

Рецензия

от

проф. д-р Свилен Райчев

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

на

Джиа Дживей

на тема:

„КИТАЙСКАТА ОПЕРА НА КРЪСТОПЪТЯ МЕЖДУ ИЗТОЧНИТЕ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОТО ОПЕРНО РАЗВИТИЕ”

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

Джиа Дживей е роден в Китай. Преподавател по вокална музика в Колежа по музика и танци на Хебейския педагогически университет.

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.

Дисертационният труд съдържа общо 123 страници, които включват Увод, Три глави с подраздели, Заключение, Библиография, Приноси на дисертационния труд, 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 национална опера от нейното възникване до наши дни, систематичен преглед на еволюцията и развитие, както и изграждане на собствена визия на китайския оперен театър след навлизането на западната култура в Китай.

Първата част на изследването представлява обзор на възникването на операта в Западна Европа като разглежда произхода и ранното развитие на вокалното изкуство и значението на музикалното образование в Древна Гърция и Рим и посочва, че операта произлиза от древногръцката и римската театрална традиция, която комбинира поезия, музика и танц. Отбелязани са и основните оперни видове и жанрове: Класическа опера, Романтична опера, Оратория, Комична опера, както и жанра мюзикъл. Чрез сравнителен анализ е представена и китайската национална опера. 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.

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

Традиционната китайска музика се развива под влиянието на навлизането на западната музика. Появата и развитието на съвременните китайски оперни произведения несъмнено са повлияни от европейските. Това е отразено във втора глава „Влиянието на западноевропейската опера върху развитието на китайския оперен театър“

Цитирам: *Въпреки че историята на китайската опера е сравнително кратка, тя е абсорбирала западни елементи и е включила силни местни културни характеристики.* Стр. 18 от автореферата.

Отбелязани са и различни музикални практики и възможности за културен обмен. В тази глава се сравнява, изучава и задълбочено изследва приложението на техниката Белканто и съчетаването му с традиционното китайско вокализиране. Не е пропуснато и значението на западната опера при изграждане структурата на китайската оперна форма, с което постоянно се подобрява нивото на вокалното изпълнение и се ангажира зрителския интерес. Отварянето на китайския пазар и изпълнението на западни опери намира нови творчески, икономически, образователни и възпитателни хоризонти. Интересът на китайската публика към оперното изкуство и към музикалната култура на страната постепенно нараства, а новосъздадени китайски оперни произведения бързо напускат пределите на Китай и получават сериозно разпространение в Европа и света. Направеното обобщение в края на втора глава на иновациите и тенденции в китайската опера показва, че в процеса на нейното непрекъснато развитие активно се усвояват новаторските идеи, като едновременно с това се запазват собствените уникални културни характеристики и естетически концепции.

Трета глава е „Анализ на съвременното състояние на оперния жанр в Китай - художествени, възпитателни и образователни цели.“

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. Потвърждава се и твърдението, че Китайската националната опера е намерила своите индивидуални измерения и вече се

вписва в световните тенденции на оперния жанр. Джиа Дживей прави следното заключение:

Цитирам: Китайските творци на оперно изкуство не трябва да пренебрегват богатите културни ресурси на Китай. Но те трябва да намерят своята трансформация в съвременното си творческо мислене и така със сигурност ще предизвикат нетрадиционни подходи при създаването на нови концепции в жанра. Стр.34 от Автореферата.

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 всякакви таблици 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 национална опера 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/ в библиографията са отбелязани 62 източника/. Отделено е и място на школи и автори, които са особено важни и които за съжаление са слабо познати у нас.

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 и интерпретирането в китайската национална опера, 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 Джиа Дживей 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” в направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“ и призовавам уважаемото научно жури тя да му бъде присъдена.

Искам да изкажа и специалните си поздравления на научния ръководител проф н.д. Филип Павлов за добре свършената работа.

Проф. д-р Свилен Райчев

RECENZIIY

From

Prof. Dr. Svilen Raichev

The Dissertation Thesis Award

Educational and Scientific Degree "Doctor"

On

Jia Zhiwei

About:

**"Chinese Opera at the Crossroads between Eastern Traditions and Modern
Opera Development"**

Science 8. Arts

Professional Direction 8.3.

Music and dance art,

Doctoral Program

"Theory and Practice of Performing Arts"

The Neofit Rilski University

Scientific supervisor: Prof. Filip Pavlov, Ph.D

Jia Zhiwei was born in China. Teacher of vocal music at the College of Music and Dance of Hebei Pedagogical University.

Full-time doctoral student, paid training in professional direction 8.3 "Music and Dance Art", doctoral program "Theory and Practice of Performing Arts" at the Department of Music of the Faculty of Arts at the Neophyt Rilski State University - Blagoevgrad.

Participated in a number of concerts and events.

The dissertation contains a total of 123 pages, which include Introduction, Three chapters with subsections, Conclusion, Bibliography, Contributions of the dissertation, List of scientific publications on the topic of the study.

I am impressed by the way the dissertation was conceived and constructed - academically, with an excellent style.

The main goal of this work is to research the achievements of the Chinese national opera from its inception to the present day, a systematic review of its evolution and development, as well as to build its own vision of the Chinese opera theater after the entry of Western culture into China.

The first part of the study presents an overview of the emergence of opera in Western Europe, examining the origins and early development of vocal art and the importance of musical education in Ancient Greece and Rome, and points out that opera originated in the ancient Greek and Roman theatrical tradition, which combined poetry, music and dance. The main opera types and genres are also noted: Classical opera, Romantic opera, Oratorio, Comic opera, as well as the musical genre. The Chinese national opera is also presented through a comparative analysis. 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 features and methods from Western music.

Continuous deepening in the study of the activities related to vocal music leads to an analysis of the role of the song for the national creativity and promotion of the creation of vocal musical works.

Traditional Chinese music developed under the influence of the influx of Western music. The appearance and development of modern Chinese opera works have undoubtedly been influenced by European ones. This is reflected in the second chapter "The influence of Western European opera on the development of Chinese opera theater"

Quote: Although the history of Chinese opera is relatively short, it has absorbed Western elements and incorporated strong local cultural characteristics. Page 18 of the abstract.

Various musical practices and opportunities for cultural exchange are also noted. This chapter compares, studies and thoroughly explores the application of the Belcanto technique and its combination with traditional Chinese vocalization. The importance of Western opera in building the structure of the Chinese opera form, which constantly improves the level of vocal performance and engages the audience's interest, has not been overlooked. The opening of the Chinese market and the performance of Western operas found new creative, economic, educational and educational horizons. The Chinese public's interest in opera art and the country's musical culture is gradually growing, and newly created Chinese opera works are quickly leaving the borders of China and receiving serious distribution in Europe and the world. The summary made at the end of the second chapter of innovations and trends in Chinese opera shows that in the process of its continuous development, innovative ideas are actively assimilated, while at the same time preserving its own unique cultural characteristics and aesthetic concepts.

Chapter Three is "An Analysis of the Contemporary State of the Opera Genre in China - Artistic, Educational and Educational Purposes."

The dissertation's reflections on the balance between tradition and innovation, and on the influence of modern technology in musical creativity, as well as the regional diversity of Chinese vocal music, are very interesting. It also confirms the statement that the Chinese National Opera has found its individual dimensions and now fits into the world trends of the opera genre. Jia Jiwei makes the following conclusion:

I quote: Chinese opera artists should not ignore China's rich cultural resources. But they have to find their transformation in their modern creative thinking, and so they will surely challenge unconventional approaches in creating new concepts in the genre. Page 34 of the Abstract.

In the separate parts of the dissertation, the principles and difficulties in solving the specific tasks in the performance of Chinese vocal music are emphasized and brought out.

As an advantage of the dissertation, I would also note the presence of all kinds of tables and sheet music from various sources, with which the presented development only benefits.

A dissertation is not just a historical, chronological study of a particular genre or era. This is the author's analytical reflection on the traditions of Chinese National Opera and how young people should prepare to perform works in this style. The dissertation work is very useful and will be useful for young people who are learning this kind of art.

The dissertation thus presented enriches our scientific literature and can serve with its ideas for new scientific developments.

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

With a laconic, clear and categorical thought, the dissertation puts the questions, and everywhere, without sometimes being expressed in words, subtextually shows his personal view and attitude on the topics concerned. Numerous works were used for the development/ 62 sources are noted in the bibliography/. A place is also dedicated to schools and authors who are particularly important and who, unfortunately, are little known in our country.

In the conclusion, an attempt is made to summarize the issues and bring out the contributing points in the text. This research serves as a guide in finding a stylistically correct interpretation not only of Chinese singing performance and interpretation in the Chinese National Opera, but also of vocal music in general.

I fully agree with the author's contributions to the dissertation work.

The dissertation also has the necessary scientific publications on the subject.

As a conclusion, I want to say that the work has the necessary contributing qualities of a dissertation for the acquisition of the educational and scientific degree "doctor".

I am convinced that Jia Jiwei's dissertation has a contribution nature, both in a theoretical and an applied sense. With his overall activity and contributions, the candidate meets the requirements for obtaining the educational and scientific degree "doctor" in direction 8.3 "Music and dance art" and I call on the respected scientific jury to award it to him.

I also want to express my special congratulations to the scientific supervisor, Prof. Phd. Filip Pavlov for a job well done.

Prof. Dr. Svilen Raichev