Streszczenie pracy doktorskiej pt.

Melodie w stylu charakterystycznym dla regionu Xinjiang jako inspiracja do powstania nowych kompozycji wokalno-instrumentalnych instrumentalnych. Analiza i problemy wykonawcze.

Region Xinjiang to Ujgurska Autonomiczna Republika na północnym zachodzie Chin. Chociaż jest to rejon zamieszkały przez społeczność wielokulturową – w sumie 12 mniejszości etnicznych – i jest to miejsce o bogatym folklorze – szczególnie w dziedzinie śpiewu i tańca – to cechą charakterystyczną tej kultury jest często podkreślana zachowawczość. Dotychczas powstały zaledwie 23 opracowania pieśni ludowych z tego obszaru. Brakuje opracowań orkiestrowych. Istniejące utwory muzyczne w stylu charakterystycznym dla Xinjiangu w zdecydowanej większości posługują się prostymi technikami kontrapunktycznymi, wykorzystują prostą harmonikę funkcyjną oraz przybierają formę czterogłosowego śpiewu chóralnego z akompaniamentem fortepianowym.

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest analiza materiału źródłowego, czyli czterech oryginalnych jednogłosowych pieśni ludowych z obszaru Xinjiang i czterech melodii skomponowanych przez autorkę w stylu muzyki tego regionu, jak również analiza ośmiu utworów przeznaczonych na orkiestrę oraz na chór i orkiestrę, skomponowanych przez polskich kompozytorów, dla których punktem wyjścia były wspomniane wyżej pieśni i melodie jednogłosowe. Wybrane pieśni należą do najbardziej popularnych w Chinach reprezentujących cechy pieśni z obszaru Xinjiang. Zostały zebrane przez chińskiego kompozytora i etnomuzykologa Luobin Wanga[1].

W badaniach autorka posłużyła się dwiema metodami: opisu historycznego i analizy materiałów muzycznych. Materiałami badawczymi są partytury analizowanych utworów. Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem, po których następuje podsumowanie.

W pierwszej części autorka przedstawia listę istniejących utworów chóralnych z regionu Xinjiang i podaje informacje związane z utworami chóralnymi w stylu tego regionu.

W części drugiej dokonuje analizy wybranych czterech reprezentatywnych melodii ludowych z regionu Xinjiang oraz czterech jednogłosowych melodii skomponowanych przez autorkę w stylu dla niego charakterystycznym. Zakres analizy obejmuje omówienie archetypów pieśni ludowych, analizę warstwy tekstowej i muzycznej oraz opis trudności wykonawczych.

W trzeciej części autorka przeprowadza analizę ośmiu nowych kompozycji. Podobnie jak w przypadku poprzedniej części rozprawy, analiza zawiera treści związane z melodyką, harmoniką i problemami wykonawczymi. Autorami nowych utworów muzycznych są: Beata Wróblewska (*Alamuhan*, *Taniec młodości*, *W świetle półksiężyca*, *Wschodzący księżyc*), Piotr Jędrzejczyk (*Piece*), Kamil Cieślik (*Postcard from a trip*), Artur Krause (*Zdjęcie z wyprawy*) oraz Dawid Kamiński (*Passacaglia*).

Bibliografia pracy zawiera pozycje zarówno chińskie, jak i polskie. W książce autorstwa Liu Shuhuana pt. *500 lat pieśni Luobin Wanga*. *Zbiór pieśni z komentarzem* wydanej w Wulumuqi w 1997 r. w pierwszej części znajdują się nuty pięćdziesięciu pieśni zebranych przez L. Wanga, a w drugiej komentarz do nich oraz uwagi związane z dokonywaniem adaptacji pieśni w tworzeniu nowych opracowań. W pozycji pt. *Muzyka ludowa mniejszości chińskiej* Yaxiong Dua (Pekin 1993) oraz *Muzyka etniczna w Chinach* Yunfeng Hea (Pekin 2011) wśród treści związanych z informacjami o mniejszościach zamieszkujących Chiny autorzy opisują region Xinjiang, mówią o jego mieszkańcach, czym się zajmują, o zwyczajach oraz muzyce i jej cechach charakterystycznych. *Formy muzyczne* Wu Zuqianga (Pekin 2002) i *Formy muzyczne* Marka Podhajskiego (Warszawa 2013) przedstawiające problematykę budowy dzieła muzycznego stanowią podstawową literaturę, służącą analizie i opisowi kolejnych pieśni, melodii własnych oraz nowych kompozycji.

