

С Т А Н О В И Щ Е

от проф. д-р **Стефан Панайотов Русков** на дисертационен труд на тема:

„СТИЛИСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОБЛЕМИ В ЦИГУЛКОВИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА МА СИЦОН”

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

Област на висше образование: 8. Изкуства

Професионално направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство

Докторска програма: Теория и практика на изпълнителското изкуство

Автор на дисертационния труд: Бо Ху

Научен ръководител: проф. д.изк. Румен Потеров – Югозападен университет
„Неофит Рилски“

ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

Дисертантът Бо Ху е професионален цигулар и музиколог.

Докторант е в Югозападния университет "Неофит Рилски", със специализация в изпълнителското изкуство и изследване на цигулковото творчество на Ма Сицон.

Притежава две магистърски степени от Консерваторията "Луиджи Д'Анунцио" в Пескара, Италия – по цигулка и камерна музика.

Специализирал е барокова музика като член на Ensemble900 и оркестър Rabirinto Armonico в Италия. Притежава сертификати по музикална педагогика и италиански език (B1). Носител е на квалификации за преподаване на музика в Китай и Италия.

Професионалният му опит включва над 200 концерта в Италия, Китай и България като солист и камерен артист цигулар. Основател и художествен ръководител е на Камерен ансамбъл "Анданте" в Китай. В момента е концертмайстор в Благоевградска камерна опера.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд на Бо Ху се състои от: увод, три глави, заключение и приложения. Разработена е в общ обем от 234 страници /с приложенията/. Библиографията включва 88 източника. Приложенията са представени в 20 страници.

Дисертационният труд на Бо Ху е посветен на изключително значима и в същото време недостатъчно проучена тема в китайското и световно музикознание

– цялостен анализ на цигулковото творчество на Ма Сицон (1912-1987), „пионер“ на модерното китайско цигулково изкуство.

Актуалността на темата произтича от няколко ключови фактора.

Първо, както правилно посочва дисертантът, съществуващите изследвания в Китай са фрагментирани и се фокусират предимно върху биографични аспекти, общи прегледи или отделни произведения, без да предлагат системен анализ на стиловата еволюция на композитора и заложената в неговите партитури изпълнителска проблематика. Второ, личността и творчеството на Ма Сицон представляват уникален "мост" между китайската и западната музикална традиция. Неговият опит като цигулар-виртуоз, получил образование в чужбина, който съзнателно се обръща към китайския фолклор, го превръща в идеален обект за изследване на сложните процеси на културна идентичност и интеркултурен диалог в музиката на XX век.

Изборът на темата е напълно обоснован. Авторът ясно демонстрира научната празнота, която настоящият труд се стреми да запълни. Поставените цели и задачи – да се проследи творческата еволюция на Ма Сицон, да се анализират жанрово-стилистичните особености в неговите цигулкови произведения и да се обобщи изпълнителската проблематика – са пряко производно на идентифицираните пропуски в научната литература. Фокусът върху конкретния медиум – цигулката – позволява задълбоченост и конкретност, която би била невъзможна при по-широк обхват.

СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГИЯ НА ТРУДА

Първа глава *"Творчески профил на Ма Сицон"* проследява развитието на цигулковото изкуство в Китай, детайлно представя биографията, творческата и педагогическата дейност на Ма Сицон, и предлага обоснована периодизация на неговото творчество на четири етапа.

Втора глава *"Стилови и феноменологични особености в цигулковото творчество на Ма Сицон"* е **ядрото** на теоретичния анализ. Тук авторът прилага „феноменологичен“ подход за анализ на конкретни произведения от различни творчески периоди (*"Приспивна песен"*, *"Носталгия"*, *"Gaoshan Suite"*, Соната № 3).

Трета глава *"Изпълнителска проблематика в цигулковите произведения на Ма Сицон"* представлява **приложната стойност** на изследването. Тя включва класификация на цигулковите техники и детайлен анализ на изпълнителските предизвикателства в камерните произведения (Струнен квартет, *"A Mei Suite"*) и двата концерта за цигулка.

