

СТАНОВИЩЕ

От проф. Николай Цветков,

Преподавател в катедра „Хореография”

ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

относно дисертационен труд за присъждане

на образователната и научна степен „ДОКТОР”

Професионално направление (шифър 8.3) „Музикално и танцово изкуство”, Научна област - 8. Изкуства, докторска програма „Хореография”

Основание: член на научното жури за защита на дисертационен труд в съответствие със Заповед № 886/ 20. 03. 2025 г. на ректора ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград.

Автор на дисертационния труд: Донлин Цай докторант редовна форма на обучение 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

I. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА.

Донлин Цай завършва Художествената академия на Народната освободителна армия през 2011 г. 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 танцорите. Член 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 в Китай и в чужбина, написал и режисирал модерната и съвременна танцова драма "That Blue" през 2018 г. През 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.

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

Настоящия дисертационен труд е посветен на изследването на проблем с безспорно значение за развитието на съвременния китайски танц. Във фокуса на вниманието на автора са поставени въпросите за: избора на хореографска лексика от гледна точка на художественото творчество и реконструкцията на мита, интегриране на различни художествени подходи при създаването на митологични произведения, използването на съвременна хореография, пространствени движения, танцова структура и характери в митологичния танцов театър, използването на митологичния танцов театър чрез съвременни хореографски методи и подходи към пространственото движение, танцовата структура и характеризирането.

Съдържание на дисертацията

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

Уводът насочва към проблематиката на изследването, неговата актуалност и мотивировката на автора за провеждането му.

Формулираната цел на настоящето изследване се изразява главно в изследване и да се проследи как митологичната танцова драма намира отражение в съвременната хореография - 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.

Формулираната по този начин цел предполага едно твърде сериозно, задълбочено и широко по обхват изследване. Целта е ясно и убедително изведена в текста. Реализирането на **основните задачи** дават възможност за всеобхватност и пълнота в изследователската работа. Докторантът си е поставил **разнообразни задачи** в изследването:

- 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

Основните изследователски методи, използвани в дисертацията са: документални и емпирични изследователски методи; методът на интервюто, на обобщението и индукцията. Методите на научното изследване и подходите в работата са подходящи, и удачни за реализиране на докторската дисертация и за осъществяване на поставените задачи.

Глава I е озаглавена *Произходът на китайската митология и приликите и разликите между Китай и Запада*. Тази глава включва четири параграфа. Тук умело и задълбочено се анализира произхода на китайската митология; проследяват се основните и категории и накрая се сравнява със западната (основно древногръцката) митология. Проследени са основните категории в китайската митология. Мит за сътворението, мит за потопа, мит за слънцето, луната и звездите, мит за борбата, мит за петте елемента.

В края на първа глава докторантът прави заключение: „Изучаването на китайското и западното митологично изкуство е от голямо значение за разбирането на различията между китайската и западната култура, а също така може да насърчи сливането и развитието на културите и изкуствата на Китай и Европа.»

В Глава 2. *Китайски митологични елементи и произведения на съвременното изкуство*, темата се разглежда от няколко основни аспекта: тотемично изкуство, символите на митологичните елементи и традиционни цветове. В края на тази глава Донлин Цай прави обобщението, 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.

Трета глава озаглавена *„Развитието на китайската митологична танцова драма в танцовото изкуство“*, е посветена на анализа на четири митологични танцови драми – „Перленото езеро“; „Нуова“; „Историята на народа Ли“ и „Птицата Гангонг“ 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 в няколко аспекта- на музикалната композиция, на езиковите характеристики на всяка танцова драма и как те са повлияни от митологията. 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. Авторът многостранно и детайлно дава обширна информация и прави сравнителен анализ между два варианта на танцовата драма „Птицата Гангонг“ от 2017 и от 2022 г., съпоставени с балетните версии на трагедията „Ромео и Жулиета“. След задълбочените анализи, извода до който стига докторанта е че *„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 предавателят, който пренася ядрото до различни части и умножава тематичните материали, така че постановката да оживее.“* Тук авторът демонстрира отлично познаване на предметните области свързани с неговото се изследване.

В глави пета се търси диалектичното единство между наследеното и новаторството в танцовата драма, проследява се художественото творчество като идеологическо и естетическо съдържание и формираните от него персонажи и са разгледани основни герои и типажи в митологичната танцова драма.

В Глава шеста *Иновациите в западните митологични танцови драми* се анализират 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.

Накрая искам да подчертая, че данните от проведеното научно изследване и предложената методика са представени и онагледени по подходящ начин. Подкрепени с прецизно проведената им обработка доказваща достоверността и надеждността на получените резултати. Въз основа на направения многостранен, изчерпателен и непротиворечив логически анализ се дава ясна картина за ефекта от приложението на научното изследване, който е изцяло в подкрепа на работната хипотеза на автора.

