

## **СТАНОВИЩЕ**

**От: проф. дн Венцислав Димов (СУ „Св. Климент Охридски“; Институт за изследване на изкуствата – БАН)**

Върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Хореография“, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства

На тема: „Китайската митология и митичната танцова драма, проектирани в съвременната хореография“

Автор: Донлин Цай, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Хореография“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Научен ръководител: проф. д.н. Анелия Янева

### **Представяне на дисертационния труд**

Дисертационният труд „Китайската митология и митичната танцова драма, проектирани в съвременната хореография“ е с обем 176 страници. Посочени са 21 източника (книги, статии, интернет източници и 2 видеопредставления). Авторефератът е с обем от 36 страници, отговаря на съдържанието на дисертацията и съдържа автосправка за приносите ѝ. Авторът прилага 5 публикации по темата на дисертацията.

Разработката е структурирана в увод, шест глави и заключение.

Уводът включва мотиви за избора на темата за връзката на хореографията с митологичния танцов театър, проучеността на проблема, целта и задачите, структурата на изследването.

Глава 1 щрихира приликите и разликите между китайската и западната култура, като се представят основните категории на китайската митология и се прави сравнение с европейските (основно древногръцката) митологии. Според автора, основните категории в китайската митология са митовете: за сътворението; за потопа; за слънцето, луната и звездите; за борбата; за петте елемента (земя, огън, въздух, вода, дърво).

В Глава 2 се описват китайски митологични елементи в произведенията на съвременното изкуство, като се подчертава, че фолклорната и религиозната митологичност са „източник на традиционната китайска култура, духът на китайската цивилизация и душата на ... 5000 години история и култура на китайската нация“.

Глава 3 е посветена на развитието на китайската митологична танцова драма в танцовото изкуство. Разгледани са четири типични митологични танцови драми, базирани на народни приказки: „Перленото езеро“ (1980) и „Нуова“ (2011) – базирани на манджурския фолклор; „Историята на народа Ли“ (2016) и „Птицата Гангонг“ (2017; 2022) – свързани с фолклора на народа Ли.

Глава 4, наречена „Всички неща съжителстват, всички неща обичат“, е централна за изследването. В нея е направен сравнителен анализ между два варианта на танцовата драма „Птицата Гангонг“ (Gangong Bird) от 2017 (модерна танцова драма) и от 2022 г. (фолклорна танцова драма, първи опит в Китай да се представят с модерна хореография традиционни танци на етнически малцинства), на свой ред съпоставени с танцовия език на балетни версии на Шекспировата трагедия „Ромео и Жулиета“.

Глава 5 анализира героите в китайски митологични танцови драми, като проследява основни герои и типове персонажи като идеологическо и естетическо съдържание, диалектическо единство между наследеното и новаторството в танцовата драма, различни прочити, според интегрираните в персонажите морални послания.

Глава 6 е фокусирана върху иновациите в митологични танцови драми от западния свят (древногръцката и римската митология и драматургично творчество) като ключови в човешка култура, литература, изкуство и философия.

ЗаклЮчението обобщава наблюденията в шестте глави, като извежда някои резултати от съпоставките между историческото развитие, ценностите и разбирането за света, социалния статус, митологията и посланията в китайската и в западната култура, проектирани върху развитието на митологичните танцови драми.

### **Приноси на дисертационното изследване в автосправката**

В автосправка са посочени 10 приноса на дисертацията. Като ги приемам по същество, ще изведа няколко основни приносни посоки на изследването. То съдържа обобщения от предходни проучвания на китайската митология, като освен литературни позовавания включва собствена теренна работа на автора сред етнически малцинства. Представена е една от мащабните „национални митологични танцови драми“: „Птицата Гангонг“, анализирана хореографски като музика, сценография, костюми и практическото приложение на съвременните хореографски техники; изследвана в сравнителен план с балета „Ромео и Жулиета“. Компаративистичните прочити

включват сравнително изследване на китайските митологични танцови драми и западните балетни танцови драми в няколко линии: като исторически контекст на сравнения между китайската и западната митология с извеждане на общи черти и различия; като паралели в адаптирането на литературните сценарии от китайската и западната митология в произведения на сценичното изкуство. Авторът извежда ролята на съвременните техники в развитието на сюжета и структурата на митологичната танцова драма, която коментира в процесите на развитие като глобално изкуство и излага собствени възгледи за бъдещото развитие на танцовите драми.

### **Заклучение**

Дисертационният труд „Китайската митология и митичната танцова драма, проектирани в съвременната хореография“ с автор Донлин Цай е посветен на важна тема и поставя сериозни въпроси: какво представлява митологичният танц; как се представя митологичната традиция със съвременни художествени средства, с хореографски подходи? Изследването има научен и научно-приложен характер, съдържа аналитични прочити. Важни са опитите за типологизиране на митологичните традиции в китайската танцова драма (според автора, като един от знаците на китайската цивилизация, митологичните концепции, залегнали в танцовите драми, имат няколко основни характеристики: почитане на божества, като почитане на предците, императора и народна вяра; силно политическо оцветяване, като израз на почитта към владетеля и идеологията на управлението; възпитателни и морални послания, насърчаващи ценности като лоялност и храброст; конкретни и ярки образи). Ценни са опитите за сравнителен анализ на китайски и европейски танцови драми през общото и различното в историческото развитие на сюжета, образа на героите, символиката; като художественото и сценично пресътворяване са видени в процесите на глобализация и медиатизация. Оценката ми за дисертацията на Донлин Цай е положителна. Трудът „Китайската митология и митичната танцова драма, проектирани в съвременната хореография“ отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Гласувам положително за присъждане на ОНС „Доктор“ на Донлин Цай.

