

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“Неофит Рилски”

Факултет по изкуствата

Катедра “Хореография”

СТАНОВИЩЕ

За

Научен труд

Хореографии за деца в балетното изкуство и в художествената гимнастика.

Процеси на изграждане и усвояване. Специфики.

Докторант

Джулия Ромеова Йорданова

За присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Специалност Хореография.

Научен ръководител:

проф.д.н. Анелия Янева

Рецензент:

проф. д-р Велимир Велев

Ръководител катедра “Сценично движение”

факултет Сценични изкуства

НАТФИЗ

2022

Представеното от докторанта Джулия Йорданова научно изследване е с обем от 234 стр., от които 221 научен текст със съдържание и библиография плюс отделно приложения със снимков материал. Научният текст съдържа Увод, четири глави, заключение и библиография със 107 източника, 90 от които са публикувана литература на български и руски език, 17 електронни източника/интернет публикации.

В научен план, трудът интригува още със самото си заглавие – съпоставка между балета и художествената – две толкова близки и едновременно далечни, дори враждуващи територии в детската и младежка педагогика. Съдържанието му, като научна стойност, оправдава напълно заглавието и дава поле не просто за коментар, а за сериозен научен диалог. Настоящият формат на научно становище обаче, не позволява това да се осъществи и ще трябва да се ограничи в рамките на изискуемия обем.

УВОДЪТ е изложен с лекота, граничеща с увлекателното, и едновременно с необходимата научна стегнатост и съдържателност. Дефинирани са всичките елементи на научното изследване. Приносният му характер е заложен още в самата тема, обектът и предметът на изследването. Накрая, необичайно за увод, завършва със своеобразен кратък сравнителен анализ, от него следва извод, който прави смислова връзка към първа глава от същностната част на изследването.

ГЛАВА 1. Класически екзерсис в балетното изкуство и замявка в художествената гимнастика. Отличителни белези. Съпоставки, впечатлява с прецизният анализ – с неговата детайлност и практическа конкретика. С педантична точност се разглежда цялата «азбука» на сходни построения в тялото при *класическия екзерсиз* и *замявката в художествената гимнастика*. Сравнителния анализ засяга разлики и сходства в скоковете, в положенията и построенията на тялото от двете разглеждани области, преминава през основни и специални упражнения приложими от едната сфера в другата. Тази глава, допълнена с кратките, но смислени изводи, притежава съдържателна методическа информация, която може да допълни гледната точка на съответните педагози към балетния екзерсиз и замявката в художествената гимнастика. сравнителният анализ показва, от една страна високо практическо владение и

познаване на изследваната материя, а от друга сериозно умение към теоретично осмисляне и осъзнаване на практическите процеси в дълбочина.

В ГЛАВА 2. Танцови миниатюри за деца в балетното изкуство и в художествената гимнастика, изследването продължава в съпоставката между балета и художествената гимнастика по отношение приложението на анализирания елементи от Глава 1. Изследването умело се разполага, както в хоризонтала (нива на трудност, оценяване, художествени и технически изисквания и т.н.), така и в дълбочина (създаване/работа по миниатюра, елементите като градивен материал и тяхната взаимосвързаност като част от цялото и т.н.) В тази глава, разглеждането на *танцовата миниатюра* и *танцовата вариация* в балета и техните „аналози“ в гимнастиката, както и такива, базирани на едни и същи музикални произведения, отново показват способностите на докторанта за анализ и в цялост, и в детайл.

В ГЛАВА 3. ЦЯЛОСТНИ ХОРЕОГРАФИИ ЗА ДЕЦА В БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО, докторантът прави опит да дефинира понятието «детски» балетни творби, едновременно анализирайки този т.нар. балетен феномен в три от неговите основни компоненти.

Задачата, която си поставя докторанта е амбициозна: започва от изследване на морфологията на приказките и техни основни модели, преминава през приказки за деца в балетни реализации, правейки класификация според тяхната сложност на възприемане от детската аудитория. Като финално категориите от тази класификация са разгледани в подробности.

В изследователско отношение главата е добре структурирана и съответно добре разработена. Това което трябва да се отбележи тук обаче, е липсата на отношение към пресечните точки с Художествената гимнастика, респективно към генералната теза на труда. В известна степен се получава ефект на отчуждаване на тази част от цялостната линия на изследването. Съдейки от разработката до тук, това може да бъде коригирано с лекота от докторанта.

Разбира се стойността на тази част е факт – тя би била от полза за бъдещи „детски“ балетни педагози при цялостна или фрагментарна работа върху балетния спектакъл „синтезирал в себе си драматургия, музика, хореография,

пантомима, костюми, декори, актьорско майсторство“. Докторантът успява да отговори на поставената от самата нея цел по отношение на балета за деца: „да потърси *кое* и *какво* именно ги прави „детски“. Това определено би помогнало на балетните педагози, както генерално, в избора им на заглавие, така и в анализирането на отделните му компоненти, а именно – драматургия, музика и хореография.

