

СТАНОВИЩЕ

от

проф. д-р Катя Гинева Кайрякова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

на

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”
Професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство”, докторска програма
„Хореография”

Докторант: Ни Дин, докторант при Факултет по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Тема: **Съвременна интерпретация на китайския традиционен танц - изразни
средства и техники на изпълнение**

Научен ръководител: доц. д-р Георги Гаров

Общо представяне на процедурата и получените за рецензиране материали

Становището е изготвено въз основа на Заповед №2839 от 02.12.2024 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ относно утвърждаване състав на научно жури и представени от докторанта дисертационен труд, автореферат, справка за приносите в дисертационния труд, публикации по темата на дисертационния труд, в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”.

Кандидатът Ни Дин е представила за рецензиране:

- ✓ Дисертационен труд в обем от 148 страници, от които 129 основен текст, със следната структура: увод, изложение в четири глави, заключение, справка за приносите, библиография. Библиографската справка включва 90 заглавия на кирилица.
- ✓ Автореферат, в обем от 41 страници.
- ✓ Три публикации по темата на дисертационния труд.

Кратки биографични данни за докторанта

Докторантът Ни Дин завършва Танцово училище към Музикалната консерватория в Шънян специалност „Китайски танци“, след което придобива Бакалавърска степен от Музикалната консерватория в Шънян специалност „Танцово изкуство“ и магистърска степен в Шънянския нормален университет - специалност „Танцово образование“. От 1999 г. до настоящия момент работи в Музикалната консерватория в Шънян и заема академичната длъжност „Доцент“. Носител е на множество награди за преподаване, публикации и научни изследвания.

Биографията и професионалният път на автора на предложението за рецензиране дисертационен труд Ни Дин ясно подсказва причината за ориентацията към изследваната тема съчетаваща богат творчески, научен и педагогически опит и обучението в докторантура се явява естествено продължение в усъвършенстването на професионални и лични качества.

Актуалност на темата

Разработената проблематика в предложението дисертационен текст притежава своята актуалност в разкриване взаимопроникването на китайския традиционен танц и неговата съвременна интерпретация, културната стойност и социалната значимост на този феномен и осигуряване теоретична основа и практически насоки за иновативното

развитие на традиционния танц в бъдеще. Акцентът, поставен върху китайският традиционен танц, който е важна част от традиционната китайска култура, и съвременната му интерпретация чертае тематичната линия на изследването и утвърждава съвременната интерпретация на китайския традиционен танц не само като вид иновация в областта на изкуството, но и въплъщението му в културното наследство и развитие.

Целесъобразност на изследователските методи за постигане на изследователските цели

Използваната методология на изследването съчетава няколко подхода на работа във връзка с поставената цел и нейните задачи - теоретико-аналитичен, сравнителен, метод на изучаване и анализ на практическия опит.

Обща характеристика и оценка на дисертационния труд

По формални показатели дисертационният труд отговаря на изискванията към такъв тип научни разработки.

Уводът обосновава актуалността на темата с необходимостта от изследване диалога между традицията и модерността, в представяне на новите перспективи и методи за разпространение и иновации на традиционната култура. Формулирана е основната цел, която следва логиката на научното изследване и спецификата на дисертационния научен проблем. Обект на изследването е китайският традиционен танц, а предметът: естетическите характеристики и стилове на китайския традиционен танц като културна сила и обновяването им в отговор на промените и развитието на съвременната социокултурна реалност.

В първа глава на дисертацията е разгледан детайлно китайският традиционен танц като носител на културата на нацията, носещ дълбока историческа основа и богат национален дух и докторантът представя теоретична постановка на проблема. Отражава информираността и умението си да анализира и структурирано да подрежда конструктите на съдържанието като прави преход и проследява проблематиката от историята на възникването ѝ през актуалното състояние и очертаването на тенденциите ѝ с поглед към бъдещето. Синтезираните в края изводи дават фокус и насока на изследването.

Във втора глава фокусът е насочен към иновативните характеристики на китайския традиционен танц - танцови движения, използване на музика, визуални ефекти и технически средства. Представен е задълбочен анализ на техниките на изпълнение, като същевременно се изследва въздействието на съвременното танцово мислене върху традицията. Танцовата хореография вече не разчита единствено на традиционния език на тялото, а създава нови физически изразни средства чрез комбиниране на техники и методи от различни култури. Обогатяват се знанията за диалога между традиция и модерност, като се открояват нови перспективи за изследване на културното наследство. Отредено е особено място на музиката в съвременната интерпретация, която предоставя богати изразни средства за художествено творчество. Обстойният анализ налага извода, че *„От гледна точка на историята и изкуството съвременният народен танц е едновременно традиционно и ново изкуство, като традиционната страна се състои в това, че създаването и изпълнението на съвременния народен танц не може да бъде отделено от неговата*

