

СТ А Н О В И Щ Е

за

Дисертационния труд на ИВАН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

„Оркестровото творчество на композитора Йордан Гошев като изпълнителска проблематика”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”/професионално направление 8.3/ „Музикално и танцово изкуство” – Катедра „Музика” – Факултет по изкуствата при Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Благоевград

от

професор д-р ДЕЯН ПАВЛОВ – преподавател по „Оперно пеене с диригент” катедра „Музикално-сценични изкуства” към Вокален Факултет и „Оперно – симфонично дирижиране” катедра „Композиция и дирижиране” към Теоретико - Композиторски и Диригентски Факултет при Национална Музикална Академия „проф. Панчо Владигеров”

Иван Стоянов е роден през 1964г. в Габрово. През 1983г. завършва средното музикално училище “проф. Веселин Стоянов” в Русе със специалност цигулка, а след това продължава образованието си в Музикалната академия “Панчо Владигеров” – София, където учи дирижиране при проф. Анна Белчева и Димитър Манолов. През 1991г. специализира оркестрово дирижиране в Академията на Йехуди Менухин “Пиер Дерво” при проф. Константин Буджиано. Участвал е в майсторски курсове на проф. Иля Мусин /Русия/ и Карл Остерайхер / Австрия/. Автор е на театрална музика и много аранжimenti за камерен, симфоничен и

духов оркестър. Концертирал е в Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Люксембург, Гърция и Сърбия.

От 1992г. до сега е директор на Габровския камерен оркестър и на международния фестивал “ДНИ НА КАМЕРНАТА МУЗИКА” в Габрово, а от 2003 до 2018г. е диригент на Софийски духов оркестър. От 2018г. е хоноруван асистент в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а от 2022г. е и главен диригент на Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“.

Гостувал е на почти всички водещи оркестри и опери в страната, реализирал е записи и дискове със Симфоничния оркестър на БНР и Камерния ансамбъл „Софийски солисти“. Репертоарът му е огромен и включва над 2000 творби от всички музикални жанрове.

Дисертационният труд се състои от 131 страници и съдържа: Увод, Две глави с подразделения, заключение, библиография, 42 нотни примера, таблица и приноси.

Уводът ни запознава с композитора Йордан Гошев в периода от 1990-2022г. Той представя творби в много жанрове и е създал значително творчество за различни оркестрови състави, за разнородникамерни формации, голямо количество солова инструментална и вокална музика. Въпреки че работи в универсална стилистика, авторът многократно заявява в редица свои съчинения предпочитанията си към фолклора, който се открива в много негови композиции. Но трябва веднага да се отбележи, четой не борави с преки цитати на автентични музикални образци.

Неговите композиции представят в дълбочина индивидуалното му творческо мислене, изградени са със своеобразен и съвременен музикален език, разпознаваеми са като авторска стилистика. Различни

произведения на композитора се изпълняват у нас и в чужбина, те са обект на издателска и звукозаписна дейност. Отзивите за неговото творчество отбелязват автор, който е спечелил много награди и са логично следствие на чудесната сътворена музика. Особено успешна е научната и педагогическа дейност на Йордан Гошев, свързана с издадени книги, с авторство на учебници и различни университетски пособия за упражнения.

Въпреки популярността на композитора Йордан Гошев, все още неговото творчество не е било обект на проучване и научен подход, които да дадат широка информация за композитора. Докторантът набляга на това, че труда му е изследване на цялостното творчество на Йордан Гошев създадено през последните три десетилетия.

Първа глава е посветена на „Изпълнителската проблематика в симфоничното творчество на композитора” – Симфония № 2 и Симфония № 3. В първа подточка – Симфония № 2 подробно е описана и анализирана от мотивите за нейното създаване през професионален подробен диригентски анализ и оркестрите с които е била изпълнена. Най-общо теоретичният анализ на симфонията представя основните творчески идеи на композитора, спецификата на структурирането на творбата, формообразуващите елементи и драматургични решения на музикалната субстанция по следния начин: - фактурата е преобладаващо хомофонна. Полифонични елементи се срещат в третия епизод, където се появява тематично ядро, асоцииращо с шопски двуглас;

-оркестрацията се разгръща най-често в три плана, но се срещат и детайли, в която тя се представя в четири плана. метриката включва размери от 2 до 7 четвърти.

- темпата са променливи, но преобладават бавните и умерените. Движението максимално достига до параметър четвъртина нота. Поради

наличието на пасажи във всички оркестрови групи, изписани с малки нотни стойности, се създава чувство за по-бързо темпо. Това усещане е много натрапчиво в последния епизод на симфонията - в зоната на генералната кулминация;

- динамичната скала на развитие на материала е с огромни амплитуди - от едва доловими четири пианисими, до мощна звукова маса, в динамика четири фортисими.

