

РЕЦЕНЗИЯ

От доц. д-р. Георги Гаров,

Преподавател в катедра „Хореография”

ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

относно дисертационен труд за присъждане
на образователната и научна степен „Доктор”.

Автор на дисертационния труд: Долин Цай,

редовен докторант в катедра „Хореография”, факултет по Изкуства, ЮЗУ
„Неофит Рилски“ гр. Благоевград.

Тема на дисертационния труд: *„Китайската митология и митичната танцова драма, проектирани в съвременната хореография“.*

Научен ръководител: проф. д.н. Анелия Янева

Рецензията е изготвена въз основа на предоставен дисертационен труд и автореферат от докторанта.

II. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.

Дисертацията *„Китайската митология и митичната танцова драма, проектирани в съвременната хореография“*. на докторанта Долин Цай е посветена на изследването на различни художествени подходи при създаването на хореографски произведения на основата на митологични сюжети. Изследването има за цел да предложи развитието на многостранна танцова лексика, която е неотделима от характеристиките на произведението - използването на съвременна хореография в митологичния танц, изборът на танцова лексика от гледна точка на художествените решения, овладяването на ритъма и използването на ориенталски танцови елементи.

Съдържание на дисертацията

Дисертационния труд съдържа 158 страници, от които 154 стр. основен текст. Библиографията включва общо 21 източника - книги статии, интернет източника и 2 видеопредставления.

Уводът е достатъчно информативен и насочва читателя към проблематиката на изследването, неговата значимост, актуалност и мотивировката на автора за провеждането му.

Формулираната **цел** на труда е ясно, логично и убедително изведена в текста. Основните задачи са многоспектрни, реализирането, на които дава възможност за всеобхватност и пълнота в изследователската работа. Поставените изследователски **задачи** очертават темата – от обзор на развитието на танцовото изкуство през обзор и анализ на научната литература до предлагане на статистика съществуването и.

Методите на научното изследване и подходите в работата са подходящи, смислено и находчиво подбрани, удачни за реализиране на докторската дисертация и за осъществяване на поставените задачи.

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. Проследява основните категории в китайската митология. А именно: мит за сътворението, мит за потопа, мит за слънцето, луната и звездите, мит за борбата мит за петте елемента.

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.

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“. 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.

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 типаж 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.

В заключението:

На базата на цялостното изследване са изведени и точно формулирани изводи.

В края на дисертационния труд са предложени следните приноси:

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.

Приносите са формулирани правилно и произтичат логично от решаването на задачите.

Бих определил труда, като задълбочено и обширно изследване с голям обем информация за китайската митология. Ценни са сравнителните анализи на различни нива. Сравнението между китайската и западната митология, анализите на сценични произведения от различен топ. Като цяло дисертационния труд отговаря на всички изисквания за подобен род научно изследване, а авторът му демонстрира познаване на предметните области свързани с неговото изследване.

Приложените публикации са свързани с разработваната тематика и проблеми в дисертационния труд.

Въз основа на качествата на дисертационния труд и на безспорните му приноси, изразявам своята положителна оценка и убедено предлагам на научното жури да присъди на Долин Цай образователната и научна степен „Доктор” в Професионално направление 8.3 „Музикално и танцово изкуство”, докторска програма „Хореография”.

20.04.2025 г.

Подпис:

(доц. д-р Георги Гаров)

REVIEW

By Assoc. Prof. Prof. Dr. Georgi Garov,

Teacher in the Department of Choreography

Southwestern University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad

regarding the dissertation for the award

of the educational and scientific degree "Doctor".

Author of the dissertation: Dolin Tsai,

full-time doctoral student in the Department of Choreography, Faculty of Arts, Southwestern University "Neofit Rilski" Blagoevgrad.

Topic of the dissertation: "Chinese mythology and mythical dance drama, projected in contemporary choreography".

Supervisor: Prof. Dr. Anelia Yaneva

The review is prepared on the basis of the submitted dissertation and an abstract by the doctoral student.

II. RELEVANCE AND SIGNIFICANCE OF THE PROBLEM DEVELOPED IN THE DISSERTATION.

The dissertation "Chinese mythology and mythical dance drama, designed in contemporary choreography". by doctoral student Dolin Tsai is dedicated to the study of various artistic approaches in the creation of choreographic works based on mythological plots. The study aims to propose the development of a multifaceted dance vocabulary, which is inseparable from the characteristics of the work - the use of modern choreography in mythological dance, the choice of dance vocabulary from the point of view of artistic decisions, the mastery of rhythm and the use of oriental dance elements.

