

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji

Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Kierunek/Dyscyplina: Dyrygentura / Sztuki muzyczne

Specjalność: Realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella

oraz oratoryjno-kantatowych

Youlin Ye

**Similarities and Differences Between Chinese and
European Composers in Arranging Chinese
Traditional Opera Music**

Promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Górski

Gdańsk 2020

Podsumowanie

Niniejsza rozprawa poddaje analizie dwa utwory należące do nurtu chińskiej opery współczesnej: "Liang Hongyu" skomponowany przez chińskiego kompozytora Yang Zhena oraz "Mui Guiying Takes Command of Troops" skomponowany przez

polską kompozytorkę Beatę Wróblewską. Te dwie kompozycje reprezentują dwa różne style komponowania i aranżowania tradycyjnej chińskiej muzyki operowej: europejski oraz chiński.

Chińska opera tradycyjna, oparta na tradycji chińskiej kultury i muzyki, jest skarbem kulturowym Chin. Jednakże, na przestrzeni lat opera chińska sukcesywnie traciła na popularności ze względu na rozwój popularności muzyki nowoczesnej. Współcześni muzycy chińscy i zagraniczni dokładają wszelkich starań aby ponownie spopularyzować tę ważną dziedzinę muzyki. Jednym ze sposobów przywrócenia popularności operze chińskiej jest skomponowanie przez polskiego oraz chińskiego kompozytora dwóch wcześniej wspomnianych utworów operowych. Zostały w nich zastosowane chińskie oraz zachodnie techniki kompozycji. Jednocześnie, doświadczenie dyrygenckie i wspaniała interpretacja artystyczna dostarczyła materiału do napisania powyższej rozprawy.

Rozdział pierwszy analizuje siedem aspektów związanych z podobieństwami i różnicami zastosowanych stylów i technik komponowania: najpierw następuje prezentacja utworów, następnie przedstawia się sylwetki kompozytorów, analizuje charakter tekstów, strukturę muzyczną, charakterystyczny system “beat-melodic”, muzykę instrumentalną, a także akcję sceniczną. Powyższe aspekty w najlepszy sposób odzwierciedlają myśl kompozytorską oraz cechy współczesnej chińskiej muzyki operowej. Rozdział pierwszy analizuje również dwa utwory będące przedmiotem niniejszej pracy pod względem zastosowania specyficznego stylu

muzycznego, melodii, harmonii, polifonii oraz chińskich i zachodnich stylów i technik wokalnych.

Rozdział drugi powyższej rozprawy poddaje analizie techniki dyrygenckie i umiejętności nabyte podczas prowadzenia prób przed koncertem i w trakcie wykonania utworów. W koncercie wzięły udział dwa chóry amatorskie: Xiamen University TKK College Choir i Xiamen Siming District Musician Association Choir oraz profesjonalna orkiestra symfoniczna - Xiamen Opera and Dance Theater Orchestra. Analizuje się tu umiejętności i metody prowadzenia prób z dwoma wyżej wymienionymi chórami amatorskimi oraz kłopoty i trudności orkiestry symfonicznej w wykonywaniu współczesnej chińskiej muzyki operowej różnych stylów powstałe podczas prowadzenia prób i realizacji koncertu. Ponadto, przedstawione są specyficzne umiejętności dyrygowania i prowadzenia prób z udziałem chińskich instrumentów i perkusji, jak również badane są nowatorskie techniki emisji wokalne zastosowanej w odniesieniu do różnych artystów operowych.

W rozdziale zamykającym pracę znajduje się podsumowanie ze szczególnym naciskiem na następujące aspekty analizowanych utworów: spuścizna kulturowa, innowacyjność oraz doświadczenie. Pierwsza część ostatniego rozdziału podsumowuje podobieństwa i różnice w dwóch utworach w kontekście dziedzictwa chińskiej spuścizny muzycznej ze względu na tematy poruszane w utworach, techniki kompozycyjne, muzykę instrumentalną, umiejętności wokalne oraz akcję sceniczną. Druga część rozdziału podsumowuje innowacyjność zastosowaną w utworach w kontekście rodzaju muzyki, struktury muzycznej oraz muzyki wokalne. Trzecia część

rozdziału podsumowuje doświadczenie zdobyte podczas prób oraz wykonywania utworów podczas koncertu.