Всичко това дава основание на автора в заключение да формулира десет приноса. Приносите са формулирани правилно и произтичат логично от решаването на задачите. В тази връзка препоръчвам на Донлин Цай да издаде своя труд, защото изследването ще е полезно и приложимо в бъдеще от специалисти занимаващи се с тази материя, с много съществени приноси за практиката.

В заключение може да се обобщи – Донлин Цай е постигнал целта, да разгледа проблематиката от всички възможни страни на теорията и практиката. Дисертацията има практико-приложна насоченост и е утилитарна в информационно и теоретично направление.

Искам специално да поздравя и научния ръководител **проф.д.н. Анелия Янева** за усилията, които е положила за отличните резултати на докторанта .

Авторефератът по смисъл и съдържание отговаря на написаното в дисертацията. **По темата на дисертацията** Донлин Цай има публикувани 5 статии. Като цяло дисертационния труд отговаря на всички изисквания за подобен род научно изследване.

Дисертацията е проверена за плагиатство по стандартите на Университета. Няма наличност за плагиатство над допустимите норми.

В заключение, на основание на анализа в рецензията и посочените приноси на дисертационния труд *„КИТАЙСКАТА МИТОЛОГИЯ И МИТИЧНАТА ТАНЦОВА ДРАМА, ПРОЕКТИРАНИ В СЪВРЕМЕННАТА ХОРЕОГРАФИЯ“* на Донлин Цай убедено предлагам на

членовете на уважаемото Научно жури да и бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Хореография“, професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“, област на висшето образование 8. Изкуства.

19.04.2025 г.

Подпис:

(проф. Николай Цветков)

OPINION

By Prof. Nikolay Tsvetkov,

Teacher in the Department of Choreography,

Southwestern University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad

regarding the dissertation for the award of

the educational and scientific degree "DOCTOR"

Professional field (code 8.3) "Music and Dance Art", Scientific field - 8. Arts, doctoral program "Choreography"

Basis: member of the scientific jury for the defense of the dissertation in accordance with Order No. 886/ 20. 03. 2025 of the Rector of the Southwestern University "Neofit Rilski" Blagoevgrad.

Author of the dissertation: Donlin Tsai, doctoral student, full-time form of study in the Department of Choreography, Faculty of Arts, Southwestern University "Neofit Rilski" Blagoevgrad.

Thesis topic: "CHINESE MYTHOLOGY AND MYTHICAL DANCE DRAMA, PROJECTED IN MODERN CHOREOGRAPHY"

Supervisor – Prof. Dr. Anelia Yaneva

I. BRIEF BIOGRAPHICAL DATA OF THE DOCTORAL STUDENT.

Donglin Tsai graduated from the People's Liberation Army Academy of Arts in 2011. In 2018, she graduated from the Choreography Department of the School of Creativity of the Beijing Dance Academy with a master's degree in 2018 under the supervision of Professor Zhang Shuhe, a member of the Shanghai Dancers Association. He is a member of the Chinese Minority Dance Society, a member of the ICAET Creative Body and Mind Association, has published more than ten articles, won the title of "Agricultural Music and Dance Talent" of the National Arts Fund in 2019, created more than ten works, won many awards at home and abroad, wrote and directed the modern and contemporary dance drama "That Blue" in 2018. In 2020, he created a large-scale folk dance drama "Gangong Bird" and successfully staged it, and his choreographic work "The Dashing Wrangler" won the second prize and the second prize for choreography in the 11th Traditional Sports Games of Ethnic Minorities of the People's Republic of China.

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

This dissertation is dedicated to the study of a problem of undeniable importance for the development of contemporary Chinese dance. The author focuses on the following issues: the

choice of choreographic vocabulary from the point of view of artistic creativity and the reconstruction of myth, the integration of various artistic approaches in the creation of mythological works, the use of modern choreography, spatial movements, dance structure and characters in mythological dance theater, the use of mythological dance theater through modern choreographic methods and approaches to spatial movement, dance structure and characterization.

Contents of the dissertation

The total volume of the work is 176 pages of text. The bibliography includes a total of 21 sources - books, articles, Internet sources and 2 video presentations.

The introduction points to the problems of the study, its relevance and the author's motivation for conducting it.

The formulated goal of the present study is mainly expressed in research and to trace how the mythological dance drama is reflected in contemporary choreography - to develop a multifaceted dance vocabulary, which is inseparable from the theme of the time and the characteristics of the work - the use of contemporary choreography in 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 goal formulated in this way presupposes a very serious, in-depth and wide-ranging study. The goal is clearly and convincingly stated in the text. The implementation of the main tasks allows for comprehensiveness and completeness in the research work. The doctoral student has set himself various tasks in the study:

- Analysis of the motivation and characteristic language techniques used in the creation of various mythological dance dramas.
- Study of the emotional nature of movement and the characteristics of the movement style
- Analysis of contemporary choreography and its components
- Multidimensional analysis through various research methods
- Experimental analysis of the characterization and planning of space in dance drama

The main research methods used in the dissertation are: documentary and empirical research methods; the interview method, the generalization and induction. The methods of scientific research and the approaches in the work are appropriate and successful for the realization of the doctoral dissertation and for the implementation of the tasks set.

