

РЕЦЕНЗИЯ

от

проф. д-р Костадин Михайлов Бураджиев

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен
„доктор“

на Чанг Ли (Qiang Li)

в Област на висше образование 8. Изкуства

Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,

Докторска програма „Теория и практика на изпълнителското
изкуство“

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

**Тема: Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра
кантата в Китай**

Научен ръководител: доц. д-р Николина Кротева

Представяне на кандидата и документацията

Докторант Чанг Ли представя една впечатляваща с обема си академична и творческа биография. Завършил катедрата по музикално образование на Китайската музикална консерватория през юли 1996 г. През този период той учи при професор Li Huade и професор Chen Yixin от Централната консерватория по музика, специалност дирижиране на оркестър. През юли 2006 г. завършва факултет по дирижиране на Китайската музикална консерватория с магистърска степен по дирижиране (хорово дирижиране), по време на която учи при известния диригент професор Wu Lingfen. Специализира оркестрово дирижиране в Санкт Петербург, Русия, при известния руски диригент Владимир Бергерсов. През юни 2022 г. е приет в Университета на Югозападна България за обучение в докторска степен (PhD) с ръководител ст.н.с. проф. д-р Николина Кротева.

Диригент, професор в Шандонгския университет по изкуствата, магистърски преподавател. Главен преподавател в Музикалното училище на Шандонгския педагогически университет и гост-професор в Музикалното училище на Хайнанския университет. Понастоящем, вицепрезидент и генерален секретар на Шандонг хоровата асоциация, заместник-директор на Хоровата академична асоциация на Китайската образователна асоциация, Директор на Китайската хорова асоциация.

Чанг Ли е постоянен диригент на Младежкия хор на Университета по изкуствата в Шандонг, на Хора на Университета по изкуствата в Шандонг, Филхармоничния хор на Шандонг, Хора Jinan Langsheng и Младежкия филхармоничен хор на Jinan, артистичен директор на Шандонг Детски радиохор и артистичен директор на детския хор на Jining Poly Grand Theatre.

Докторант Чанг Ли има и впечатляващ професионален опит. От 2006 г. той преподава курсове „Методика на дирижирането“ и „Хорово пеене“ в Университета по изкуствата в Шандонг. От 2008 г. до 2021 г. той е поканен да преподава „Методика на дирижирането“ в Училището по изкуства, Университет Шандонг. От 2015 г. работи като преподавател на студенти-магистри.

През 2013 г. той е назначен от Shandong Song and Dance Theatre за репетиционен диригент, вокален художествен ръководител и диригент на хора на оригиналната опера „Сиракът на Джао“. През 2016 г. е репетиционен диригент на операта „Wilderness“ в операта в Тиендзин. През 2019 г. и 2023 г. той дирижира мащабния симфоничен хор „Жълтата река Кантата“ в Големия театър на провинция Шандонг с общо 500 изпълнители - преподаватели и студенти.

Докторант Чанг Ли е носител на редица престижни награди:

- ✓ второ място в професионалната група на първото Гран При на националното хорово дирижиране „Купата на Zhongshan“ (2006);
- ✓ златен медал и награда за диригент на хоровия конкурс "Youth Song Competition" на телевизионната станция Shandong (2007);
- ✓ награда "Златна камбана" за китайска музика (2009);
- ✓ златен медал и награда за диригент от Корейски международен хоров фестивал (2015);

- ✓ Gold Award и награда за диригент от Jiaxing National Outstanding Choir Team Invitational (2017);
- ✓ първа награда и дирижира първия студентски хоров фестивал на университета Шандонг (2019).

Чанг Ли е автор на монографиите „Интерпретация на хоровото изкуство и обучение на диригентски умения“ и „Изследване на изграждането на система за музикално образование в съвременните колежи и университети“. Публикувал е десетки научни статии в различни списания. Изнасял е академични лекции в Китай, в Европа, в САЩ, в Русия и редица азиатски страни по академичен обмен..

