

РЕЦЕНЗИЯ

**от проф. д-р Янна Павлова Рускова,
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“**

на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“,
научна област 8. Изкуства,
професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуства,
докторска програма „Теория и практика на изпълнителското изкуство“

на дисертационен труд на тема:
**„ВЛИЯНИЕ НА ИТАЛИАНСКОТО БЕЛ КАНТО ВЪРХУ
КИТАЙСКОТО ОПЕРНО ИЗКУСТВО И ВОКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“**

Автор: Чутиен Джан (Zhang Chutian)

Научен ръководител: проф. д.изк. Румен Потеров

Общо представяне на процедурата и докторанта

За процедурата са предоставени необходимите според законите и правилниците материали – дисертация, автореферат, публикации, CV. Материалите са коректно и прецизно изготвени и представени. Изпълнени са условията на ЗРАСРБ за минимални изисквания за такава процедура.

Чутиен Джан е докторант от 2024 г. в катедра „Музика“, Факултет по изкуства при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Професионалното му развитие – образование, кариера, преподавателска дейност, са свързани с вокалното изпълнителско изкуство – оперен артист. Професионалните му изяви включват над 100 разнообразни сценични оперни изпълнения в Китай и Италия. Според така посочените професионални интереси, дисертационният труд е естествен етап от развитието му и защита на достигнат професионализъм – знания, умения, компетентности във връзка с изпълнителското изкуство и музикознанието.

Актуалност и значимост на изследването

Дисертационният труд на Чутиен Джан разглежда изключително актуална и научно значима тема – влиянието на италианското белканто върху китайското оперно изкуство и вокално обучение. В контекста на

съвременните глобализационни процеси и межкултурния диалог, изследването на взаимодействието между западните вокални традиции и националните певчески школи представлява принос не само към музикалната наука, но и към по-широкото поле на културологията и педагогиката.

Актуалността на темата се определя от няколко съществени фактора:

Първо, процесът на интегриране на италианското белканто в китайската вокална традиция е продължителен и многостранен, започвайки от първите контакти през XIX век и продължавайки активно и днес. Този процес изисква задълбочено теоретично осмисляне и систематизиране, каквото досега липсва в пълнота в научната литература.

Второ, съществуващата научна литература по темата разглежда предимно отделни аспекти на проблема, без да предлага холистичен подход, който да обхваща едновременно историческите, техническите, педагогическите и културните измерения на това взаимодействие. Настоящият труд запълва тази празнина.

Трето, изследването има пряка практическа стойност за съвременното вокално обучение, като предлага конкретни методологични решения за преодоляване на проблемите, произтичащи от фонетичните особености на китайския език при прилагането на белкантовата техника.

Четвърто, трудът е особено ценен с това, че съчетава теоретичен анализ с практически изпълнителски и педагогически опит, което му придава както академична дълбочина, така и приложна насоченост.

Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е структуриран в три основни глави, увод, заключение, библиография и приложения, с обем 278 страници. Тази структура следва логиката на научното изследване – от теоретичните и исторически основи, през анализа на конкретните процеси на интеграция, до практическото приложение на теоретичните изводи в анализа на конкретни вокални образци.

Уводът представя историческия контекст на възникването и развитието на италианското белканто и неговото разпространение в различни национални оперни школи, включително китайската. Ясно са формулирани целта, обектът, предметът, задачите и методите на изследването. Особено впечатление прави прецизното дефиниране на изследователските методи, които включват библиографски анализ, историко-теоретичен метод, компаративен метод, метод на вокално-структурния и интерпретативен анализ, метод на съпоставителния фонетико-акустичен анализ и метод на интерпретативния и художествено-естетически анализ. Този многопластов методологичен инструментариум осигурява възможност за цялостно и задълбочено изследване на проблема.

Първа глава – „Характеристика на китайското вокално изкуство и влияние на италианския стил белканто“ – проследява развитието на китайската вокална традиция в културно-исторически контекст, като обособява два основни периода: до началото на XX век (династичен) и от началото на XX век (републикански). Анализирани са влиянието на италианското белканто върху китайското вокално изкуство, като са разгледани характеристиките на самото белканто и неговото отражение върху европейските национални вокални школи – френската, немската и руската. Особено ценен е анализът на художествените стилове в китайската национална вокална музика и възможностите за интеграция между белкантото и китайските певчески стилове.

