

Jin Fuzai „Wiosna w Pamirze” w aranżacji Le Zufenga

Huang Anlun „Poemat taneczny”

Ma Youdao „Koncert na flet poprzeczny d-moll”

Głównymi motywami wyboru repertuaru było zaprezentowanie osobistych doświadczeń Doktorantki, jej indywidualnych preferencji, poszukiwań i zainteresowań artystycznych oraz szczegółowego spojrzenia na kulturę muzyczną w Chinach z perspektywy Doktorantki oraz jej wkładu w rozwój języka muzycznego. Doktorantka uznaje zarejestrowane utwory jako stałe spektrum zainteresowania i jednocześnie sposób na promocję chińskiej kultury muzycznej z uwzględnieniem kulturowych wpływów etnicznych.

Utwory zarejestrowane stanowią podsumowanie doświadczeń muzycznych, oraz poszukiwań i zainteresowań artystycznych Doktorantki. Dobór zarejestrowanych dzieł jest także wyrazem jej zainteresowań solową i kameralną twórczością fletową z udziałem fortepianu. Kompozycje zarejestrowane wymagały od Doktorantki bardzo dobrego opanowania instrumentu, w tym ogromnej wiedzy na temat instrumentów dawnych np.: chińskiego instrumentu narodowego Pipa, fletu bambusowy, Nanyi (fletu z orlich kości),

Sunaiyi (drewnianego instrumentu dętego), Baronz Kuomu (siedmiostrunowego instrumentu szarpanego), Rebufu (sześćostrunowego instrumentu szarpanego) oraz historii i charakterystyki chińskiej kultury muzycznej. Kompozycje potwierdziły tezę, iż dzieło artystyczne wykonane przez Doktorantkę wymagało bardzo dobrej kontroli warsztatu poczynając od zróżnicowanych walorów dźwiękowych, dynamicznych i artykulacyjnych, poprzez wysoki stopień trudności manualnych w bardzo szybkich przebiegach poprzez świadomość ornamentyki oraz kontrolę intonacji każdego z rejestrów. Poszukiwania i rozwijanie nowych środków sonorystycznych zainspirowało Doktorantkę do rozwoju osobistych możliwości instrumentalnych.

Analiza instrumentów dawnych i ogromna wiedza historyczna zainspirowała Doktorantkę do twórczej postawy, z pewnością ubogaciła jej warsztat, a zastosowanie w utworze techniki mieszanej było wielkim wyzwaniem w budowaniu zarówno formy dzieła, jak i w realizacji nowoczesnego zapisu języka muzycznego.

Ideą przewodnią dzieła jest zamysł poszukiwania inspiracji w trosce o permanentny rozwój osobowości muzycznej oraz chęć poszerzenia przede wszystkim solowej literatury oraz kameralnej w składzie instrumentalnym flet-fortepian. Doktorantka gruntownie i szczegółowo przemyślała stronę sztuki wykonawczej, budowę formalną oraz inspirację płynących z tradycji kulturowych.

Podjęta przez Doktorantkę twórcza interpretacja muzyki XX-wiecznych kompozycji fletowych z uwzględnieniem kulturowych wpływów etnicznych oraz eksploracja całego bogactwa dzieła tworzonego współcześnie, stały się nowym polem twórczego zainteresowania oraz poszukiwaniem nieodkrytych pokładów interpretacyjnych. Wysłuchane dzieła udowodniły, że wpływają na kształtowanie wyobraźni muzycznej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz umiejętność poszukiwania i realizacji nowych niuansów sonorystycznych w grze zarówno solowej jak i kameralnej, która w moim odczuciu jest szalenie trudna i wymagająca, choć jednocześnie inspirująca do rozwoju instrumentalnego.

Duża dawka uniesień przy jednoczesnym wyrażaniu temperamentu, niekiedy zbyt nieśmiałej propozycji interpretacyjnej, wymagała od niej świadomej ekonomii w dysponowaniu zasobami powietrza oraz zastosowania prawidłowego warsztatu oddechowego i zadęciowego. Wykonane dzieła poszerzyły możliwości odkrywania nowych wartości, pobudziły twórczą wyobraźnię i wzbogaciły estetykę wykonawczą.

Przedstawione dzieło artystyczne zostało skonstruowane logicznie i konsekwentnie, w sposób umożliwiający przedstawienie różnorodności środków wyrazu stosowanych w muzyce solowej jak i kameralnej. Doktorantka wykazała wrażliwość, kreatywność i muzykalność szczególnie w utworach solowych.

