

СТАНОВИЩЕ

От: проф. дн Венцислав Димов (СУ „Св. Климент Охридски“; Институт за изследване на изкуствата – БАН)

Върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Хореография“, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства

На тема: „Съвременната хореография – рефлексия на китайската митология“

Автор: Ииши Лю, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Хореография“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Научен ръководител: проф.д.н. Анелия Янева

За структурата и съдържанието на дисертационния труд

Дисертационният труд „Съвременната хореография – рефлексия на китайската митология“ е с обем от 219 страници. Използваните източници са 28 заглавия. Към дисертацията е приложен един видеоспектакъл. Авторефератът е с обем от 34 страници, отговаря на съдържанието на дисертацията и съдържа автосправка за приносите ѝ. Авторът прилага три публикации по темата на дисертацията.

Разработката е ясно структурирана, съдържа увод, три глави и заключение.

Уводът въвежда проблематиката за връзката между традиционната китайска култура и модерната хореография, споделени са мотивите за избора на темата. Както заявява авторът, анализите на митологичните истории се фокусират основно върху следните аспекти: произходът на митологичните истории; периодът, в който са разказани; културата по онова време; фоните истории на главните герои; сюжетът на самата история и защо хората я помнят; каква символика има тя (с. 7). Посочени са научната цел, изследователските задачи, изяснени са някои основни термини.

Първа глава, наречена „Влияние на китайските традиционни културни истории върху танцовото изкуство“, въвежда в темата, като представя базови знания за китайската традиционна културна история като източник на танцови произведения и съвременни творческите търсения. Авторът се спира по-детайлно върху темата за жертвоприношението, извежда стиловите особености на традиционните танцови

произведения. Като сочи някои китайски митове и легенди, Лю откроява възможности за реализацията им в съвременни танцови постановки и извежда някои насоки за създаване на танцово изкуство, базирано върху традиционни културни истории.

Втора глава от дисертацията, озаглавена „Танцовата драма „Ли Бай“ има характера на Case Study. Подходът, макар и неизведен методологически от Ииши Лю, е подходящо избран, за да се илюстрира през анализ на случай как традиционни китайски културни истории се превръщат в съвременно танцово изкуство. Авторът се фокусира върху оригинална танцова драма, която разказва историята на Китай през живота и творчеството на един от най-известните поети от династията Тан. Тя е съвместна продукция на Китайската трупа за опера и танцов театър и Художествения театър Мааншан. Спектакълът е проект, финансиран от Националния фонд за изкуства на Китай през 2017 г. Освен че използва описателни подходи, Лю прави анализ на постановката, извежда характеристиките на хореографията (пресичания на традиционен, класически и модерен танц), формулира нейното значение (синтези на поезия и танцово изкуство) и послания към съвременните адресати (философски уроци за единството на външния и вътрешния свят, покана за емоционален резонанс на съвременната публика с танцовата драма, знаците на собствената културна идентичност и на межкултурните диалози).

В трета глава авторът представя аналитично образованието по танц в Китай, като извежда характеристиките на образователната система на китайския танц. Описани са историята и обхватът на танцовото образование, настоящето му състояние в Китай. Предлагат се изводи за състава и йерархична структура на китайската система за танцово образование. Извеждат се основните методи на преподаване и система от учебни материали на китайската система за танцово образование, предлага се сравнение с международната система за танцово образование. Дават се и предложения за реформа и развитие на китайската система за танцово образование.

Заклучението обобщава изводите от трите глави. Като резюмира опитите за синтез на традиции със съвременни прочити на балетното изкуство в Китай, авторът предлага изводи за необходимостта от реформа и развитие на китайската система за танцово образование, но и осъзнато разбиране, че това е дългосрочна и трудна задача.

Приноси на дисертационното изследване

В автосправката приносите на дисертацията са изведени в 10 точки. Според мен те могат да се обобщят в четири генерални посоки. Първата е в дескриптивните и

информативни ресурси на труда: предлага се описание и анализ на традиционната китайска култура и ресурсите ѝ за развитието на танцовата драма и съвременната хореография. Втората е в подходящия избор за анализ на случай: фигурата на поета и синтезите на хореография, музика, поезия и сценично изкуство в танцовата драма „Ли Бай“; анализите на емоционалните послания към публиката, средствата за тяхното постигане: езика на тялото, стила на изпълнение, вида на изпълнение и традиционната китайска култура в спектакъла „Ли Бай“. Третата посока е в проблематизирането и типологизирането на съдържания и средства при този тип танцови драми, които пресъздават традиционните китайски културни истории в съвременни хореография и танцовите драми; търсене на отговор на въпросите защо и как китайските танцови драми се показват и продължават да печелят популярност в Китай. Не на последно място, изследването има практически приноси: авторът предлага подробно проучване на танцовото образование в Китай като различни нива на обучение, съпоставки между китайската система за танцово образование и системата за танцово образование в Западния свят, анализи на предимствата на всяка образователна система от множество гледни точки; и тази посока е конкретизирана през случаите на съвременни прочити на митологични истории през уникалната система за танцово образование в Китай

Препоръки и бележки

Текстът би бил по-убедителен с повече езиково и стилистично прецеждане. Предложените библиографски източници съдържат само китайски заглавия – по проблематиката на изследването има сериозни публикации, непосочени в изследването.