Докторант Чанг Ли е представил всички необходими според ЗРАСРБ и Правилниците документи и материали, които процедурата изисква (автобиография, дипломи за завършено висше образование, свидетелства – медицинско и за съдимост, удостоверения за стаж по специалността и за преподавателска дейност, наукометрична таблица, авторска справка за научни приноси – трудове и цитирания). Според подадената справка за наукометрични показатели, кандидатът покрива националните минимални изисквания за научната и образователна степен „доктор“, като нейните числови показатели надвишават изискваните брой точки.

В началото бих искал да кажа, че моят първи досег с богатата култура на Китай, в частност на музиката бе в далечната 1985 година с Ансамбъл „Добруджа“ – Добрич. При почти едномесечният ни престой в Китай имах възможност да се запозная с музиката, музикалните инструменти и необикновената за европейеца китайска опера. Още тогава ми направи впечатление, че не малка част от произведенията звучаха с традиционни китайски инструменти, но личеше намесата на композиционни средства, характерни за западно-европейската музика. Поради това този дисертационен труд предизвика в мен голям интерес и ми даде възможност отчасти да опозная по-добре музикалната култура на Китай.

Дисертационният труд на Чанг Ли „Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра кантата“ в дълбочина ни запознава с богатата култура, музикалното изкуство на Китай и с един от първите китайски композитори, които са се обучавали в Европа. Изследването Опроследява живота и делото на композитора Сиан Синхай и силното му

влияние върху традиционната китайска музика, както и с включването елементи от западноевропейската музикална култура в неговото творчество.

Дисертационният труд на докторант Чанг Ли е с обем от 207 страници основен текст, се състои от увод, изложение в три глави, заключение, приноси, 13 страници списък с използвана литература. Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи. Списъкът с използваната литература наброява 102 източника.

Обект на изследването е хоровото творчество на китайският композитор Сиан Синхай.

Предмет на изследването са кантатите на китайският композитор Сиан Синхай и тяхната жанрова специфика.

Целта на изследването е да се анализира творческата дейност на Сиан Синхай и неговият принос за формирането и развитието на хоровата кантата в Китай.

Първа глава на дисертационния труд пространно проследява живота на композитора Сиан Синхай, проследява в детайли развитието на традиционната китайска музика, влиянието на Китайската комунистическа партия върху развитието на творческите процеси в страната и подпомагането на творците в създаването на „нов китайски стил“. Това помага на композитора „да намери посоката на творчеството, коментира музикалните му произведения и дава насоки за новата музикална конструкция“. Преломен момент в живота на Сиан Синхай е осъзнаването, че „вече не е композитор, изразяващ само личните си чувства и емоции, а се превръща в „народен музикант“ с гражданска и национална позиция“.

По-нататък в първа глава докторантът проследява създаването на нов музикален стил в китайската музика и ярката роля на Сиан Синхай в този процес – смесване на китайската музика с западно-европейски „композиционни техники – полифонични и хомофонни, жанрово разнообразие, богатство на структури и музикални форми, оркестрови инструменти и състави“. Така, чрез подобряване на традиционните китайски форми на музика и усвояване на напредналите технологии на западната музика, Сиан Синхай формира уникален и нетрадиционен национален стил.

Първа глава на дисертационния труд завършва с обобщението, че *„творчеството на Сиан Синхай бележи пътя на развитие на модерната китайска музика, разбира се под контрола на комунистическата партия по това време. Музиката му определя пътя на промяната във философията и творческия подход на композиторите от „музика за музиката“ към „музика за хората“.*

Втора глава на дисертационния труд „Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра кантата в Китай“ анализира появата на жанра „кантата“ в Китай. Авторът прави анализ и обобщение на сходните жанрови характеристики на кантатата и ораторията като вокално-симфонични композиции и отбелязва, че западно-европейско образование оказва силно влияние на композиторски стил и мислене на Сиан Синхай. Разгледани са ранните китайски широкомащабни вокални творби и голямото реформаторско „Движение четвърти май“, което дава мощен тласък за развитие на хоровото изкуство в Китай. През 1939 година на импровизирана реч по време на дискусия пред литературните и художествените среди на Ян‘ан, Сиан Синхай представя своето творческо кредо - музиката трябва да бъде популярна, национална и артистично ориентирана, само по този начин може успешно да се създаде добра национална музика.

