

СТАНОВИЩЕ

от проф.д.н. Анелия Янева,

преподавател в катедра „Хореография”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

относно дисертационен труд на тема

Създаване на танцов език и хореография по детски книжки с картинки. Принципи и методи

С автор **ЯФЕН ЧЕН (Китай)**,

докторант в редовна форма на обучение по докторантска програма „Хореография“, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство

Яфен Чен завършва бакалавърска степен по хореография в Училище за музика и танци в Цюанчжоу (2010-2014), и магистърска степен по танцова хореография в Quanzhou Normal College, School of Music and Dance (2014-2017), \ 2017 г. - Понастоящем работи като учител на пълен работен ден в Катедрата по ранно детско образование, Meizhouwan Vocational Technical College, провинция Fujian на длъжност учител. През 2021 е удостоена с Втора награда на конкурса за преподавателски способности за учители от висшите професионални колежи и университети в провинция Фудзиен, Министерство на образованието на провинция Фудзиен. От 2022 е редовен докторант в Катедра „Хореография“ при ЮЗУ.

Интересите ѝ са свързани с провокации, целящи да инспирират нови техники за изграждане на хореография – например „Прилагане на темпорална сила при създаването на танц за малки деца“ (2021); „Изследване на използването на елементите на тялото Qingyi при създаването на танца в операта Putuxian (2023). Докторската ѝ дисертация за хореография по детски книжки с картинки е продължение на тези интереси, които търсят колаборация между обучението по танц за деца и средствата то да получи максимална ефективност, чрез съпътстващи занимания.

Докторската дисертация на Яфен Чен е структурирана в четири глави, увод и заключение (общо 179 страници с 90 библиографски източника). В дисертацията са предложени ефективни теоретични и практически стратегии за бъдещи иновации в областта на детското танцово образование, както и стратегии за преподаване на учителите по танци, особено по отношение на развитието на творческото себеизразяване на децата и способността им да си сътрудничат.

Първа глава - Теории за физическото и умственото развитие на деца – посочва централната роля на движенията на тялото в растежа на децата и че етапите и постепенното развитие на движенията се считат за ключови. Коментират се изследванията на учени като Пиаже и Брунер, които осигуряват силна теоретична основа за разработване на учебно съдържание и помагат на учителите да разберат характеристиките на учене при децата в различни етапи от когнитивното развитие. Търсят се възможности танцовото образование да бъде проектирано и съобразено с познавателното и физическото развитие на децата. Например програмите за по-малки

деца могат да бъдат придружени от игри, за да се повиши интересът им към танците и същевременно да се насърчи развитието на движенията. По-големите деца могат постепенно да бъдат запознавани с танцови понятия и символи, за да им се помогне да разберат връзката между движението и изразяване. И така децата да се развиват цялостно по отношение на когнитивната, емоционалната и физическата координация, а не просто да усвояват танцови умения.

Втора глава - *Творчески приложения за обучението по танци на деца* – се коментира традиционния модел на преподаване, който набляга на насърчаването на физическото развитие на децата, вместо да се съсредоточи вниманието върху индивидуалните начини на себеизразяване на учениците. Именно тук се анализират принципите на Рудолф фон Лабан за анализ на движенията - но не само на ниво движение, а и многоизмерен анализ на текстурата, ритъма, пространствените взаимоотношения и т.н. Предложен е модел от двигателни елементи и методи на преподаване, който да насърчава учениците да изследват възможностите на движението посредством възприятието на тялото си. Подчертано е значението на творчеството в преподаването на танци и как то може да стимулира творческо мислене у децата и да направлява емоционалното им изразяване.

Трета глава - *Разработване и прилагане на танцова програма с помощта на книжки* - проследява как книгите с картинки могат да развият въображението и емоционалното изразяване на учениците. Книгите с картинки чрез своите изображения и сюжети служат не само като средство за забавление, но и като средство за развитие на мисленето - те помагат на децата да разбират света, да решават проблеми и да подобряват уменията си за себеизразяване и социализация. Освен това съчетаването на книги с картинки и танци подобрява емоционалното изразяване и уменията за физическа координация на учениците. Представени са три етапа на проучване, като се изследва тяхната ефективност в преподаването. В първия етап (*Изследване и изпробване*) педагогът изучава начините за комбиниране на книжни истории с танцови движения, като се съсредоточава върху наблюдението на първоначалните реакции на учениците към този нов начин на учене. По време на втората сесия (*задълбочена практика и корекции*) изследователят коригира съдържанието на книгата с картинки и инструкцията за танци, като увеличава сложността на задачите и насърчава учениците да бъдат по-независими в творчеството си. И макар някои ученици все още да разчитат на напътствията на преподавателя, творчеството и емоционалното изразяване започват да дават резултати. По време на третата сесия (*Обобщаване и усъвършенстване*) изследователят дава повече самостоятелност на учениците и ги моли да разработят и представят свои собствени танцови композиции, базирани на историята от книгата с картинки. Как това се случва на практика – след общата физическа загрявка, се коментират движенията от рисунките, как те могат да бъдат изкопирани, като се използва реквизит и форми на игра, за да се стигне до артикулиране и създаване на танцови движения, които са провокирани от рисунките, но вече носят оттенък на самостоятелно творчество у изпълнителя. Все пак книгите с картинки трябва да бъдат съобразени с възрастта и възможностите за възприемане на участниците.

