

СТАНОВИЩЕ

от проф. д. н. Иванка Влаева
Югозападен университет „Неофит Рилски“
за дисертационен труд
за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“
по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
на Ху Сяоцзе / 胡 Xiaojie
докторант в Югозападен университет „Неофит Рилски“
на тема „Женските и детските персонажи в избрани съвременни китайски
оперни творби“
с научен ръководител проф. д. н. Филип Павлов

Документите и научният труд, предоставени от докторантката Ху Сяоцзе по процедурата за защита на ОНС „Доктор“ отговарят на минималните национални наукометрични изисквания.

От 2009 Ху Сяоцзе е преподавател по китайско национално пеене в Conservatory of Music, Shenyang Normal University. Тя се дипломира като бакалавър в специалност „Солово пеене“ (2007) и след това като магистър (2008) в Националната музикална академия в Одеса, Украйна. Има практика на изпълнител певец, Участва в изпълнението на кантати, за които получава награди. Публикувала е две книги и статии, които изследват тематика за китайската национална вокална музика.

Дисертацията представя нов прочит на проблематика, свързана със съвременни китайски оперни произведения. Натрупаните умения и опит на докторантката са важна основа за изследване и разработване на избраната дисертационна тема.

Дисертацията е с обем 144 страници. Текстът се състои от увод, четири глави, заключение, библиография. В нея са използвани 47 библиографски източника. Структурата на текста представя избраната тема последователно от макро към микро ниво на изследване.

Уводът посочва необходимостта и актуалността на дисертацията. Според докторанта оперното творчество има водеща функция в съвременното развитие на китайския сценичен театър. Затова неговото изследване помага за съхраняване и обновяване на жанровете, свързани с него. Формулирана е целта на изследване – да бъдат представени китайски оперни образци, които съдържат утвърдените компоненти на това сценично изкуство и представят съвременни композиции. Изследователската цел определя задачите, които си поставя докторантката.

Първа глава „Китайската опера като синтез на сценичните изкуства, на вокалната солова и хорова музика“ представя китайското оперно изкуство в началото на XX век. В нея се разглежда драмата като основа на оперната драматургия и се анализират ключови елементи в оперния спектакъл. Извежда се важна закономерност – сюжетът и фокусът върху героите, са се превърнали в основните характеристики на литературното творчество на съвременната китайска опера. Вниманието се насочва към ролята на вокалната музика в изграждането на оперната структура и нейни специфики в китайски контекст.

Втора глава „Традиционното и съвременното китайско оперно изпълнителско изкуство“ показва аспекти на китайското изпълнителско изкуство, взаимосвързани с развитието на китайската опера и създали характерен хибриден стил на изпълнение. Докторантката разглежда т.нар. метод на „етническо пеене“, в който се сливат китайското традиционно пеене със западното белканто. Представя се ролята на детски мюзикъли от началото на XX век за развитие на съвременни музикалносценични творби. Разглежда се театралната драма Янгъ от Йенан, Северен Шанси и нейната културна и социална функция, както и развитието на съвременното вокално изпълнителско изкуство.

Трета глава „Съвременното китайско композиторско творчество в музикално-сценичния жанр“ акцентира върху различни подходи при

създаване на съвременни китайски сценични творби и техни жанрови специфики. В тази част акцентът е върху различни етапи в развитието на китайско национално оперно творчество. Изследва се ролята на композитора Ли Дзинхуей и други творци с важна роля за създаване на съвременни китайски музикални сценични жанрове. Ценна е систематизацията в таблицата № 1 на 24 значителни музикалносценични произведения. Показва се новата стилистика и промяна на музикалносценичните средства и подходи в оперни творби с принос в развитието на съвременните китайски сценични жанрове.

Четвърта глава „Ролята на детските и на женските персонажи в драматургичното развитие на китайските музикално-сценични творби“ е централна за дисертацията. В нея върху избрани произведения се анализират детски персонажи, от една страна, и от друга – майсторски създадени женски персонажи в мюзикъли и в оперно творчество на китайски композитори. Констатира се, че броят на творбите, в които децата играят основни персонажи, не е голям. Подчертава се, че играта на деца актьори е много важна при представяне на приказни сюжети. След анализа на важни сценични произведения се обобщава, че разнородната образност в творбите за деца, дава големи възможности за сценични импровизации и развива творческо мислене на децата. По отношение на женските персонажи са направени подробни анализи и се стига до важни изводи: в оперните творби жените са основни фигури в драматургичното изграждане и те имат свои характеристики в музикалното изграждане. В Таблица 2 са представени женски персонажи от избрани китайски музикалносценични творби. След техния анализ се формулират отделни исторически етапи при тяхното представяне.

Заклучението обобщава достигнатите изводи на докторантката: за оперното изкуство в националната история на Китай, за неговата образователна, възпитателна и обществена роля в развитието на страната,

като се посочват важни характеристики на детските и женските персонажи в съвременни китайски музикално-сценични произведения.

Основен принос в дисертацията е изследването на ролята и значението на детските и на женските персонажи в драматургията на китайски мюзикъли и оперни творби, което се прави за първи път. Друг принос е разглеждането на видове стилистика и промяна на музикално-изразните средства в съвременни китайски оперни произведения. Също така приносен е анализът на основни компоненти (като например жанр и композиторски подходи при изграждане на цялостната структура на сценичния спектакъл) в творческия процес при създаване на оперните съчинения и тяхното значение.