По нататък във втора глава авторът анализира мащабните хорови произведения на Сиан Синхай и използваните композиционни техники от композитора и музикални елементи от традиционната китайска опера и фолклорно изкуство. Става ясно, че той отдава голямо значение на китайския фолклор, и че преди да композира своите кантати провежда задълбочено проучване на народната музика и националните ладове и форми. А за да придобият кантатите му още по ярък национален характер Сиан Синхай смесва тембрите на китайски инструменти с класически оркестрови.

Разгледаните на кратко няколко кантати на Сиан Синхай ясно очертават предпочитанията на композитора за оформяне на национален музикален стил със седействието на прогресивни по това време китайски поети.

Трета глава на труда „Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра кантата в Китай“ анализира четири мащабни хорови произведения, създадени от композитора Сиан Синхай и неговият съществен принос за развитие на този жанр в Китай. Това са

„Производствена кантата“, „Кантата Жълтата река“, „Кантата 18 септември“ и „Кантата за Жертвения съюз“. Направен е обширен музикален анализ на творбите, както и справка за условията и повода за написването им, структурна характеристика на текста и е направена оценка на художествените им качества.

В края на трета глава докторанта Чанг Ли прави анализ на композиторския стил на Сиан Синхай. Изведени са изводи, които доказват, че оригиналността и националния колорит на произведенията до голяма степен зависят от особеностите на ладовата организация (архаични варианти на пентатоника и диатоничен звукоред) и смесването им с европейски ладови системи, използването на полифонични имитационни похвати, запазвайки доминиращата позиция на основната мелодия, дори когато фактурните фрагменти са разслоени в независими музикални линии.

В заключение мога кажа, докторантът Чанг Ли изцяло е изпълнил Целта на изследването в дисертационния труд, а именно - да се анализира творческата дейност на композитора Сиан Синхай и неговият принос за формирането и развитието на хоровата кантата в Китай.

Също така, в дисертационния труд докторантът обективно ни представя живота на композитора Сиан Синхай и формирането на неговия творчески профил, историята на китайската композиторска школа, задълбочено анализира хоровите кантати на композитора, писани в различни творчески периоди, разкрива ролята на композитора Сиан Синхай за изграждането на жанра кантата в китайската музика.

Не мога да не отбележа, че малкото нотни примери или приложения затруднява вярно да се оценят анализите на произведенията направени от докторанта във втора и трета глава на труда. Също така добре би било в края на всяка глава да има обобщение и по този начин да се види дали поставените задачи са изпълнени.

Напълно съм съгласен и подкрепям изведените в Заключение Приноси, които напълно подкрепям, защото са направени в резултат на теоретичен обзор, проведеното наблюдение и сравнителен анализ и на базата на различни авторски гледни точки. Дисертационният труд на Чанг Ли е навременен и важен, основа за нови изследвания в

изучаване на китайската култура, нейното развитие и творците и, които я изграждат и непрестанно я развиват. От тази гледна точка препоръчвам той да бъде издаден.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд на Чанг Ли на тема **Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра кантата в Китай** съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.

Авторефератът на дисертационния труд е с общ обем от 44 страници и напълно отговаря на изискванията и точно отразява основните идеи на дисертационния труд, неговите цели и задачи, направени изводи и изведени приноси. Поради своята актуалност препоръчвам дисертацията да се публикува.

Дисертационният труд показва, че докторант Чанг Ли притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност “Музикознание и музикално изкуство” като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване.