Методологическият апарат е комплексен и адекватен на целите на изследването. Бо Ху умело комбинира:

1. *Историко-теоретичен метод* за проследяване на развитието на китайската цигулкова школа.
2. *Библиографски анализ* за реконструкция на жизнения и творчески път на Ма Сицон.

3. *Културологичен подход* за изясняване на влиянието на европейските традиции и тяхното преплитане с китайската музикална култура.

4. *Музикално-феноменологичен анализ*, който е иновативният елемент, позволявайки да се надхвърли чисто формалния анализ и да се достигне до идейно-образното съдържание на музиката.

Езикът на труда е научно строг, терминологията е прецизна, а библиографията е обширна и демонстрира задълбочено проучване на както китайски, така и международни източници.

ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

Настоящият дисертационен труд постига сериозни и недвусмислени научни постижения, които могат да бъдат обобщени по следния начин:

1. Принос към музикознанието

Феноменологичен анализ: За първи път в изследването на китайска музика творчеството на Ма Сицон се разглежда от гледна точка на феноменологията. Този подход позволява на автора да анализира не просто музикалната форма, а да се задълбочи в "идейно-образното съдържание", разкривайки философските и емоционални слоеве в произведенията. Анализът на "Соната № 3" като "сложен процес на преплитане между миналото и настоящето" е доказателство за ефективността на този метод.

Проследяване на стиловата еволюция: Трудът ясно проследява трансформацията на стила на Ма Сицон – от ранното влияние на френския импресионизъм и романтизма, през интеграцията на китайски фолклорни елементи по време на Войната със Съпротивата срещу Япония, до експериментите с модернистични техники в американския период. Това дава цялостна картина на неговото творческо развитие.

2. Принос към изпълнителската практика и педагогиката

Систематизация на цигулковите техники: Това е може би най-значимият практически принос на труда. Бо Ху разработва детайлна класификация на техниките, използвани от Ма Сицон, като ги разделя на:

- Техники, произтичащи от китайската инструментална традиция (напр. "added flower" - 加花).
- Техники за имитиране на традиционни инструменти (ерху, пипа, бамбукова флейта, ударни).
- Техники, имитиращи интонациите на китайския език и пеене.
- Техники, повлияни от западноевропейската школа (Фриц Крайслер, Паганини).

Детайлен анализ на ключови произведения: Разделите, посветени на "Струнен квартет" (1938) и "A Mei Suite", са важни и водещи. Авторът не просто

описва музиката, а разкрива драматургията, образната система и конкретните изпълнителски предизвикателства (фразирание, артикулация, употреба на портаменто и пицикато), правейки ги достъпни и разбираеми за изпълнители и педагози.

3. Принос към културологията и интеркултурния диалог

Трудът убедително демонстрира как Ма Сицон не просто "цитира" фолклор, а го пресъздава, използвайки ресурсите на западната цигулкова техника и композиция. Анализът показва как цигулката се трансформира, за да възпроизведе звученето на ерху, да имитира ритуални песни или да пресъздаде атмосферата на тайванските аборигени, като по този начин създава уникален музикален синтез.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд на Бо Ху *"Стилистични особености и изпълнителски проблеми в цигулковите произведения на Ма Сицон"* представлява сериозно, оригинално и научно зряло изследване. Той значително допринася за китайското и световното музиковедие със своя комплексен подход, иновативна методология и дълбочина на анализа.

Авторът демонстрира отлично владение на научния апарат, способност за самостоятелно изследователско мислене и умение да интегрира теоретичния анализ с практическите нужди на музикалната практика. Научните и научно-приложни приноси на труда са недвусмислени и имат значима стойност както за музиколозите, така и за изпълнителите, педагозите и всички, интересувачи се от китайската музика на XX век и интеркултурния диалог.

