

**ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВА
КАТЕДРА „ХОРЕОГРАФИЯ“**

Донлин Цай

***„КИТАЙСКАТА МИТОЛОГИЯ И МИТИЧНАТА
ТАНЦОВА ДРАМА, ПРОЕКТИРАНИ В
СЪВРЕМЕННАТА ХОРЕОГРАФИЯ“***

**Автореферат на дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“**

Научен ръководител: проф.д.н. Анелия Янева

**Благоевград
2025**

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Хореография“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ на 18.02.2025г.

Общият обем на труда е 176 страници текст. Библиографията включва общо 21 източника - книги статии, интернет източника и 2 видеопредставления.

Научно жури:

- Доц. Георги Гаров (вътрешен)
- Проф. Николай Цветков (вътрешен)
- Проф. д-р Андроника Мартонова - ИИИЗк - (външен)
- Проф. д-р Мария Илиева НМА (външен)
- Проф. д.н. Венцислав Димов - СУ (външен)

Резервни членове:

- Проф. д.н. Румен Потеров (вътрешен)
- Проф. д-р Даниела Дженева - АМТИИ (външен)

Защитата на дисертационния труд ще се състои на **14.05.2025** от 10 ч. в заседателната зала 1571 А – УК 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, на заседание на научното жури, определено със Заповед №886 от **20.03.2025** г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

Съдържание на дисертацията

Съдържание

	Стр.
УВОД	5
Глава 1 СЪВРЕМЕННА ХОРЕОГРАФИЯ В МИТОЛОГИЧНИЯ ТАНЦОВ ТЕАТЪР	9
1.1. Произходът и развитие на китайската митология	9
1.2 Класиката на планините и моретата	10
1.3 Илюстрация на птицата зелен плуг от "Класика на планините и моретата	11
1.4. Митологични промени в Древен Китай	11
1.4.1. Основни категории китайска митология	12
✓ Сходства и разлики между китайските и западни митове	17
✓ Културно разнообразие	24
Глава 2: КИТАЙСКИ МИТОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СЪВРЕМЕННИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО	28
2.1. Културно значение	28
2.2. Тотемно изкуство	28
2.3. Символи на митологични елементи	31
2.4. Традиционни цветове	32
Глава 3: РАЗВИТИЕТО НА КИТАЙСКАТА МИТОЛОГИЯ В ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО	36

3.1. Кратко описание на танцово-театралния спектакъл "Pearl Lake" ("Перленото езеро")	37
3.2. Кратко описание на танцовата драма „Nuwa“	39
3.3. Кратко описание на танцовата драма „Историята на хората от Лай“	42
3.4. Кратко описание на танцовата драма „Птицата Гангонг“ (Gan Gong Bird.)	46
Глава 4 "ВСИЧКИ НЕЩА СЪЖИТЕЛСТВАТ, ВСИЧКИ НЕЩА ОБИЧАТ" - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТАНЦОВИТЕ ДРАМИ "ПТИЦАТА ГАНГОНГ" И "РОМЕО И ЖУЛИЕТА"	54
4.1. Промени в танцовата драма „Птицата Гангонг“ (Gangong Bird)	54
4.1.2 <i>Модерната танцова драма "Gangong Bird" (2017)</i>	56
4.1.3. <i>Мащабната етническа танцова драма "Gangong Bird" (2022)</i>	58
4.2. Трагедията на Шекспир „Ромео и Жулиета“ и нейни танцови версии	61
4.3. Съпоставки между „Gangong Bird“ и „Ромео и Жулиета“	70
Глава 5: ОНТОЛОГИЯ НА ГЕРОИТЕ в КИТАЙСКИТЕ МИТОЛОГИЧНИ ТАНЦОВИ ДРАМИ	99
Глава 6: ИНОВАЦИИТЕ В ЗАПАДНИТЕ МИТОЛОГИЧНИ ТАНЦОВИ ДРАМИ	117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Межкултурен диалог на митовите: сравнително изследване на китайски и западни митологични истории	120
I. Историческо развитие и характеристики на митовите в Китай и на Запад	120
II. Формирането на китайските и западните митове в техния	130

исторически, културен и социален контекст	
III Анализ на главните герои и тяхната символика в китайската и западната митология	133
IV Анализ на различията в интерпретацията на митологичните герои в танцовите драми и техните причини	137
V. Сравнение на темите и идеите на китайските и западните митове	143
VI. Разпространението и влиянието на китайските и западните митологични истории	156
VII. Съвременно тълкуване и пресъздаване на китайски и западни митове	159
VIII. Диалог между "класическото" и "модерното": пресъздаването на митове в сравнителна перспектива на Китай и Запада	163
Библиография	171
Автобиография на дисертанта	173
Списък на публикуваните статии по темата	175
Справка за приносните моменти в дисертацията	176

СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА

Увод	6
Глава 1 — <i>Произходът на китайската митология и приликите и разликите между Китай и Запада</i>	8
Глава 2 — <i>Китайски митологични елементи и произведения на съвременното изкуство</i>	11
Глава 3 — <i>Развитието на китайската митологична танцова драма в танцовото изкуство</i>	13
Глава 4 — <i>„Всички неща съжителстват, всички неща</i>	13

<i>обичат“</i>	
Глава 5 — <i>Онтология на героите в китайските митологични танцови драми</i>	20
Заклучение	21
Автобиография на дисертанта	32
Списък на публикуваните статии по темата	35
Справка за приносните моменти в дисертацията	36

УВОД

1.Защо се насочих към тази тема?

Митът, като историческа проекция на времето, играе важна роля в историческата промяна на човечеството. Но с промяната на времената историята на мита също се променя, под въздействие на нови разбирания. Как времената повлияват върху мита и как от мита се създава митичната драма ще бъде проследено в тази дисертация.

Ще се потърси новия прочит в създаването на митична танцова драма с оглед на съвременните техники в хореографията.

При това митичната танцова драма не е насочена само към съвременната хореография. От гледна точка на художественото творение, изборът на танцов език е доста широк - не може само да интегрира модерен танц върху освобождението на тялото, реконструкцията на движението и разлагането му. Но също така може да интегрира и по-ранни танцови техники като например - националния народен танц, ритмичните стъпки, но и от ориенталските класически танцови елементи.

Само този вид взаимодействие на танцовото езиково развитие може да играе определена роля в митичната танцова драма.

Изкуството е украсата на живота; танцовото изкуство е част от изкуството, т.е. от живота и над живота, следователно танцовото действие украсява ежедневните дейности и движения на човешкото тяло, което след творческото прецизиране и организация, става танцово действие.

Това е и причината да се насоча към тази тема.

2. Проученост на проблема

Какви са най-добрите начини за използване на хореографията във връзка с митологичния танцов театър? Как се представя митологичен танц? Как се възстановява характерът на текста на една история с художествени средства? Какъв е съвременният хореографски подход към митичния танц и как той е бил формулиран? И как съвременната хореография може да бъде използвана по-пълноценно в митологичния театър? Как съвременното творческо мислене може да бъде отразено по-добре?

Това са въпроси, на които малко изследователи са се спирали.

Проучванията върху съвременната хореография по отношение на митологията, музиката и други свързани с нея техники са незначителни и те обхващат само отделни източници¹
².Изследванията не са насочени към конкретна точка и поради това още повече се усеща липсата на такива.

Тези въпроси предопределят и целта на настоящата дисертация.

3. Цел на изследването

Целта на настоящето изследване е да се проследи как митологичната танцова драма намира отражение в съвременната хореография.

Ще се опитам да обоснова избора на хореографска лексика от гледна точка на художественото творчество и реконструкцията на мита.

Интересува ме как се интегрират различните художествени подходи и многоезичието при създаването на митологични произведения.

¹ Анализ на движението фраза газ композиция в танцовата драма "Крадецът на Luo Shen" Liu Jiaying Китай Институт за изкуство и дърво <Арт технологии ≥ 2019

² Характеристиката на "Джън Ми" в танцовата драма "Люо Шен Фу" Xue Yuan, Quanzhou Normal College 2007

Ще изследвам използването на съвременна хореография, пространствени движения, танцова структура и характери в митологичния танцов театър.

Ще изследвам използването на митологичния танцов театър чрез съвременни хореографски методи и подходи към пространственото движение, танцовата структура и характеризирането.

Изследването е насочено към използването на различни художествени подходи и многоезичието при създаването на митологични произведения. Изследването има за цел да развие многостранна танцова лексика, която е неотделима от темата на времето и от характеристиката на произведението - използването на съвременна хореография в митологичния танц, изборът на танцова лексика от гледна точка на художественото творчество, реконструкцията и декомпозицията на мощни произведения, овладяването на ритъма и използването на ориенталски танцови елементи.

Творбата е неразделно средство за точно и рационално представяне на героите и за използване на танцова лексика, която съответства на персонажите. Използването на танцовата лексика за изразяване на вътрешния монолог на героя също е необходимо за точното интегриране на методите за характеризиране на съответните художествени дисциплини. Тя изисква също така точното интегриране на методите за характеризиране от свързани художествени дисциплини.

4. Задачите, които си поставям са:

- Анализ на мотивацията и характерните похвати на езика, използвани при създаването на различни митологични танцови драми.
- Изследване на емоционалната природа на движението и характеристиките на стила на движение
- Анализ на съвременната хореография и нейните съставляващи
- Многоизмерен анализ чрез различни изследователски методи

- Експериментален анализ на характеризирането и планирането на пространството в танцовата драма

Структура на изследването

Дисертацията се състои от увод, шест глави и заключение.

Глава 1—*Произходът на китайската митология и приликите и разликите между Китай и Запада*, анализира произхода и тънкостите на китайската митология; проследява основните категории на китайската митология и накрая сравнява китайската митология със западната (основно древногръцката) митология.

Проследявам основните категории в китайската митология. А те са:

- мит за сътворението,
- мит за потопа,
- мит за слънцето, луната и звездите,
- мит за борбата
- мит за петте елемента.

Митът за сътворението, който може да се нарече и мит за началото, е мит за отварянето на небето и за великия исторически и културен произход на човечеството. Този мит е изследване на света и произхода на древното човечество и напълно възплъщава духа на предците, изпълнен с романтични чувства и смелост за изследване. Един от най-известните представители на древните китайски митове за сътворението несъмнено е сътворението на Пангу - великият родоначалник на китайската нация, представител на китайската цивилизация, мъдрост, смелост.

Митовите за потопа (наводненията) са сложни и многобройни. Наводненията са жестоки бедствия, които оставят белези върху съзнанието и телата на хората и се предават от поколение на поколение като митове, за да предупреждават света за отношението, което трябва да се поддържа към природните бедствия.

Повечето от митовите за наводненията в древен Китай са свързани с контрола на водата. „Huainanzi·Lanmingxun“ също записва легендата за Нува, който поправя небето и контролира водата.

Разбира се, запознати сме и с известния мит за контрола на наводненията на Гун и Ю. Контролът на наводненията от Дау е известна легенда за наводненията в древен Китай. Изправен пред бушуващия потоп, Даю се поучи от провала на Гън, промени подхода си и насочи наводнението към водния път, демонстрирайки своята изобретателност и помагайки на хората да преодолеят трудностите си.

Същността на **мита за слънцето, луната и звездите** е свързана с романтичните представи на нашите предци за растящата и намаляващата луна. Легендата разказва, че Момичето Тъкачка, внучката на древния Император на небето, била добра в тъкането и всеки ден тъкала цветни облаци в небето. Тя мразела този скучен живот, затова тайно се спуснала в света на смъртните, омъжила се за пастир в Хекси и заживяла живот, в който мъжете се занимават със земеделие, а жените тъкаха. Този инцидент разгневил Небесния император, който отвел момичето Уийвър обратно в Небесния дворец и им наредил да се разделят. Имали право да се срещат само веднъж годишно на Моста на свраките на 7 юли по лунния календар. Тяхната вярна любов трогнала свраките. Безброй свраки прелетяли и използвали телата си, за да построят мост на свраките над река Тянхе, така че пастирът и момичето тъкачка да се срещнат на река Тианхе.

Митът за борбата има някои исторически препратки, обобщени в митологична история, свързана с битката при Чжуо Лу за навлизането на Жълтия император в района на източните варвари и неговата победа. Значението на битката при Чжуо Лу се състои в това, че тя на практика открива пътя към обединението на китайската нация и изиграва ролята на катализатор за по-нататъшното интегриране на различните кланове и племена. По този начин Жълтият император се превръща в родоначалник на китайската нация и постепенно е обожествен.