Aneks do niniejszej pracy doktorskiej zawiera biogramy kompozytorów, autorów i głównych aktorów oraz partytury utworów, DVD i nagrania z koncertu.

Specjalne podziękowania należą się dwóm kompozytorom za ich ciężką pracę uwieczoną skomponowaniem utworów. Ich praca przyczyniła się do zachowania spuścizny kulturowej tradycyjnej opery chińskiej, a także stanowi ważny element badań nad współczesną chińską muzyką operową.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature is positioned to the right of the main text block.

Academy of Music Stanisław Moniuszko in Gdansk
Department of Choir Conducting, Church Music, Arts Education,
Eurhythmics and Jazz

Discipline: Music Art & Conducting

Specialization:

Implementation of a Cappella Choral and Oratorio Cantata Art Projects

Youlin Ye

**Similarities and Differences Between Chinese and European
Composers in Arranging Chinese Traditional Opera Music**

Promoter: prof. zw. dr hab. Waldemar Górski

Gdańsk 2020

SUMMARY

This dissertation mainly analyzes two representatives of the Chinese contemporary opera music works. They are the "Liang Hongyu" by contemporary Chinese composer Yang Zhen and "Mui Guiying Takes Command of Troops" by Polish composer Beata Wróblewska. These two compositions represent the different

style characteristics of Chinese and European composers in arranging and creating Chinese traditional opera music.

Overall, Chinese traditional opera is rooted in Chinese traditional culture and music. It has its unique musical styles and performance forms and is a treasure of Chinese culture. However, in the era of great exchanges and development of modern music culture, the loss of the popularity of the Chinese opera emerged. Contemporary Chinese and foreign musicians are constantly seeking and exploring ways to make Chinese opera popular again. One of the results of these explorations are two contemporary large-scale Chinese opera music works. They are the achievements of the efforts of the Chinese and Polish composers. Based on their different composing experiences and talents, the two composers combined Chinese and Western music composing techniques to open a new door for the development of Chinese opera music. At the same time, the wonderful interpretation of conductors and performing artists also provided valuable experience for the writing of this dissertation.

The first chapter of this dissertation analyzes the similarities and differences in composing styles and techniques of the two works in seven aspects: the introduction of the works, the introduction of the composers, the characteristics of the texts, musical structure and its characteristics, the characteristics of the “beat-melodic” system, the characteristics of the instrumental music and the stage action. These seven aspects also best reflect the creative characteristics and composing thinking of contemporary Chinese opera music. At the same time, the special musical mode,

melody characteristics, harmony, polyphony, Chinese and western vocal styles and techniques in the two works are analyzed in this chapter.

The second chapter mainly analyzes and summarizes the rehearsal skills and conducting techniques in the process of rehearsing and performing these two works. The analysis takes into account the following aspects: the rehearsal methods and skills of the two amateur choirs, the Xiamen University TKK College Choir and Xiamen Siming District Musician Association Choir. The difficulties of rehearsing and performing contemporary Chinese opera music of different styles with Xiamen Opera and Dance Theater Orchestra, a professional classical symphony orchestra are described. The conducting and rehearsing skills need to cooperate with traditional Chinese instruments and Chinese percussion are presented. New vocal emission techniques and musical styles with different solo singers are explored.

The conclusion contains three aspects: inheritance, innovation and experience summary. The first part summarizes the similarities and differences between these two works in inheriting traditional Chinese musical style in the story subject, composing techniques, instrumental music, vocal skills, and stage actions. The second part summarizes the innovation of traditional Chinese opera music in the new works in terms of genre, music structure and vocal music. The third part summarizes the rehearsal and performance experience.