Втора подточка е за Симфония № 3 -Подобен творчески подход съществува и при създаването на други композиции от различни автори, което не е творчески прецедент. Времето от полагаването на нейното начало до окончателната ѝ редакция е в рамките на около 7 години. Симфонията може условно да се нарече „класическа“. В творбата си авторът се обръща към традиционните структури по отношение на формообразуването. Това решение се идентифицира с множество създадени емблематични творби от неокласически композитори през XX век: Хиндемит, Барток, Прокофиев, Шостакович.

ВТОРА ГЛАВА -Произведения за солов инструмент или хор симфоничен оркестър и произведения за камерен и струнен оркестър. Несъмнен е неговият афинитет към концертния жанр, представен в настоящото научно изследване от творбите „Рапсодия“ - за пиано и оркестър и Концерт за цигулка. Изброени са произведенията за солов инструмент и оркестър. Следва историята и всички особености ,анализи характерни за неговата”Рапсодия” за пиано и оркестър и Концерт за цигулка и „Луди млади”.Произведенията „Бурлеска” – за струнен оркестър и „Concerto grosso за камерен оркестър проследени и анализирани с професионална прецизност. В Заключение докторантът обобщава процесите през които е преминал работейки по произведенията.

ПРИНОСИ:

- За първи път оркестровото творчество на Йордан Гошев като изпълнителска проблематика е тема акцентно изследване. - Художествено-творческият принос на дисертационния труд представляват концертните изпълнения с Габровския камерен оркестър и записите със Симфоничния оркестър на БНР на някои от анализирани произведения в настоящия труд, както и редакционна работа при подготовката на записа в БНР на Кочерто гросо за камерен оркестър и бъдещата премиера на Коонцерт за цигулка и оркестър.

- В дисертационния труд са представени някои стилови взаимодействия в творчеството на Йордан Гошев с творби на европейски и български композитори. Направен е опит за систематизация на оркестровото творчество на Йордан Гошев от последните 12 години, като са осветлени хронологични концептуални връзки между творбите му от този период.

- Представени са практически указания към диригентите и изпълнителите за решаването на някои проблеми от техническо и художествено естество в репетиционния процес, звукозаписа и концертни изпълнения.

Като диригент и музикант, който дълги години е представял премиери на произведения на различни наши композитори, приветствам начинанието на Иван Стоянов да опише, анализира и остави като наследство богатото творчество на композитора Йордан Гошев и препоръчвам на журито да му присъди образователната и научна степен „доктор“.

28.10.2022г.

Професор д-р ДЕЯН ПАВЛОВ

OPINION

for

The dissertation work of IVAN STEFANOV STOYANOV

"The orchestral work of the composer Yordan Goshev as a performing problem"

For the awarding of the educational and scientific degree "doctor"/professional direction 8.3/ "Music and dance art" - Department of "Music" - Faculty of Arts at Southwestern University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad

by

Professor Ph.D DEYAN PAVLOV - teacher of "Opera Singing with a Conductor" Department of "Musical and Performing Arts" at the Vocal Faculty and "Opera - Symphonic Conducting" Department of "Composition and Conducting" at the Faculty of Theory, Composition and Conducting at the National Academy of Music " prof. Pancho Vladigerov"

Ivan Stoyanov was born in 1964. in Gabrovo. In 1983 graduated from the high school of music "prof. Veselin Stoyanov" in Ruse majoring in violin, and then continued his education at the "Pancho Vladigerov" Music Academy - Sofia, where he studied conducting with Prof. Anna Belcheva and Dimitar Manolov. In 1991 specialized in orchestral conducting at the Academy of Yehudi Menuhin "Pierre Dervaux" under Prof. Constantin Buggiano. He participated in master courses of Prof. Ilya Musin /Russia/ and Karl Osterreicher /Austria/. He is the author of theater music and many arrangements for chamber, symphony and wind orchestra. He has given concerts in Germany, France, Italy, Spain, Switzerland, Luxembourg, Greece and Serbia.

Since 1992 until now he is the director of the Gabrovo Chamber Orchestra and the international festival "DAYS OF CHAMBER MUSIC" in Gabrovo, and from 2003 to 2018. is the conductor of the Sofia Wind Orchestra. From 2018 is a part-time assistant at the National Academy of Music "Prof. Pancho Vladigerov", and from 2022 is also the chief conductor of the Razgrad Philharmonic "Prof. Dimitar Nenov".

He has been a guest at almost all the leading orchestras and operas in the country, he has made recordings and CDs with the Symphony Orchestra of the BNR and the Chamber Ensemble "Sofia Soloists". His repertoire is huge and includes over 2000 works from all musical genres.

