

Podstawowe dane osobowe recenzenta

Prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
Dziedzina, sztuki muzyczne
Dyscyplina, instrumentalistyka
Akademia Muzyczna – Łódź

Łódź, dnia 18 listopada, 2025 r.

Recenzja pracy doktorskiej mgr. Yuchena Hua

Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, pismo RDA.510.I.116(2)2025 z dnia 7.10.2025, sygnowane przez Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej prof. dr. hab. Przemysława Stanisławskiego.

Dotyczy

Uchwały Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2025 roku, która powierzyła mi rolę recenzenta rozprawy doktorskiej w postępowaniu doktorskim **Pana mgr. Yuchena Hua**.

Postępowanie doktorskie w trybie eksternistycznym zostało wszczęte w dniu 22 września 2025 roku wnioskiem o wszczęcie postępowania doktorskiego na mocy art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*.

Przekazano mi rozprawę doktorską zatytułowaną *Połączenie stylu neoklasycznego i wpływów kultury europejskiej w twórczości fortepianowej Maurice'a Ravela na przykładzie „Le Tombeau de Couperin „ i „Gaspard de la nuit”*. (promotor - prof. dr hab. Elżbieta Pasierowska), w celu sporządzenia recenzji, która zgodnie z art. 187 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20.07.2018 r. stanowi dzieło artystyczne opatrzone opisem w języku polskim i angielskim.

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska mgr. **Yuchena Hua** *Połączenie stylu neoklasycznego i wpływów kultury europejskiej w twórczości fortepianowej Maurice'a Ravela na przykładzie „Le Tombeau de Couperin „ i „Gaspard de la nuit”* składa się z dzieła artystycznego oraz jego opisu. Dzieło artystyczne zawiera nagranie następujących utworów:

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin M.68

1. Prelude
2. Fugue
3. Forlane
4. Rigaudon
5. Menuet
6. Toccata

Gaspard de la nuit M.55

- I Ondine
- II Le Gibet
- III Scarbo

Nagranie zostało zrealizowane w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przez reżysera dźwięku Marcina Kowalczyka w styczniu 2024 roku.

Interpretacja dwóch wybitnych dzieł Maurice'a Ravela przedstawionych przez Pana Yuchena Hua zasługuje na szczególną uwagę. Jest on wszechstronnie wykształconym pianistą. Dysponuje swobodną techniką pianistyczną, wyrazistą osobowością, nienaganną artykulacją oraz szlachetnym dźwiękiem. Posiada umiejętność budowania formy muzycznej, a przede wszystkim rozumie znaczenie i identyfikuje się z oryginalną twórczością Maurice'a Ravela, która tak bardzo przypomina mu chińskie elementy muzyczne wspomniane przez niego w opisie dzieła. Twórczość Ravela od dawna fascynowała Doktoranta. Z chwilą, kiedy będąc już w Europie zapoznał z się dziełami kompozytora, można usłyszeć jego zachwyt w każdej interpretowanej części kolejnych utworów. W *Le Tombeau de Couperin* Doktorant stworzył interesujący fresk wielu historycznych form dając im nowy charakter wyrażony specyficznym, ravelowskim językiem. Zachwycą ilością barw, giętkością frazy, zmiennym charakterem poszczególnych części jak i naturalną, niewymuszoną narracją. Utrzymuje emocjonalne i retoryczne napięcia, które obrazują klasyczne podejście do muzyki Ravela. Zwraca uwagę na rytmizację tańców i przebieg czasowy poszczególnych elementów dzieła.

W *Gaspard de la nuit* Doktorant bezbłędnie przekazuje bajkowe treści zawarte w poemacie A. Bertranda, które stały się inspiracją całej suity. Karkołomne trudności techniczne Ondine i Scarbo z ogromną swobodą pokonywane przez Artystę, jednocześnie ukazują w

niezwykle giętki i wyważony sposób treści o dużym ładunku wyrazowym. Na szczególne uznanie zasługuje naturalna muzykalność objawiająca się łączeniem poszczególnych fraz w długą muzyczną opowieść. Chwilami, zwłaszcza w *Scarbo*, mogłoby być użyte z większym blaskiem forte oraz bardziej drapieżne kulminacje.

Różne barwy dźwiękowe, swoboda wyrazowa, nostalgiczny charakter to cechy wiodące w *Le Gibet*. Wykonanie Doktoranta charakteryzuje się zachowaniem równowagi środków artystyczno – technicznych. W prezentacji i budowaniu narracji muzycznej inspirowane jest wszelkimi dostępnymi materiałami źródłowymi oraz własnymi cennymi przemyśleniami. W rezultacie uzyskuje dojrzałą, pełną blasku interpretację.

Ogólnie stwierdzam, iż nagranie powyższych utworów jest prawdziwym osiągnięciem Doktoranta, które zasługuje na wyróżnienie.