Chapter I is entitled The Origin of Chinese Mythology and the Similarities and Differences Between China and the West. This chapter includes four paragraphs. Here the origin of Chinese mythology is skillfully and thoroughly analyzed; its main categories are traced and finally it is compared with Western (mainly ancient Greek) mythology. The main categories in Chinese mythology are traced. Creation myth, flood myth, sun, moon and star myth, struggle myth, five elements myth.

At the end of the first chapter, the doctoral student concludes: “The study of Chinese and Western mythological art is of great importance for understanding the differences between Chinese and Western culture, and can also promote the fusion and development of the cultures and arts of China and Europe.”

In Chapter 2. Chinese Mythological Elements and Contemporary Art Works, the topic is examined from several main aspects: totemic art, the symbols of mythological elements and traditional colors. At the end of this chapter, Donglin Cai summarizes that when creating contemporary art, it is necessary not only to preserve and inherit the culture and means of expression of traditional national modeling, but also to integrate modern and international art. The cultural value of Chinese works of art can be enriched only when traditional folk culture is used in artistic creation. The third chapter, entitled "The Development of Chinese Mythological Dance Drama in Dance Art", is devoted to the analysis of four mythological dance dramas - "Pearl Lake"; "Nuova"; "History of the Li People" and "Ganggong Bird". 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 in several aspects - the musical composition, the linguistic characteristics of each dance drama and how they are influenced by mythology. 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. The author provides extensive information in a multifaceted and detailed manner and makes a comparative analysis between two versions of the dance drama “The Bird Gangong” from 2017 and 2022, compared with the ballet versions of the tragedy “Romeo and Juliet”. After in-depth analyses, the conclusion reached by the doctoral student is that "choreographers have many methods for creating dances, and the forms of their structural works are also diverse. The choice of one or several groups of thematic movements is necessary for creating choreographic material. In order to structure a good choreography, thematic movements and forms are indispensable - they are the core of the work. Planning individual scenes, actions, movements is also a critical moment of this type of technology. It is the transmitter that carries the core to different parts and multiplies thematic materials so that the production comes to life." Here the author demonstrates excellent knowledge of the subject areas related to his research. In chapter five, the dialectical unity between the inherited and the innovative in dance drama is sought, artistic creativity is traced as ideological and aesthetic content and the characters formed by it are examined, and the main characters and types in mythological dance drama are examined.

In Chapter Six, Innovations in Western Mythological Dance Dramas, mythological dance dramas from the Western world are analyzed - 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.

Finally, I would like to emphasize that the data from the conducted scientific research and the proposed methodology are presented and illustrated in an appropriate manner. Supported by their precisely conducted processing proving the credibility and reliability of the results obtained. Based on the multifaceted, comprehensive and consistent logical analysis, a clear picture is given

of the effect of the application of the scientific research, which is fully in support of the author's working hypothesis.

All this gives the author reason to formulate ten contributions in conclusion. The contributions are formulated correctly and arise logically from the solution of the tasks. In this regard, I recommend that Donlin Tsai publish her work, because the research will be useful and applicable in the future by specialists dealing with this matter, with very significant contributions to practice.

In conclusion, it can be summarized - Donlin Tsai has achieved the goal of examining the issue from all possible sides of theory and practice. The dissertation has a practical and applied focus and is utilitarian in the informational and theoretical direction.

I would also like to specially congratulate the scientific supervisor, Prof. Dr. Anelia Yaneva, for the efforts she has made for the excellent results of the doctoral student.

The abstract in meaning and content corresponds to what is written in the dissertation. Donlin Tsai has published 5 articles on the topic of the dissertation. Overall, the dissertation work meets all the requirements for this type of scientific research.

The dissertation has been checked for plagiarism according to the standards of the University. There is no evidence of plagiarism above the permissible norms.

In conclusion, based on the analysis in the review and the indicated contributions of the dissertation work "CHINESE MYTHOLOGY AND MYTHICAL DANCE DRAMA, PROJECTED IN MODERN CHOREOGRAPHY" by Donlin Tsai, I confidently propose to the members of the esteemed Scientific Jury to award her the educational and scientific degree "Doctor" in the scientific specialty "Choreography", professional field 8.3. "Musical and Dance Art", field of higher education 8. Arts.

04/19/2025

Signature:

(Prof. Nikolay Tsvetkov)