

Рецензия

от

проф. д-р Свилен Райчев

на дисертационен труд за присъждане
на образователна и научна степен „доктор”

на

Ванг Хаоксинг

на тема:

**„Създаване и изпълнение на вокална музика в
съвременен Китай”**

научна област 8. Изкуства

професионално направление 8.3.

Музикално и танцова изкуство,

докторска програма

„Теория и практика на изпълнителското изкуство”

на ЮЗУ “Неофит Рилски”

Научен ръководител: проф. д. н. Филип Павлов

Ванг Хаоксинг е роден в Китай. Завършва бакалавърска степен през 2017 г. Магистърската му степен е от Консерваторията “Санта Чичилия” -Рим, Италия.

Докторант редовна форма, платено обучение по професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“, докторска програма „Теория и практика на изпълнителското изкуство” към катедра „Музика“ на Факултета по изкуства при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Участва в редица концерти и мероприятия организирани от ЮЗУ “Н.Рилски”

Дисертационният труд съдържа общо 141 страници, от тях 138 стр.основен текст и включва 26 нотни примера. Ползваната литература е от 18 източника на китайски език.

Дисертацията се състои от увод, три основни глави с подраздели, Заключение, Библиография, Приноси на дисертационния труд и Списък на научните публикации по темата на изследването.

Впечатлен съм от начина, по който е замислен и изграден дисертационния труд – академично, с отличен стил.

Основната цел, която си поставя този труд е да направи изследване на постиженията на китайската вокална музика, систематичен преглед на еволюцията и развитие на вокалното музикално творчество след навлизането на западната култура в Китай.

Идеята за обстойно проучване и анализ на особеностите в певческите стилове за всеки един от периодите на развитие на китайското вокално музикално изкуство е сама по себе си голямо предизвикателство.

Първата част на изследването представлява обзор на китайската народна вокална музика през древността. Отбелязани са различните периоди в традиционната китайска вокална музика. Описани са характеристиките на народното пеене в традиционната китайска музика, както и периодите на трансформация на народното пеене и заимстване на особености и методите от западната музика и особено от белкантото както и влиянието на християнството върху китайската музикална култура.

Непрекъснатото задълбочаване на изследването на дейностите, свързани с вокалната музика води до анализ на ролята на училищната песен за националното творчество и насърчаване създаването на вокални музикални произведения.

Цитирам:

“Възходът на училищното пеене допринася за безпрецедентната жизненост и надежда за създаването на песни.” стр 11 от Автореферата.

Традиционната китайска музика се развива под влиянието на навлизането на западната музика. Появата и развитието на съвременните китайски художествени песни несъмнено са повлияни от европейските художествени песни. Изброени са едни от най-емблематичните /според докторанта/ творби от началото на 20-ти век.

Отбелязани са и различни музикални практики, свързани с важни политически моменти за държавата. Ванг Хаоксинг разделя вокалното музикално творчество в периода след “Културната революция” на три категории: *художествени песни, опери и популярни песни.*

Във втора основна глава “Аспекти на съвременната китайска вокална музика” са представени нови сюжети в съдържанието на вокалните композиции, предимства и предизвикателства при създаването и изпълнението на съвременна китайска вокална музика, съвременните технологии в музикалното творчество и особености на методите за създаване на вокална музика в различни региони на Китай. Изследвани са съвременните теми и новото съдържание в китайската вокална музика, социалните проблеми, темите за любовта, за романтиката и взаимоотношенията между хората.

Цитирам:

“Китайската вокална музика е въплъщение на дълбоко вкорененото културно наследство и традиции на Китай. Тя черпи вдъхновение от древната китайска поезия, философия и фолклор.” стр.21 от автореферата

Много са интересни разсъжденията на дисертанта за баланса между традициите и иновациите, и за влиянието на съвременните технологии в музикалното творчество, както и регионалното разнообразие на китайската вокална музика.