The appendix contains: preface of composers, biographies of the authors, biographies of the main actors, scores of the two works, and the DVD of the diploma concert's recordings.

Thanks need to be expressed to the two composers for their works; their works are of great artistic value in term of preserving the inheritance of the traditional Chinese opera and the creating and researching the contemporary Chinese opera music.

A handwritten signature in Chinese characters, likely '李双江' (Li Shuangjiang), written in a cursive style.

波兰格但斯克斯坦尼斯瓦夫·莫纽什科音乐学院

合唱指挥，教堂音乐，艺术教育，韵律舞蹈与爵士乐系

研究领域/学科：指挥/音乐艺术

研究方向：无伴奏合唱，清唱剧和合唱艺术项的实施

叶友琳

中国与欧洲作曲家在改编中国传统戏曲音乐上的异同点

指导教师: Waldemar Górski 教授

格但斯克 2020

摘 要

本文主要是对两部具有代表性的中国当代戏曲音乐作品的分析。他们分别是当代中国作曲家杨镇的现代戏曲音乐《梁红玉》和波兰作曲家 Beata Wróblewska 的《穆桂英挂帅主题随想交响合唱》。他们分别代表中国和欧洲作曲家在改编、创作中国戏曲音乐上不同思路、不同手法及表现出来的不同风格特征。

整体来说，中国的传统戏曲是植根于中国传统文化和音乐，有其独特的音乐风格和表演形式，是中国文化的瑰宝。但是在现代音乐文化大交流，大发展的大背景下，中国戏曲音乐却出现的发展瓶颈。当代诸多中外音乐家都在不断寻求和探索突破瓶颈之路。这些探索的结果之一就是这两部当代大型中国戏曲音乐作品。它们是中国和波兰作曲家努力的成果。两位作曲家根据自身不同的创作经验

和才华，结合中西方音乐创作技巧为中国戏曲音乐的发展打开了新的一道大门。同时指挥和表演艺术家的精彩演绎也为本论文的写作提供了宝贵的经验。

本文第一章从作品简介，作曲家简介，歌词特点，音乐结构与特征，中国戏曲中板腔体，器乐特点，以及舞台肢体表演等七个方面分别分析两部作品的创作风格、创作思路和创作技巧以及他们的异同点。这七个方面也是最能体现当代中国戏曲音乐的创作特色和创新发展。同时在这一章节的分析过程中还穿插分析了两部作品中的特殊的调式，旋律特点，和声，复调，中西方演唱风格和技巧等。

第二章主要分析和总结在排练和演出这两部音乐作品的过程中所用到的排练技巧和指挥技术技巧。分别从以下几个方面分析：厦门大学嘉庚学院合唱团、厦门市思明区音乐家协会合唱团这两个业余合唱团的排练方法和技巧。厦门歌舞剧院交响乐团这一专业西洋乐团在排练和演出不同风格当代中国戏曲音乐时碰到的困难与解决方法。指挥与中国传统器乐，代表性中国打击乐的排练演出合作模式。指挥与不同独唱演员在新的发声技巧和音乐风格领域的探索。

结语部分是从“传承、创新、经验总结”三个方面进行概括总结。第一部分从题材，创作手法，器乐，演唱技巧，舞台表演等方面总结这两首作品在传承中国传统戏曲音乐风格上的异同点。第二部分从体裁，音乐结构，声乐等方面总结新作品在对中国传统戏曲音乐的创新。第三部分，总结排练演出经验。

附件部分包含：作曲家的评论，本论文作者的简介，主要演员的简介，两首作品的曲谱，两首作品的 DVD。

感谢两位作曲家的作品，他们的作品对传统中国戏曲的传承和当代中国戏曲音乐的创作和研究具有很高的艺术价值。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters. The signature is positioned at the bottom right of the page, below the text of the acknowledgments.