Отправената ремарка, е по-скоро препоръка към една бъдеща преработка, с цел печатно издание, отколкото негативна забележка.

ГЛАВА 4. Работа с деца. Изисквания. Подходи е тази част от труда, която заслужава специални адмирации. Тук аналитичният материал от цялото изследване се синтезира в авторска методика, съчетание от балетен екзерсис, заправка от художествената гимнастика, ритмически упражнения, акробатични движения от спортната гимнастика и танцова импровизация.

Впечатляващото тук е, че методиката е адаптирана за малки деца (начинаещи и напреднали), за средношколци (от 13-14 до 18 годишни) и за обучение на студенти във Висши учебни заведения. Йорданова предлага методически похвати за редуване на степента и вида на натоварването, като използва адаптивни методически принципи и различни психологически подходи към различните възрасти.

Представени са примерни структурни занятия за тези групи.

Трябва да се подчертае, че представената авторска методика е дългогодишно апробирана в богатия и дългогодишен педагогически опит на докторанта в работата с деца, средношколци и студенти, в съответните за тези възрасти институции.

Джулия Йорданова не се ограничава до тук и заедно с учебната методика, представя и стратегически принципи за постановъчна работа с деца, базирани на собствения ѝ опит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО представлява една концентрирана поанта на целия труд. Подобно на капка етерична субстанция, Йорданова синтезира в него същността от цялото изследване, като компресираща възловите пунктове в него. На базата на тях добавя изводи на ново, финално аналитично ниво.

В обобщение до тук:

Актуалността и приноса на труда са безспорни - в България подобно изследване върху различията и сходствата (педагогически и методически), между балета и художествената гимнастика, до настоящият момент не е правено.

Цялостният сравнителен анализ на труда, от една страна демонстрира високо практическо владение и познаване на изследваната материя, а от друга показва сериозно умение към теоретично осмисляне и осъзнаване на практическите процеси в дълбочина. Трудът спокойно може да бъде ползван като балетна методика за усвояване на анализирания материал, но също така и като пособие за по-задълбочено приложно разбиране на основните градивни компоненти, както в класическия балет, така и в художествената гимнастика. Препоръчвам той да бъде издаден на книжен и електронен носител.

В допълнение към казаното до тук, през годините Джулия Йорданова, категорично е доказала своите качества и като практик, творец и педагог едновременно. Познавам нейната работа, като оценител, от множеството национални и международни конкурси, на които без изключения, тя, напълно заслужено, винаги е сред призьорите. Това допълва картината за нейния професионален потенциал – един широк диапазон съчетаващ творчески, научно-аналитични и педагогически качества. Това дава сериозна заявка за нейното високо професионално бъдещо развитие като стойностен и уникален педагог.

Без никакво съмнение подкрепям присъждането на образователна и научна степен „доктор” на докторант Джулия Ромеова Йорданова в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност Хореография.

Категорично гласувам с “ДА”!

27.08.2022 г.
гр. София

проф. д-р Велимир Велев
/ръководител катедра Драматичен театър,
факултет “Сценични изкуства”, НАТФИЗ/

SOUTHWEST UNIVERSITY
"Neophyte Rilski"
Faculty of Arts
Department of "Choreography"

OPINION

For

Scientific work

Choreographies for children in ballet and rhythmic gymnastics. Construction and absorption processes. Specifics.

Doctoral student

Julia Romeova Yordanova

For the awarding of an educational and scientific degree "doctor" in a professional direction
8.3. Music and dance art. Specialization Choreography.

Supervisor:

Prof. of Ph.D. Anelia Yaneva

Reviewer:

Prof. Dr. Velimir Velev

Head of the "Stage Movement" Department

Faculty of Performing Arts

NATPHYS

2022

The scientific research presented by the doctoral student Julia Yordanova has a volume of 234 pages, of which 221 are scientific texts with content and bibliography plus separate appendices with photographic material. The scientific text contains an Introduction, four chapters, a conclusion and a bibliography with 107 sources, 90 of which are published literature in Bulgarian and Russian, 17 electronic sources/internet publications.

From a scientific point of view, the work intrigues even with its very title - a comparison between ballet and art - two so close and at the same time distant, even hostile territories in children's and youth pedagogy. Its content, as a scientific value, fully justifies the title and gives scope not just for comment, but for serious scientific dialogue. The current format of a scientific opinion, however, does not allow this to take place and will have to be limited within the required volume.

The INTRODUCTION is presented with an ease bordering on the fascinating, and at the same time with the necessary scientific rigor and content. All elements of scientific research are defined. Its contributing character is embedded in the topic itself, the object and subject of the research. Finally, unusually for an introduction, it ends with a kind of short comparative analysis, from which follows a conclusion that makes a meaningful connection to the first chapter of the main part of the study.

