

Становище

От проф.д-р Мария Илиева –
Национална музикална академия „Панчо Владигеров“
относно дисертационен труд за присъждане
на образователната и научна степен „Доктор“

на

ДОНЛИН ЦАЙ

редовен докторант по специалност „Хореография“,

зачислен със заповед № 2908/ 15.11. 2021г.,
срок на обучение три години от 27.10.2021 г. до 26.10.2024 г.,
област на висшето образование Хореография професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство

С дисертация на тема

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

Докторантът Донлин 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 танцьорите. 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 у нас 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

През септември 2019 г. участва в проекта за спектакъл на 11-та Традиционна спортна среща на етническите малцинства на Китайската народна република (втора награда). 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".

През 2020 г. публикува две академични статии - "За характеристиките на "Кръговия танц" на китайския корейски танц: Вземане за пример на селскостопанския музикален танц "Wangqing County"; и "Трансформацията на традиционния модел на преподаване на танцови професионални класове при епидемията".

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".

Под негово ръководство студентите, с които работи участват в 6-та изложба за културни и творчески произведения на студентите в Шанхай "Huichuang Youth" Творбата "Състезавай се със себе си" печели трета награда (2020); творбата "Шпионин" спечели втора награда (2020); а през 2022 г. на 7-та изложба на културни и творчески произведения на студентите в Шанхай "Huichuang Youth" Шанхайският колеж Творбата "Latent" печели втора награда (2022) и творбата "Преследване" печели трета награда (2022). През 2022 г. статията "Характеристики на китайския корейски танц "Circle Dance: "Wangqing County" Nongle Dance" печели златната награда за изследвания на Сингапурския международен танцов конкурс;

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

Дисертацията на Донлин Цай е в рамките на 176 стр. Състои се от 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.

Глава 2 — *Китайски митологични елементи и произведения на съвременното изкуство* разглежда темата от четири основни аспекта: културни последици, тотемично изкуство, представяне на митологични елементи и символи 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.

И двете са почерпени от литературната версия на митичната история "Gangongniao". 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 версията от 2022 г. „Gangong Bird“ е в хореографията на Цай Донглин (Cai Donglin) и е във жанровата характеристика на мащабна *фолклорна танцова драма*.

Подобна история за невъзможната любов между представители на два отличаващи се и враждуващи клана откриваме и в трагедията на британския драматург Уилям Шекспир - „Ромео и Жулиета“. В тази посока се правят съпоставки между двата варианта на китайската танцова драма Gangong Bird" и балетните версии на „Ромео и Жулиета“ в хореографиите на Леонид Лавровски, Джон Кранко, Фредерик Аштън, Кенет Макмилън.

Изследват се използваните изразни средства, принадлежността (или пък не) на танца към определена епоха или етнос, умението чрез движения да се рисува психологическата характеристика на героя, костюма и сценографията, възможностите за иновативност в танцовото изкуство при пресъздаване на танцови 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.

Заклучението 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. И извежда тенденции и насоки в съвременната хореография, които касаят епохата на информационна наситеност, когато границите между различните форми на изкуство стават все по-размити. А това налага да се модифицират традиционните митологични танцови драми, за да отговорят на нуждите на съвременната публика. Това ще влее нов тласък и жизненост в наследяването и развитието на митологични танцови драми.

По темата на дисертацията са публикувани 5 статии:

- ✓ **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.1 BY JUNLIW ON FEBRUARY 25, 2024 - ISSN(print): 2692-3165 ISSN(online): 2692-3173 СтатииCAI Donglin (2021)
- ✓ **Донлин Цай (2020)**. 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 Chaonian Nationality - Take theAgricultural Dance in Wangqing Country as an Example. -B: «Communication&Education Review» 91-93 ISSN268-9752 - юни 2020
- ✓ **Донлин Цай (2020)** "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» -B: 138-141 «Chinese journal» ISSN1442-6153 – април 2020

Авторефератът отговаря по смисъл и съдържание на дисертационния труд.

Дисертацията на Донлин Цай е базирана на малко известни факти и прави много интересни паралели между китайската митология, нейното осмисляне в съвременни танцови произведения и сходни постановки в Европа. Много интересни са съпоставките между китайската танцова драма „Птицата ГанГонг“ и балетното произведение „Ромео и Жулиета“. Проведено е задълбочено проучване на китайската митология, включително литература и теренна работа в районите на етническите малцинства. Потърсен е историческия контекст на китайската и западната митология, така че да се намерят общи точки и различия. Изследвана е ролята на съвременните техники в развитието на сюжета и структурата на митологичната танцова драма.

Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка за дейността на докторанта **Донлин Цай** и да **предложа на членовете на уважаемото научни жури да присъдят на докторанта Донлин Цай образователната и научна степен „Доктор“ по „Хореография“ в направление „Музикално и танцово изкуство“ по шифър 8.3.**

25.04.2025

проф.д-р Мария Илиева

Opinion

**From Prof. Dr. Maria Ilieva –
National Academy of Music “Pancho Vladigerov”
regarding the dissertation work for awarding
the educational and scientific degree “Doctor”**

to

DONLIN Tsai

a full-time doctoral student in the specialty “Choreography”,
enrolled by order No. 2908/ 15.11. 2021,
term of study three years from 27.10. 2021 to 26.10. 2024,
field of higher education Choreography professional direction 8.3. Music and dance
art

With a dissertation on the topic

**“CHINESE MYTHOLOGY AND MYTHICAL DANCE DRAMA, PROJECTED IN
MODERN CHOREOGRAPHY”**

Doctoral student Donlin Tsai graduated from the Academy of Arts of the People's Liberation Army in 2011. in dance performance, and in 2018 he graduated from the Department of Choreography of the School of Creativity of the Beijing Dance Academy with a master's degree in 2018 under the guidance 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 IACAET Creative Body and Mind Association, has published more than ten articles, won the title of "Agricultural Music and Dance Talent" of the National Fund for the Arts 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. 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 the People's Republic of China

In September 2019, he participated in the performance project of the 11th Traditional Sports Meeting of the People's Republic of China (second prize). In December 2019, he participated in the joint education and research project of the project "Research on the Intervention of Dance Therapy on the Limb Development of Children with Autism".