оригинална регионална и етническа природа, в противен случай той ще загуби своя стил и културни корени; новата страна се изразява в използването на оригиналното мислене на създателите, характеристиките на разнообразните разкази на творбата и епохата на значенията. “/с.76/

В Трета глава концептуалният акцент е поставен върху характеристиките на изпълнението и мисленето, социалните промени и научно и технологичното развитие, естетически характеристики и емоционалното изразяване, изискванията към естетиката и хореографията на новото време. Анализирани са и танцовият спектакъл като сложна форма на изкуство, която съчетава музика, театър, визуални изкуства и други форми на художествено изразяване, което определя сътрудничеството на хореографи, изпълнители, музика, осветление, костюми и определен от докторанта като представляващ разнообразие на технологични и интернационализирани характеристики в процес на непрекъсната еволюция.

В Четвърта глава е направен анализ на няколко емблематични спектакъла като примери за: създаване на китайски класически танц – „Само това зелено и зелено“; анализ на създаването на класическа съвременна танцова драма, като за обект на анализ е взет „Апокалипсис“; два класически балета „Лебедово езеро“ и „Жизел“, в които обект на изследването са структурата на произведението, техниката, действието, сценичните аспекти.

Заключителната част на дисертацията обобщава получените резултати и формулира конкретни изводи утвърждаващи тезата, „...съвременната интерпретация на китайския традиционен танц е вид уважение и новаторство към традицията, което не само запазва същността на традиционната култура чрез богати изразни средства и различни техники на изпълнение, но и ѝ позволява да продължи да оцелява и да се развива в съвременното общество и демонстрира по-широко художествено очарование и културна стойност.“/с.146/

Напълно приемам изложените и аналитично представени приноси на труда в посока на обогатяване на съществуващи знания, разработване на нови теоретични подходи за интеграцията на мултимедийни технологии със съвременните сценични интерпретации на китайския традиционен танц, формулиране на иновативни методики за адаптиране на традиционните танцови техники в съвременни хореографски решения. Предложените методологии имат потенциал за приложение в образованието и сценичните изкуства.

Докторантът е посочил три публикации, които като брой и съдържание напълно отговарят на изискванията за допускане до публична защита.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изхождайки от всичко казано по-горе изразявам своята **положителна** оценка за дисертационния труд **Съвременна интерпретация на китайския традиционен танц - изразни средства и техники на изпълнение** и предлагам на уважаемото научно жури да бъде присъдена на Ни Дин образователната и научна степен „доктор“ в Професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство“, докторска програма „Хореография“.

18 януари 2025 г.

гр. Варна

Изготвил становището:

проф. д-р Катя Кайрякова

PINION

by

Prof. Dr. Katya Gineva Kairyakova

Varna Free University "Chernorizets Hrabar"

on

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

Professional field 8.3 "Music and Dance Art", doctoral program "Choreography"

Doctoral student: Ni Ding, doctoral student at the Faculty of Arts of the South-West University "Neofit Rilski"

Topic: Contemporary interpretation of Chinese traditional dance - means of expression and techniques of performance

Scientific supervisor: Assoc. Prof. Dr. Georgi Garov

General presentation of the procedure and the materials received for review

The opinion was prepared on the basis of Order No. 2839 of 02.12.2024 of the Rector of the South-West University "Neofit Rilski" regarding the approval of the composition of the scientific jury and the dissertation work, abstract, reference for the contributions in the dissertation work, publications on the topic of the dissertation work presented by the doctoral student, in accordance with the requirements of the ZRASRB, PPZRASRB for acquiring the educational and scientific degree "doctor" and the scientific degree "doctor of sciences".

The candidate Ni Din has submitted for review:

- ✓ Dissertation work in a volume of 148 pages, of which 129 are the main text, with the following structure: introduction, exposition in four chapters, conclusion, reference for the contributions, bibliography. The bibliographic reference includes 90 titles in Cyrillic.
- ✓ Abstract, in a volume of 41 pages.
- ✓ Three publications on the topic of the dissertation work.

Brief biographical data about the doctoral student

Doctoral student Ni Ding graduated from the Dance School at the Shenyang Conservatory of Music, majoring in "Chinese Dances", after which he obtained a Bachelor's degree from the Shenyang Conservatory of Music, majoring in "Dance Art" and a Master's degree from Shenyang Normal University, majoring in "Dance Education". From 1999 to the present, he has been working at the Shenyang Conservatory of Music and holds the academic position of "Associate Professor". He is the recipient of numerous awards for teaching, publications and scientific research.