CHAPTER 1. Classical exercise in ballet art and warm-up in rhythmic gymnastics. Distinctive features. Comparisons, impresses with the precise analysis - with its detail and practical concreteness. The entire "alphabet" of similar structures in the body is examined with meticulous accuracy during classical exercise and warm-up in rhythmic gymnastics. The comparative analysis concerns differences and similarities in the jumps, in the positions and constructions of the body from the two considered areas, goes through basic and special exercises applicable from one area to the other. This chapter, supplemented by the short but meaningful conclusions, has meaningful methodological information that can complement the perspective of the relevant educators towards ballet exercise and warm-up in artistic gymnastics. the comparative analysis shows, on the one hand, a high level of practical mastery and knowledge of the studied matter, and on the other, a serious skill for theoretical understanding and awareness of practical processes in depth.

In CHAPTER 2. Dance miniatures for children in ballet art and in rhythmic gymnastics, the study continues in the juxtaposition between ballet and rhythmic gymnastics in terms of the application of the analyzed elements of Chapter 1. The study is skillfully arranged as in the horizontal (levels of difficulty, assessment, artistic and technical requirements, etc.) as well as in depth (creating/working on a miniature, the elements as building material and their interrelationship as part of the whole, etc.) In this chapter, the examination of dance miniature and dance variation in ballet and their "analogues" in gymnastics, as well as those based on the same musical works, again demonstrate the doctoral student's ability to analyze both the whole and the detail.

In CHAPTER 3. COMPLETE CHOREOGRAPHIES FOR CHILDREN IN THE ART OF BALLET, the doctoral student attempts to define the concept of "children's" ballet works, simultaneously analyzing this so-called ballet phenomenon in three of its main components.

The task set by the doctoral student is ambitious: he starts from the study of the morphology of fairy tales and their basic patterns, goes through fairy tales for children in ballet implementations, making a classification according to their complexity of perception by the children's audience. Finally, the categories of this classification are discussed in detail.

In terms of research, the chapter is well structured and accordingly well developed. What should be noted here, however, is the lack of relation to the points of intersection with Artistic Gymnastics, respectively to the general thesis of the work. To some extent, there is an effect of alienating this part of the overall line of research. Judging from the development so far, this can be easily fixed by the PhD student.

Of course, the value of this part is a fact - it would be useful for future "children's" ballet pedagogues in complete or fragmentary work on the ballet performance "synthesized in itself dramaturgy, music, choreography, pantomime, costumes, sets, acting". The doctoral student manages to meet the goal she herself set for ballet for children: "to look for what and what exactly makes them 'childish'." This would certainly help ballet educators, both in general, in their choice of title, and in analyzing its individual components, namely – dramaturgy, music and choreography.

The trailer posted is more of a recommendation for a future rework for print than a negative remark.

CHAPTER 4. Working with children. Requirements. Approaches is that part of the work that deserves special admiration. Here, the analytical material from the entire study is synthesized in an author's methodology, a combination of ballet exercise, rhythmic gymnastics, rhythmic exercises, acrobatic movements from sports gymnastics and dance improvisation.

What is impressive here is that the methodology is adapted for young children (beginners and advanced), for high school students (from 13-14 to 18 years old) and for teaching students in Higher Education Institutions. Yordanova offers methodological approaches for alternating the degree and type of workload, using adaptive methodological principles and different psychological approaches to different ages.

Sample structured classes for these groups are presented.

It should be emphasized that the presented author's methodology has been tested for many years in the rich and long-term pedagogical experience of the doctoral student in working with children, high school students and students, in the relevant institutions for these ages.

Julia Yordanova does not limit herself to this, and together with the training methodology, she also presents strategic principles for theatrical work with children, based on her own experience.

The CONCLUSION represents a concentrated point of the entire work. Like a drop of ethereal substance, Yordanova synthesizes in it the essence of the entire study, compressing the nodal points in it. Based on them, he adds conclusions at a new, final analytical level.

In summary so far:

The relevance and contribution of the work are indisputable - in Bulgaria, a similar study on the differences and similarities (pedagogical and methodological) between ballet and rhythmic gymnastics has not been done until now.

The overall comparative analysis of the work, on the one hand, demonstrates a high level of practical mastery and knowledge of the studied matter, and on the other hand, shows a serious skill for theoretical understanding and awareness of practical processes in depth. The work can easily be used as a ballet methodology for learning the analyzed material, but also as a tool for a more in-depth applied understanding of the main structural components, both in classical ballet and in rhythmic gymnastics. I recommend that it be issued in paper and electronic format.

In addition to what has been said so far, over the years Julia Yordanova has categorically proven her qualities as a practitioner, creator and educator at the same time. I know her work, as an evaluator, from the numerous national and international competitions where, without exception, she is, fully deserved, always among the prize winners. This completes the picture of her professional potential – a wide range combining creative, scientific-analytical and pedagogical qualities. This gives a serious request for her high professional future development as a valuable and unique teacher.

Without any doubt, I support the awarding of the educational and scientific degree "doctor" to doctoral student Julia Romeova Yordanova in professional direction 8.3. Music and dance art, specialty Choreography.

I categorically vote "YES"!

27.08.2022
city of Sofia

Prof. Dr. Velimir Velev
head of the Department of Dramatic Theatre,
Faculty of Performing Arts, NATFIZ/