Dissertation content

The dissertation work contains 158 pages, of which 154 pages are main text. The bibliography includes a total of 21 sources - books, articles, Internet sources and 2 video presentations.

The introduction is sufficiently informative and directs the reader to the issues of the study, its significance, relevance and the author's motivation for conducting it.

The formulated goal of the work is clearly, logically and convincingly stated in the text. The main tasks are multi-faceted, the implementation of which allows for comprehensiveness and completeness in the research work. The research tasks set outline the topic - from an overview of the development of dance art through a review and analysis of the scientific literature to offering statistics on its existence.

The methods of scientific research and approaches in the work are appropriate, meaningful and resourcefully selected, suitable for the implementation of the doctoral dissertation and for the implementation of the tasks set.

Chapter 1: The Origin of Chinese Mythology and the Similarities and Differences Between China and the West, analyzes the origin and subtleties of Chinese mythology; traces the main categories of Chinese mythology and finally compares Chinese mythology with Western (mainly ancient Greek) mythology. Traces the main categories in Chinese mythology. Namely: the myth of creation, the myth of the flood, the myth of the sun, the moon and the stars, the myth of the struggle, the myth of the five elements.

Chapter 2: Chinese Mythological Elements and Contemporary Art Works. Folk myths and religious myth are the spiritual crystallization of the wisdom of our ancestors, the source of traditional Chinese culture, the spirit of Chinese civilization and the soul of culture, which is the essence of more than 5,000 years of history and culture of the Chinese nation.

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

Chapter 3: The Development of Chinese Mythological Dance Drama in Dance Art, discusses four typical mythological dance dramas – “Pearl Lake” (1980); “Nuwa” (2011); “Li Nationality Story” (2016); and “Gan Gong Bird” (2017; 2022). All of them are based on folk tales, with the first two based on Manchu folklore and the remaining two based on Li folklore. The presented dance dramas are analyzed from the perspective of the musical composition and linguistic characteristics of each dance drama. It is considered 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 coexist, all things love” is central to the study. It is a comparative analysis between two versions of the dance drama “Gangong Bird” from 2017 and 2022, but also compared with the ballet versions of the tragedy “Romeo and Juliet”. The first version (2017) is built using modern techniques, while the last version (2022) uses traditional Chinese ethnic and folklore techniques. The difference in the means of expression also determines the differences in the overall vision of the two productions of the dance dramas.

Chapter 5 - Ontology of Characters in Chinese Mythological Dance Dramas - traces the 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. Insofar as the mythological dance drama is closely integrated with the moral assessment, and the moral assessment of each era is different, this also implies different readings. Main characters and types in mythological dance drama are also examined.

Chapter 6 - Innovations in Western Mythological Dance Dramas examines mythological dance dramas from the Western world - mainly from ancient Greek drama, ancient Greek and Roman mythology as an important part of human culture and rich material for literature, art and philosophy in later generations.

In conclusion:

Based on the comprehensive study, precisely formulated conclusions are drawn.

At the end of the dissertation, the following contributions are proposed:

1. An in-depth study of Chinese mythology has been conducted, including literature and fieldwork in ethnic minority areas.

2. A study of the ontology of mythical characters based on Chinese and Western myths is proposed.
3. The large-scale national mythological dance drama "Gangong Bird" was staged, and based on this, an analysis of choreography, music, set design, costume and the practical application of modern choreography techniques was carried out.
4. Comparisons were made 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 mythological dance drama was studied.
7. The historical context of Chinese and Western mythology was sought so as to find commonalities and differences.
8. The adaptation of literary scenarios from Chinese and Western mythology into works of performing arts was discussed.
9. An effective reference is provided for the subsequent creation of Chinese and Western mythological dance dramas.
10. The development of global art is discussed, which presents some of my own views on the future development of dance dramas.

The contributions are formulated correctly and logically arise from the solution of the tasks.

I would define the work as a thorough and extensive study with a large amount of information about Chinese mythology. Comparative analyses at different levels are valuable. The comparison between Chinese and Western mythology, the analyses of stage works of different top. In general, the dissertation work meets all the requirements for this type of scientific research, and its author demonstrates knowledge of the subject areas related to his research.

The attached publications are related to the developed topic and problems in the dissertation work.

Based on the qualities of the dissertation work and its undeniable contributions, I express my positive assessment and confidently propose to the scientific jury to award Dolin Tsai the educational and scientific degree "Doctor" in Professional Field 8.3 "Music and Dance Art", doctoral program "Choreography".

20.04.2025

Signature:

(Assoc. Prof. Dr. Georgi Garov)