Цялостната дейност, научните и приложни, преподавателски и художествено-творчески постижения и приноси, представени в документацията показват, че Чанг Ли е сериозен изследовател със собствен принос в музикознанието и свързаните с нея образователни практики, същевременно практик (диригент) и преподавател със сериозни педагогически постижения.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и **предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“** на Чанг Ли, област на висше образование 8. Изкуства, в професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“, докторска програма „Теория и практика на изпълнителското изкуство“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Рецензент: проф. д-р Костадин Михайлов Бураджиев

гр. Пловдив, 05. 01. 2025 г.

REVIEW

by

Prof. Dr. Kostadin Mihaylov Buradzhiev

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

to Qiang Li

in the Field of Higher Education 8. Arts

Professional field 8.3. Music and Dance Arts,

Doctoral program "Theory and Practice of Performing Arts"

Southwestern University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad

Topic: The contribution of Xian Xinghai to the development of the cantata genre in
China

Scientific supervisor: Assoc. Prof. Nikolina Kroteva, PhD

Presentation of the candidate and the documentation

Doctoral student Qiang Li presents an impressive academic and creative biography. He graduated from the Department of Music Education of the China Conservatory of Music in July 1996. During this period, he studied with Professor Li Huade and Professor Chen Yixin of the Central Conservatory of Music, majoring in orchestral conducting. In July 2006, he graduated from the Conducting Department of the China Conservatory of Music with a master's degree in conducting (choral conducting), during which he studied with the famous conductor Professor Wu Lingfen. He specialized in orchestral conducting in St. Petersburg, Russia, with the famous Russian conductor Vladimir Bergersov. In June 2022, he was accepted to the University of Southwestern Bulgaria for doctoral studies (PhD) under the supervision of Assoc. Prof. Nikolina Kroteva, PhD.

Conductor, Professor at Shandong University of the Arts, Master's Lecturer. Chief Lecturer at Shandong Normal University School of Music and Visiting Professor at Hainan University School of Music. Currently, Vice President and Secretary-General of Shandong Choral Association, Deputy Director of the Choral Academic Association of China Education Association, Director of China Choral Association.

Qiang Li is the permanent conductor of the Youth Choir of Shandong University of the Arts, the Choir of Shandong University of the Arts, the Shandong Philharmonic Choir, the Jinan Langsheng Choir and the Jinan Philharmonic Youth Choir, the artistic director of Shandong Children's Radio Choir and the artistic director of the Children's Choir of Jining Poly Grand Theatre.

PhD student Qiang Li also has an impressive professional background. Since 2006, he has taught courses on “Conducting Methodology” and “Chorus Singing” at Shandong University of the Arts. From 2008 to 2021, he was invited to teach “Conducting Methodology” at the School of the Arts, Shandong University. Since 2015, he has been working as a tutor for master’s students.

In 2013, he was appointed by Shandong Song and Dance Theatre as the rehearsal conductor, vocal artistic director and choir conductor of the original opera “The Orphan of Zhao”. In 2016, he was the rehearsal conductor of the opera “Wilderness” at Tianjin Opera. In 2019 and 2023, In 2011, he conducted the large-scale symphonic choir "Yellow River Cantata" at the Shandong Provincial Grand Theater with a total of 500 performers - teachers and students.

Doctoral student Qiang Li has won a number of prestigious awards:

- ✓ Second place in the professional group of the first Grand Prix of the National Choral Conducting "Zhongshan Cup" (2006);
- ✓ Gold medal and conductor award of the choir competition "Youth Song Competition" of Shandong TV Station (2007);
- ✓ "Golden Bell" award for Chinese music (2009);
- ✓ Gold medal and conductor award of the Korea International Choir Festival (2015);
- ✓ Gold Award and conductor award of Jiaxing National Outstanding Choir Team Invitational (2017);
- ✓ First prize and conducted the first student choir festival of Shandong University (2019).

Qiang Li is the author of the monographs "Interpretation of Choral Art and Training of Conducting Skills" and "Research on the Construction of Music Education System in Modern Colleges and Universities". He has published dozens of scientific articles in various journals. He has given academic lectures in China, Europe, the USA, Russia, and a number of Asian countries on academic exchange.