Заключение

Въпреки направените бележки, оценката ми за дисертацията на Ииши Лю „Съвременната хореография – рефлексия на китайската митология“ е положителна. Трудът е приносен според показателите за научна дейност, изследва важна за музикалното и танцово изкуство проблематика. Гласувам положително за присъждане на ОНС „Доктор“ на Ииши Лю за неговия труд, който отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.

29. 01. 2025

проф. дн Венцислав Димов

OPINION

By: Prof. Dr. Ventsislav Dimov (SU "St. Kliment Ohridski"; Institute for the Study of Arts - BAS)

On the dissertation for the acquisition of the educational and scientific degree "doctor" in the scientific specialty "Choreography", professional field 8.3. Musical and dance art, field of higher education 8. Arts

On the topic: "Contemporary choreography - reflection of Chinese mythology"

Author: Yishi Liu, doctoral student in full-time education at the Department of Choreography, Southwest University "Neofit Rilski"

Scientific supervisor: Prof. Dr. Anelia Yaneva

About the structure and content of the dissertation

The dissertation "Modern Choreography - Reflection of Chinese Mythology" has a volume of 219 pages. The sources used are 28 titles. One video performance is attached to the dissertation. The abstract has a volume of 34 pages, corresponds to the content of the dissertation and contains a self-reference for its contributions. The author attaches three publications on the topic of the dissertation.

The development is clearly structured, contains an introduction, three chapters and a conclusion.

The introduction introduces the issue of the relationship between traditional Chinese culture and modern choreography, the motives for choosing the topic are shared. As the author states, the analyses of mythological stories focus mainly on the following aspects: the origin of mythological stories; the period in which they are told; the culture at that time; the background stories of the main characters; the plot of the story itself and why people remember it; what symbolism it has (p. 7). The scientific goal, research tasks are indicated, and some basic terms are clarified.

The first chapter, entitled "The Influence of Chinese Traditional Cultural Histories on Dance Art", introduces the topic by presenting basic knowledge about Chinese traditional cultural history as a source of dance works and contemporary creative searches. The author dwells in more detail on the topic of sacrifice, deduces the stylistic features of traditional dance works. By pointing to some Chinese myths and legends, Liu highlights opportunities for their realization in contemporary dance productions and outlines some guidelines for creating dance art based on traditional cultural stories.

The second chapter of the dissertation, entitled "The Dance Drama "Li Bai"" has the character of a Case Study. The approach, although not methodologically derived by Yishi Liu, is appropriately chosen to illustrate through a case analysis how traditional Chinese cultural stories are transformed into contemporary dance art. The author focuses on an original dance drama that tells the story of China through the life and work of one of the most famous poets of the Tang Dynasty. It is a joint production of the China Opera and Dance Theater Troupe and the Maanshan Art Theater. The performance is a project funded by the National Arts Foundation of China in 2017. In addition to using descriptive approaches, Liu analyzes the production, deduces the characteristics of the choreography (intersections of traditional, classical and modern dance), formulates its meaning (syntheses of poetry and dance art) and messages to contemporary addressees (philosophical lessons about the unity of the external and internal worlds, an invitation for emotional resonance of the modern audience with dance drama, signs of one's own cultural identity and intercultural dialogues).

In the third chapter, the author analytically presents dance education in China, deducing the characteristics of the Chinese dance education system. The history and scope of dance education, its current state in China are described. Conclusions are offered about the composition and hierarchical structure of the Chinese dance education system. The main teaching methods and the system of

teaching materials of the Chinese dance education system are deduced, a comparison is offered with the international dance education system. Suggestions are also given for the reform and development of the Chinese dance education system.

The conclusion summarizes the conclusions of the three chapters. By summarizing the attempts to synthesize traditions with contemporary readings of ballet art in China, the author offers conclusions about the need for reform and development of the Chinese dance education system, but also a conscious understanding that this is a long-term and difficult task.

Contributions of the dissertation research

In the auto-reference, the contributions of the dissertation are summarized in 10 points. In my opinion, they can be summarized in four general directions. The first is in the descriptive and informative resources of the work: a description and analysis of traditional Chinese culture and its resources for the development of dance drama and contemporary choreography is offered. The second is in the appropriate choice for case analysis: the figure of the poet and the syntheses of choreography, music, poetry and stage art in the dance drama "Li Bai"; the analyses of emotional messages to the audience, the means of achieving them: body language, performance style, type of performance and traditional Chinese culture in the performance "Li Bai". The third direction is in the problematization and typology of contents and means in this type of dance dramas, which recreate traditional Chinese cultural stories in contemporary choreography and dance dramas; searching for answers to the questions of why and how Chinese dance dramas are shown and continue to gain popularity in China. Last but not least, the study has practical contributions: the author offers a detailed study of dance education in China as different levels of training, comparisons between the Chinese dance education system and the dance education system in the Western world, analyses of the advantages of each educational system from multiple perspectives; and this direction is concretized through the cases of contemporary

readings of mythological stories through the unique dance education system in China

Recommendations and notes

The text would be more convincing with more linguistic and stylistic precision. The proposed bibliographical sources contain only Chinese titles – there are serious publications on the research topic that are not mentioned in the study.

Conclusion

Despite the remarks made, my assessment of Yishi Liu's dissertation "Contemporary Choreography - Reflection of Chinese Mythology" is positive. The work is a contribution according to the indicators of scientific activity, it explores an important issue for the art of music and dance. I vote positively for awarding the ONS "Doctor" to Yishi Liu for his work, which meets the requirements of the ZRASRB and PPZRASRB.

29. 01. 2025

prof. dr. Ventsisav Dimovl