The biography and professional path of the author of the dissertation proposal for review Ni Ding clearly suggests the reason for the orientation to the research topic, combining rich

creative, scientific and pedagogical experience, and doctoral training is a natural continuation in the improvement of professional and personal qualities.

Relevance of the topic

The issues developed in the proposed dissertation text have their relevance in revealing the interpenetration of Chinese traditional dance and its modern interpretation, the cultural value and social significance of this phenomenon and providing a theoretical basis and practical guidelines for the innovative development of traditional dance in the future. The emphasis placed on Chinese traditional dance, which is an important part of traditional Chinese culture, and its modern interpretation draws the thematic line of the study and affirms the modern interpretation of Chinese traditional dance not only as a type of innovation in the field of art, but also its embodiment in cultural heritage and development.

Appropriateness of research methods for achieving research goals

The research methodology used combines several approaches to work in relation to the set goal and its tasks - theoretical-analytical, comparative, method of study and analysis of practical experience.

General characteristics and assessment of the dissertation work

In terms of formal indicators, the dissertation work meets the requirements for this type of scientific research.

The introduction justifies the relevance of the topic with the need to study the dialogue between tradition and modernity, in presenting new perspectives and methods for the dissemination and innovation of traditional culture. The main goal is formulated, which follows the logic of scientific research and the specificity of the dissertation scientific problem. The object of the study is Chinese traditional dance, and the subject: the aesthetic characteristics and styles of Chinese traditional dance as a cultural force and their renewal in response to the changes and development of modern socio-cultural reality.

In the second chapter, the focus is on the innovative characteristics of Chinese traditional dance - dance movements, use of music, visual effects and technical means. An in-depth analysis of the performance techniques is presented, while at the same time examining the impact of modern dance thinking on the tradition. Dance choreography no longer relies solely on traditional body language, but creates new physical means of expression by combining techniques and methods from different cultures. Knowledge about the dialogue between tradition and modernity is enriched, highlighting new perspectives for the study of cultural heritage. A special place is assigned to music in the modern interpretation, which provides rich means of expression for artistic creativity. The comprehensive analysis forces the conclusion that "From the perspective of history and art, modern folk dance is both a traditional and a new art, with the traditional side consisting in the fact that the creation and performance of modern folk dance cannot be separated from its original regional and ethnic nature, otherwise it will lose its style and cultural roots; the new side is expressed in the use of the original thinking of the creators, the characteristics of the diverse narratives of the work and the era of meanings."/p.76/

In Chapter Three, the conceptual emphasis is placed on the characteristics of performance and thinking, social changes and scientific and technological development, aesthetic

characteristics and emotional expression, the requirements for aesthetics and choreography of the new time. The dance performance is also analyzed as a complex form of art that combines music, theater, visual arts and other forms of artistic expression, which determines the cooperation of choreographers, performers, music, lighting, costumes and is defined by the doctoral student as representing a variety of technological and internationalized characteristics in a process of continuous evolution.

In Chapter Four, an analysis is made of several emblematic performances as examples of: the creation of Chinese classical dance – “Only this green and green”; an analysis of the creation of a classical contemporary dance drama, taking “Apocalypse” as the object of analysis; two classical ballets "Swan Lake" and "Giselle", in which the object of the study is the structure of the work, technique, action, stage aspects.

The final part of the dissertation summarizes the results obtained and formulates specific conclusions confirming the thesis, "...the contemporary interpretation of Chinese traditional dance is a kind of respect and innovation for tradition, which not only preserves the essence of traditional culture through rich means of expression and various performance techniques, but also allows it to continue to survive and develop in modern society and demonstrates a broader artistic charm and cultural value." / p.146 /

I fully accept the presented and analytically presented contributions of the work in the direction of enriching existing knowledge, developing new theoretical approaches for the integration of multimedia technologies with modern stage interpretations of Chinese traditional dance, formulating innovative methodologies for adapting traditional dance techniques into modern choreographic solutions. The proposed methodologies have potential for application in education and the performing arts.

The doctoral student has indicated three publications, which in number and content fully meet the requirements for admission to public defense.

III. CONCLUSION

Based on all of the above, I express my positive assessment of the dissertation work Modern Interpretation of Chinese Traditional Dance - Expression Means and Techniques of Performance and I propose to the esteemed scientific jury to award Ni Ding the educational and scientific degree "doctor" in Professional Field 8.3 "Musical and Dance Art", doctoral program "Choreography".

January 18, 2025

Prepared the opinion:

Varna Prof. Dr. Katya Kairyakova