В трета глава е показана композиционната и изпълнителска проблематика в избрани творби от регион Източен Китай - провинция Дзянсу. Направен е преглед на създаването и на изпълнението на съвременни вокални музикални произведения от провинция Дзянсу, анализ на съвременната практика за създаване на вокална музика в Дзянсу, анализ на характеристиките на съвременната обработка на традиционните народни песни от региона, както и разнообразните певчески умения в етническата вокална музика на провинция Дзянсу и наследството и развитието на народната вокална музика на провинция Дзянсу. Дадени са множество примери за създадените нови художествени произведения на базата на традиционни вокални методи на пеене, допълнени с нови съвременни елементи.

В отделните части на дисертацията са изтъкнати и изведени принципите и трудностите при решаване на конкретните задачи при изпълнение на китайската вокална музика.

Като предимство на дисертацията, бих отбелязал и наличието на всякакъв снимков и нотен материал от различни източници, с който представената разработка само печели.

Дисертационния труд не е само историческо, хронологично изследване на отделен жанр или епоха. Това е аналитичен размисъл на автора върху традициите в китайската вокална музика и върху това как младите хора трябва да се подготвят за изпълнение на произведения в този стил. Дисертационния труд е много полезен и ще бъде полезен за младите хора, които се обучават на този вид изкуство.

Така представената дисертация обогатява нашата научна литература и може да послужи със своите идеи за нови научни разработки.

Трудът има ярко изразен приложен характер. В този смисъл той се явява естествена връзка с миналото и перспективното развитие както на европейската така и на китайската вокална музика.

С лаконична, ясна и категорична мисъл дисертанта поставя въпросите, като навсякъде без понякога да е изразено с думи, подтекстуално личи неговото лично виждане и отношение по засегнатите теми. За разработката са използвани множество трудове, класифицирани според историческия период на зараждането им. Отделено е и място на школи и автори, които са особено важни и които за съжаление са слабо познати у нас, но мисля, че трябва да бъдат използвани не само китайски източници, или най-малко в

Библиографията заглавията на тези китайски източници да бъдат преведени на български език.

В заключението е направен опит за обобщение на проблематиката и извеждане на приносните моменти в текста. Това изследване служи като ориентир в намирането на стилистически вярна интерпретация не само на изпълнението на китайското пеене, а и на вокалната музика като цяло.

Напълно съм съгласен с изведените от автора приноси на дисертационния труд.

Дисертанта има и необходимите научни публикации по темата.

Като заключение искам да кажа, че трудът притежава необходимите приносни качества на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.

Убеден съм, че дисертационния труд на Ванг Хаоксинг има приносен характер, както в теоретичен така и в приложен смисъл. С цялостната си дейност и приноси кандидата отговаря на изискванията за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.

Проф. д-р Свилен Райчев

Review

by

Prof. Dr. Svilen Raychev

of a dissertation for the award of
an educational and scientific degree of "Doctor"

to

Wang Haoxing

on the topic:

**„Creation and Performance of Vocal Music in
Contemporary China”**

scientific field 8. Arts

professional field 8.3.

Musical and Dance Arts,

doctoral program

"Theory and Practice of Performing Arts,,

at SWU "Neofit Rilski”

Supervisor: Prof. Philip Pavlov, Doctor of Arts

Wang Haoxing was born in China. He completed his bachelor's degree in 2017. His master's degree is from the "Santa Cecilia" Conservatory in Rome, Italy.

He is a regular form doctoral student, paying tuition in professional direction 8.3 "Musical and Dance Arts," doctoral program "Theory and Practice of Performing Arts" at the Music Department of the Faculty of Arts at SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad.

He participates in a number of concerts and events organized by SWU "N. Rilski".

The dissertation contains a total of 141 pages, of which 138 pages are main text and includes 26 musical examples. The literature used is from 18 sources in Chinese.

The dissertation consists of an introduction, three main chapters with subdivisions, Conclusion, Bibliography, Contributions of the dissertation, and List of scientific publications on the topic of the research.

I am impressed by the way the dissertation is conceived and structured - academically, with excellent style.

The main goal of this work is to conduct research on the achievements of Chinese vocal music, a systematic review of the evolution and development of vocal musical creativity after the penetration of Western culture into China.

The idea of a thorough study and analysis of the characteristics in vocal styles for each period of development of Chinese vocal music is itself a great challenge.