The dissertation consists of 131 pages and contains: Introduction, Two chapters with subdivisions, conclusion, bibliography, 42 sheet music examples, table and contributions.

The introduction introduces us to the composer Yordan Goshev in the period from 1990-2022.

He presents works in many genres and has produced a significant body of work or various orchestral compositions, for heterogeneous chamber formations, a large amount of solo instrumental and vocal music. Although he works in a universal style, the author repeatedly states in a number of his compositions his preference for folklore, which is found in many of his compositions. But it should be immediately noted that he does not deal with direct quotations of authentic musical samples.

His compositions represent his individuality in depth creative thinking, are built with a unique and modern musical language, are recognizable as author's stylistics. Various works of the composer are performed in our country and abroad, they are the subject of publishing and sound recording activities. Reviews of his work note an author who has won many awards are a logical consequence of the wonderful music created.

The scientific and pedagogical activity of Yordan Goshev, related to published books, authorship of textbooks and various university exercise aids, is particularly successful.

Despite the popularity of the composer Yordan Goshev, his work has not yet been the subject of research and a scientific approach that would provide broad information about the composer. The doctoral student emphasizes that his work is a study of Yordan Goshev's entire work created in the last three decades.

THE FIRST CHAPTER is devoted to the "Performance issues in the composer's symphonic work" - Symphony No. 2 and Symphony No. 3. In the first subsection - Symphony No. 2 is described and analyzed in detail from the reasons for its creation through a professional detailed conducting analysis and

the orchestras with which it was performed was fulfilled. In general, the theoretical analysis of the symphony presents the main ones

creative ideas of the composer, the specifics of the structuring of the work, form-forming elements and dramaturgical solutions of the musical substance as follows:

- the invoice is predominantly homophonic. Polyphonic elements are found in the third episode, where a thematic core associated with Chopin's double voice emerges;

- the orchestration unfolds most often in three plans, but there are also details in which it is presented in four plans. metric includes sizes from 2 to 7 quarters.

- tempos are variable, but slow and moderate prevail.

The movement maxes out at the quarter note parameter. Due to the presence of passages in all orchestral groups written in small note values, a sense of faster tempo is created. This feeling is very intrusive in the latter

episode of the symphony - in the zone of the general climax;

- the dynamic scale of development of the material is huge tudi - from barely perceptible four pianissimes, to a powerful sound mass, in dynamics four fortissimas.

The second subsection is about Symphony No. 3 - A similar creative approach exists in the creation of other compositions by different authors, which is not a creative precedent. The time from the laying of its beginning to its final revision is within about 7 years. The symphony can conditionally be called "classical". In his work, the author turns to traditional structures in terms of form formation. This decision is identified with numerous iconic works created by neoclassical composers in the 20th century: Hindemith, Bartok, Prokofiev, Shostakovich.

CHAPTER TWO - Works for solo instrument or choir and symphony orchestra and works for chamber and string orchestra. There is no doubt about his affinity to the concert genre, represented in the present scientific study by the works "Rhapsody" - for piano and orchestra and Concerto for violin. Works for solo instrument and orchestra are listed. The following is the story and all the features, analyzes characteristic of his "Rhapsody" for piano and orchestra and Violin Concerto and "Crazy Youth". The works "Burlesque" - for string orchestra and "Concerto grosso" for chamber orchestra traced and analyzed with

professional precision. In the Conclusion, the doctoral student summarizes the processes he went through while working on the works.

THE CONTRIBUTIONS - For the first time, Yordan Goshev's orchestral work as a performance issue is the subject of an accent study.

- The artistic and creative contribution of the dissertation work represents the concert performances with the Gabrovi Chamber Orchestra and the recordings with the Symphony

BNR orchestra of some of the analyzed works in the present work, as well as editorial work in the preparation of the BNR recording of Kocherto grosso for chamber music

orchestra and the upcoming premiere of the Kooncert for violin and orchestra.

- Some stylistic interactions are presented in the dissertation

the work of Yordan Goshev with works of European and Bulgarian composers. An attempt has been made to systematize Yordan Goshev's orchestral work of the last 12 years, illuminating chronological conceptual connections between his works from this period. - Practical instructions for conductors and performers are presented for solving some technical and artistic problems in the rehearsal process, sound recording and concert performances.

As a conductor and musician, who for many years has presented premieres of works by various composers, I welcome Ivan Stoyanov's initiative to describe, analyze and leave as a legacy the rich work of the composer Yordan Goshev, and I recommend the jury to award the educational and scientific degree to the candidate.

28.10.2022
PAVLOV

Professor Ph.D DEYAN