Митът за петте елемента – земя, огън, въздух, вода, дърво.

В края на тази глава се прави паралел с модели на западната митология – най-вече с древногръцката, като се търсят паралели с китайската митология и се извеждат няколко основни различия:

1) Древногръцката митология олицетворява стремежа към индивидуалност, защитава личната чест, напълно потвърждава реалността на живота и подчертава красотата на индивидуалния живот. Китайската митология акцентира върху груповото съзнание и подчинението на индивида на цялото.

2) Древната китайска митология е плуралистична система, основана на кланове, докато древногръцката митология е монистична система, основана на семейства, с важно положение на родоначалника. В Китай се формират основните богове на всеки регион, като тези богове са и богове-родоначалници на определени етнически групи в района под тяхна юрисдикция. Китайският народ, който е известен като потомък на Жълтия император, почита Жълтия император и император Ян като свои предци. Яо и Шун са персонализираните божества на групите Ся, Шан и Дунги. Въпреки че Жълтият император превъзхождал император Ян и подчинил другите двама императори, той никога не успял да се превърне в ключова и основна точка на обединеното божествено царство като Зевс, нито пък да бъде свързан с боговете Нува и Пангу.

3) В древногръцката митология обърканите отношения между половете са многобройни, а личният живот на боговете е без ограничения. Уран, богът на небето, и майка му Гея родили дванадесет богове; Зевс се заигравал с жени по цялото небе и земя и много герои и богове-посрещачи били плод на неговите романи. В китайските обичаи обаче много рано се почита плодородието на бога, но се прилага небрачно разделение на мъжете и жените.

4) Китайската митология е създадена много по-рано от гръцката и е повлияна в по-голяма степен от култа към тотема и култа към жената в матрилинеарните кланове. Зверовете били почитани като свещени домашни любимци, а почитането на боговете и зверовете станало едно и също. Митологичният образ на човека и звяра станал един и същ.

5) Древните китайски митове и древногръцките митове отразяват много различни идеологически концепции. Както гръцките, така и китайските митове са се родили в ранния етап на човешкото общество, и двата са дали воля на въображението си в борбата с природата, поради което имат сходства или общи черти. Въпреки това, поради различията в географските им райони, природните

условия и историческите процеси, двете страни са създали различни културни концепции.

Глава 2 — *Китайски митологични елементи и произведения на съвременното изкуство*. Народните митове и религиозният мит са духовната кристализация на мъдростта на нашите предци, източникът на традиционната китайска култура, духът на китайската цивилизация и душата на културата, която е същността на повече от 5000 години история и култура на китайската нация.

Текстът разглежда темата от няколко основни аспекта: тотемично изкуство, символите на митологичните елементи и традиционни цветове.

Според историческите записи в древен Китай не е имало дума тотем. Тотем е модерен термин. В класическите книги обаче има много народни обичаи и истории за тотемното изкуство и поклонението към тотема. Народната тотемна култура в моята страна се появява за първи път през периода на неолита и животинските шарки върху рисуваната керамика са особено богати - шарки на риби, на птици, gekoni, жаби и др. Още от древни времена един от най-разпространените тотеди на китайския народ (драконът) се смята не само за почит към предците на китайската нация, но и за важна същност в историята и културата на нацията. Като достойнство на етническа група и символ на етническа група, тотемът ще има дълбоко въздействие върху политиката, икономиката, културата, съзнанието и моделите на поведение на етническата група.

Символите на митологичните елементи са съзнанието на дадена етническа група, формирано в хода на социалното развитие и постепенно споделяно от групата, а начините им на изразяване се проявяват главно в измеренията на материалните носители, писмените текстове, физическите практики и възпоменателните церемонии, които са в основата на историческата памет. Разглеждайки произведенията на изкуството, изградени от символи, от гледна точка на митологичното мислене, е ясно, че символите маркират същност, която поддържа хоризонтална връзка в определена контекстуална категория или културно поле.

В Китай пигментът и цветът в традиционното изкуство са вид цветови опит на примитивните инстинкти на хората. Традиционното китайско цветно изкуство обединява петте цвята, петте елемента и други природни и философски концепции, като по този начин ги прави производни и взаимосвързани и vyplъщава неорганични символи и духовни характеристики. Цветът, като средство за представяне, всъщност е по-значим от гледна точка на внушението и символиката. От макроскопична гледна точка цветовете са неразривно свързани с облеклото, произведенията на изкуството, бижутата и други изкуства и всеки цвят има свое собствено значение в тях. В създаването на митологична танцова драма; традиционният цвят, базиран на дизайна на облеклото, е символ на vyplъщението на символите на националната или етническата група, различните етнически групи в Китай имат свои собствени тотемни символи.

Считам, че при създаването на съвременно изкуство е необходимо не само да се запазят и наследят културата и изразните средства на традиционното национално моделиране, но и да се интегрират модерното и международното изкуство. Културната стойност на китайските произведения на изкуството може да се обогати само когато традиционната народна култура се използва в художественото творчество.

Глава 3 — *Развитието на китайската митологична танцова драма в танцовото изкуство*, обсъжда четири типични митологични танцови драми – „Перленото езеро“ ("Pearl Lake") - 1980; „Нуова“ („Nuwa“) - 2011; „Историята на народа Ли“ („Li Nationality Story“) - 2016 и „Птицата Гангонг“ (Gan Gong Bird) – 2017; 2022. Всички те са базирани на народни приказки, като първите две се основават на манджурския фолклор, а останалите две са въз основа на фолклора на Ли. Представените танцови драми са анализирани от гледна точка на музикалната композиция и езиковите характеристики на всяка танцова драма. Осмисля се как те са повлияни от митологията и как китайският етнически и фолклорен танц и модерните и съвременни танцови елементи могат да трансформират литературните произведения в сценични произведения на изкуството.

Глава 4 — „**Всички неща съжителстват, всички неща обичат**“ е централна за изследването. Тя е сравнителен анализ между два варианта на танцовата драма „Птицата Гангонг“ (Gangong Bird) от 2017 и от 2022 г., но съпоставени и с балетните версии на трагедията „Ромео и Жулиета“.

Съществува легенда³ за „Птицата Ган Гонг“, която разказва историята на красивата и умна лийска девойка **Ган** и трудолюбивия и смел млад ловец **Гонг**, които се влюбват искрено един в друг. Когато свирепият господар на мината насилствено отвлеча Ган за своя снаха, тя се заклева да умре, но да не стане невеста. Затова Ган тайно, като удря пестил и хоросан, прави от сребърните си накити чифт крила, превръща се в птица, излита от затвора и лети към Хребета на седемте безсмъртни. Историята разказва за стремежа на народа Ли към свободен, красив и щастлив живот.

Състои се от Пролог, четири действия и Епилог:

Пролог: дом, пролетно цъфтене и летящи цветни облаци, две двойки птици на върха на дървото, които ни казват, че пролетта е дошла.

I действие: В село Нанди расте красиво и добро момиче, наречено **Ган**. Тя е умна, съобразителна, преди памучен брокат, сади ориз и друга земеделска работа. И се е прочула в селото с уменията си.

II действие: Среща, точно по време на сезона на засаждане на растенията в Шанлан, **Ган** и **Гонг** се срещат в парка на Шанлан и по време на работния ден Гонг е впечатлен от Ган и се влюбва. Един ден свирепият собственик на мината открива Ган и Гонг да работят в градината, затова се опитва да залови Ган обратно в дома на собственика и я затваря в клетка, разделяйки Ган и Гонг.

III действие: отвлечане на булката. Когато пада нощта, "мъже и жени, които не са женени, всяка пролетна и лятна нощ се събират в дивата природа, мъжете играят на mouth qín (т.е. лък в устата), жените играят на pose Xiao, пеят песни, изразявайки любовта си към своите любими. По това време злият господар на мината решава да предложи брак, с изключително арогантен език. Той прави

³ Първоначално е песен, после е направена в драма.

неочаквани ходове, но принудителният брак не се получава. Бащата на Ган е убит, а с настъпването на катастрофата, Ган много скърби.

IV действие: Птици. С помощта на жителите на града и безсмъртните, Гонг застрелва господаря на мината и заедно с Ган заедно се превръщат в птици, летят на две крила, издигат се до Седемте безсмъртни, в стремежа си към свобода и добър щастлив живот. Оттогава нататък селяните често виждаха две красиви птици да летят свободно в небето над Qixianling, „Ган Гонг!“ „Ган Гонг!“ „Чуруликането продължаваше“. Оттогава хората наричат тази птица птицата Ган Гонг.

Епилогът разказва за неподчинението на народа Ли на силата и насилието, за възхищението му от истината, доброто и красотата, възхвалява искрената любов и духа на копнежа за свобода.

(По повод легендата за влюбените Ган и Гонг, превърнали се в птици, трябва да се напомни, че легендата за възраждащата се от пепелта си птица Феникс има препратки към китайските легенди, според които първоначално това са били две птици – **мъжка** и **женска**. Женската е носела името **Huang** и е символизирала лунния цикъл, а мъжката – **Feng** и е символизирала лятото и Слънцето. Едно от древните имена на птицата Феникс е именно **FengHuang**. Но в китайската символика това са всъщност две птици, сляти в една заради любовта си един към друг.)

По тази легенда е създадена литературна версия „Gangongniao“ (публикувана в Гуандун през 1993 г.), която разказва историята на „*Клана на крилата*“ (метафора на „Кланът на птиците“) и „*Клана на гръбнака*“ (метафора на „Кланът на хората“). Според легендата двата клана са враждували, докато Големият орел не издава заповед за ненападение между тях, при това - без двата клана да се събират. Но трагичната любов между Ган и Гонг променила нещата. За да не бъде насилствено омъжена, Ган прави чифт крила от сребърните си накити, превръща се в птица и излита от затвора като се устремява към Хребета на седемте безсмъртни. Гонг не могъл да понесе това, застрелва господаря на мината, който се опитал да принуди Ган да се омъжи, и заедно с Ган се превръща в птица. Дватамата летят на две крила.

Първоначалното намерение и на двете версии на танцовата драма „Gangong Bird“ е да се възстанови легендата, но във всяка

версия е подходено по различен начин, водени от различни творчески идеи.

Първата танцова версия на "Gangong Bird" е от 2017 и е в жанровата форма на **модерна танцова драма**, създадена от режисьора Ниан Юнхуа (Nian Yunhua). А последната версия от 2022 г. „Gangong Bird“ е в жанровата характеристика на мащабна **фолклорна танцова драма** и е в хореографията на Цай Донглин (Cai Donglin).

Първата версия (2017) е изградена с помощта на съвременни техники, докато последната версия (2022) използва традиционни китайски етнически и фолклорни техники. Разликата в изразните средства предопределя и отличията в цялостната визия на двете постановки на танцовите драми.

Първата версия на „Gangong Bird“ използва естествени, модерни и естетически интерпретации, за да постави традиционните истории на народа Ли на сцената, възстановявайки онтологията на мита чрез западния модерен танц. Сливането на китайската онтология и митология създава комбинация от китайската и западната култура.

По-късната версия „Gangong Bird“ прекроява структурата на повествованието, интегрира елементи от етническия фолклорен танц и представя любовта и живота на Народа на Ли на сцената, така че отличната традиционна култура и националната култура да могат да бъдат органично интегрирани.

Двете са напълно различни в използването на хореографски техники, така че ефектът от танцовата драма на сцената също е различен. От гледна точка на художественото творчество, изборът на сценично изкуство е широк, не само може да интегрира освобождаването на тяло с модерен танц. Реконструкцията и разлагането на движенията може също да включи улавянето на ритъма в етническия фолклорен танц или да извлече елементи от китайския класически танц. Само развитието на този интегриран танцов речник може да играе определена роля в подпомагането на митологичните танцови драми.

Съвременната версия на националната танцова драма „Gangong Bird“ (2017) има за цел да съчетае модерни танцови

елементи с китайски фолклорни танцови елементи, за да пресъздаде литературния сценарий и да го трансформира в модерно сценично изкуство. Масщабната национална танцова драма „Gangong Bird“ (2022) показва на публиката културните ресурси на етническите малцинства в Китай чрез костюми, музика, реквизит и т.н. От традиционните костюми тя позволява на публиката и света да разбере традиционната култура на етническата група Ли и дава възможност на ново поколение млади хора да я разберат.