Втора глава – „Изпълнителският стил белканто в китайското оперно изкуство и вокално обучение“ – е посветена на етапите в развитието на белкантото в китайското оперно изкуство и вокално обучение. Обособени са три основни етапа: начален етап на имплементиране (от края на XIX до средата на XX век), етап на инкорпориране (50-те – 70-те години на XX век) и етап на реформиране и експериментиране (от 80-те години на XX век до днес). Анализирани са вокалните техники и методи за овладяване на италианското белканто, както и определящите посоки в развитието на китайското оперно изкуство и обучение от началото на XXI век.

Трета глава – „Анализ на възможностите за приложение на изпълнителския стил белканто във вокални образци от китайската музика“ – представлява практическата кулминация на изследването. Анализирани са конкретни вокални произведения от различни периоди, като акцентът е поставен върху начините, по които утвърдени китайски певци (Jiang Jiaqiang, Shi Yijie, Li Huan) осъществяват интеграцията между белкантовия стил и традиционната китайска вокална естетика. Анализът обхваща както техническите аспекти (дишане, резонанс, артикулация), така и езиковата артикулация и сценичното присъствие.

Заклучението обобщава основните изводи от изследването и очертава приносите на дисертационния труд.

Библиографията включва 95 заглавия на китайски, английски, италиански и руски език, което свидетелства за широката научна основа на изследването.

Приложенията съдържат снимки на певци и музикални партитури на анализирани произведения, което допълнително обогатява практическата стойност на труда.

Дисертационният труд се отличава с **висока степен на методологична обоснованост**. Използваните методи са адекватни на поставените цели и задачи и осигуряват възможност за многопластов анализ на изследвания проблем.

Библиографският анализ е насочен към проучване на съществуващото до момента познание относно етапите и процесите, свързани с възникването и разпространението на италианското белканто и факторите, допринесли за навлизането и утвърждаването му в китайското вокално-оперно изкуство.

Историко-теоретичният метод проследява развоя на националната вокалност в контекста на развитието на древнокитайската музика и култура и условията, допринесли за проникването и утвърждаването на италианското белканто в китайското оперно изкуство.

Компаративният метод осигурява съпоставителен анализ между традиционната китайска певческа култура и белкантовата естетика, общото и различното в педагогическата практика.

Методът на вокално-структурния и интерпретативен анализ осигурява възможност за художествено-технически анализ на произведения – художествени песни и арии при интегрирането на двата стила.

Методът на съпоставителния фонетико-акустичен анализ има отношение към конкретните особености на китайския език при използването на белкантовата техника по отношение на сричковата структура, звуковата кохерентност и резонанс и звукоизвличането.

Методът на интерпретативния и художествено-естетически анализ дава възможност за изследване на крайния художествен резултат от прилагането на белкантовата техника в неговия културен, емоционален и стилев аспект.

Така обособените качествени методи осигуряват възможности не само за дефиниране на конкретни проблеми, възникващи в процеса на изпълнителското изкуство, но се разглеждат и в педагогически контекст, насочени към овладяването на белкантото и конкретните затруднения, произтичащи от особеностите на китайския език.

Научни приноси и постижения

Дисертационният труд на Чутиен Джан се отличава с редица съществени **научни приноси**, които могат да бъдат обобщени в следните направления:

➤ Систематизиране на историческия процес

Изследването за първи път системно проследява и интерпретира различните посоки и форми на въвеждане на италианското белканто в Китай, разгледани от историческа и културна перспектива. Проучването изяснява целия процес на въвеждане, усвояване и локализиране на белкантото, като създава цялостна аналитична рамка за разбиране на динамичното взаимодействие между китайската и западната вокална традиция.

➤ **Разработване на оригинален интеграционен модел**

Изследването въвежда оригинален модел, който съчетава културните и вокално-техническите аспекти на пеенето, като разкрива механизма на адаптация на белкантото към фонетичната структура на китайския език. Разработен е интеграционен път, основан на взаимодействието между дишане, резонанс, глас и ритъм, който полага теоретичните основи за хармонично съчетаване на белкантото с националните певчески традиции.