Część teoretyczna pracy pt. *Połączenie stylu neoklasycznego i wpływów kultury europejskiej w twórczości fortepianowej Maurice'a Ravela na przykładzie „Le Tombeau de Couperin „ i „Gaspard de la nuit”*. składa się z następujących części:

Streszczenie

Wstęp

Rozdział I - Wprowadzenie do życia i twórczości Ravela

Rozdział II - Estetyka stylu muzycznego Ravela

Rozdział III – Rekonstrukcja tradycyjnej ścieżki kulturowej w dziełach muzycznych Ravela – dialog między formą klasyczną a nowoczesnym językiem

Rozdział IV - Neoklasyczne techniki kompozytorskie

Rozdział V – Europejska muzyka taneczna a *Le Tombeau de Couperin* i *Gaspard de la nuit*

Rozdział VI – Suita z punktu widzenia wykonawcy

Wnioski

Bibliografia

Załączniki

Podziękowania

Pan mgr Yuchen Hua poświęcił swoją dysertację doktorską sylwetce, twórczości oraz dwóm wybitnym dziełom Maurice'a Ravela. Na uznanie zasługuje zarówno konstrukcja pracy, jej język, jak i zawartość merytoryczna. Po przedstawieniu we wstępie celu pracy i wyboru tematu Autor odnosi się do zjawiska jakim jest niewątpliwie stworzony przez Ravela własny unikalny świat muzyczny. Porównuje go do tradycyjnej muzyki chińskiej jak choćby tzw. nieuchwytny dźwięk fletowy uzyskany przez kontrolowany oddech do mglisto brzmiącego fortepianu w utworach Ravela. Opisuje nawiązanie kompozytora do wiedeńskiego stylu klasycznego oraz francuskiego rokoka. Wprowadzone w ten sposób innowacje kształtują jego język muzyczny.

Praca składa się ze *Wstępu*, sześciu *Rozdziałów* wzbogaconych licznymi podrozdziałami, *Wnioskami*, *Bibliografią*, *Załącznikami*, *Podziękowaniami* oraz wersją w jęz. angielskim.

Doktorant w pierwszym rozdziale omawia szeroko ujęty życiorys Maurice'a Ravela, jego życie i twórczość, a także przedstawia główne dzieła fortepianowe. *Rozdział II* opisuje w całej rozciągłości muzyczny styl kompozytora, jego estetykę, połączenie impresjonizmu i neoklasycyzmu oraz poglądy na sztukę. *Rozdział III* wskazuje na elementy tradycyjne w twórczości kompozytora będące dziedzictwem epoki. Przedstawia rekonstrukcję tradycyjnej ścieżki kulturowej w dziełach muzycznych Ravela jako dialog między formą klasyczną a nowoczesnym językiem. Odnosi się także do współczesnej interpretacji formy sonatowej oraz opisuje odnowienie suity barokowej.

W *Rozdziale IV* Doktorant prezentuje neoklasyczne techniki kompozytorskie obecne w obu suitach fortepianowych (*Le Tombeau de Couperin* i *Gaspard de la nuit*). *Rozdział V* koncentruje się na europejskiej muzyce tanecznej a charakterystyce *Le Tombeau de Couperin* i *Gaspard de la nuit*. *Rozdział VI* opisuje suity z punktu widzenia wykonawcy. Zestawia techniki pianistyczne i ekspresję muzyczną obu kompozycji z osobistym doświadczeniem wykonawczym autora i koncentruje się na analizie trudności technicznych, problemów wykonawczych oraz metod ćwiczenia każdego utworu. Autor zamieszcza również wiele przykładów nutowych wyjaśniających powyższe zagadnienia oraz uzupełniające graficzne wykresy. Praca cechuje się prawidłową analizą kolejnych dzieł. Jest niezwykle wartościowa i profesjonalna.

W *Wnioskach* Autor przedstawia obecny stan badań chińskich i europejskich nad twórczością Maurice'a Ravela, cytuje 5 książek europejskich oraz 900 publikacji chińskich. Odnosi się także do publikacji amerykańskich.

Dysertacja zawiera również wersję angielską oraz *Bibliografię* liczącą ponad 23 pozycje książkowe, głównie w języku chińskim i angielskim, a także załączniki w postaci wierszy A. Bertranda w oryginale francuskim i przekładzie na język angielski oraz wspaniałe ilustracje do *Ondine*, *Le Gibet* i *Scarbo*.. Praca napisana jest literackim, pięknym językiem. Opis dzieła jest przykładem długoletnich studiów Autora nad zjawiskiem twórczości Maurice'a Ravela. Oceniam ją niezwykle wysoko i proponuję wyróżnienie. Tak szeroko i profesjonalnie opisanego zjawiska jakim jest twórczość i osobowość Maurice'a Ravela nie ma w polskim piśmiennictwie.

Konkluzja

Obie części pracy doktorskiej mgr. **Yuchena Hua** pt. *Połączenie stylu neoklasycznego i wpływów kultury europejskiej w twórczości fortepianowej Maurice'a Ravela na przykładzie „Le Tombeau de Couperin „ i „Gaspard de la nuit”* są ciekawe i godne najwyższej uwagi. Wirtuozowskie nagranie obu dzieł, ich opis oraz głęboka i wszechstronna analiza twórczości Maurice'a Ravela zawarta zarówno w opisie jak i w znakomitym wykonaniu obu utworów ma niezaprzeczalny wpływ na rozwój dyscypliny artystycznej reprezentowanej przez Autora. Stwierdzam, iż mgr **Yuchen Hua** wykazał się wyjątkową wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie swojej dyscypliny, a jego praca doktorska spełnia wymagania zapisane w ustawie. Wnoszę również o przyznanie mu doktoratu z wyróżnieniem z uwagi na znakomity i nowatorski opis wielkiej twórczości Maurice'a Ravela.

prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej