

РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д. изк. Йордан Гошев – преподавател по хармония и полифония в
ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград
относно дисертационен труд за присъждане
на образователната и научна степен „ДОКТОР”,
представен от
Джиа Дживей, редовен докторант към катедра „Музика”, Факултет по
изкуствата, ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград
на тема: **„Китайската опера на кръстопътя между източните традиции и
съвременното оперно развитие“.**

Джиа Дживей е завършил бакалавърска степен в консерваторията в Shenyang и магистърска степен в университета Hebei през 2016 година. Носител е на редица награди като участник във вокални групи и като вокален педагог. Реализирал е редица публикации за интерпретацията и обучението на бъдещите певци.

Дисертационният труд съдържа: увод, три глави, заключение и библиография. Ползваната литература обхваща 62 източника теоретични разработки основно на китайски изследователи, свързани с проблематиката на дисертацията.

В **УВОДА** е представена стандартната информация за намеренията на изследователя, целта и задачите, заложили в изследователския труд, но остава не съвсем ясна методологията. Стремехът за анализ на тенденциите и преплитането на традициите в китайското вокално изкуство и влиянието на западноевропейската опера, художествените, образователните и

възпитателните цели, които днес се възлагат на този вид музикално изкуство, в Китай, са ясно и аргументирано заявени.

В първа глава „Възникване на операта в Западна Европа и в Китайската национална култура“, докторантът проследява зараждането и историческото развитие на жанра, прави съпоставки и проследява влиянието на европейската музикална култура в отделните етапи на развитие, сценичната своеобразност на китайската изразност и анализира противоречието в интонационната същност на китайската народна песен и използваните хармонии в оркестровата партитура и структурното изграждане на оперната драматургия. Представя недостатъците във вокалното изпълнение на китайските певци в преходите и гъвкавостта на гласа, както и плътността на тембъра.

Втора глава “Влиянието на западноевропейската опера върху развитието на китайския оперен театър“ е посветена на огромното влияние на западноевропейската опера в областта на утвърдените музикало изразни средства - хармония, оркестрация, музикална структура, вокализиране, сценични и сюжетни техники и пр., върху техническото оформяне и сценична реализация. Натрупаният огромен опит, в продължение на един век, от основаването и интегриране на националната със западната опера са непрекъснат и последователен процес. Стремещът за запазване на фолклорния първоизточник и традиционно изкуство, търсенето на своеобразен път са приоритетни за голяма част от китайските композитори от последните няколко десетилетия.

Трета глава „Анализ на съвременното състояние на оперния жанр в Китай - художествени, възпитателни и образователни цели“ се разглеждат спецификата, еволюционните процеси на претворяване на традиционната култура с модерното изкуство. Обогащането на изразните средства с

включване на традиционни китайски инструменти в оркестъра, с използване на интонации от популярната и джазовата музика целят запазване и развиване на обществения интерес към този вид изкуство. Изискванията към оперните изпълнители са овладяване на Белкантото, но и спецификата на китайското пеене, запазвайки стилистиката на китайската музика и различния звуков колорит. Авторът на дисертацията обвързва развитието на китайската опера с педагогическите подходи и адаптирането ѝ към съвременния културен пазар. В Заключението са обобщени изводите от направеното научно изследване. Посочени са:

- основите за жизнеността и развитие на този жанр в Китай. Това са новата политическа идеология и отношението към изкуството като сфера на влияние;
- реализирането на качествен образователен скок в музикалната подготовка;
- включването на пазарната икономика като способ за разпространение на китайското изкуство по света.

Избраната тема от Джиа Дживей изисква от изследователя широки познания към съществуващата богата литература по темата и достатъчен изпълнителски опит, от една страна, и спецификата, вокализирането, структурните особености в китайското песенно и фолклорно наследство, от друга.

Фокусирането върху процесите на интеграция на западноевропейското изкуство и стремежа и специфичния подход в последните години на китайските композитори в сценичното реализиране на оперни постановки има редица предимства за докторанта Джиа Дживей, тъй като:

- анализира и съпоставя за първи път музикалните изразни средства – мелодия, хармония, оркестрация, ритъм и пр. използвани при изграждане на драматургията в западноевропейската и китайската опери.
- посочва специфичните черти във формалната структура и изграждане на цялостния спектакъл;
- предлага авторската система за обучение на вокални изпълнители „Три класни стаи“, която е намерила своето приложение в педагогическата подготовка в Китай.

Джиа Дживей изследва многопосочно значението и ролята на вокалната музика в Китай в исторически план, спецификата на китайската словесност, обосновават се настъпилите промени в емоционалната съдържателност и използването на нови композиторски техники в структурата на оперното изкуство.

Приносните качества на труда са налице, тъй като това е изследване, което представя широк обзор на технологични новости, нови техники на композиране, специфичното звукоизвличане, свързано с текста и подхода към отделните части на думата, създаване на специфични национални форми при композиране на китайска вокална музика

Направените анализи имат убедителни аргументи и представят докторанта като един сериозен и задълбочен учен, с богати теоретични познания и детайлно познаване на процесите. Таблиците и избраните нотни примери подкрепят тезата на докторанта и са удачно подбрани.

Направените публикации по темата са достатъчни. Авторефератът отразява в пълнота съдържанието на дисертацията.

Ето защо, в заключение, изразявам своето положително становище за присъждане на научната и образователна степен „доктор” на Джиа Дживей, редовен докторант към катедра „Музика”, Факултет по изкуствата при ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград. Дисертационният труд има приносен характер като теоретична и научна разработка.

25.10.2024 г.

Благоевград

проф. д. изк. Йордан Гошев

RECENZIIY

From Prof. Ph.D. Jordan Goshev -Lecturer in Harmony and Polyphony at South
University "N. Rilski ", Blagoevgrad

About a dissertation for awarding
The educational and scientific degree "Doctor",

Presented by

Jia Zhiwei, full-time PhD student at the Department of Music, Faculty of Arts,
South University "N. Rilski ", Blagoevgrad

**on the topic: "Chinese Opera at the Crossroads between Eastern Traditions
and Modern Opera Development".**

Jia Zhiwei graduated from Shenyang Conservatory with a bachelor's degree and Hebei University with a master's degree in 2016. He is the winner of a number of awards as a participant in vocal groups and as a vocal pedagogue. He has published a number of publications on the interpretation and training of future singers.

The dissertation contains: introduction, three chapters, conclusion and bibliography. The used literature covers 62 sources of theoretical developments mainly by Chinese researchers related to the issues of the dissertation.

The **INTRODUCTION** presents the standard information about the researcher's intentions, the goal and the tasks involved in the research work, but the methodology remains unclear. Seeking to analyze the trends and the intertwining of traditions in Chinese vocal art and the influence of Western European opera, the artistic, educational and educational goals that are assigned to this type of musical art in China today are clearly and reasonedly stated.

In the first chapter, "**Emergence of Opera in Western Europe and in Chinese National Culture**", the doctoral student traces the origin and historical development of the genre, makes comparisons and traces the influence of European musical culture in the individual stages of development, the stage originality of Chinese expressiveness and analyzes the contradiction in the intonation essence of the Chinese folk song and the harmonies used in the orchestral score and the structural construction of the opera drama. It represents the shortcomings in the vocal performance of Chinese singers in the transitions and flexibility of the voice, as well as the density of the timbre.

The second chapter "**The influence of Western European opera on the development of the Chinese opera theater**" is devoted to the enormous influence of Western European opera in the field of established musical means of expression - harmony, orchestration, musical structure, vocalization, stage and plot techniques, etc., on technical shaping and stage realization. The vast experience accumulated, over a century, from the foundation and integration of national and western opera is a continuous and consistent process. The aspiration to preserve the folklore original source and traditional art, the search for a unique path are priorities for a large number of Chinese composers from the last few decades.

The third chapter "**Analysis of the current state of the opera genre in China - artistic, educational and educational purposes**" examines the specifics, the evolutionary processes of transforming traditional culture with modern art. Enriching the means of expression with the inclusion of traditional Chinese instruments in the orchestra, with the use of intonations from popular and jazz music, aim to preserve and develop public interest in this type of art. The requirements for opera singers are to master the Bel canto, but also the specifics of Chinese singing, preserving the style of Chinese music and the different sound

color. The author of the dissertation links the development of Chinese opera with pedagogical approaches and its adaptation to the modern cultural market.

The conclusions of the scientific research are summarized in the Conclusion. They are indicated:

- The foundations for the vitality and development of this genre in China. These are the new political ideology and the attitude towards art as a sphere of influence;
- The realization of a qualitative educational leap in musical training;
- The incorporation of the market economy as a way to spread Chinese art around the world.

The topic chosen by Jia Jiwei requires the researcher to have extensive knowledge of the existing rich literature on the topic and sufficient performance experience on the one hand, and the specificity, vocalization, structural features in Chinese song and folklore heritage on the other.

Focusing on the processes of integration of Western European art and the pursuit and specific approach in recent years of Chinese composers in the stage realization of opera productions has a number of advantages for PhD student Jia Zhiwei, as:

- It analyzes and compares for the first time the musical means of expression-melody, harmony, orchestration, rhythm, etc. used in the construction of dramaturgy in Western European and Chinese operas.
- Indicates the specific features in the formal structure and construction of the overall spectacle;

- He offers the author's system for training vocal performers "Three Classrooms", which has found its application in pedagogical training in China.

Jia Zhiwei explores in many ways the meaning and role of vocal music in China in historical terms, the specificity of Chinese literature, the changes in emotional content and the use of new compositional techniques in the structure of opera art are substantiated.

The contribution qualities of the work are there, as it is a study that presents a broad overview of technological innovations, new composing techniques, the specific sound extraction related to the text and the approach to the individual parts of the word, the creation of specific national forms in composing Chinese vocal music

The analyzes made have convincing arguments and present the doctoral student as a serious and thorough scientist, with rich theoretical knowledge and detailed knowledge of the processes. The tables and selected sheet music examples support the doctoral student's thesis and are well chosen.

The posts made on the subject are enough. The abstract fully reflects the content of the dissertation.

Therefore, in conclusion, I express my positive opinion for awarding the scientific and educational degree "Doctor" to Jia Jiwei, a full-time doctoral student at the Department of Music, Faculty of Arts at YSU "N. Rilski" Blagoevgrad. The dissertation has a contributing character as a theoretical and scientific development.

25.10.2024

Blagoevgrad

Prof. Ph.D. Jordan Goshev