➤ **Концепция за двупосочно развитие**

Изследването въвежда нова концепция за двупосочно развитие – „белканто, обогатено с етнически елементи“ и „етническо пеене, повлияно от белканто“. Чрез съпоставителен анализ на вокалната техника, тембровите особености и сценичното поведение, трудът идентифицира и теоретично обосновава взаимодопълващия се характер на двата хибридни стила. Така се внася нов принос в разбирането на процесите на взаимно влияние и интеграция между китайската и западната певческа традиция.

➤ **Методологични принципи за локализация на белкантото**

Изследването предлага нови методологични принципи за локализация на белкантото, изведени чрез анализ на художествени песни и оперни арии. В рамките на този подход са формулирани насоки като „комбинация между звук и рима“ и „мелодия, следваща словото“, които преодоляват противоречието между плавността на белкантото и интонационните особености на китайския език. По този начин трудът допринася за обогатяване на методологията на междуезиковото вокално изпълнение.

➤ **Систематизиране на етапите в развитието на вокалното образование**

Изследването систематизира и проследява етапните промени в развитието на вокалното образование в Китай от началото на XX век до днес, като разкрива пътя на белкантото – от неговото първоначално въвеждане до пълното му локализиране в националната педагогическа традиция. Въз основа на този анализ е реконструирана обучителната рамка, която утвърждава белкантото като основен компонент в професионалното вокално обучение.

➤ **Стратегическа визия за усъвършенстване на вокалното образование**

Изследването предлага стратегическа визия за усъвършенстване на системата на вокалното образование в Китай, основана на институционален и технически анализ. Формулирани са препоръки за подобряване на учебните модели, насърчаване на международния обмен и въвеждане на интелигентни технологии в обучението.

Практическа стойност и приложимост

Дисертационният труд има изключително висока практическа стойност, която се проявява в няколко направления:

Първо, изследването предлага конкретни методологични решения за преодоляване на проблемите, произтичащи от фонетичните особености на китайския език при прилагането на белкантовата техника. Тези решения са изведени от анализа на конкретни вокални образци и са подкрепени с практически примери.

Второ, трудът предоставя ценни насоки за вокалните педагози, които работят с китайски студенти, като им помага да разберат специфичните предизвикателства, свързани с адаптацията на белкантовата техника към китайската фонетика и музикална естетика.

Трето, изследването може да служи като основа за разработване на учебни програми и методически материали за вокално обучение в Китай и в чужбина.

Четвърто, трудът допринася за популяризирането на китайското оперно изкуство в международен план, като предоставя теоретична и практическа рамка за разбиране на неговите особености и възможности за интеграция със западните вокални традиции.

Заклучение

Дисертационният труд на Чутиен Джан на тема „Влияние на италианското бел канто върху китайското оперно изкуство и вокално обучение“ представлява задълбочено, систематично и научно обосновано изследване на един изключително важен и актуален проблем – взаимодействието между западните вокални традиции и китайската национална певческа култура.

Трудът се отличава с:

- **Ясна структура и логическа последователност** на изложението;
- **Широка научна основа**, включваща 95 библиографски източника на различни езици;
- **Многопластов методологичен инструментариум**, осигуряващ цялостен анализ на изследвания проблем;
- **Оригинални научни приноси**, включително разработването на интеграционен модел за съчетаване на белкантото с китайската вокална традиция;
- **Висока практическа стойност**, изразяваща се в конкретни методологични решения за вокалното обучение;
- **Задълбочен анализ на конкретни вокални образци**, подкрепен с нотни примери и музикално-теоретичен анализ.

Авторът демонстрира задълбочени познания както в областта на италианското белканто, така и в областта на китайската вокална традиция. Особено впечатление прави способността му да съчетава теоретичен анализ с практически изпълнителски и педагогически опит, което придава на труда както академична дълбочина, така и приложна насоченост.

Изследването има приносен характер както за музикалната наука, така и за вокалната педагогика и изпълнителско изкуство. То запълва съществена празнина в научното познание за процесите на межкултурно взаимодействие в областта на вокалното изкуство и предоставя ценни насоки за бъдещи изследвания и практическа работа.