Doctoral student Qiang Li has submitted all the documents and materials required by the procedure (CV, diplomas for completed higher education, certificates - medical and criminal records, certificates of experience in the specialty and for teaching activities, scientometric table, author's report on scientific contributions - works and citations). According to the submitted report on scientometric indicators, the candidate meets the national minimum requirements for the scientific and educational degree "doctor", with its numerical indicators exceeding the required number of points.

At the beginning, I would like to say that my first contact with the rich culture of China, in particular music, was in the distant 1985 with the Ensemble "Dobrudzha" - Dobrich. During our almost one-month stay in China, I had the opportunity to get acquainted with music, musical instruments and the unusual for a European Chinese opera. Even then, I was struck by the fact that quite a few of the works were played with traditional Chinese instruments, but the intervention of compositional means characteristic of Western European music was evident. Therefore, this dissertation aroused great interest in me and gave me the opportunity to partly get to know the musical culture of China better.

Qiang Li's dissertation "The Contribution of Xian Xinghai to the Development of the Cantata Genre in China" introduces us in depth to the rich culture, musical art of China and one of the first Chinese composers who studied in Europe. The study traces the life and work of the composer Xian Xinghai and his strong influence on traditional Chinese music, as well as the inclusion of elements of Western European musical culture in his work.

The dissertation of doctoral student Qiang Li has a volume of 207 pages of main text, consists of an introduction, an exposition in three chapters, a conclusion, contributions, and an 8-

page list of used literature. The content of each chapter is divided into separate paragraphs. The list of used literature includes 102 sources.

The object of the study is the choral work of the Chinese composer Xian Xinghai.

The subject of the study is the cantatas of the Chinese composer Xian Xinghai and their genre specificity.

The purpose of the study is to analyze the creative activity of Xian Xinghai and his contribution to the formation and development of the choral cantata in China.

The first chapter of the dissertation extensively traces the life of the composer Xian Xinghai, traces in detail the development of traditional Chinese music, the influence of the Chinese Communist Party on the development of creative processes in the country and the assistance of artists in the creation of a “new Chinese style”. This helps the composer “to find the direction of creativity, comments on his musical works and provides guidelines for the new musical construction”. A turning point in Xian Xinghai’s life is the realization that “he is no longer a composer expressing only his personal feelings and emotions, but is becoming a “folk musician” with a civic and national position”.

Further on in the first chapter, the doctoral student traces the creation of a new musical style in Chinese music and the prominent role of Xian Xinghai in this process – mixing Chinese music with Western-European “compositional techniques – polyphonic and homophonic, genre diversity, richness of structures and musical forms, orchestral instruments and ensembles”. Thus, by improving traditional Chinese forms of music and absorbing the advanced technologies of Western music, Xi'an Xinghai formed a unique and unconventional national style.

The first chapter of the dissertation concludes with the summary that "Xian Xinghai's work marked the path of development of modern Chinese music, of course under the control of the Communist Party at that time. His music determined the path of change in the philosophy and creative approach of composers from "music for music" to "music for the people".

The second chapter of the dissertation "The Contribution of Xian Xinghai to the Development of the Cantata Genre in China" analyzes the emergence of the "cantata" genre in China. The author analyzes and summarizes the similar genre characteristics of the cantata and

oratorio as vocal-symphonic compositions and notes that Western-European education had a strong influence on Xian Xinghai's compositional style and thinking. The early Chinese large-scale vocal works and the great reformist "May Fourth Movement" are examined, which gave a powerful impetus to the development of choral art in China. In 1939, in an impromptu speech during a discussion before the literary and artistic circles of Yang'an, Xian Xinghai presented his creative credo - music must be popular, national and artistically oriented, only in this way can good national music be successfully created.