Konspekt pracy przedstawia się następująco:

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Tradycyjna chińska kultura muzyczna

1.1 Siedem kategorii muzyki tradycyjnej

1.2 Główne cechy muzyki tradycyjnej

ROZDZIAŁ 2. Kultura narodowości Han

ROZDZIAŁ 3. Początek wpływów zachodniej kultury muzycznej w Chinach

ROZDZIAŁ 4. Tło historyczne i analiza wybranych utworów zarejestrowanych na płycie CD jako dzieło artystyczne

4.1 Tan Mizi „Gra na flecie i bębnie o zachodzie słońca”

4.1.1 Charakterystyka tradycyjnego chińskiego instrumentu muzycznego Pipa

4.1.2 Historyczna analiza partytury na instrument Pipa

4.1.3 Analiza partytury na flet

4.2 Jiang Xianwei „Podróż do Suzhou”

- 4.2.1 Historyczna analiza partytury na flet bambusowy
 - 4.2.2 Charakterystyka tradycyjnego chińskiego fletu bambusowego
 - 4.2.3 Historia fletu bambusowego
 - 4.2.3.1 Podobieństwa i różnice fletu bambusowego i fletu poprzecznego
 - 4.2.4 Okoliczności powstania i analiza partytury „Podróż do Suzhoua” na flet poprzeczny
 - 4.3 Jin Fuzai „Wiosna w Pamirze” w aranżacji Le Zufenga
 - 4.3.1 Sylwetka kompozytora
 - 4.3.2 Analiza utworu
 - 4.4 Huang Anlun „Poemat taneczny”
 - 4.4.1 Sylwetka kompozytora
 - 4.4.2 Analiza utworu
 - 4.5 Ma Youdao „Koncert na flet poprzeczny d-moll”
 - 4.5.1 Sylwetka kompozytora
 - 4.5.2 Analiza utworu
- ZAKOŃCZENIE
SPIS ILUSTRACJI
SPIS PRZYKŁADÓW MUZYCZNYCH
BIBLIOGRAFIA

Generalna ocena strony formalnej dobra. Praca ma właściwą strukturę, treść kolejnych rozdziałów jest uzasadniona, zachowane są odpowiednie proporcje między poszczególnymi częściami pracy choć dość skromnie opisany wstęp i zakończenie pracy. Rozdziały odnoszące się do teorii, rysują znakomite i interesujące tło dla badań empirycznych. Opis stanowi dobry przykład wykonanych zadań empirycznych, zrealizowanych w oparciu o klarownie opisaną metodologię i osadzonych w kontekście teoretycznym. Doktorantka szczegółowo omawia poszczególne kompozycje, wskazując na różnice stylistyczne, problematykę wykonawczą i bogactwo kolorystyczne fletu. Analiza i zagadnienia wykonawcze ugruntowane są w kontekście teoretycznym. Cel pracy jest osiągnięty poprzez wypracowaną metodologię. Podsumowując klasyfikację i charakterystykę chińskiej kultury muzycznej, Doktorantka dała czytelnikowi ogólny zarys różnych rodzajów i konkretnych form tradycyjnej muzyki chińskiej. Dobór i wykorzystanie źródeł oraz materiałów bibliograficznych w stopniu wystarczającym dla charakteru dzieła. Bibliografia i dobór literatury jest uzasadniony merytorycznie, a poszczególne zagadnienia referowane są w oparciu o zróżnicowane źródła choć odsyłacze stanowią dość oszczędną bazę materiału źródłowego. Opis rozprawy doktorskiej jest napisany prostym językiem, ale przygotowany na dobrym poziomie merytorycznym, zauważyć należy szereg błędów komputerowych (literówki) oraz nieustandaryzowaną wielkość czcionki czy przykładów muzycznych. Doktorantka ujmuje w opisie podjętą problematykę w powszechnie dostępnym zakresie w odniesieniu do stopnia zaawansowania wiedzy oraz własnych doświadczeń instrumentalnych. Przedstawione badania stanowią interesującą i dobrze osadzoną interpretację. Opis stanowi znakomite źródło, które może służyć pomocą flecistom i innym instrumentalistom rozpoczynającym proces twórczy.

Konkluzja

Reasumując stwierdzam, iż Pani mgr **Liu Ningrui** jako artystka-muzyk- kameralistka, dysponując bardzo dobrą techniką gry, swobodą w stosowaniu wyszukanych środków wyrazu, twórczo wykorzystując swoje doświadczenia do przemyślanych interpretacji artystycznych, jest w stanie usatysfakcjonować słuchaczy. Jej wiedza teoretyczna oraz interpretacja, szczególnie utworów solowych jest bardzo interesująca i ukierunkowana na promowanie różnych rodzajów i form tradycyjnej muzyki chińskiej oraz przybliżenie

kulturowego tła i środowiska rozwoju chińskich kompozytorów. Doktorantka prezentuje się jako artystka dążąca do ciągłego rozwoju swojej dyscypliny.

Niniejszym stwierdzam, iż Doktorantka wykazała się znakomitą wiedzą teoretyczną oraz bardzo dobrymi umiejętnościami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. Jednocześnie stwierdzam, że spełnia ona wszelkie ustawowe 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.).

Stawiam wniosek o przyjęcie rozprawy doktorskiej Pani mgr **Liu Ningrui**.

Łódź, dn. 29.10.2023 rok

dr hab. Ewelina Zawislak

