

Prof. dr hab. Urszula Kryger

Dziedzina sztuki, dyscyplina - sztuki muzyczne

Akademia Muzyczna w Łodzi

Łódź, dnia 20.10.2024 r.

Zleceniodawca recenzji

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
pismo z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dotyczy

Pracy doktorskiej mgr Yiyu Zuo pt. „Kształtowanie wizerunku i wykonywanie tragicznych ról na sopran dramatyczno-liryczny w operach G.Verdiego i G.Pucciniego”.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani mgr Yiyu Zuo pt. „Kształtowanie wizerunku i wykonywanie tragicznych ról na sopran dramatyczno-liryczny w operach G.Verdiego i G.Pucciniego” składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku elektronicznym oraz opisu, stanowiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem.

Dzieło artystyczne obejmuje nagranie sześciu arii operowych:

- G.Verdi
- Morrò ma prima in grazia – aria Amelii z III aktu opery „Bał maskowy”
 - Tu che la vanità – aria Elżbiety z V aktu opery „Don Carlos”
 - Pace, pace mio Dio! – aria Leonory z IV aktu opery „Moc przeznaczenia”
- G.Puccini
- Sola, perduta, abbandonata – aria Manon z IV aktu opery „Manon Lescaut”
 - Vissi d’arte, vissi d’amore – aria Toski z II aktu opery „Tosca”
 - Un bel di, vedremo” – aria Cho Cho San z II aktu opery “Madame Butterfly”

Arie nagrane z towarzyszeniem Mao Yinjia i Yau Rong (forteplan). Reżyseria dźwięku – Emilian Rymarowicz.

Pani Yiyu Zuo wybrała do swego dzieła artystycznego arie, które śpiewane są przez bohaterki tragiczne. Zarówno u Verdiego jak i Pucciniego role tragiczne zawierają fragmenty liryczne jak i dramatyczne. Dlatego są tak trudne wykonawczo, wymagają bowiem umiejętności doskonałego prowadzenia głosu we fragmentach lirycznych oraz siły głosu i ekspresji we fragmentach dramatycznych. Pani Yiyu Zuo dysponuje głosem, który z pewnością jest odpowiedni do oddania charakteru postaci tragicznych z oper Verdiego i Pucciniego. O ile w arii Amelii z opery *Bal maskowy* jej głos brzmi dość jasno i śpiewaczka nie używa jego brzmienia w pełni, to w następnych ariach doskonale łączy rejestry osiągając brzmiące niskie tony oraz pełne mocy i brzmienia „góry”. Z pewnością mankamentem nagrania są niedoskonałości intonacyjne. Szczególnie wysokie tony są czasem zaniżone.

Zwraca uwagę doskonała artykulacja i wymowa w języku włoskim. Mam wrażenie, że śpiewaczka doskonale czuje się w repertuarze stricte dramatycznym. Im trudniejsza aria, tym lepsza interpretacja. Również prowadzenie głosu i ekspresja w takich ariach jak aria Leonory z opery *„Moc przeznaczenia”* Verdiego czy *Manon Lescaut* z opery Pucciniego są doskonałe, lepsze niż w ariach lirycznych.

Aria Toski także wykonana jest satysfakcjonująco, śpiewaczka prowadzi głos utrzymując napięcie, pięknie frazując. Władza głosem pewnie i celowo, operuje nim wywołując żądane brzmienia i emocje. Jedynym mankamentem, który kładzie się cieniem na tych interpretacjach jest intonacja.

Opis dzieła jest bardzo obszerny. Zawiera analizę i charakterystykę twórczości Pucciniego i Verdiego, analizę wizerunków i postaci kobiet z oper obu kompozytorów. Autorka wprowadza czytelnika swjej pracy w świat librett operowych, naświetlając okoliczności powstania dzieł, opisuje także cechy głosu – sopranu verdiowskiego i sopranu pucciniowskiego, którego posiadanie jest warunkiem głęboko prawdziwej interpretacji dzieł obu kompozytorów.

W Rozdziale II i III autorka analizuje wizerunki postaci kobiecych obu kompozytorów. Niezwykle to ciekawe, tym bardziej, że Puccini był mistrzem w kreowaniu wizerunków kobiet. Mimo niezbyt wielu skomponowanych oper, właściwie wszystkie ich bohaterki są znane, a ich wizerunek stanowi symbol kobiety (skrzywdzonej, zdradzonej, zakochanej, umierającej, ukaranej, honorowej itd.). Nie ustępował mu Verdi, jego bohaterki również mają swoje poczesne miejsce w historii opery. Verdi potrafił wspaniale oddać za pomocą muzyki wszystkie uczucia, które targają jego bohaterkami, we wszystkich partiach znajdziemy liryzm i dramat,

rozpacz i radość. Jak pisze Pani Yiyu Zuo: „Amelia, Elżbieta, Leonora, Manon, Tosca, Cio-Cio San – wszystkie te realistyczne postacie prostych kobiet dzięki muzycznemu geniuszowi Giuseppe Verdiego i Giacomo Pucciniego stały się nieśmiertelne”. To chyba najważniejsze tezy pracy Pani Yiyu Zuo. Analizując wybrane postaci z oper Pucciniego i Verdiego autorka ukazuje ich cechy i charakter, ale przede wszystkim zagłębia się w sferę muzyczną. Przy okazji analizy partii wokalnych, opisuje problemy wykonawcze jakie mogą napotkać śpiewaczki realizujące te partie i opisuje w jaki sposób można je pokonać.

Najciekawszym pozostaje jednak ostatni VI Rozdział pracy. W nim autorka porównuje muzyczny materiał wybranych arii pod względem rytmicznym, formowania linii melodycznej i kulminacji, harmonii czy budowania struktury zakończenia arii.

W swych rozważaniach Pani Yiyu Zuo wykazuje się wiedzą i muzyczną przenikliwością – bardzo kompetentnie i mądrze opisuje drogę dochodzenia do doskonałej interpretacji.

Niezwykle ciekawa jest analiza partii wokalnych w kontekście instrumentacji i budowania napięcia i emocji za pomocą odpowiedniej instrumentacji.

Nie wiem czy taka analiza jest tu uprawniona, bo jednak doktorantka nagrywała te arie z fortepianem, a nie z orkiestrą, ale z pewnością wnosi to do pracy nowe spojrzenie na prezentowaną muzykę.

Całość pracy doktorskiej jest wartościowa i interesująca, ciekawe jest również ujęcie tematu, a analiza utworów kompetentna i wyczerpująca.

KONKLUZJA

Praca doktorska Pani mgr Yiyu Zao przedstawia sopranową twórczość Pucciniego i Verdiego - doskonale skonstruowane pod względem muzycznym partie, pełne ekspresji postaci. Dobrze dobrany program dzieła artystycznego i jego bardzo dobre wykonanie potwierdza przygotowanie doktorantki do prowadzenia własnej działalności artystycznej i pracy pedagogicznej. Całość pracy świadczy o dużej wiedzy doktorantki i znajomości europejskiej szkoły wokalne, potwierdza dobre przygotowanie doktorantki do prowadzenia własnej działalności artystycznej i pracy pedagogicznej. Dzieło artystyczne i jego opis stanowią znaczący wkład w rozwój dyscypliny artystycznej przez nią reprezentowanej.

Niniejszym stwierdzam, że Pani mgr Yiyu Zuo wykazała się wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. W ten sposób doktorantka rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełniła wymagania Ustawy. **Stawiam wniosek o jej przyjęcie.**