Авторефератът отразява структурните и същностните компоненти на дисертационния труд. Включва оригиналното му съдържание – целеви изследователски акценти, анализи, изводи и обобщения.

Представени са **4 публикации**, съответстващи на темата на дисертационния труд, които презентират негови основни моменти.

Въз основа на изложеното до тук, с убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на Чутиен Джан образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

10 септември 2026 г.

Рецензент:

(проф. д-р Янна Рускова)

REVIEW

by Prof. Dr. Yanna Pavlova Ruskova

Bishop Konstantin Preslavsky University of Shumen

on a dissertation thesis for the award of the educational and scientific degree
"Doctor" (PhD)

Higher Education Area: 8. Arts

Professional Field: 8.3 Music and Dance Arts

Doctoral Program: "Theory and Practice of the Performing Arts"

**Dissertation Topic: "The Influence of Italian Bel Canto on Chinese Opera
Art and Vocal Training"**

Author: Zhang Chutian

Supervisor: Prof. Rumen Poterov, D.Sc.

General Presentation of the Procedure and the Doctoral Candidate

All necessary materials required by laws and regulations—including the dissertation, abstract, publications, and CV—have been provided for the procedure. The materials are correctly and precisely prepared and presented. The minimum national requirements stipulated by the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act (ZRASRB) for this procedure have been fully met.

Zhang Chutian has been a doctoral student since 2024 in the Department of Music, Faculty of Arts at the "Neofit Rilski" South-West University, Blagoevgrad. His professional development—including education, career, and teaching activities—is deeply rooted in the vocal performing arts as an opera singer. His professional appearances include over 100 diverse staged opera performances across China and Italy. Given these professional interests, this dissertation represents a natural stage in his development and serves as validation of his achieved professionalism, knowledge, skills, and competencies in the fields of performing arts and musicology.

Relevance and Significance of the Study

The dissertation of Zhang Chutian addresses an exceptionally relevant and scientifically significant topic—the influence of Italian bel canto on Chinese opera art and vocal training. In the context of contemporary globalization processes and intercultural dialogue, investigating the interaction between Western vocal traditions and national singing schools represents a contribution

not only to musical science but also to the broader fields of cultural studies and pedagogy.

The relevance of this topic is determined by several essential factors:

- **Historical Systematization:** The integration of Italian bel canto into the Chinese vocal tradition has been a long-lasting and multifaceted process, beginning with the first contacts in the 19th century and actively continuing today. This process requires deep theoretical reflection and systematization, which has previously been lacking in its entirety within scientific literature.
- **Holistic Approach:** Existing scientific literature on this topic primarily examines isolated aspects of the issue without offering a holistic approach. This study fills that gap by simultaneously encompassing the historical, technical, pedagogical, and cultural dimensions of this interaction.
- **Practical Value:** The study holds direct practical value for contemporary vocal training by offering specific methodological solutions to overcome the challenges arising from the phonetic characteristics of the Chinese language when applying the bel canto technique.
- **Synergy of Theory and Practice:** The work is particularly valuable because it blends theoretical analysis with practical performance and pedagogical experience, providing it with both academic depth and applied focus.

Characteristics and Evaluation of the Dissertation

The dissertation is structured into three main chapters, an introduction, a conclusion, a bibliography, and appendices, spanning a total volume of 278 pages. This structure follows the logical progression of scientific research—moving from theoretical and historical foundations through the analysis of specific integration processes to the practical application of theoretical findings in analyzing concrete vocal models.

The **Introduction** presents the historical context of the origin, development, and spread of Italian bel canto across various national opera schools, including the Chinese school. The aim, object, subject, tasks, and methods of the research are clearly formulated. The precise definition of the research methodologies is particularly impressive, which includes bibliographic analysis, the historical-theoretical method, the comparative method, the vocal-structural and interpretative analysis method, the comparative phonetic-acoustic analysis method, and the interpretative and artistic-aesthetic analysis method. This

multi-layered methodological toolkit ensures a comprehensive and deep investigation of the problem.