Дисертацията успешно решава поставените цел и задачи. Тя е много добре структурирана и цялостна. Значима е като историческо и теоретично осмисляне на изследваната тематика. Дисертационният текст отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и минималните национални наукометрични изисквания. Като отчитам приносите на дисертационния труд предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на Ху Сяоцзе образователна и научна степен „Доктор” в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

София, 01 март 2025 г.

проф. д. н. Иванка Влаева

OPINION

by Prof. Ivanka Vlaeva, DSc

South-West University „Neofit Rilski“

on a dissertation

for awarding of the educational and scientific degree “Doctor”

in professional field 8.3 Music and dance art

doctoral program „Theory and practice of performing art“

by Hu Xiaojie

PhD student at the South-West University „Neofit Rilski“

on the topic „Female and Child Characters in Selected Contemporary Chinese
Opera Works”

research supervisor Prof. Filip Pavlov, DSc

The documents and dissertation work submitted by the doctoral student Hu Xiaojie during the procedure for the defense of the educational and scientific degree "Doctor" meet the minimum national scientometric requirements.

Since 2009, Hu Xiaojie has been a music teacher in Chinese National Singing at the Conservatory of Music, Shenyang Normal University. She graduated with a bachelor's degree in solo vocal music (2007) and a master's degree (2008) from the Ukrainian Odessa National Academy of Music. She has a performing practice as a singer and has participated in cantatas for which she has received awards. She has also published two books and articles that explore the topic of Chinese national vocal music.

The dissertation presents a new reading of the issues related to contemporary Chinese opera works. The musical skills and experience of the doctoral student are an important basis for research and development of the chosen dissertation topic.

The dissertation is 144 pages. The text consists of an introduction, four chapters, a conclusion, and a bibliography. It uses 47 bibliographical sources. The structure of the text presents the chosen topic sequentially from the macro to the micro level of research.

The introduction indicates the necessity and relevance of the dissertation. According to the doctoral student, operatic works has a leading function in the contemporary development of Chinese stage theater. Therefore, its research helps to preserve and renew the genres related to it. The goal of the research is formulated - to present Chinese operas that contain the established components of this stage art and present contemporary compositions. The research goal determines the tasks of the doctoral dissertation.

The first chapter, "Chinese Opera as a Synthesis of the Stage Arts, Vocal Solo and Choral Music," presents Chinese opera art at the beginning of the 20th century. It examines drama as the basis of opera dramaturgy and analyzes key elements in the opera performance. The doctoral student concludes that the plot and the focus on characters have become the main characteristics of the literary works of contemporary Chinese opera. Attention is drawn to the role of vocal music in building the opera structure and its peculiarities in the Chinese context.

The second chapter, "Traditional and Contemporary Chinese Opera Performing Arts," shows aspects of Chinese performing arts that are interconnected with the development of Chinese opera and have created a characteristic hybrid style of performance. The doctoral student examines the so-called "ethnic singing" method, which merges Chinese traditional singing with Western bel canto. The role of children's musicals from the early 20th century in the development of contemporary musical and stage works is presented. The theatrical drama Yangge from Yan'an, Northern Shanxi and its cultural and social function are examined, as well as the development of contemporary vocal performing arts.

The third chapter, "Contemporary Chinese Composers' Works in the Music Stage Genre," focuses on different approaches to creating contemporary Chinese stage works and their genre specifics. In this part, the emphasis is on different periods in the development of Chinese national opera works. The role of composer Li Jinghui and other artists with an important role in creating contemporary

Chinese music stage genres is examined. The systematization in Table 1 of 24 significant music stage works is valuable. The new stylistics and changes in musical stage means and approaches in opera works are shown, contributing to the development of contemporary Chinese stage genres.

The fourth chapter, “The Role of Children’s and Female Characters in the Dramatic Development of Chinese Musical and Stage Works,” is central to the dissertation. It analyzes children’s characters on the one hand, and on the other hand, masterfully created female characters in musicals and operas by Chinese composers. It is stated that the number of works in which children play the main characters is small. It is emphasized that the play of child actors is very important in presenting fairy-tale plots. After analyzing important stage works, it is summarized that the diverse imagery in works for children provides great opportunities for stage improvisations and develops children’s creative thinking. With regard to female characters, detailed analyses have been made and important conclusions have been reached: in opera works, women are the main figures in the dramatic construction and have their own characteristics in the musical construction. Table 2 presents female characters from selected Chinese musical and stage works. After their analysis, separate historical stages in their presentation are shown.

The conclusion presents the conclusions reached in the research: about the art of opera in the national history of China, about its educational, upbringing and social role in the development of the country, indicating important characteristics of children's and female characters in contemporary Chinese musical stage works.

The main contribution of the dissertation is the study of the role and significance of children's and female characters in the dramaturgy of Chinese musicals and operas, which is done for the first time. Another contribution is the examination of types of stylistics and changes in musical expressive means in contemporary Chinese operas. Also contributed is the analysis of basic components (such as genre and composer's approaches in building the structure

of the stage performance) in the process of creating operatic works and their significance.

The dissertation successfully solves the set goal and tasks. It is very well structured and comprehensive. It is significant as a historical and theoretical understanding of the research topic. The doctoral student's work meets the requirements of the law (ZRASRB) and the rules of its implementation (PPZRASRB) as well as the minimum national scientometric requirements. Taking into account the contributions of the dissertation work, I propose to the respected Scientific Jury to award Hu Xiaojie the educational and scientific degree "Doctor" in the professional field 8.3. Musical and dance art.

Sofia, March 1, 2025

Prof. Ivanka Vlaeva, DSc