Двойната версия на танцовата драма „Gangong Bird“ определено изиграва решаваща роля в разпространението на националната култура и ще насочи някои мисли към бъдещето на китайските национални танцови драми.

Подобна история за невъзможната любов между представители на два отличаващи се и враждуващи клана откриваме и в „Ромео и Жулиета“ – трагедия от Уилям Шекспир. С тази разлика, че в „Ромео и Жулиета“ се тръгва от обратната посока – от стремежа към стриктно следване на пиесата на Шекспир (в хореографиите на Леонид Лавровски, Джон Кранко, Фредерик Аштън, Кенет Макмилън) към нейното модернизиране (в съвременните редакции на Морис Бежар, Олег Виноградов, Матс Ек, Матю Борн, Авжелин Прелжокаж и др.).

Танцовите реализации и на двете заглавия са почерпени от литературни източници - литературна версия „Gangongniao“ (публикувана в Гуандун през 1993 г.) и трагедията на Шекспир. Но съществуват и други сходства. И в „Gangong Bird“, и в „Ромео и Жулиета“ любовта се оказва невъзможна, вследствие на вражди и забрани. любовта се оказва невъзможна, вследствие на вражди и забрани, като външни фактори пречат на двамата влюбени. И в двете заглавия има заплаха за принудителна сватба, която да раздели protagonistите. И в двете заглавия единственият изход за любовта е смъртта. Но на смъртта не се гледа като на край, а като на ново начало, което прави влюбените вечни и неразделни. И в двете заглавия любовта преминава от статус на физическа и тленна в състояние на вечност и превръщането ѝ в легенда. И в двете заглавия любовта става причина за отпадане на забраните и враждата.

Танцовият език също коренно се различава в анализираните заглавия

В **„Ромео и Жулиета“** режисьорът акцентира върху новаторството на танцовите движения, които съчетават елементи от класически балет, модерен танц и характерни танци (като италианския народен танц *тарантела* и Средновековния *„танц с възглавнички“*), което прави танцовата драма едновременно класически елегантна и изпълнена с модерна жизненост. Така личността и емоционалните промени на всеки герой са ярко представени. Например срещата, запознанството и любовта на Ромео и Жулиета показват любовта им чрез красиво Адажио. В същото време, чрез различни танцови движения и изрази, са показани вътрешните борби и конфликти на героите. Хореографът използва езика на танца, за да тласне развитието на сюжета до кулминацията, позволявайки на публиката да усети съдбата и емоционалните промени на героите в пиесата, докато оценява танца. В същото време танцовата драма добавя и някои модерни елементи към развитието на сюжета, което прави историята по-реалистична. В допълнение, художественото изразяване на танца в "Ромео и Жулиета" се отразява и в изобразяването на историческия фон. Разцветът и жизнеността на Ренесанса са успешно демонстрирани в действието. Тези танцови сцени не само добавят цвят към драмата, но и представят ярка картина на времето, когато се развива действието.

Модерната танцовата драма „Gan Gong Bird“ (2017) основно използва типичните трипосочни танцови танци на Li и модерни танцови елементи на движение и дихателни методи, за да използва пространството на сцената, за да трансформира умело образите на централните персонажи – „Големият орел“, А-Ган и А-Гонг и да изрази връзката между двамата влюбени. Процесът на влюбване и опознаване и борбата срещу побойника разкрива грозния образ на побойника и изразява стремежа към свободна любов, без да бъде ограничавана.

Фолклорната танцова драма „Gangong Bird“ (2022) е първата по рода си в Китай митологична танцова драма на етническите малцинства, в която хореографът се връща към традиционния китайски танц и го предава на публиката на езика на етническия фолклорен танц. Пиесата е по-тясно свързана с фолклорните мотиви и символика. Например в първата част, когато земята се пробужда, Гонг бие барабана и се създава впечатление, че тъпанът бие небето, с което движи земята и небето. Изведнъж в небето се появи светкавица и гръм и започна проливен дъжд, който сякаш призова седемте феи да слязат на земята. В това време от горната кулиса на сцената, група феи излизат с малки стъпки и маршируват напред, използвайки танца на нематериалното културно наследство на етническата група Ли, известен като *танц с куна*. Той има религиозни жертвени елементи и целта му е да прогони злите духове и да лекува болести. След това обаче Гъмп бавно излиза от черупката си, приемайки формата на птица с тялото си. В този процес емоцията, излъчвана от движенията му е незаличима и различният танцов речник ще има различни емоции, независимо дали е Гонг, който свири на барабан, Седемте феи, излизащи на сцената, или „Големият орел“, който се събужда, използвайки езика на тялото, за да изрази вътрешните си мисли, като по този начин изразява определена степен на емоция. *Трите залива*, типичен китайски народен танц на етническата група Ли, се комбинира с методите на дишане и усилие на модерния танц, за да създаде изключително нов танцов речник, правейки цялата танцова драма по-богата и по-артистична за времето.

От гледна точка на структурния мащаб, хореографията на **"Ромео и Жулиета"** е смела и иновативна. Целият сюжет е внимателно хореографиран и изпълнен с емоционални обрати и конфликти, което позволява на публиката да усети дълбоко вътрешния свят на героите и да се трогне от тяхната любовна история. Всеки герой има различна индивидуалност и те използват танцови движения и емоционални изрази, за да покажат своя личен чар в танцовата драма. Особено двамата главни герои Ромео и Жулиета, тяхната любовна история е ярко изградена чрез танц, което позволява на публиката да разбере по-дълбоко техния емоционален свят.

Като сравняваме и анализираме тези две заглавия, можем да имаме по-задълбочено разбиране за богатата конотация и художествена стойност на разказаната чрез движения история. И в същото време ни кара да осъзнаем по-добре взаимното влияние и интеграцията между различните форми на изкуството. В този процес можем да открием уникалния чар и стойност на двете форми на изкуството - на литературата и на балета (Liu 2017).

И накрая, хореографите имат много методи за създаването на танци, а формите на техните структурни произведения също са разнообразни. Изборът на една или няколко групи от тематични движения е необходим за създаване хореографския материал. За да се структурира една добра хореография, тематичните движения и форми са незаменими - те са ядрото на творбата. Планирането на отделните сцени, действия, движения също е критичен момент от този тип технология. То е преподавателят, който пренася ядрото до различни части и умножава тематичните материали, така че постановката да оживее.

Глава 5 — *Онтология на героите в китайските митологични танцови драми* — проследява художественото творчество като идеологическо и естетическо съдържание и формираните от него персонажи. Търси се диалектичното единство между наследеното и новаторството в танцовата драма. Доколкото митологичната танцова драма е тясно интегрирана с моралната оценка, а пък моралната оценка на всяка епоха е различна и това предполага и различните прочити. Разгледани са и основни герои и типажи в митологичната танцова драма.

Глава 6 — *Иновациите в западните митологични танцови драми* разглежда митологичните танцови драми от западния свят - предимно от древногръцката драма, древногръцката и римската митология като важна част от човешката култура и богат материал за литература, изкуство и философия в по-късните поколения.

За отбелязване е, че с непрекъснатия напредък на обществото и непрекъснато променящите се нужди на публиката, изразяването

на традиционните западни митологични танцови драми постепенно става неадекватно и неспособно да отговори на естетическите нужди на съвременната публика. Героите в традиционните митологични танцови драми са твърде единични и им липсва разнообразие. Освен това интерпретацията на митологията в традиционната танцова драма е твърде категорична и липсва задълбочено изследване на конотацията на митологията.

Трябва да създадем повече дълбочина на характера и вътрешния свят. Това включва аспекти като емоциите, мотивациите, вярванията и т.н. на героя. Показвайки вътрешните противоречия и борби на героите, можем да позволим на публиката да разбере по-дълбоко конотацията и смисъла на мита. чрез съвременни художествени средства трябва да се обнови начина, по който се представят героите. Въвеждайки съвременни художествени средства, можем да дадем нов живот и жизненост на традиционните митологични танцови драми.

В епохата на информационна експлозия, границите между различните форми на изкуство стават все по-размити. Само чрез смелостта да се опитат нови методи и техники, произведенията на изкуството могат да имат по-силна жизненост и влияние. Така можем да накараме традиционните митологични танцови драми да светят с нова жизненост, за да отговорят на нуждите на съвременната публика. В този процес можем не само да донесем визуално и художествено пиршество на публиката, но и да влеем нов тласък и жизненост в наследяването и развитието на митологични танцови драми.

Заключението прави съпоставки между историческото развитие, ценностите и разбирането за света, социалния статус, митологията и посланията в китайската и в западната култура, които се проектират и върху развитието на митологичните танцови драми.

Произходът на китайската митология може да бъде проследен до древните племенни вярвания и религиозни концепции. В онази далечна епоха хората са използвали митовете, за да обяснят явленията в света и да търсят смисъла на живота. Най-ранните

митове и легенди могат да бъдат намерени в древни документи като „Класиката на планините и моретата“ и „Хуайнанци“. Тези документи описват истории за богове, герои и чудовища в свят, пълен с фантазия и примитивни вярвания. С течение на времето китайската митология постепенно се развива и разширява, интегрирайки конфуцианството, будизма, даоизма и други идеи. В този процес съдържанието на митовете и легендите става по-богато и по-сложно, образувайки китайска митологична система с отличителни характеристики. Тази система включва различни видове митове, като митове за сътворението, героични митове, културни митове и др., които отразяват оригиналните обяснения и фантазии на древния китайски народ за произхода на света, природните явления и социалния живот. В процеса на развитие на китайската митология се изяснява и генеалогията. Започвайки от най-ранните племенни вярвания и религиозни концепции, постепенно се формира дълъг исторически свитък с митологични фигури. Това родословие не само показва връзката между различните богове, но също така отразява разбирането на древния китайски народ за вселената и живота, което има дълбоко въздействие върху мисълта, културата, изкуството и други аспекти на древното общество. Тези митове и истории заемат важно място в живота на етническите малцинства и се използват за предаване на ценности, образование на бъдещите поколения и обединяване на етническите групи. Очертават се следните основни характеристики:

1. Почитане на божества: божествата в китайската митология се появяват под формата на почитане на предците, почитане на императора и народно почитане. Тези божества често са надарени с голяма сила и мъдрост и стават обект на вяра и поклонение.

Например божествата в митове като Нува и Куафу, които преследват слънцето, са представени като притежаващи изключителна сила и мъдрост.

2. Силни политически цветове: божествата в китайската митология често са тясно свързани с политиката. Някои божества се разглеждат като представители или пазители на владетелите и се превръщат в инструменти на владетелите за поддържане на тяхното управление. Например разказът за сътворението на небето и земята в "Хуайнанци" е тясно свързан с древната политическа система и идеологията на управлението.

3. Акцент върху моралното възпитание: Много истории и легенди в китайската митология съдържат дълбоко морално възпитание. Тези истории предават ценностите на лоялността, смелостта, мъдростта и любовта чрез доброто и лошото поведение на боговете. Например историите за Бялата змия в Книгата за пребиваването на боговете, за Сухия генерал Мокси и др. възплащават насърчаването на ценности като лоялност и храброст.

4. Конкретни и ярки образи: Много божества в китайската митология имат конкретни образи и ярки описания. Тези образи често са надарени с човешки характеристики, което улеснява хората да резонират и да се идентифицират емоционално с тях. Например образите на Царя на драконите и Кунпенг в "Класика на планините и моретата" са ярко описани, което позволява на читателите да почувстват величието и силата на тези божества.

Като цяло развитието и т.нар. генеалогия на китайската митология е важна част от китайската цивилизация. Тя не само съдържа ранните спомени за човешката цивилизация, но и отразява

мъдростта и въображението на древния китайски народ. Именно тези митове и легенди ни позволяват да разберем по-добре дълбокото наследство и уникалното очарование на китайската култура.

Западната митология също е силно повлияна от културни фактори и географска среда и може да бъде проследена в древни цивилизации като Древна Гърция и Древен Рим. С неповторимия си чар тези истории описват великолепни битки между богове, сложни любовни преплитания и героични дела. Той отразява дълбокото прозрение и разбиране на древните гърци за живота, природата и човешкото съществуване. В класически произведения като Омировия епос - „Одисеята“ и „Илиада“ можем да видим много истории и легенди за богове, хора и герои. Тези митологични истории непрекъснато се интерпретират и подобряват в западната култура, образувайки уникална система от западна митология. Характеристиките на западната митология се отразяват главно в следните аспекти:

1. Отделяне на божествата от човешките същества. В западната митология божествата често се разглеждат като вид трансцендентни същества, които поддържат определена дистанция от човешките същества. И въпреки че боговете в гръцката митология имат голяма сила и мъдрост, те не участват пряко в човешкия живот чрез общуване и взаимодействие с хората, както боговете в китайската митология.

2. Акцент върху индивидуалния героизъм. В западната митология са толерира индивидуален героизъм. Обикновено героите се изправят пред големи трудности и предизвикателства и

ги преодоляват благодарение на собствената си смелост и мъдрост, за да станат велики герои. Например в гръцката митология герои като Херкулес и Ахил са типични представители на индивидуалния героизъм.

3. Силни трагични цветове. В западната митология много истории и легенди имат трагични цветове. Чрез изобразяването на трагичната съдба на героите и персонажите тези истории провокират размисъл за краткостта на живота и необратимостта на съдбата. Такъв пример в гръцката митология е трагичната история на Едип е дълбок размисъл за необратимостта на съдбата.

4. Абстрактни и обобщени образи. Много образи на божества и герои в западната митология се характеризират с абстрактност и обобщение, които поставят по-голям акцент върху тяхното символично значение и философско мислене. Например в гръцката митология боговете обикновено се изобразяват като притежаващи човешки физически характеристики, но в същото време притежаващи необикновени способности и мъдрост. Тези изображения на боговете не са с цел да се преследват реалистични детайли, а да се изрази един вид философско мислене или символично значение.

С течение на времето западната митология се развива и превръща във важна част от религиозната култура и литература на средновековна Европа. По времето, когато християнството е било широко разпространено, много митове са били включени в религиозните вярвания и литературата, като например историите и легендите на Библията. Тези истории отразяват не само разбирането за природата, живота и човешкото съществуване, но и изследването

на морала, вярванията и ценностите. В допълнение към проявленията си в религиозната култура и литература, западните митове оказват и дълбоко въздействие върху западната философия, наука и политика.

Китайските и западните митологични истории имат различни разбирания по отношение на самите тях, дълбоката географска среда и културния фон, религиозните вярвания и т.н. Ето защо митологичните истории са се превърнали във важна част от съответните култури от древни времена, особено в сюжета, образа на героите, символиката. Можем да разберем по-добре същността и характеристиките на двете култури чрез следните аспекти.

1) Сюжет. Китайските митове често са съсредоточени върху исторически личности и наблягат на моралната етика и социалната отговорност. Например историята на Дзян Дзъ в "Омагьосването на боговете" и историите на Дзинвей и Даю в "Класиката на планините и моретата" наблягат на темата за героичните фигури, борещи се за интересите на страната и народа. Западната митология, от друга страна, се фокусира върху индивидуалния героизъм, а сюжетите са оформени около лични приключения, битки и преследване на честта. Например историите за Ахил в Омировите химни и за Мойсей в Библията наблягат на темата за индивидуалния героизъм.

2) Персонажи. Героите в китайските митове често имат силни морални характеристики и свещени цветове, например легендарният Жълт император, император Ян, Даю, Нува и други герои са надарени със свещен статут и морални образи. От друга страна, героите в западните митове са по-човечни и житейски ориентирани, като например боговете в гръцката митология, които имат същите

емоции и желания като хората и дори участват в човешки войни и спорове.

3) Символика. Чрез сюжети и герои китайските митове често изразяват идеята за единство между човека и природата, уважение към природата и хармонично съжителство. Например митовете в "Класика на планините и моретата" подчертават идеята за хармонично съжителство между човека и природата. Западните митове, от друга страна, обръщат повече внимание на изразяването на човешката свобода, достойнство и чест, например сюжетът в Омировите химни изразява стремежа към човешка свобода и чест.

В обобщение, китайските и западните митове показват очевидни разлики по отношение на сюжета, характеристиките и символиката. Тези различия отразяват и историческото развитие на двете цивилизации.

Древната китайска цивилизация има дълга история, започваща от времето на Тримата императори и Петимата императори, и нейната историческа линия е ясна и пълна. Китайските митове могат да бъдат разделени на древни митове и религиозни митове, Народна митология, Литературни митове. Записите за делата на боговете са много кратки, не са силно разказвателни и често са съсредоточени върху исторически събития и герои, като например "Класиката на планините и моретата" в дегустанцията на всички видове билки от Шенон, създаването на света на Пангу и т.н., отразяващи силно усещане за историческа реалност. Нейната тематика и различните митологични персонажи оказват многостранно влияние върху литературното творчество на следващите поколения и формирането на епическата поезия на

различни народи, особено богатото въображение и методът на визуализиране на природните неща, които имат пряка връзка с художествените измислици на писателите от по-късните поколения и формирането на метода на романтичното творчество.

В процеса на историческото развитие западната култура преминава през периода на класическата култура, представена от древногръцката и римската култура, и през средновековната епоха, обединена от класическата, християнска култура. За развитието на западната култура допринася и модерната буржоазна култура, утвърдена през Реформацията и Просвещението, и съвременната култура, основана на модерната наука и технологии и характеризираща се със съвместното съществуване на ирационализъм и рационализъм, плурализъм и популяризация.⁴

Върху западното изкуство, култура и мисъл повлиява и поклонението пред герои и богове, които също така играят жизненоважна роля в развитието на постмодерността. От древни времена до днес западната култура има няколко очевидни характеристики, които са тясно свързани с нейната конотация: първо, духът на рационалността и науката, второ, дух на демокрация и върховенство на закона, третата характеристика е концепцията за индивидуализъм, четвъртата е християнският дух, а петата е капиталистическият дух. Тези пет духа създават конотацията на днешната западна култура.

Повечето от боговете в китайската митология имат морални атрибути, като Нува, който поправя небето, Хоуи, който стреля по слънцето и т.н. Тези митове подчертават силата и стойността на

⁴ „Кратка история на западната цивилизация“ от Уанг Чухуа.

морала. Боговете в западната митология обръщат повече внимание на силата и мъдростта, като гръмотевиците и светкавиците на Зевс, мъдростта на Атина и т.н. Тази разлика отразява различния акцент върху "добродетел" и "сила" в китайската и западната култура.

Социалният произход също играе ключова роля при формирането на китайските и западните митове. В древен Китай зависимостта на земеделското общество от природата и очакванията му за добра реколта са направили митове, пълни с обяснения и преклонение пред природните феномени. Като богът на гръмотевицата, богът на вятъра, богът на дъжда и т.н. Тези изображения не само задоволяват любопитството на хората към природните явления, но също така отразяват страхопочитанието им към природата. В древни времена западното общество е било доминирано от системи на градове-държави и е ценяло индивидите и свободата. Затова героичните образи в техните митове подчертават личната сила и свободен дух.

И тук проличават основните културни и личностни и обществени разлики. В развитието на западната цивилизация индивидуализмът винаги е бил в основата на ценностите, наблягайки на индивидуалните права, свобода и конкуренция. Тази стойност насърчава хората да се стремят към лично щастие и успех, като се фокусират върху независимостта и иновациите. До известна степен той защитава индивидуализма, подчертавайки способността на индивида да мисли самостоятелно; да действа и вярва, че всеки трябва да има свои собствени стремежи и цели и да осъзнава собствената си стойност чрез собствените си усилия.

Китайската култура обръща внимание на хармонията на колективизма, социалния ред и хармонията на междуличностните отношения. Тя ечи да се уважава традиционната култура и старейшините, да се обръща внимание на интересите на семейството, обществото и държавата. Чрез установяването на правилна ценностна ориентация, китайската култура насърчава хората да обръщат внимание на социалната отговорност и обществените интереси, като същевременно наблягат на взаимното уважение и сътрудничество между хората. От гледна точка на социалното развитие, изграждането на личен възглед за живота е много важно и играе определена интерактивна роля в културното изграждане на една просперираща страна.

И тук вече проличават и разликите в образованието. Основната концепция на западното образование е „съсредоточено върху ученика“, като се фокусира върху култивирането на новаторския дух и практическите способности на учениците. Подчертавайки индивидуалността и свободното изразяване, учениците се насърчават да мислят и действат самостоятелно; да оспорват традиционните концепции и да имат смелостта да изследват нови възможности.

От древни времена до днес китайското образование придава голямо значение на преподаването на знания и изучаването на традиционната култура, като набляга на уважение към учителите, обръщане на внимание на дисциплината, уважение към по-възрастните и традиционните ценности, култивиране на екипен дух и колективно съзнание.

Така и западният художествен стил подчертава индивидуалността и свободата на изразяване от древни времена. Затова западните художници имат смелостта да пробият оковите на традицията и непрекъснато да изследват нови техники на изразяване и художествени езици, оставяйки богато наследство за световната история на изкуството.

Докато китайското изкуство култивира традициите и нормите. То е дълбоко повлияно от определени форми, което прави изкуството неспособно да осъзнае своята същност.

Конфуцианството и даоизмът на китайската култура са оказали дълбоко влияние върху композицията, оформлението и използването на цветовете в китайското изкуство. В допълнение, будистката култура, въведена в Китай от Индия също има положително въздействие върху китайския художествен стил. Това влияние върху художествената концепция и естетическото търсене на китайското изкуство.

И тъй като глобализацията се задълбочава, трябва да имаме по-отворен и приобщаващ манталитет, да учим и да черпим от предимствата на други култури. Само по този начин можем заедно да насърчим развитието и прогреса на една общност със споделено бъдеще за човечеството. Затова трябва да уважаваме и разбираме културните различия между Китай и Запада и да насърчаваме културното многообразие и общото развитие чрез межкултурен обмен и сътрудничество.

АВТОБИОГРАФИЯ НА ДИСЕРТАНТА

Донлиан Цай завършва

Художествената академия на Народната освободителна армия през 2011 г. в танцов спектакъл, а през 2018 г. завършва катедрата по хореография на Училището по творчество на Пекинската танцова академия с магистърска степен през 2018

г. под ръководството на професор Джан Шухе, член на Шанхайската асоциация на танцьоритеЧлен е на Китайското малцинствено танцово общество, член е на IACAET Creative Body and Mind Association, публикувал е повече от десет статии, носител е на титлата "Земеделски музикален и танцов талант" на Националния фонд за изкуства през 2019 г., създал е повече от десет произведения, спечелил е много награди у нас и в чужбина, написал и режисирал модерната и съвременна танцова драма "That Blue" през 2018 гПрез 2020 г. създава мащабна фолклорна танцова драма "Gangong Bird" и успешно я поставя, а хореографската му творба "The Dashing Wrangler" печели втора награда и втора награда за хореография в 11-ите традиционни спортни игри на етническите малцинства на Китайската народна република

1. През септември 2019 г. участва във втора награда на проекта за спектакъл на 11-та Традиционна спортна среща на етническите малцинства на Китайската народна република;
2. През декември 2019 г. участва в общия проект за образование и научни изследвания на проекта "Изследване на интервенцията на

танцовата терапия върху развитието на крайниците на деца с аутизъм".

3. През юни 2020 г. публикува академична статия "За характеристиките на "Кръговия танц" на китайския корейски танц: Вземане за пример на селскостопанския музикален танц "Wangqing County";

4. През април 2020 г. публикува академична статия "Трансформацията на традиционния модел на преподаване на танцови професионални класове при епидемията".

5. През април 2020 г. ръководи създаването на ученическите творби "Латент", "Двама учени" и "Състезаващи се със себе си" за участие в Националния онлайн танцов конкурс "Танцов свят" и печели съответно една "Златна награда" и две "Сребърни награди"

6. През август 2020 г. той инструктира студентите да участват в 6-та изложба за културни и творчески произведения на студентите в Шанхай "Huichuang Youth" Творбата "Състезавай се със себе си" спечели трета награда

7. През август 2020 г. той инструктира студентите да участват в 6-та изложба за културни и творчески произведения на студентите в Шанхай "Huichuang Youth" Шанхайският колеж Творбата "Шпионин" спечели втора награда

8. През август 2022 г. той инструктира студентите да участват в 7-та изложба на културни и творчески произведения на студентите в Шанхай "Huichuang Youth" Шанхайският колеж Творбата "Latent" спечели втора награда

9. През август 2022 г. той инструктира студентите да участват в 6-та изложба за културни и творчески произведения на шанхайския колеж "Huichuang Youth" Shanghai College Student Творбата "Преследване" спечели трета награда

10. През 2022 г. статията "Характеристики на китайския корейски танц "Circle Dance: "Wangqing County" Nongle Dance" спечели златната награда за основна хартия на Сингапурския международен танцов конкурс;

11. През 2023 г. оригиналните творби "Звукът на носа" и "Звукът на вятъра" спечелиха Сребърната награда за китайски танц и Сребърната награда на International Standard Dance съответно на 4-тия Национален фестивал за спорт и изкуство за студенти от спортни колежи и изложбата "Collaboration Cup" Dance Education and Teaching Achievement

СПИСЪК НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

- ✓ **Донлин Цай** (2024) „Всички неща съжителстват и всички неща се обичат“ – изследване за създаването на оригиналната танцова драма „Gangong Bird“ Печат ISSN:2692-3165; Онлайн ISSN: 2692-3173
- ✓ **Донлин Цай** (2024) Китайски митологични елементи и произведения на съвременното изкуство.Китайски митологични елементи и произведения на съвременното изкуство. Международни изследвания на изкуството, том 3, брой 1, страница 1-7, дата на публикуване : 2024-03-24.
- ✓ **Донлин Цай** (2024) Резултати от търсенето за '„Всички неща съществуват заедно и всички неща се обичат“ - изследване на създаването на оригиналната танцова драма „Gangong Bird“ “Art & Design Research Vol.5 Iss.1BY JUNLIW ON FEBRUARY 25, 2024 - ISSN(print): 2692-3165 ISSN(online): 2692-3173 СтатииCAI Donglin (2021)
- ✓ **Донлин Цай.** За характеристиките на "Кръговия танц" на китайския корейски танц: Вземане за пример на селскостопанския музикален танц "Wangqing County" / «Discussion about the Characteristics of "Circle Dance"of Chinese Chaoxian Nationality - Take theAgricultural Dance in Wangqing Country as an Example. - В: «Communication&Education Review» 91-93 ISSN268-9752 - юни 2020
- ✓ **Донлин Цай** (2021) "Трансформацията на традиционния модел на преподаване на танцови професионални класове при епидемията". «Transformation of Traditional teaching Mode of Dance Specialized courses in Network Era -- A case study of Dance specialized courses teaching» -В: 138-141 «Chinese journal» ISSN1442-6153 – април 2020

СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИЯТА

1. Проведено е задълбочено проучване на китайската митология, включително литература и теренна работа в районите на етническите малцинства.
2. Предложено е изследване на онтологията на митичните герои въз основа на китайски и западни митове.
3. Поставена е мащабната национална митологична танцова драма „Gangong Bird“ и въз основа на това е осъществен анализ на хореография, музика, сценография, костюм и практическото приложение на съвременните хореографски техники.
4. Изведени са сравнения между китайската митологична танцова драма „Gangong Bird“ и западната балетна трагедия „Ромео и Жулиета“
5. Проведено е сравнително изследване на китайските митологични танцови драми и западните балетни танцови драми, за да се изследва осъществимостта на бъдещото развитие на китайските и западните танцови драми.
6. Изследвана е ролята на съвременните техники в развитието на сюжета и структурата на митологичната танцова драма.
7. Потърсен е историческия контекст на китайската и западната митология, така че да се намерят общи точки и различия.
8. Обсъдено е адаптирането на литературните сценарии от китайската и западната митология в произведения на сценичното изкуство.
9. Предоставена е ефективна справка за последващото създаване на китайски и западни митологични танцови драми.
10. Обсъдено е развитието на глобалното изкуство, което представя някои от моите собствени възгледи за бъдещото развитие на танцовите драми.

SOUTHWESTERN UNIVERSITY "NEOPHYT RILSKY"
FACULTY OF ARTS
CHOREOGRAPHY DEPARTMENT

Cai Donglin

***" CHINESE MYTHOLOGY AND THE MYTHICAL
DANCE-DRAMA, DESIGNED IN CONTEMPORARY
CHOREOGRAPHY"***

**Abstract of a dissertation work
for the acquisition of the educational and scientific degree "Doctor"**

Scientific supervisor: Prof. Dr. Anelia Yaneva

**Blagoevgrad
2025**

The dissertation work was discussed and directed for defense by the Department of Choreography at the Southwestern University "Neofit Rilski" on February 18, 2025.

The total volume of the work is 199 pages of text. The bibliography includes a total of 21 sources - books, articles, internet sources and 2 video presentations.

Scientific Jury:

- Assoc. Prof. Georgi Garov (internal)
- Prof. Nikolay Tsvetkov (internal)
- Prof. PhD. Andronika Martonova - IIIzk - (external)
- Prof. PhD. Maria Ilieva NMA (external)
- Prof. D. Sc. Ventsislav Dimov - Sofia University (external)

Reserve members:

- Prof. Dr. Rumen Poterov (internal)
- Prof. Dr. Daniela Dzheneva - AMTII (external)

The defense of the dissertation will consist of **14.05.2025 at 10p.m.** in the meeting room 1571 A - CC 1 of the "Neofit Rilski" YSU, Blagoevgrad, at a meeting of the scientific jury determined by Order No. **№886** of **20.03.2025** r. of the Rector of the Neophyte Rilski State University.

The defense materials are available to those interested in the library of Neofit Rilski University of Applied Sciences, Blagoevgrad.

Dissertation content

Content

	Page
INTRODUCTION	5
Chapter 1 CONTEMPORARY CHOREOGRAPHY IN THE MYTHOLOGICAL DANCE THEATER	9
1 . 1. The origin and development of Chinese mythology	9
1.2 The Classic of Mountains and Seas	10
1.3 Illustration of the green ploughshare bird from " Classic of Mountains and Seas	11
1.4. Mythological changes in Ancient China	11
1.4.1. Major Categories of Chinese Mythology	12
✓ Similarities and differences between Chinese and Greek mythologys	17
✓ Cultural diversity	24
Chapter 2: CHINESE MYTHOLOGICAL ELEMENTS AND CONTEMPORARY WORKS OF ART	28
2.1. Cultural significance	28
2.2. Totemic art	28
2.3. Symbols of mythological elements	31
2.4. Traditional colors	32
Chapter 3 : THE DEVELOPMENT OF CHINESE MYTHOLOGY IN THE ART OF DANCE	36

3.1. Brief description of the dance-theatre a performance Pearl Lake " (" Pearly it lake ")	37
3.2. A short description of a dance ata drama " Nuwa"	39
3.3. A short description of a dance ata drama " The Story of the Lai People "	42
3.4. A short description of a dance ata drama " The Gangong Bird " (Gan Gong Bird .)	46
Chapter 4 " ALL THINGS LIVE, ALL THINGS LOVE" - A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DANCE DRAMAS "THE GANGONG BIRD" AND "ROMEO AND JULIET"	54
4.1. Changes in the dance room drama " The bird Gangong " (Gangong Bird)	54
4.1.2 <i>The modern dance drama Gangong Bird (2017)</i>	56
4.1.3. <i>The large-scale one ethnic dance drama " Gangong Bird" (2022)</i>	58
4. 2. The tragedy on Shakespeare 's Romeo and Juliet and hers dance versions	61
4.3. Comparisons between " Gangong Bird" and " Romeo and Juliet "	70
Chapter 5 : ONTOLOGY OF CHARACTERS IN CHINESE MYTHOLOGICAL DANCE DRAMAS	99
Chapter 6 : INNOVATIONS IN Greek mythologyOLOGICAL DANCE DRAMAS	117
CONCLUSION . Intercultural dialogue of myths : comparative a study of Chinese and Greek mythologyological stories	120
I. Historical Development and Characteristics of Myths in China and the West	120

II . The formation of Chinese and Greek mythologies in their historical, cultural and social context	130
III Analysis of the main characters and their symbolism in Chinese and Greek mythologyology	133
IV Analysis of differences in the interpretation of mythological characters in dance dramas and their causes	137
V. Comparison of Chinese and Western Themes and Ideas myths	143
VI. The spread and influence of Chinese and Greek mythologyological stories	156
VII . Contemporary interpreting and recreating Chinese and Greek mythologies	159
VIII . A dialogue between " classical " and " modern ": the re-creation of myths in a comparative perspective of China and the West	163
Bibliography	171
Autobiography on dissertation	173
List on the published ones articles by the topic	175
Reference for the contributing ones points in the dissertation	176

CONTENTS OF THE AUTHOR REFERENCE

<i>Introduction</i>	6
Chapter 1—— <i>The Origin of Chinese Mythology and Similarities and Differences between China and the West</i>	8
Chapter 2 —— <i>Chinese Mythological Elements and Works of Contemporary Art</i>	11
Chapter 3 —— <i>The Development of Chinese Mythological Dance Drama in Dance Art</i>	13
Chapter 4 —— <i>“ All Things Cohabit, All Things Love”</i>	13

Chapter 5 — <i>Ontology of Characters in Chinese mythological dance dramas</i>	20
Conclusion	21
Autobiography of the dissertation student	32
List of published articles on the topic	35
Reference to the contributing points in the dissertation	36

INTRODUCTION

1. Why I targeted to this topic?

The myth , as historical projection of time , plays an important role in the historical change of humanity . But with changing times the history of myth also changes , under the influence of new understandings. How the times influence on myth and how myth is created the mythic drama will be traced in this one dissertation .

Will look for it the new reading in the creation of a mythic dance drama with a view to modern techniques in choreography .

At that the mythical dance drama is not only aimed at modern choreography. From the point of view of artistic creation, the choice of dance language is quite broad - it cannot only integrate modern dance on the liberation of the body , the reconstruction of movement and decomposition his . But also so can also integrate earlier ones dance techniques such as , for example, the national folk dance , the rhythmic ones steps , but also from the oriental ones classic dance elements .

Just that kind of interaction of the dance linguistic development may play a certain role in the mythical dance drama.

Art is the decoration of life; the dance art is part of art , i.e. of life and above life, therefore the dance act decorates the everyday ones activities and movements of the human body , which after the creative refinement and organization, becomes a dance act.

This is also the reason why I aimed to this topic.

2. Study of the problem

What kind are the best ways to use choreography in connection with the mythological dance theater ? How is it presented mythological dance ? How it recovers the character of the text of a story with artistic means ? What is modern choreographic approach to the mythical dance and how was it formulated ? And how modern choreography can be used more fully in the mythological theater ? How modern creative thinking it can be reflected better ?

This are questions to which a little researchers have stopped.

The studies on modern choreography in relation to mythology , music and others related techniques are minor and they cover only individual sources^{1 2}. Research is not directed to a specific point and due to this more more felt the lack of such .

These questions predetermine the purpose of the present one dissertation .

3. Purpose of the study

The purpose of the present research is to trace how the mythological dance drama is reflected in modern choreography.

I will try to explain the choice of choreographic vocabulary from the point of view of artistic creation and the reconstruction of the myth .

interested in how they integrate the different ones artistic approaches and multilingualism in the creation of mythological works.

I will I'm exploring the use of modern choreography, spatial movements, dance structure and characters in the mythological dance theater .

I will I'm exploring the use of the mythological dance theater through contemporary choreographic methods and approaches to spatial movement, dance structure and characterization .

The research is targeted to the use of different artistic approaches and multilingualism in the creation of mythological works. The research aims to develop versatile dance vocabulary, which is inseparable from the

¹ Analysis of movement phrase gas composition in the dance drama "The Thief of Luo Shen " Liu Jiaying China Institute of Art and Wood < Art Technologies ≥ 2019

² The character of "Zheng Mi" in the dance drama "Luo Shen Fu" Xue Yuan , Quanzhou Normal College 2007

theme of the time and from the characteristic of the work - the use of modern choreography in the mythological dance , the choice of dance vocabulary from the point of view of artistic creativity, the reconstruction and decomposition of powerful works, the mastery of rhythm and the use of oriental dance elements .

The work is an integral means of accurate and rational introducing the characters and for using dance vocabulary which matches the characters . Using the dance vocabulary to express the character's inner monologue is also necessary for the accurate integration of the characterization methods of the relevant artistic disciplines . She requires too so the exact one integration of characterization methods from related artistic disciplines .

4. The tasks I set for myself are :

- Analysis of motivation and character concepts of language used in the creation of different mythological dance dramas .
- Exploring the emotional nature of movement and the characteristics of movement style
- Analysis of modern choreography and its constituents
- Multivariate analysis through different exploratory methods
- An experimental analysis of the characterization and planning of space in dance drama

Structure of the study

The dissertation consists of an introduction, six chapters and a conclusion.

Chapter 1—— ***The Origins of Chinese Mythology and the Similarities and Differences Between China and the West*** , analyzes the origins and subtleties of Chinese mythology; traces the main categories of Chinese mythology and finally compares Chinese mythology with Western (mainly ancient Greek) mythology.

I trace the main categories in Chinese mythology. And they are:

- creation myth

- flood myth
- myth of the sun , moon and stars,
- myth of struggle
- myth of the five the element .

The **creation myth** which it can also be called a myth of the beginning , it is a myth of the opening of heaven and of the great historical and cultural origin of mankind . This one myth is a study of the world and the origins of the ancient humanity and completely embodies the spirit of the ancestors , filled with romantic feelings and courage to explore . One of the most famous representatives of the ancients Chinese creation myths undoubtedly the creation of Pangu the great progenitor of the Chinese nation, representative of Chinese civilization, wisdom , courage .

Myths about the flood (floods) are complex and numerous . The floods are cruel disasters that leave scars on people 's minds and bodies and are passed down from generation to generation as myths to warn the world about the attitude that must be maintained to natural disasters.

Most of the flood myths in ancient China are related to water control . " Huainanzi · Lanmingxun " also records the legend of Nuva , who fixes the sky and controls the water . Of course , acquaintances we are also with the famous one flood control myth of Gong and Yu Dayu flood control is a famous flood legend in ancient China. Faced with the raging deluge, Dayu learned from Gun 's failure , changed his approach and directed the flood to the water one way , demonstrating his own ingenuity and helping people overcome your difficulties .

The essence of **the myth of the sun , the moon and the stars** is related to the romantic presents to ours ancestors for the waxing and waning moon. The legend tells that the Girl Weaver , the granddaughter of the ancient Emperor of Heaven , was good at weaving and wove colorful clouds in the sky every day . She hated this boring life, so she secretly descended into the mortal world , married a shepherd in Hexi , and lived a life where men are busy with agriculture , and the women wove . This incident angered The Heavenly Emperor who took the girl away Weaver back to the Heavenly Palace and ordered them to separate. They were allowed to meet only once annually at the Bridge of the Magpies on the 7th of lunar July calendar . Theirs true love touched the magpies . Countless magpies flown

and used their bodies to build a magpie bridge over the Tianhe River , so the shepherd and the girl weaver to meet at the Tianhe River .

The Myth of Struggle there is some historical references summarized in a mythological story related to the Battle of Zhuo Lu for the Yellow Emperor's entry into the Eastern region barbarians and his victory. The significance of the Battle of Zhuo Lu is that it effectively discovered the road to the unification of the Chinese nation and played the role of catalyst for the further integrating the different clans and tribes. In this way , the Yellow Emperor became the progenitor of the Chinese nation and was gradually deified .

The myth of the five the elements - earth , fire , air , water, wood .

At the end of this chapter it is done parallel to western models mythology - mostly with ancient Greek , by looking for them parallel to the Chinese one mythology and are brought out several main differences:

1) Ancient Greek mythology personifies the aspiration to individuality , protects the personal honor , completely confirms the reality of life and highlights the beauty of individual life. The Chinese one mythology accentuates on the group consciousness and the subordination of the individual to the whole .

2) The ancient one Chinese mythology is a pluralistic system based on clans , while ancient greek mythology is a monistic system based on families, with an important position of the progenitor . In China they are formed the main ones gods of each region, as these gods are also progenitor gods of certain ethnically groups in the area under their jurisdiction. The Chinese people who are known as descendant of the Yellow Emperor, honored Yellow Emperor and Yang Emperor as their ancestors . Yao and Shun are the personalized deities of the Xia, Shan and Dungi groups . Even though the Yellow Emperor was superior to the Yang Emperor and subdued the others two emperors , he never managed to become a key and main point of the united a divine kingdom like Zeus, nor let it be associated with the gods Nuva and Pangu.

3) In ancient Greek mythology the confused relations between the sexes are numerous , and the personal life of the gods is without restrictions. Uranus, the god of the sky , and his mother Gaia gave birth to twelve gods ; Zeus toyed with women all over heaven and earth , and many heroes and patron gods were his offspring romances . In Chinese customs, however,

are honored very early the fertility of the god, but applied unmarried division of men and women.

4) Chinese mythology was created much earlier than the Greek and was more influenced by the cult to totem and cult to the woman in the matrilineal clans . Animals were worshipped like sacred homemade favorites , and the worship of gods and beasts happened one and the same . The mythological image of man and beast became the same .

5) The ancient Chinese myths and ancient Greek myths reflect very different ideological concepts. Like Greek and Chinese myths were born in the early stage of human society, both have given free rein to their imagination in the struggle with nature , because which have similarities or common features. Although that , due to the differences in their geographical areas , the natural ones conditions and the historical ones processes , both countries are created different cultural concepts.

Chapter 2 — ***Chinese Mythological Elements and Works of Contemporary Art*** . The people myths and the religious a myth are the spiritual crystallization of the wisdom of ours ancestors , the source of the traditional Chinese culture , the spirit of Chinese civilization and the soul of culture , which is the essence of more than 5000 years of history and culture of the Chinese nation.

The text examines the subject from several main aspects: totemic art, the symbols of mythological elements and traditional colors.

According to historical records in ancient China there was no word totem. Totem is a modern term. In the classical books, however, there are many folk ones customs and stories about the totem art and worship to the totem. The people's totemic culture in my country appeared first way during the Neolithic and animal periods patterns on the painted ceramics are especially rich - patterns of fish , birds , geckos , frogs , etc. Since ancient times, one of the most widespread totems of the Chinese people (the dragon) is considered not only a tribute to the ancestors of the Chinese nation, but also for an important essence in the history and culture of the nation . As the dignity of ethnic group and symbol of ethnic group , the totem will there is deeply impact on politics , economy , culture , consciousness and patterns of behavior of the ethnic group .

The symbols of the mythological elements are the consciousness of a given ethnic a group formed in the course of social development and

gradually shared by the group , and their ways of expression manifest mainly in the dimensions of the material carriers, the written ones texts , the physical practices and commemorative ceremonies which are at the basis of the historical memory . Looking through the works of art , built of symbols , from the point of view of the mythological thinking , it is clear that the symbols mark essence , which supports horizontal relationship in a particular contextual category or cultural field.

In China, pigment and color in the traditional art are a kind of color experience of the primitive human instincts . The traditional Chinese flower art unites the five the colors , the five the element and others natural and philosophical concepts , thus them does derivative and interrelated and embodies inorganic symbols and spiritual characteristics. Color , as a means of representation , is actually more significant in terms of suggestion and symbolism . From macroscopic point of view colors are inseparable related to clothing , artwork , jewelry and more arts and everyone color has its own meaning in them . In creating a mythological dance drama; the traditional one color based on clothing design is symbolic of the embodiment of national or ethnic symbols group , different ethnically groups in China have their own totemic symbols .

I believe that in creating a modern art is necessary not only to preserve and inherit the culture and means of expression of the traditional nationally modeling , but also to integrate the modern and the international art . The cultural value of Chinese works of art can be enriched only when traditional folk culture is used in artistic creation.

Chapter 3 — ***The Development of Chinese Mythological Dance Drama in Dance Art*** , discusses four typical mythological dance dramas— “ The Pearly lake ” (“ Pearl Lake ”) - 1980; “ Nuova ” (“ Nuwa ”) - 2011 ; “ The History of the Li People ” (“ Li Nationality Story ”) - 2016 and “ The Gangong Bird ” (Gan Gong Bird) – 2017; 2022. They all are based on folk fairy tales , like the first two are based on Manchu folklore , and the other two are based on Li folklore . The featured ones dance dramas are analyzed in terms of musical composition and linguistic characteristics of each dance drama. It considers how they are influenced by mythology and how Chinese ethnic and folk dance and modern and contemporary dance elements can transform literary works into stage works of art.

Chapter 4 — “ ***All Things Cohabit, All Things Love*** ” is central to the study . She is a comparative analysis between two versions of the

dance drama The Bird Gangong " (Gangong Bird) from 2017 and from 2022, but also juxtaposed with the ballet versions of the tragedy "Romeo and Juliet".

There is a legend³ about the " Gang Gong Bird ", which tells the story of the beautiful and clever Lysia a girl **Gan** and the hard-working and brave young hunter **Gong** , who fall in love sincerely in each other. When the fierce one master of the mine violently kidnaps Gan for his daughter-in-law , she vows to die but not become a bride. Therefore Gan secretly, like hits pestle and mortar , made of his silver ornaments a pair wings , turns into a bird, flies out of prison and flies to Ridges of Seven immortal . The story tells of the Li people's quest for a free, beautiful and happy life.

consists of a Prologue, four acts and an Epilogue :

Prologue : home, spring blooming and flying colorful clouds , two pairs of birds on the top of the tree , which tell us that spring has come.

Act I : In the village of Nandi grows a beautiful and kind girl named **Gan** . She is smart, considerate , before cotton brocade, paddy rice and other agricultural work. And she became famous in the village for her skills .

Act II : Encounter , just in time for Shanlan 's plant planting season , Gan **and** Gong **meet** in Shanlan's park , and during the working day, Gong is impressed by Gan and falls in love . One day the ferocious owner of the mine finds Gan and Gong working in the garden , so he tries to capture Gan back at the owner 's home and locks her in a cage, separating Gan and Gong.

Act III : abduction of the bride . When falls the night , " men and women who are not married , every spring and summer at night they gather in the wild , the males playing mouth qin (i.e. bow in the mouth) , women play the nose Xiao , sing songs expressing your love for their own loved ones . On this time the evil one master of the mine decides to propose marriage, with an exceptional arrogant language . He does unexpected moves , but the forced marriage does not work . Gan's father is killed, and with the occurrence of the disaster , Gan is very sad .

³ It was originally a song, then it was made into a drama.

Act IV : Birds . With the help of the townspeople and the immortals , Gong shoots the master of the mine , and together with Gan together they turn into birds , fly on two wings , rise to the Seven immortal , in their quest for freedom and good happy life. From then on, the villagers often saw two beautiful birds flying freely in the sky above Qixianling , "Gang Gong!" "Gang Gong!" "The chirping continued." Since then, people have called this bird the Gan Gong bird.

The epilogue tells about the disobedience of the Li people to force and violence , about admiration him of truth , goodness and beauty , he praises the sincere one love and the spirit of longing for freedom.

(Regarding the legend of the lovers Gan and Gong, who turned into birds, it should be recalled that the legend of the Phoenix bird rising from its ashes has references to Chinese legends, according to which they were originally two birds - **a male** and **a female**. The female was named **Huang** and symbolized the lunar cycle, and the male symbolized **Feng** summer and the **Sun**. One of the ancient names of the Phoenix bird is precisely **FengHuang** . But in Chinese symbolism, it's actually two birds fused into one because of their love for each other.)

Gangongniao " (published in Guangdong in 1993) was created , which tells the story of the " *Wing Clan* " (a metaphor for the "Bird Clan") and the " *Backbone Clan* " (a metaphor for the "Clan of According to legend, the two clans were at war until the Great Eagle issued a non-aggression order between them, without the two clans coming together. But the tragic love between Gan and Gong changed things does a pair wings from his silver ornaments , turns into a bird and flies out of the prison with a rush to Ridges of Seven immortal . Gong could not bear this, shoots the mine master , who tried to force Gan to marry , and together with Gan turns into a bird. They both fly on two wings .

The original intention of both versions of the dance drama Gangong Bird " is to restore the legend, but in each version it is approached in a different way, guided by different creative ideas.

The first dance version of " Gangong Bird " is from 2017 and is in the genre form of **modern a dance drama** created by the director Nian Yunhua (Nian Yunhua). And the latest version of 2022 " Gangong Bird " is in the genre characteristic of large-scale **folk dance drama** and is choreographed by Tsai Donglin (Cai Donglin).

The first version (2017) was built using modern techniques, while the latest version (2022) uses traditional Chinese ethnic and folk techniques. The difference in means of expression predetermines the differences in the overall vision of the two productions of the dance dramas.

The first version of “ Gangong Bird ” uses natural, modern and aesthetic interpretations to put the traditional stories of the Li people on stage, reclaiming the ontology of myth through Western modern dance. The fusion of Chinese ontology and mythology creates a combination of Chinese and Western culture.

The later version “ Gangong Bird reshapes the narrative structure, integrates elements of ethnic folk dance, and presents the love and life of the Li People on stage, so that the excellent traditional culture and national culture can be organically integrated.

The two are completely different in their use of choreographic techniques, so the effect of the dance drama on stage is also different. From the point of view of artistic creativity, the choice of performing arts is wide, not only can integrate the liberation of the body with modern dance. The reconstruction and decomposition of movements may also include capturing the rhythm of ethnic folk dance or extracting elements from Chinese classical dance. Only the development of this integrated dance vocabulary can play a definite role in helping mythological dance dramas.

The modern version of the national dance drama “ Gangong Bird ” (2017) aims to combine modern dance elements with Chinese folk dance elements to recreate the literary script and transform it into a modern stage art. The large-scale national dance drama Gangong Bird ' (2022) shows the audience the cultural resources of China's ethnic minorities through costumes, music, props, etc. From the traditional costumes, it allows the audience and the world to understand the traditional culture of the Li ethnic group, and enables a new generation of young people to understand it.

The double version of the dance drama Gangong Bird definitely played a crucial role in the spread of national culture and will direct some thoughts to the future of Chinese national dance dramas .

A similar story about the impossible love between representatives of two distinct and hostile clans is also found in "Romeo and Juliet" - a

tragedy by William Shakespeare. With the difference that in "Romeo and Juliet" it starts from the opposite direction - from the desire to follow strictly of Shakespeare's play (in the choreographies of Leonid Lavrovsky , John Cranko , Frederick Ashton, Kenneth MacMillan) to its modernization (in the contemporary editions of Maurice Bejart , Oleg Vinogradov , Mats Eck, Matthew Bourne, Avzhelin Overclocking, etc.).

The dance adaptations of both titles are drawn from literary sources - the literary version " Gangongniao " (published in Guangdong in 1993) and Shakespeare's tragedy . But there are other similarities. And in " Gangong Bird , and in Romeo and Juliet, love is made impossible by enmities and prohibitions. love is made impossible by enmities and prohibitions, as external factors stand in the way of the two lovers. In both titles there is a threat of forced marriage, which separates the protagonists. In both titles, the only way out is death. But death is not seen as an end, but as a new beginning, which makes the lovers eternal and inseparable. In both titles, love passes from a physical and perishable in a state of eternity and its transformation into a legend. In both titles, love becomes the reason for the dropping of prohibitions and enmity.

The dance language is also radically different in the analyzed titles

In **Romeo and Juliet**, the director emphasized the innovation of the dance movements, which combine elements of classical ballet, modern dance and character dances (such as the Italian folk dance *tarantella* and the medieval " *pillow dance* "), making the dance drama both classically elegant and fulfilling with modern vitality. Thus, the personality and emotional changes of each character are vividly presented. For example, the meeting, acquaintance and love of Romeo and Juliet shows their love through a beautiful Adagio. At the same time, through various dance movements and expressions, the inner struggles and conflicts of the characters are shown. The choreographer uses the language of dance to push the development of the plot to a climax, allowing the audience to feel the fate and emotional changes of the characters in the play while appreciating the dance. At the same time, the dance drama also adds some modern elements to the development of the plot, which makes the story more realistic. In addition, the artistic expression of the dance in "Romeo and Juliet" is also reflected in the depiction of the historical background.

The flourishing and vitality of the Renaissance is successfully demonstrated in the action. These dance scenes not only add color to the drama but also present a vivid picture of the time when the action takes place.

The modern dance drama Gan Gong Bird " (2017) mainly uses Li 's typical three-way dance moves and modern dance elements of movement and breathing methods to use the stage space to skillfully transform the images of the central characters - "Big Eagle", A-Gang and A-Gong and to express the relationship between the two lovers. The process of falling in love and getting to know and fighting against the bully reveals the ugly image of the bully and expresses the desire for free love without being restricted.

The folk dance drama Gangong Bird " (2022) is China's first ethnic minority mythological dance drama, in which the choreographer returns to traditional Chinese dance and conveys it to the audience in the language of ethnic folk dance . The play is more closely related to folk motifs and For example, in the first part, when the earth awakens, the gong beats the drum and it seems that the sky is moving, and suddenly there is lightning and thunder in the sky, which seems to summon the seven fairies. to come down to the ground. At this time, from the upper stage, a group of fairies step out and march forward using the intangible cultural heritage dance of the Li ethnic group . It has religious sacrificial elements and its purpose is to drive away evil spirits and cure diseases. However, Gump slowly comes out of his shell, taking the form of a bird with his body. In this process, the emotion emitted by his movements is indelible, and the different dance vocabulary will have different emotions, whether it is A gong playing a drum, the Seven Fairies entering the stage, or the "Great Eagle" waking up, using body language to express his inner thoughts, thereby expressing a certain degree of emotion. ***The Three Bays*** , a typical Chinese folk dance of the Li ethnic group, combines with the breathing and effort methods of modern dance to create an extremely new dance vocabulary, making the whole dance drama richer and more artistic for the time.

In terms of structural scale, the choreography of **Romeo and Juliet** is bold and innovative. The entire plot is carefully choreographed and filled with emotional twists and conflicts, allowing the audience to deeply

feel the inner world of the characters and be moved by their love story. Each character has a different personality and they use dance moves and emotional expressions to show their personal charm in the dance drama. Especially the two main characters Romeo and Juliet, their love story is vividly constructed through dance, allowing the audience to understand their emotional world more deeply.

By comparing and analyzing these two titles, we can have a deeper understanding of the rich connotation and artistic value of the story told through movement. And at the same time, it makes us more aware of the mutual influence and integration between different art forms. In this process, we can discover the unique charm and value of both art forms - literature and ballet (Liu 2017).

And finally , choreographers they have a lot methods for creation on dances , and the forms on theirs structural works too are diverse . The choice on one or several groups from themed movements is necessary for creation choreographed it material . For yes are structures and ra one good choreography , thematic movements and shapes are irreplaceable - they are the core on the work . The planning of individual scenes, actions, movements is also critical moment of this type of technology . It is the transmitter that conveys the core to different divides and multiplies thematic ones materials , so that the staging yes comes to life .

Chapter 5 ——— ***Ontology of Characters in Chinese mythological dance dramas*** - follows artistic creation as ideological and aesthetic content and the characters formed by it . The dialectical unity between the inherited and the innovative in the dance drama is sought . To what extent the mythological dance drama is tight integrated with the moral assessment, but the moral evaluation of each age is different and that it also implies the different ones read . Examined are also main characters and types in the mythological dance drama.

Chapter 6 ——— ***Innovations in Greek mythologyological dance dramas*** examines the mythological ones dance dramas from the Western world - mostly from ancient Greek , ancient Greek and Roman drama

mythology as an important part of the human culture and rich material for literature, art and philosophy in later generations.

should be noted that with the continuous progress of society and continuously the changing needs of the audience , the expression of traditional Greek mythologyological dance dramas gradually became inadequate and unable to respond to the aesthetic needs of modern audiences. The characters in the traditional mythological dance dramas are too singular and lack variety. Except this the interpretation of mythology in the traditional dance drama is too stark and lacking thoroughly study of the connotation of mythology .

We have to create more depth of character and inner world. This includes aspects like emotions , motivations , beliefs , etc. of the hero. Showing the internal contradictions and struggles of the characters , we can let the audience understand deeper the connotation and meaning of the myth . through contemporary artistic means must renew the way in which the characters are presented . Entering contemporary artistic means, we can give new life and vitality to traditional ones mythological dance dramas .

In the age of information explosion , the boundaries between the different art forms are getting more and more fuzzy . Only through the courage to try new methods and techniques, the works of art they can have stronger vitality and influence. So we can make the traditional ones mythological dance dramas to glow with new vitality to meet the needs of modern audiences. In this one process we can not only bring a visual and artistic feast to the audience , but also infuse new impetus and vitality into the inheritance and development of mythological dance dramas .

The conclusion makes comparisons between historical development, values and understanding of the world, social status, mythology and messages in Chinese and Western culture, which are also projected onto the development of mythological dance dramas.

The origin of Chinese mythology it can be traced back to the ancients tribal beliefs and religious concepts. In that one distant era the people are used the myths to explain phenomena in the world and to seek the meaning of life. The earliest myths and legends they can be found in ancient

documents such as " The Classic of Mountains and Seas " and " Huainans ". These documents describe stories of gods , heroes and monsters in a world full of fantasy and primitives beliefs . Over time the Chinese one mythology gradually develops and expands , integrating Confucianism , Buddhism , Taoism and other ideas. In this one process the content of myths and legends becomes richer and more complex , forming Chinese a mythological system with distinctive characteristics. This system includes different species myths , like creation myths , heroic myths , cultural myths etc. which reflect the original ones explanations and fancies of the ancient Chinese people on the origin of the world, natural phenomena and social life. In the process of development of Chinese mythology and genealogy are clarified . Starting with the earliest tribal beliefs and religious concepts gradually formed a long historical scroll with mythological figures . This pedigree not only shows the relationship between different gods , but also so reflects the understanding of the ancient Chinese people about the universe and life which there is deeply impact on thought , culture , art and others aspects of ancient society. These myths and stories occupy an important place in the life of the ethnic minorities and are used to transmit values, educate future generations and unite ethnic groups . The following are outlined main features:

1. Worship of deities : the deities in Chinese mythology appear in the form of ancestor worship , emperor worship , and popular worship . These deities often are endowed with great power and wisdom and become object of faith and worship. For example, the deities in myths like Nuwa and Quafu , who pursue the sun , are presented like owning extraordinary strength and wisdom .

2. Strong political colors : the deities in Chinese mythology often are tight related to politics . Some deities are considered as representatives or guardians of the rulers and become tools of the rulers to maintain their rule . For example, the account of the creation of the heavens and the earth in the Huainanzi is narrow related to the ancient political system and the ideology of government .

3. Emphasis on the moral upbringing : Many stories and legends in Chinese mythology contain deeply morally upbringing . These stories convey the values of loyalty , courage , wisdom and love through the good and bad behavior of the gods . For example, the stories about the White Serpent in the Book of the Abode of the Gods , about the Dry General Moxie , etc. embody the promotion of values such as loyalty and bravery .

4. Concrete and vivid images : Many deities in Chinese mythology they have specific images and vivid descriptions. These images often are endowed with human characteristics which makes it easier for people to resonate and identify with emotionally with them . For example, the images of the Dragon King and Kunpeng in " Classic of Mountains and Seas " are vividly described , which allows readers to feel the greatness and power of these deities.

In general development , etc. genealogy of the Chinese mythology is an important part of Chinese civilization. It not only contains the early ones memories of human civilization, but also reflects the wisdom and imagination of the ancient Chinese people. These are the ones myths and legends allow us to understand better the deep heritage and unique charm of Chinese culture .

The western one mythology is also strong influenced by cultural factors and geographic environment and can be traced back to ancient civilizations such as Ancient Greece and Ancient Rome. With their unique charm, these stories describe magnificent battles between gods , complex love entanglements and heroic deeds. It reflects the deep insight and understanding of the ancients Greeks on life, nature and human existence . In classical works such as Homer's epic - " Odyssey " and "Iliad" we can see many stories and legends about gods , people and heroes. These mythological stories are constantly being reinterpreted and improved upon in the West culture , forming a unique system of Greek mythology . The characteristics of the Greek mythology are reflected mainly in the following aspects :

1. Separation of the deities from the human beings . In the west mythology the deities are often considered as a kind of transcendent beings who maintain a certain distance from human beings . And although the gods in Greek mythology they have great power and wisdom , they do not participate directly in human life through communication and interaction with people , as well the gods in Chinese mythology .

2. Emphasis on the individual heroism . In the west mythology are tolerates individual heroism . Usually the heroes face great difficulties and challenges and them overcome through their own courage and wisdom to become great heroes. For example in Greek mythology characters like Hercules and Achilles are typical representatives of the individual heroism .

3. Strong tragic colors . In the west mythology many stories and legends they have tragic colors . By depicting the tragic fate of heroes and characters these stories provoke a reflection on the brevity of life and the

irreversibility of fate . Such an example in Greek mythology is the tragic story of Oedipus is profound reflection on the irreversibility of fate .

4. Abstract and generalized images . Many images of deities and heroes in the West mythology are characterized by abstractness and generalization that place greater emphasis on their symbolic meaning and philosophical thinking . For example in Greek mythology the gods are usually depicted like owning human physical characteristics, but all the same time owning extraordinary abilities and wisdom . These images of the gods are not meant to be persecuted realistic details , but to express a kind of philosophical thinking or symbolic meaning.

Over time the western one mythology evolves and transforms in an important part of the religious culture and literature of medieval Europe. At the time when Christianity was widespread , many myths were included in the religious beliefs and literature , such as the stories and legends of the Bible . These stories reflect not only the understanding of nature , life and human existence , but also research of morals , beliefs and values . In addition to its manifestations in the religious culture and literature, the Greek mythologys show and deep impact on Western philosophy, science and politics.

Chinese and Greek mythologylogical stories have different understandings of themselves them , the deep geographical environment and cultural background, religious beliefs etc. Here it is why mythological stories have become in an important part of the relevant cultures from ancient times, especially in the plot, the image of the characters , the symbolism . We can understand better the nature and characteristics of both cultures through the following aspects .

1) Plot. The Chinese ones myths often are focused on historical figures and emphasize the moral ethics and the social responsibility . For example, the story of Jiang Zi in The Enchantment of the Gods and the stories of Jingwei and Dayu in The Classic of Mountains and Seas emphasize the theme of heroic figures fighting for the interests of the country and the people. The western one mythology , on the other hand, focuses on the individual heroism , and the plots are shaped around personal adventures, battles and the pursuit of honor . For example, the stories of Achilles in Homer's hymns and about Moses in the Bible emphasize the theme of the individual heroism .

2) Characters. The characters in the Chinese myths often they have strong moral characteristics and sacred colors , for example the legendary Yellow Emperor, Yan Emperor, Dayu, Nuva and other characters are gifted with sacred status and moral images . On the other hand, the characters in the westerns myths are more human and life- oriented , such as the gods in Greek mythology , which they have the same emotions and desires such as people and even participate in human wars and disputes .

3) Symbolism . Through plots and characters the Chinese myths often express the idea of unity between man and nature , respect for nature and harmonious cohabitation . For example, the myths in " Classic of Mountains and Seas " emphasize the idea of harmonious coexistence between man and nature . The Western ones myths , on the other hand, reverse more attention to the expression of human freedom, dignity and honor , for example the plot in Homer's works anthems expresses the aspiration to human freedom and honor .

In summary, Chinese and Greek mythologies show obvious differences in plot, characters and symbolism. These differences also reflect the historical development of the two civilizations.

The ancient one Chinese civilization has a long history dating back to the time of the Three emperors and the Five emperors, and its historical line is clear and complete. The Chinese ones myths they can be divided into ancient myths and religious myths, Folk mythology, Literary myths. The Records of the Deeds of the Gods are very short, they are not strongly narrative and often are focused on historical events and characters, such as the "Classic of Mountains and Seas" in everyone's tasting species herbs of Shennong, the creation of the world of Pangu, etc., reflecting strongly a sense of history reality. Her theme and the different ones mythological characters render multifaceted influence on the literary creativity of subsequent generations and the formation of the epic poetry of various nations, esp the rich imagination and the method of visualizing the natural things that they have direct connection with the artistic fictions of writers of later generations and the formation of the method of romantic creativity.

In the process of historical development the western culture passes during the classical period culture represented by the ancient Greek and Roman culture, and in medieval era, united by the classical, Christian culture. For the development of the West culture the modern also contributes bourgeois culture, established through The Reformation and the Enlightenment, and the modern one culture based on modern science and technology and characterized by the joint existence of irrationalism and rationalism, pluralism and popularization.⁴

⁴ A Brief History of Western Civilization by Wang Chuhua.

On the western art , culture and thought also affects the worship before heroes and gods , who too so they play vital role in the development of postmodernity . From ancient times to today the western one culture there is several obvious characteristics which are tight related to hers connotation : first , the spirit of rationality and science , second , the spirit of democracy and the rule of law, the third characteristic is the concept of individualism , the fourth is the Christian spirit, and the fifth is the capitalist spirit. These five spirits create the connotation of today western culture .

Most of the gods in Chinese mythology they have moral attributes such as Nuva , who fixes the sky , Howie, who shoot the sun etc. These myths emphasize the power and value of morality . Gods in the West mythology they turn more attention to strength and wisdom , as the thunder and lightning of Zeus, the wisdom of Athena, etc. This one difference reflects the different emphasis on " virtue " and "strength" in Chinese and Western culture .

The social one origin too plays key role in the formation of Chinese and Greek mythologys . In ancient China, the dependence of agricultural society on nature and expectations him for a good harvest have made myths full of explanations and worship of the natural phenomena . Like the god of thunder , the god of wind , the god of rain, etc. These images not only satisfy people 's curiosity to the natural phenomena, but also so reflect their awe of nature . In ancient times, Western society was dominated by city -state systems and valued individuals and freedom . That's why the heroic ones images in their myths emphasize personal strength and free spirit.

And here they are evident the main ones cultural and personal and societal differences . In the development of Western civilization, individualism has always been at the core of values , emphasizing individual rights, freedom and competition. This one value encourages for people to pursue personal happiness and success by focusing on independence and innovation . To some extent, he defends individualism, emphasizing the individual's ability to think independently ; to act and believe that everyone must have its own aspirations and goals and to realize your own worth through your own efforts.

Chinese one culture pays attention to the harmony of collectivism , social order and harmony of interpersonal relationships. She to be respected the traditional one culture and the elders , to pay attention to the interests of the family , society and the state . By establishing a correct value orientation, the Chinese culture encourages people to pay attention to the social responsibility and public interests , such as at the same time emphasize mutual respect and cooperation between people . From the point of view of social development, the construction of a personal outlook on life is very important and plays a certain interactive role in the cultural building one prosperous country.

And here the differences in education are already evident . The basic concept of Western education is “ focused on the student, ” focusing on cultivating the innovative spirit and practical abilities of students . Emphasizing individuality and freedom expression , students are encouraged to think and act independently ; to dispute traditional concepts and have the courage to explore new possibilities .

From ancient times to today Chinese education imparts great importance to the teaching of knowledge and the study of traditional

culture , as emphasizes respect for teachers , paying attention to discipline , respect for older and traditional values, cultivating team spirit and collective consciousness .

So does the Western art style emphasize individuality and freedom of expression since ancient times. That's why the western ones artists they have the courage to break through shackles of tradition and constantly explore new expressive and artistic techniques languages , leaving a rich legacy for world art history .

While the chinese art cultivated traditions and norms . It is deep influenced by certain forms , which does art unable to realize his own essence .

Chinese Confucianism and Taoism culture have had a profound impact on the composition , layout and use of colors in Chinese art . In addition , the Buddhist a culture introduced to China from India as well there is positively impact on Chinese art style. This influence on the artistic concept and the aesthetic search for Chinese art .

And so like globalization deepens , we must have a more open and inclusive mentality , to learn and draw from the advantages of others cultures . Only in this way can we encourage together the development and progress of one community with shared future for humanity . That's why we must respect and understand cultural differences between China and the West and to promote cultural diversity and common development through intercultural exchange and cooperation .

AUTOBIOGRAPHY OF THE DISSERTATION STUDENT

Cai Donlin ends The National Art Academy liberation army in 2011 in dance performance , and in 2018 it ends the Department of Choreography of the Beijing School of Creativity dance academy with a master's degree in 2018 under the guidance of Professor Zhang Shuhe , a member of the Shanghai Dancers ' Association Member of the Chinese minority dance society, is a member of IACAET Creative Body and Mind Association , has published more than ten articles , holder of the title " Agricultural music and dance talent" of the National Endowment for the Arts in 2019, created more than ten works, won many awards at home and abroad, wrote and directed modern and contemporary dance drama " That Blue " in 2018 In 2020 he creates large-scale folklore dance drama " Gangong Bird " and successfully puts it, and the choreography his work " The Dashing Wrangler " wins second prize and second prize for choreography in the 11th traditional sports ethnic games minorities of the People's Republic of China

1. Prez September 2019 participated in the second prize of the performance project of the 11th Traditional Sports meeting of the ethnic minorities of the People's Republic of China ;
2. Prez December 2019 participated in the joint project for education and scientific research of the project " Dance therapy intervention research on limb development in children with autism " .

3. Prez June 2020 published an academic article "On the characteristics of " Circle dance " in Chinese Korean dance : Taking the example of the agricultural musical dance " Wangqing County ";
4. Prez April 2020 published an academic article " The transformation of the traditional dance teaching model professional classes in the epidemic ".
5. Prez April 2020 led the creation of school works " Latent ", " Two scientists " and " Competing with themselves " for participation in the National online dance competition " Dance World" and wins respectively one " Gold Award" and two " Silver Awards"
6. In August 2020, he instructed students to participate in the 6th Shanghai Students ' Cultural and Creative Works Exhibition " Huichuang Youth " The work " Compete with yourself " won third prize
7. In August 2020, he instructed students to participate in the 6th Shanghai Students ' Cultural and Creative Works Exhibition " Huichuang Youth " The Shanghainese college The work " Spy " won second prize
8. In August 2022, he instructed students to participate in the 7th Exhibition of Shanghai Students ' Cultural and Creative Works " Huichuang Youth " The Shanghainese college The work " Latent " won second prize
9. In August 2022 he instructed students to participate in the 6th Shanghai Cultural and Creative Works Exhibition Huichuang College Youth " Shanghai College Student The work " Pursue " won third prize

10. In 2022, the article "Characteristics of Chinese Korean circle dance Dance : " Wangqing County " Nongle Dance won the gold award for main paper of the Singaporean international dance competition;

11. In 2023, the original works "The Sound of the Nose" and "The Sound of the Wind" won the Silver Award of Chinese Dance and the Silver Award of International Standard Dance, respectively, at the 4th National Sports and Arts Festival for Sports College Students and Exhibition " Collaboration Cup" Dance Education and Teaching Achievement

LIST OF PUBLISHED ARTICLES ON THE TOPIC OF THE DISSERTATION

- ✓ **Donlin Cai** (2024) All Things Co-exist and All Things Love Each Other - Research on the Making of the Original Dance Drama Gangong Bird " Print ISSN:2692-3165; Online ISSN: 2692-3173
- ✓ **Donlin Cai** (2024) Chinese Mythological Elements and Works of Contemporary Art.Chinese Mythological Elements and Works of Contemporary Art. International Art Studies, Volume 3, Issue 1, Page 1-7, Publication Date : 2024-03-24.
- ✓ **Donlin Cai**(2024) Search results for 'All things exist together and all things love each other' - exploring the creation of the original dance drama Gangong Bird " Art & Design Research Vol.5 Iss.1BY JUNLIW ON FEBRUARY 25, 2024 - ISSN(print): 2692-3165 ISSN(online): 2692-3173 ArticlesCAI Donglin (2021)
- ✓ **Donlin Cai** . About the characteristics of " Circular dance " in Chinese Korean dance : Taking the example of the agricultural musical dance " Wangqing County " / 《 Discussion about the Characteristics of " Circle Dance"of Chinese Chaoxian Nationality - Take theAgricultural Dance in Wangqing Country as an Example . - In: 《 Communication&Education Review 》 91-93 ISSN268-9752 - June 2020
- ✓ **Donlin Cai** (2021) " The Transformation of Traditional dance teaching model professional classes in the epidemic ". 《 Transformation of Traditional teaching Mode of Dance Specialized courses in Network Era -- A case study of Dance specialized courses teaching 》 - In: 138-141 《 Chinese journal 》 ISSN1442-6153 – April 2020

REFERENCE ON CONTRIBUTION POINTS IN THE DISSERTATION

1. An in-depth study of Chinese mythology, including literature and fieldwork in ethnic minority areas, has been undertaken.
2. A study of the ontology of mythical characters based on Chinese and Greek mythologies is proposed.
3. The large-scale national mythological dance drama "Gangong Bird" and based on this, an analysis of choreography, music, scenography, costume and the practical application of modern choreographic techniques was carried out.
4. Comparisons have been drawn between the Chinese mythological dance drama "Gangong Bird" and the western ballet tragedy "Romeo and Juliet"
5. A comparative study of Chinese mythological dance dramas and Western ballet dance dramas was conducted to explore the feasibility of the future development of Chinese and Western dance dramas.
6. The role of modern techniques in the development of the plot and structure of the mythological dance drama is explored.
7. The historical context of Chinese and Greek mythology is sought so as to find commonalities and differences.
8. The adaptation of literary scenarios from Chinese and Greek mythology into works of the performing arts is discussed.
9. An effective reference is provided for the subsequent creation of Chinese and Greek mythological dance dramas.
10. The development of global art is discussed, presenting some of my own views on the future development of dance dramas.