На основание на всичко изложено, становището ми е изключително положително. Считаю, че дисертационният труд на Бо Ху напълно отговаря на всички изисквания на Закона за развитието на академичния състав в Република България и на съответните правила на Югозападния Университет „Неофит Рилски“, прилежащия му факултет по изкуствата и катедра „МУЗИКА“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

02.11.2025 г.

Подпис:
(проф. д-р Стефан Русков)

OPINION

by Prof. Stefan P. Ruskov, PhD, on a dissertation entitled:

"Stylistic Features and Performance Problems in the Violin Works of Ma Sicong"

for the award of the educational and scientific degree of "Doctor"

Field of Higher Education: 8. Arts

Professional Field: 8.3. Music and Dance Art

Doctoral Program: Theory and Practice of Performance Art

Author of the Dissertation: Bo Hu

Supervisor: Prof. Rumen Poterov, D.Sc. (Arts) – South-West University "Neofit Rilski"

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

The doctoral candidate **Bo Hu** is a professional violinist and musicologist. He is a PhD student at *South-West University "Neofit Rilski"* with a specialization in performance art and research focused on the violin works of *Ma Sicong*.

He holds two Master's degrees from the "*Luigi D'Annunzio*" Conservatory in Pescara, Italy — in Violin Performance and Chamber Music. He has specialized in Baroque music as a member of *Ensemble900* and the *Rabirinto Armonico Orchestra* in Italy.

Bo Hu also holds certificates in Music Pedagogy and Italian Language (B1 level) and is qualified to teach music in both China and Italy.

His professional experience includes over 200 concerts in Italy, China, and Bulgaria as a soloist and chamber violinist. He is the founder and artistic director of the *Andante Chamber Ensemble* in China and currently serves as concertmaster of the *Blagoevgrad Chamber Opera*.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DISSERTATION

The dissertation by **Bo Hu** consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and appendices. The total length of the study is **234 pages (including**

appendices). The bibliography includes **88 sources**, and the appendices cover **20 pages**.

Bo Hu's dissertation is devoted to an exceptionally significant yet insufficiently explored topic in both Chinese and international musicology — a comprehensive analysis of the violin works of **Ma Sicong (1912–1987)**, recognized as the *pioneer of modern Chinese violin art*.

The relevance of the topic arises from several key factors.

Firstly, as the author correctly points out, existing research in China is fragmented and focuses primarily on biographical aspects, general overviews, or individual works, without providing a systematic analysis of the composer's stylistic evolution and the performance challenges embedded in his scores.

Secondly, Ma Sicong's personality and creative legacy represent a unique *bridge* between Chinese and Western musical traditions. His experience as a virtuoso violinist trained abroad, who consciously turns toward Chinese folk traditions, makes him an ideal subject for studying the complex processes of cultural identity and intercultural dialogue in twentieth-century music.

The choice of topic is entirely justified. The author clearly demonstrates the scholarly gap that the present dissertation seeks to address. The stated objectives — to trace the creative evolution of Ma Sicong, to analyze the genre and stylistic characteristics of his violin compositions, and to summarize the related performance issues — are a direct response to the identified deficiencies in the existing literature.

By focusing on a specific medium — the violin — the dissertation achieves a depth and precision of analysis that would not be possible within a broader scope.

STRUCTURE AND METHODOLOGY OF THE DISSERTATION

The dissertation consists of three main chapters, each with a distinct focus and function within the overall research framework.

Chapter One – “The Creative Profile of Ma Sicong” traces the development of violin art in China, presents in detail the biography, creative, and pedagogical activities of Ma Sicong, and offers a well-grounded periodization of his artistic output into four stages.

Chapter Two – “Stylistic and Phenomenological Features in the Violin Works of Ma Sicong” forms the core of the theoretical analysis. Here, the author applies a *phenomenological approach* to analyze selected works from different creative periods (“Lullaby,” “Nostalgia,” *Gaoshan Suite*, and *Sonata No. 3*).