В четвърта глава - *Анализ на практическите ефекти от интегрирането на книгите с картинки и обучението по танци* – се изследват отделни групи деца, с цел да се проследи въздействието на книгите с картинки върху обучителния процес по танци. Забелязва се, че след въвеждането на книгите с картинки, мотивацията на учениците за учене се повишава и изразителността им се подобрява. Освен това, при традиционното преподаване на танци учениците обикновено разчитат на имитация на танцови движения

и нямат самостоятелност. Докато книгите с картинки дават на учениците повече пространство за въображение и себеизразяване чрез емоции и истории, като им позволяват да включат собствените си емоции в движенията и да проявят творчество. Стимулирането на игри, чрез предварително разпределение на ролите, позволява учениците да открият индивидуални начини за изразяване при интерпретирането на различните роли, което подобрява не само тяхното цялостно представяне, но и взаимодействието им с връстниците. Това повлиява и върху танцовите им умения - насърчавайки учениците да мислят по различни начини, изследователят ги провокира да излязат от един традиционен режим и да изследват повече хореографски възможности. Така, вместо да се ограничават до утвърдени танцови движения, учениците създават свои истории и този начин на учене прави процеса на хореографиране по-интересен, а участието на учениците и чувството им за постижение значително се увеличават.

В дисертацията по иновативен начин се съчетават книгите с картинки и творческото обучение по танци. Предлагат се стратегии за преподаване на танци, адаптирани към деца от различни възрасти и провокирани от сюжетите и изображенията в книжките с картинки. Чрез тях децата стимулират своето въображение и изразяват своите емоции в движения, а това предоставя на учителите по танци ценни възможности за педагогическа рефлексия. Предлаганият от дисертантката модел обогатява методите на преподаване, открива нов път за обучението по танци.

Във връзка с дисертацията са публикувани три статии – една в Китай и две в електронното списание на Варненския свободен университет:

- Чен Я-Фен. December 2023: Заимстване и иновация на елементите на клоуната от операта „Гаодзя“ в танцовото изкуство. Art Dazhan.J372. Стр. 94-96. Китай . Classification code ; J704; J825
- Чен Я-Фен. 2024 №22 : Теоретично и практическо изследване на обучението по танци с картинки.Електронно списание на ВСУ „Черноризец Храбър“. (in e-Journal VFU in VSU). Стр. 230-245. ISSN 1313-7514.
- Чен Я-Фен. 2024 №22 : A study on the application of basic elements of dance creativity in dance teaching.Електронно списание на ВСУ „Черноризец Храбър“. (in e-Journal VFU in VSU). Стр. 216-229. ISSN 1313-7514

Искам специално да поздравя докторантката Яфен Чен и научния ѝ ръководител проф. Николай Цветков за стройно поднесената и убедително доказана дисертация, с множество иновативни идеи за обучението по танци.

В заключение, давам положителна оценка за дисертацията на докторантката Яфен Чен и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на докторантката Яфен Чен образователната и научна степен „Доктор“ по Хореография в направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

25.01.2025

проф.д.н. Анелия Янева

OPINION

by Prof. Dr. Anelia Yaneva,

**lecturer at the Department of Choreography, Southwest University "Neofit Rilski" -
Blagoevgrad**

regarding a dissertation on the topic of

**Creating a dance language and choreography based on children's picture books.
Principles and methods**

With author YAFEN CHEN (China),

**full-time doctoral student in the doctoral program "Choreography", professional field
8.3. Musical and dance art**

Quanzhou (2010-2014), and a master's degree in dance choreography from Quanzhou Normal College, School of Music and Dance (2014-2017), □ 2017 - Currently working as a full-time teacher in the Department of Early Childhood Education, Meizhouwan Vocational Technical College, Fujian Province as a teacher. In 2021, she was awarded the Second Prize of the Teaching Ability Competition for Teachers of Higher Vocational Colleges and Universities in Fujian Province, Ministry of Education of Fujian Province. Since 2022, she has been a full-time doctoral student in the Department of Choreography at Southwest University.

Her interests are related to provocations aimed at inspiring new techniques for choreography construction - for example, "Application of Temporal Power in Creating Dance for Young Children" (2021); "Research on the Use of Qingyi Body Elements in Creating Dance in the Putuxian Opera (2023). Her doctoral dissertation on children's picture book choreography is a continuation of these interests, which seek collaboration between dance education for children and the means to maximize its effectiveness through accompanying activities.

Yafen Chen's doctoral dissertation is structured in four chapters, an introduction and a conclusion (a total of 179 pages with 90 bibliographic references). The dissertation proposes effective theoretical and practical strategies for future innovations in the field of children's dance education, as well as strategies for teaching dance teachers, especially in terms of developing children's creative self-expression and their ability to collaborate.