Further in the second chapter the author analyzes the large-scale choral works of Xian Xinghai and the compositional techniques used by the composer and musical elements from traditional Chinese opera and folk art. It becomes clear that he attaches great importance to Chinese folklore, and that before composing his cantatas he conducts a thorough study of folk music and national modes and forms. And in order to give his cantatas an even more vivid national character, Xian Xinghai mixes the timbres of Chinese instruments with classical orchestral ones.

The brief review of several cantatas by Xian Xinghai clearly outlines the composer's preferences for shaping a national musical style with the participation of progressive Chinese poets at that time.

The third chapter of the work, "The Contribution of Xian Xinghai to the Development of the Cantata Genre in China" analyzes four large-scale choral works created by the composer Xian Xinghai and his significant contribution to the development of this genre in China. These are the "Production Cantata," the "Yellow River Cantata," the "September 18 Cantata," and the "Sacrificial Union Cantata." An extensive musical analysis of the works is made, as well as a report on the conditions and occasion for their writing, a structural characteristic of the text, and an assessment of their artistic qualities.

At the end of the third chapter, doctoral student Qiang Li analyzes Xian Xinghai's compositional style. Conclusions have been drawn that prove that the originality and national color of the works largely depend on the peculiarities of the mode organization (archaic variants of the pentatonic and diatonic scale) and their mixing with European mode systems, the use of polyphonic imitation techniques, preserving the dominant position of the main melody, even when the textural fragments are layered into independent musical lines.

In conclusion, I can say that the doctoral student Qiang Li has fully fulfilled the purpose of the research in the dissertation, namely - to analyze the creative activity of the composer Xian Xinghai and his contribution to the formation and development of the choral cantata in China.

Also, in the dissertation, the doctoral student objectively presents to us the life of the composer Xian Xinghai and the formation of his creative profile, the history of the Chinese composer school, in-depth analyzes the composer's choral cantatas written in different creative periods, reveals the role of the composer Xian Xinghai in the development of the cantata genre in Chinese music.

I cannot help but note that the few musical examples or applications make it difficult to truly evaluate the analyses of the works made by the doctoral student in the second and third chapters of the work. It would also be good to have a summary at the end of each chapter and thus see whether the tasks set have been fulfilled.

I fully agree and support the Contributions brought out in the Conclusion, which I fully support because they were made as a result of a theoretical review, the observation and comparative analysis conducted and based on different author's points of view. Qiang Li's dissertation work is timely and important, a basis for new research in the study of Chinese culture, its development and its creators, who build it and constantly develop it. From this point of view, I recommend that it be issued.

CONCLUSION

The dissertation of Qiang Li on the topic of "The Contribution of Xian Xinghai to the Development of the Cantata Genre in China" contains scientific, scientifically applied and applied results that represent an original contribution to science and meet all the requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), the Regulations for the Implementation of ZRASRB.

The abstract of the dissertation has a total volume of 44 pages and fully meets the requirements and accurately reflects the main ideas of the dissertation work, its goals and

objectives, conclusions drawn and contributions made. Due to its relevance, I recommend that the dissertation be published.

The dissertation shows that doctoral student Qiang Li possesses in-depth theoretical knowledge and professional skills in the scientific specialty "Musicology and Musical Art" by demonstrating qualities and skills for independent conduct of scientific research.

The overall activity, scientific and applied, teaching and artistic-creative achievements and contributions presented in the documentation show that Qiang Li is a serious researcher with his own contribution to musicology and related educational practices, at the same time a practitioner (conductor) and teacher with serious pedagogical achievements.

Due to the above, I confidently give my positive assessment of the conducted research, presented by the above-reviewed dissertation, abstract, achieved results and contributions, and I propose to the esteemed scientific jury to award the educational and scientific degree "doctor" to Qiang Li, field of higher education 8. Arts, in professional direction 8.3. "Musical and dance art", doctoral program "Theory and practice of performing arts" of the Southwestern University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad.

Reviewer: Prof. Dr. Kostadin Mihaylov Buradzhiev

city of Plovdiv, 03. 01. 2025