Kompozycje i prezentacja ich na koncercie w Akademii Muzycznej w Gdańsku powstały w ramach projektu studiów doktoranckich pt.: „Oryginalne pieśni z regionu Xinjiang w opracowaniach wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych". Założeniem projektu było stworzenie nowych, w większości instrumentalnych utworów, które wzbogacą dziedzictwo kultury narodowej obu krajów. Na potrzeby niniejszego projektu został stworzony oryginalny

zespół wykonawczy: soliści, chór i orkiestra kameralna, złożona z artystów trójmiejskiego środowiska muzycznego, takich jak, między innymi: NeoQuartet, Art'n'Voices i innych.

Niniejsza praca teoretyczna z dołączoną płytą jest skierowana do dyrygentów chińskich i polskich, którzy będą mogli zapoznać się z popularnymi pieśniami chińskimi w celu ich popularyzacji. Autorka ma nadzieję, że nowo skomponowane utwory łączące Państwo Środka z Zachodem wniosą nowe wartości do muzyki światowej.

Summary

Region of Xinjiang, The Autonomous Uyghur Republic, is in the northwest of China. Although this is a region inhabited by a multicultural community - a total of 12 ethnic minorities - and this is a place with an expanded folklore - especially in the singing and dancing area (a characteristic of this culture it is often emphasized conservatism). So far, there was composed only 23 studies of folk songs from this area. There is a lack of orchestral studies. Existing music in the style of the Xinjiang vast majority use the simple counterpoint technique, use a simple harmonic function, and take the form of a four choral voices with piano accompaniment.

The subject of this thesis is to analyze the source material, namely four original monophonic folk songs from the Xinjiang and four melodies composed by the author in the style of the music of this region, as well, as an analysis of eight tracks designed for orchestra and choir with orchestra, composed by Polish composers for whom the starting point was mentioned above monophonic songs and melodies. Selected songs are among the most popular in China representing features songs and Tatar Uighur from the Xinjiang. They were collected by Chinese composer and ethnomusicologist – Luobin Wang.

During the researches, author used the two methods: description and analysis of historical music material. Test materials are analyzed scores of songs. The

dissertation consists of three chapters with an introduction, followed by a summary.

In the first part the author presents a list of existing choral works of Xinjiang and provides information relating to the choral songs in the style of the region.

The second part analyzes selected four representative folk melodies of Xinjiang and four monophonic melodies, composed by the author in a style characteristic for Xinjiang region. The scope of the analysis includes a discussion of the archetypes of folk songs, an analysis of the text layer and the music and the description of the difficulties regulations.

In the third part the author analyzes the eight new compositions. As in the previous part of the thesis, an analysis contains content related to the melodies, harmonies and manufacturing problems. The authors of the new songs are: Beata Wróblewska (*Alamuhan*, *Dancing youth, In the light of a half moon, Crescent Moon*), Piotr Jędrzejczyk (*Furnaces*), Kamil Cieślik (*Postcard from a trip*), Artur Krause (*Picture from the trip*) and Dawid Kamiński (*Passacaglia*).

Bibliography of this thesis includes items both Chinese and Polish. In the book by Liu Shuhua Liu "*500 years of Luobin Wang's songs. A collection of songs with a commentary*" published in Wulumuqi in 1997. In the first part contains the notes of fifty songs collected by Luobin Wang and the other a comment to them and making comments relating to the adaptation of the song in the creation of new studies. The position *Minority Chinese Folk* by Yaxiong Dua (Beijing 1993) and *Ethnic music in China* bu Yunfeng Hea (Beijing 2011) of content related to the information about minorities living in China authors describe a region of Xinjiang, talking about its people, what they are doing, about the habits and the music and its characteristics. Wu Zuqiang's *Musical forms* (Beijing 2002) and *Musical forms* by Marek Podhajski (Warsaw 2013) depicting the problems of the construction works of music are the basic literature, serving analysis and description of the subsequent songs, melodies and his own and new compositions.

The compositions and their presentation in concert at the Music Academy in Gdańsk, created within the framework of the PhD project "*The original songs*

from Xinjiang in studies of instrumental and vocal-instrumental". The project aimed to create new, mostly instrumental tracks that will enrich the national cultural heritage of both countries. For the purpose of this project was created original executive team: soloists, choir and chamber orchestra, consisting of Gdańsk's artists musical environment: NeoQuartet, Art'n'Voices and others.