In 2020 published two academic articles - "On the Characteristics of the "Circle Dance" of Chinese Korean Dance: Taking the Example of the Agricultural Music Dance "Wangqing County"; and "The Transformation of the Traditional Teaching Model of Dance Professional Classes in the Epidemic".

In April 2020, he supervised the creation of the student works "Latent", "Two Scholars" and "Competing with Yourself" for participation in the National Online Dance Competition "Dance World" and won one "Gold Award" and two "Silver Awards" respectively.

Under his guidance, the students he worked with participated in the 6th Shanghai Students' Cultural and Creative Works Exhibition "Huichuang Youth". The work "Compete with Yourself" won the third prize (2020); the work "Spy" won the second prize (2020); and in 2022, at the 7th Shanghai Students' Cultural and Creative Works Exhibition "Huichuang Youth" Shanghai College The work "Latent" won the second prize (2022) and the work "Chasing" won the third prize (2022). In 2022, the article "Characteristics of Chinese Korean Dance "Circle Dance: "Wangqing County" Nongle Dance" won the Gold Research Award of the Singapore International Dance Competition;

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 Students of Sports Colleges and the "Collaboration Cup" Dance Education and Teaching Achievement Exhibition

Donglin Cai's dissertation is within 176 pages. It consists of six chapters and a conclusion.

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.

Chapter 2——Chinese Mythological Elements and Contemporary Art Works examines the topic from four main aspects: cultural implications, totemic art, representation of mythological elements and symbols, 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 the centerpiece of the study. It is a comparative analysis between two versions of the dance drama “Gangong Bird” – from 2017 and 2022.

Both are based on the literary version of the mythical story “Gangongniao”. The first dance version of "Gangong Bird" is from 2017 and is in the genre form of a modern dance drama, created by director Nian Yunhua. And the 2022 version of "Gangong Bird" is in the choreography of Cai Donglin and is in the genre characteristic of a large-scale folk dance drama.

A similar story about the impossible love between representatives of two distinct and warring clans is also found in the tragedy of the British playwright William Shakespeare - "Romeo and Juliet". In this direction, comparisons are made between the two versions of the Chinese dance drama "Gangong Bird" and the ballet versions of "Romeo and Juliet" in the choreographies of Leonid Lavrovsky, John Cranko, Frederick Ashton, Kenneth Macmillan.

The means of expression used are studied, the belonging (or not) of the dance to a certain era or ethnicity, the ability to depict the psychological characteristics of the character through movements, the costume and the scenography, the possibilities for innovation in the art of dance when recreating 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 and this also implies different readings. The main characters and types in the 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.

The conclusion makes comparisons between the 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. And it brings out trends and directions in modern choreography, which concern the era of information saturation, when the boundaries between different art forms are becoming increasingly blurred.

And this requires modifying traditional mythological dance dramas to meet the needs of modern audiences. This will inject new impetus and vitality into the inheritance and development of mythological dance dramas.

5 articles have been published on the topic of the dissertation:

□ Donglin Tsai (2024) “All Things Coexist and All Things Love Each Other” – A Study on the Creation of the Original Dance Drama “Gangong Bird” Print ISSN:2692-3165; Online ISSN: 2692-3173

□ Donglin Tsai (2024) Chinese Mythological Elements and Contemporary Art Works. Chinese Mythological Elements and Contemporary Art Works. International Art Studies, Volume 3, Issue 1, Pages 1-7, Publication Date: 2024-03-24.

□ Donglin Cai (2024) Search results for "All things exist together and all things love each other" - a study on the creation of the original dance drama "Gangong Bird" Art & Design Research Vol.5 Iss.1 BY JUNLIW ON FEBRUARY 25, 2024 - ISSN(print): 2692-3165 ISSN(online): 2692-3173 Articles CAI Donglin (2021)

□ Donglin Cai (2020). On the characteristics of "Circle Dance" of Chinese Chaoxian Nationality - Take the Agricultural Dance in Wangqing Country as an Example. -In: 《Communication & Education Review》 91-93 ISSN 268-9752 - June 2020

□ Donglin Tsai (2020) "The 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》 ISSN 1442-6153 - April 2020

The abstract corresponds to the meaning and content of the dissertation.

Donglin Tsai's dissertation is based on little-known facts and draws very interesting parallels between Chinese mythology, its interpretation in contemporary dance works and similar productions in Europe. The comparisons between the Chinese dance drama "The Bird GanGong" and the ballet work "Romeo and Juliet" are very interesting. An in-depth study of Chinese mythology, including literature and fieldwork in ethnic minority areas, was conducted. The historical context of Chinese and Western mythology was sought in order to find common points and differences. The role of modern techniques in the development of the plot and structure of the mythological dance drama was studied.

All this gives me reason to give a positive assessment of the work of doctoral student Donglin Tsai and to propose to the members of the esteemed scientific jury to award doctoral

student Donglin Tsai the educational and scientific degree "Doctor" in "Choreography" in the direction of "Music and Dance Art" under the code 8.3.

25.04.2025

Prof. Dr. Maria Ilieva