23. 04. 2025

проф. дн Венцислав Димов

## **OPINION**

**By: Prof. Dr. Ventsislav Dimov (SU "St. Kliment Ohridski"; Institute for the Study of Arts - BAS)**

On the dissertation for the acquisition of 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

On the topic: "Chinese mythology and mythical dance drama, projected in contemporary choreography"

Author: Donlin Tsai, doctoral student in full-time education at the Department of Choreography, Southwest University "Neofit Rilski"

Scientific supervisor: Prof. Dr. Anelia Yaneva

Presentation of the dissertation

The dissertation "Chinese mythology and mythical dance drama, projected in contemporary choreography" has a volume of 176 pages. 21 sources are indicated (books, articles, internet sources and 2 video presentations). The abstract is 36 pages long, corresponds to the content of the dissertation and contains a self-reference for its contributions. The author appends 5 publications on the topic of the dissertation.

The development is structured in an introduction, six chapters and a conclusion.

The introduction includes reasons for choosing the topic of the relationship of choreography with mythological dance theater, the research of the problem, the goal and objectives, the structure of the study.

Chapter 1 outlines the similarities and differences between Chinese and Western culture, presenting the main categories of Chinese mythology and making a comparison with European (mainly ancient Greek) mythologies. According to the author, the main categories in Chinese mythology are the myths: of creation; of the flood; of the sun, moon and stars; of struggle; of the five elements (earth, fire, air, water, wood).

Chapter 2 describes Chinese mythological elements in works of contemporary art, emphasizing that folk and religious mythology are "the source of traditional Chinese culture, the spirit of Chinese civilization, and the soul of ... 5,000 years of history and culture of the Chinese nation."

Chapter 3 is dedicated to the development of Chinese mythological dance drama in dance art. Four typical mythological dance dramas based on folk tales are examined: "Pearl Lake" (1980) and "Nuova" (2011) – based on Manchu folklore; "History of the Li People" (2016) and "Gangong Bird" (2017; 2022) – related to the folklore of the Li people.

Chapter 4, entitled “All Things Coexist, All Things Love”, is central to the study. It makes a comparative analysis between two versions of the dance drama “Gangong Bird” from 2017 (a modern dance drama) and from 2022. (folk dance drama, the first attempt in China to present traditional dances of ethnic minorities with modern choreography), in turn juxtaposed with the dance language of ballet versions of Shakespeare's tragedy "Romeo and Juliet".

Chapter 5 analyzes the characters in Chinese mythological dance dramas, tracing the main characters and character types such as ideological and aesthetic content, dialectical unity between the inherited and the innovative in dance drama, different readings, according to the moral messages integrated in the characters.

Chapter 6 focuses on the innovations in mythological dance dramas from the Western world (ancient Greek and Roman mythology and dramatic creativity) as key in human culture, literature, art and philosophy.

The conclusion summarizes the observations in the six chapters, drawing some results from the comparisons between historical development, values and understanding of the world, social status, mythology and messages in Chinese and Western culture, projected onto the development of mythological dance dramas.

#### Contributions of the dissertation research in the auto-reference

The auto-reference lists 10 contributions of the dissertation. Taking them in essence, I will highlight several main contributing directions of the research. It contains summaries of previous studies of Chinese mythology, and in addition to literary references, it includes the author's own fieldwork among ethnic minorities. One of the large-scale "national mythological dance dramas" is presented: "The Bird Gangong", analyzed choreographically as music, scenography, costumes and the practical application of modern choreographic techniques; studied in a comparative plan with the ballet "Romeo and Juliet". Comparative readings include a comparative study of Chinese mythological dance dramas and Western ballet dance dramas in several lines: as a historical context of comparisons between Chinese and Western mythology with the derivation of common features and differences; as parallels in the adaptation of literary scenarios from Chinese and Western mythology into works of performing arts. The author brings out the role of modern techniques in the development of the plot and structure of mythological dance drama, which he comments on in the processes of development as a global art and presents his own views on the future development of dance dramas.

#### Conclusion

The dissertation work "Chinese mythology and mythical dance drama, designed in modern choreography" with author Donglin Tsai is dedicated to an important topic and raises

serious questions: what is mythological dance; how is the mythological tradition presented with modern artistic means, with choreographic approaches? The study has a scientific and scientifically applied nature, contains analytical readings. Important are the attempts to typify mythological traditions in Chinese dance drama (according to the author, as one of the signs of Chinese civilization, the mythological concepts embedded in dance dramas have several main characteristics: veneration of deities, such as veneration of ancestors, the emperor and folk faith; strong political coloring, as an expression of respect for the ruler and the ideology of government; educational and moral messages, promoting values such as loyalty and courage; specific and vivid images). Valuable are the attempts to comparative analysis of Chinese and European dance dramas through the common and different in the historical development of the plot, the image of the characters, the symbolism; as the artistic and stage re-creation are seen in the processes of globalization and mediatization. My assessment of Donglin Tsai's dissertation is positive. The work "Chinese mythology and mythical dance drama, projected in contemporary choreography" meets the requirements of the ZRASRB and PPZRASRB. I vote in favor of awarding the ONS "Doctor" to Donlin Tsai.

23. 04. 2025 Prof. Dr. Ventsislav Dimov