Chapter Three – “Performance Issues in Ma Sicong's Violin Works” represents the applied dimension of the research. It includes a classification of violin techniques and a detailed examination of performance challenges in the chamber compositions (*String Quartet*, *A Mei Suite*) and both violin concertos.

The methodological framework is comprehensive and fully appropriate to the research objectives. Bo Hu skillfully combines:

1. Historical–theoretical analysis – to trace the development of the Chinese violin school;
2. Bibliographic method – to reconstruct Ma Sicong’s life and creative path;
3. Cultural approach – to clarify the influence of European traditions and their interaction with Chinese musical culture;
4. Phenomenological analysis – the innovative element that enables the study to go beyond formal analysis and reveal the conceptual and expressive content of the music.

The language of the dissertation is academically precise, the terminology is used with accuracy, and the bibliography is extensive, demonstrating profound knowledge of both Chinese and international research sources.

EVALUATION OF THE CONTENT AND SCHOLARLY CONTRIBUTIONS

The dissertation achieves substantial and unequivocal scholarly contributions, which can be summarized as follows:

1. Contribution to Musicology

Phenomenological Analysis:

For the first time in Chinese music studies, Ma Sicong’s creative output is examined through a *phenomenological lens*. This approach allows the author to move beyond the musical form and explore the *conceptual and emotional layers* of the works. The analysis of *Sonata No. 3* as “a complex process of intertwining between past and present” exemplifies the effectiveness of this method.

Tracing Stylistic Evolution:

The dissertation convincingly outlines the transformation of Ma Sicong’s style — from early influences of French Impressionism and Romanticism, through the integration of Chinese folk elements during the War of Resistance against Japan, to the modernist experiments of his American period. This provides a comprehensive picture of his creative evolution.

2. Contribution to Performance Practice and Pedagogy

Systematization of Violin Techniques:

This is perhaps the most significant practical achievement of the research. Bo Hu develops a detailed classification of the techniques employed by Ma Sicong, dividing them into:

- Techniques derived from traditional Chinese instrumental practice (e.g., “added flower” – 加花);
- Techniques imitating traditional instruments (erhu, pipa, bamboo flute, percussion);

- Techniques reflecting the intonational patterns of the Chinese language and singing;
- Techniques influenced by the Western European violin school (Fritz Kreisler, Paganini).

Detailed Analysis of Key Works:

The sections dedicated to the *String Quartet* (1938) and *A Mei Suite* are particularly valuable. The author not only describes the music but also reveals its dramaturgy, imagery, and the specific performance challenges (phrasing, articulation, use of portamento and pizzicato), making these insights accessible and useful for performers and educators alike.

3. Contribution to Cultural Studies and Intercultural Dialogue

The dissertation convincingly demonstrates that Ma Sicong does not merely “quote” folk material but *recreates* it, employing the resources of Western violin technique and composition. The analysis shows how the violin is transformed to reproduce the sound of the erhu, to imitate ritual songs, or to evoke the atmosphere of Taiwanese aboriginal culture — thus creating a unique musical synthesis.

CONCLUSION

Bo Hu’s dissertation, “*Stylistic Features and Performance Issues in the Violin Works of Ma Sicong*,” represents a serious, original, and intellectually mature scholarly contribution. It significantly enriches both Chinese and international musicology through its comprehensive approach, innovative methodology, and depth of analysis.

The author demonstrates excellent command of academic research tools, independent analytical thinking, and the ability to integrate theoretical insight with the practical needs of musical performance. The scholarly and applied contributions of the work are clear and substantial, offering value to musicologists, performers, educators, and all those interested in twentieth-century Chinese music and intercultural dialogue.

Based on the foregoing, my evaluation is highly positive. I consider that Bo Hu’s dissertation fully meets the requirements of the *Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria* and the corresponding regulations of *South-West University “Neofit Rilski”*, the *Faculty of Arts*, and the *Department of Music* for the awarding of the educational and scientific degree Doctor in professional field 8.3. Music and Dance Arts.

02.11.2025

Signature:
(Prof. Stefan Ruskov, PhD)