The first part of the study presents an overview of Chinese folk vocal music throughout antiquity. The different periods in traditional Chinese vocal music are noted. The characteristics of folk singing in traditional Chinese music are described, as well as the periods of transformation of folk singing and the borrowing of characteristics and methods from Western music, especially *bel canto*, and the influence of Christianity on Chinese musical culture.

The continuous deepening of research activities related to vocal music leads to an analysis of the role of school singing in national creativity and the encouragement of the creation of vocal musical works.

I quote:

"The rise of school singing contributes to unprecedented vitality and hope for song creation." page 11 of the Abstract.

Traditional Chinese music develops under the influence of the influx of Western music. The emergence and development of modern Chinese art songs are undoubtedly influenced by European art songs. Some of the most emblematic (according to the doctoral student) works from the early 20th century are listed.

Various musical practices related to important political moments for the state are also noted. Wang Haokxing divides vocal musical creativity in the period after the "Cultural Revolution" into three categories: *art songs, operas, and popular songs*.

In the second main chapter "Aspects of contemporary Chinese vocal music," new plots in the content of vocal compositions, advantages and challenges in the creation and performance of contemporary Chinese vocal music, contemporary technologies in musical creativity, and features of methods for creating vocal music in different regions of China are presented. Contemporary themes and new content in Chinese vocal music, social problems, themes of love, romance, and relationships between people are explored.

I quote:

"Chinese vocal music is an embodiment of the deeply rooted cultural heritage and traditions of China. It draws inspiration from ancient Chinese poetry, philosophy, and folklore." page 21 of the Abstract

The discussions of the doctoral student about the balance between traditions and innovations, and the influence of modern technologies in musical creativity, as well as the regional diversity of Chinese vocal music, are very interesting."

"In the third chapter, the compositional and performance issues in selected works from the Eastern China region - Jiangsu Province, are demonstrated. A review of the creation and performance of contemporary vocal musical works from Jiangsu Province is made, analyzing contemporary practices in creating vocal music in Jiangsu, analyzing the characteristics of contemporary processing of traditional folk songs from the region, as well as the diverse vocal skills in ethnic vocal music in Jiangsu Province and the heritage and development of folk vocal music in Jiangsu Province. Numerous examples of newly created artistic works based on traditional vocal singing methods, supplemented with new contemporary elements, are given.

In separate parts of the dissertation, the principles and difficulties in solving specific tasks in performing Chinese vocal music are highlighted and derived.

As an advantage of the dissertation, I would also note the presence of all kinds of photographic and musical material from various sources, which only enhances the presented development.

The dissertation is not just a historical, chronological study of a separate genre or era. This is an analytical reflection of the author on the traditions in Chinese vocal music and on how young people should prepare for performing works in this style. The dissertation is very useful and will be useful for young people who are training in this type of art.

Thus presented, the dissertation enriches our scientific literature and can serve with its ideas for new scientific developments.

The work has a clearly expressed applied character. In this sense, it is a natural link between the past and the prospective development of both European and Chinese vocal music.

With concise, clear, and categorical thinking, the doctoral student raises questions, subtly expressing his personal views and attitudes on the topics discussed. Many works have been used in the development, classified according to the historical period of their inception. A place has also been allocated for schools and authors who are particularly important but unfortunately little known to us, but I believe that not only Chinese sources should be used, or at least in the Bibliography, the titles of these Chinese sources should be translated into Bulgarian.

The conclusion attempts to summarize the issues and highlight the contributory points in the text. This study serves as a guide in finding a stylistically accurate interpretation not only of the performance of Chinese singing but also of vocal music as a whole.

I fully agree with the contributions derived by the author from the dissertation work.

The doctoral student has the necessary scientific publications on the topic.

In conclusion, I want to say that the work possesses the necessary contributory qualities of a dissertation for obtaining the educational and scientific degree of "Doctor."

I am convinced that Wang Haokxing's dissertation has a contributory character, both in theoretical and applied sense. With his overall activity and contributions, the candidate meets the requirements for obtaining the educational and scientific degree of "Doctor."

April 10, 2023

Prof. Dr. Svilen Raychev