This theoretical work with attached disc is addressed to the Chinese and Polish conductors who will be able to familiarize themselves with the popular Chinese songs to their popularization. The author hopes that the newly composed tracks connecting the Middle of the West bring new value to world music.

摘要

新疆地处中国西北边陲,是一个 12 个少数民族聚居的地区。新疆也是中外闻名的 "歌舞之乡",蕴藏着及为丰富的民歌,具有独特的韵味,这与其所处的地理环境和长期 形成的文化积淀有着密不可分的关系。到目前为止,中国只有 23 首新疆风格的合唱作 品,管弦乐作品较为缺乏。现有的新疆风格的音乐作品大多数是以钢琴为伴奏的单旋律 独唱或者四个声部的合唱作品。

在这篇论文中笔者首先选择了现有的四首新疆风格音乐。其次,通过对新疆风格音
乐的学习与理解,由笔者自己另外创作了四首新疆风格的音乐。最后,由波兰的作曲家
们对这八首作品进行富有创意的改编,改编为管弦乐作品。其中,所选的四首新疆风格
音乐是在中国最为脍炙人口的音乐作品,他们由中国作曲家、民族音乐家王洛宾收集整
理。
在这篇论文中,笔者使用了两种方法来进行研究:音乐史料的 述与音乐素材的分 析。其中音乐素材的分析指的是对音乐作品原谱的分析。论文包括三个章节的主体内容、 前言以及最后的结语。

第一部分对现有新疆风格合唱作品的曲目进行整理。梳理以民族音调为素材的合唱
音乐的发展脉络,对新疆风格合唱作品进行界定,并对现收集到的所有作品以民族进行
分类。
第二部分对具有代表性的四首新疆风格作品及笔者自己创作的四首新疆风格作品分
别进行音乐分析。分析方面体现于:追溯民歌原型, 述其由来、流传地区,以及分析
原型作品的音乐本体,歌词、主旋律、调式等。
第三部分笔者对波兰作曲家们改编的八首管弦乐作品进行分析(根据第二部分八首 原型作品进行的改编)。同样包括旋律、调式、艺术处理、演唱技巧、指挥技巧等方面的 内容。其中 ad. dr hab. Beata Wróblewska 改编创作了四首,分别是:“阿拉木汗”(*Alamuhan*), “青春舞曲”(*Taniec młodości*),“在银色的月光下”(*W świetle księżyca*)、和 “半个月亮爬 上来(”*Wschodzącypółksiężyc*);PiotrJędrzejczyk 改编创作了“篇章(”*Piece*);KamilCieślik 创作了“旅行明信片”(*Postcard from a trip*);Artur Krause 创作了“远征照片”(*Zdjęcie z wyprawy*)以及 Dawid Kamiński 创作了“帕萨卡利亚”(*passacaglia*)。

参考文献中包含中文参考文献和波兰语参考文献。中文参考文献例如刘书环的《*500* 年的歌—王洛宾经典歌曲与创作》(乌鲁木齐 1997)向我们 供了王洛宾搜集整理的新疆风格音乐作品原谱以及对王洛宾的一些创作介绍;又如杜亚雄的《中国各少数民族民 间音乐概述》(北京 1993),作者 述了新疆在中国所处的地理位置以及当地人生活的风 俗习惯和音乐特点;再如吴祖强的《曲式与作品分析》(北京 2002)、波兰语文献 Marka Podhajskiego 的《*Formy muzyczne*》(《音乐曲式》)都告诉我们如何构建音乐作品的曲式 以及如何分析和创作新的旋律。

八首新作品音乐会在格但斯克莫纽什科音乐学院进行首演,这是格但斯克莫纽什科 音乐学院为题为“新疆原创声乐-器乐作品以及器乐作品”所创建的博士研究项目。该项目 中的八首作品大部分为器乐作品,是进行中、西音乐元素融合的一次尝试,大大丰富了 中波两国民族音乐文化的碰撞与传承。这个项目的的演出原创团队由独唱演员、合唱团、 室内管弦乐团以及格但斯克三连城的艺术家们组成,其中包括新四方交响乐团 (NeoQuartet)、艺术之声合唱团(Art'n'Voices)等。

笔者认为这篇博士论文是一次有益的尝试。它成功的将中国民族的、传统的与波兰
的、现代的音乐要素对接、相融、创新和突破,交融了两种音乐文化,并将其发展成一
种别于原型但独具创新的音乐。笔者期待,有一天中西融合的音乐风格能够传遍世界各
地。