Chapter One - Theories of Children's Physical and Mental Development - points out the central role of body movements in children's growth and that stages and gradual development of movements are considered key. It discusses the research of scholars such as Piaget and Bruner, which provides a strong theoretical basis for developing curriculum and helps teachers understand the learning characteristics of children at different stages of cognitive development. It explores ways in which dance education can be designed and tailored to the cognitive and physical development of children. For example, programs for younger children can be accompanied by games to increase their interest in dance while also encouraging the development of movement. Older children can be gradually introduced to dance concepts and symbols to help them understand the relationship between movement and expression. In this way, children can develop holistically in terms of cognitive, emotional and physical coordination, rather than simply mastering dance skills.

Chapter Two - Creative Applications for Children's Dance Education - discusses the traditional teaching model that emphasizes promoting children's physical development, rather than focusing on students' individual ways of self-expression. It is here that Rudolf von Laban's principles of movement analysis are analyzed - but not only at the movement level, but also a multidimensional analysis of texture, rhythm, spatial relationships, etc. A model of motor elements and teaching methods is proposed that encourages students to explore the possibilities of movement through the perception of their body. The importance of creativity in teaching dance is emphasized and how it can stimulate creative thinking in children and guide their emotional expression.

Chapter Three - Developing and Implementing a Dance Program Using Picture Books - traces how picture books can develop students' imagination and emotional expression. Picture books, through their images and plots, serve not only as a means of entertainment, but also as a means of developing thinking - they help children understand the world, solve problems, and improve their self-expression and socialization skills. In addition, combining picture books and dance improves students' emotional expression and physical coordination skills. Three stages of research are presented, examining their effectiveness in teaching. In the first stage (Exploration and Testing), the educator studies ways to combine book stories with dance movements, focusing on observing students' initial reactions to this new way of learning. During the second session (In-depth Practice and Adjustments), the researcher adjusts the content of the picture book and dance instruction, increasing the complexity of the tasks and encouraging students to be more independent in their creativity. And although some students still rely on the teacher's guidance, creativity and emotional expression are starting to pay off. During the third session (Generalization and refinement), the researcher gives more autonomy to the students and asks them to develop and present their own dance compositions based on the story from the picture book. How this happens in practice – after a general physical warm-up, the movements from the drawings are commented on, how they can be copied, using props and forms of play, in order to articulate and create dance movements that are provoked by the drawings, but already carry a touch of independent creativity in the performer. However, the picture books must be tailored to the age and perception capabilities of the participants.

In the fourth chapter - Analysis of the practical effects of integrating picture books and dance education - separate groups of children are studied in order to track the impact of picture books on the dance education process. It is noted that after the introduction of picture books, students' motivation for learning increases and their expressiveness improves. In addition, in traditional dance teaching, students usually rely on imitation of dance movements and lack independence. While picture books give students more space for imagination and self-expression through emotions and stories, allowing them to include their own emotions in the movements and to show creativity. Stimulating games, through the preliminary distribution of roles, allows students to find individual ways of expression in interpreting different roles, which improves not only their overall performance, but also their interaction with peers. This also affects their dance skills - by encouraging students to think in different ways, the researcher provokes them to break out of a traditional mode and explore more choreographic possibilities. Thus, instead of limiting themselves to established dance movements, students create their own stories and this way of learning makes the choreography process more interesting, and the students' participation and their sense of achievement are significantly increased.

The dissertation combines picture books and creative dance education in an innovative way. It proposes strategies for teaching dance, adapted to children of different ages and provoked by the plots and images in the picture books. Through them, children stimulate their imagination and express their emotions in movements, and this provides dance teachers with valuable opportunities for pedagogical reflection. The model proposed by the dissertation enriches teaching methods, opens a new path for dance education.

In connection with the dissertation, three articles have been published – one in China and two in the electronic journal of the Varna Free University:

- Chen Ya-Feng. December 2023: Borrowing and innovation of the elements of clowning from the opera "Gaojia" in dance art. Art Dazhan.J372. Pp. 94-96. China . Classification code ; J704; J825
- Chen Ya-Feng. 2024 №22: Theoretical and practical study of dance teaching with pictures. Electronic journal of VSU "Chernorizets Hrabar". (in e-Journal VFU in VSU). Pp. 230-245. ISSN 1313-7514.
- Chen Ya-Feng. 2024 №22: A study on the application of basic elements of dance creativity in dance teaching. Electronic journal of VSU "Chernorizets Hrabar". (in e-Journal VFU in VSU). Pp. 216-229. ISSN 1313-7514

I would like to specially congratulate the doctoral student Yafen Chen and her supervisor Prof. Nikolay Tsvetkov for the well-presented and convincingly proven dissertation, with many innovative ideas for dance education.

In conclusion, I give a positive assessment to the dissertation of the doctoral student Yafen Chen and propose to the esteemed members of the Scientific Jury to award the doctoral student Yafen Chen the educational and scientific degree "Doctor" in Choreography in the field 8.3. Musical and Dance Art.

25.01.2025

prof.Dr. Anelia Yaneva