- **Chapter One**—"*Characteristics of Chinese Vocal Art and the Influence of the Italian Bel Canto Style*"—tracks the development of the Chinese vocal tradition within a cultural-historical context, distinguishing two main periods: the dynastic period (up to the beginning of the 20th century) and the republican period (from the beginning of the 20th century). It analyzes the influence of Italian bel canto on Chinese vocal art, examining the traits of bel canto itself and its reflection on European national vocal schools (French, German, and Russian). The analysis of artistic styles in Chinese national vocal music and the opportunities for integration between bel canto and Chinese singing styles is exceptionally valuable.
- **Chapter Two**—"*The Bel Canto Performing Style in Chinese Opera Art and Vocal Training*"—is dedicated to the stages of bel canto's development within Chinese opera art and vocal education. Three primary stages are identified: the initial implementation stage (from the end of the 19th century to the mid-20th century), the incorporation stage (1950s–1970s), and the reform and experimentation stage (from the 1980s to the present day). It analyzes the vocal techniques and methods for mastering Italian bel canto, alongside the defining directions in the development of Chinese opera art and training since the beginning of the 21st century.
- **Chapter Three**—"*Analysis of the Applications of the Bel Canto Performing Style in Vocal Models of Chinese Music*"—represents the practical culmination of the study. Concrete vocal works from various periods are analyzed, with an emphasis on how established Chinese singers (such as Jiang Jiaqiang, Shi Yijie, and Li Huan) achieve integration between the bel canto style and traditional Chinese vocal aesthetics. The analysis covers technical aspects (breathing, resonance, articulation) as well as linguistic articulation and stage presence.

The **Conclusion** summarizes the main findings of the research and outlines the contributions of the dissertation.

The **Bibliography** includes 95 titles in Chinese, English, Italian, and Russian, which attests to the broad scientific foundation of the research.

The **Appendices** contain photographs of singers and musical scores of the analyzed works, which further enriches the practical value of the study.

The dissertation stands out with a high degree of methodological soundness. The methods used are highly appropriate for the set goals and tasks, enabling a multi-layered analysis of the investigated issue.

- **Bibliographic analysis** targets existing knowledge regarding the origin, spread, and factors contributing to the establishment of bel canto in Chinese vocal-opera art.
- The **historical-theoretical method** traces national vocality within ancient Chinese music and culture.
- The **comparative method** provides a comparative analysis between traditional Chinese singing culture and bel canto aesthetics, identifying commonalities and differences in pedagogical practice.
- The **vocal-structural and interpretative analysis** enables an artistic-technical analysis of specific art songs and arias when integrating both styles.
- The **comparative phonetic-acoustic analysis** addresses the specific attributes of the Chinese language regarding syllable structure, sound coherence, resonance, and sound production under bel canto technique.
- The **interpretative and artistic-aesthetic analysis** evaluates the final artistic result of applying the bel canto technique in its cultural, emotional, and stylistic aspects.

These qualitative methods do not merely define specific problems arising during performance; they are also examined within a pedagogical context aimed at mastering bel canto despite the unique difficulties stemming from the Chinese language.

Scientific Contributions and Achievements

The dissertation of Zhang Chutian stands out with several substantial scientific contributions, which can be summarized in the following areas:

1. **Systematization of the Historical Process:** The study is the first to systematically trace and interpret the various paths and forms of introducing Italian bel canto to China from a historical and cultural perspective. It clarifies the entire process of introduction, assimilation, and localization, creating a comprehensive analytical framework for understanding the dynamic interaction between Chinese and Western vocal traditions.

2. **Development of an Original Integration Model:** The research introduces an original model combining cultural and vocal-technical aspects of singing, revealing the mechanism of adapting bel canto to the phonetic structure of the Chinese language. It establishes an integration pathway based on the interplay of breathing, resonance, voice, and rhythm, laying the theoretical foundations for a harmonious blend of bel canto with national singing traditions.
3. **Concept of Two-Way Development:** The study introduces a novel concept of two-way development—"bel canto enriched with ethnic elements" and "ethnic singing influenced by bel canto." Through a comparative analysis of vocal technique, timbral features, and stage behavior, the work identifies and theoretically substantiates the mutually complementary nature of these two hybrid styles, making a new contribution to the understanding of cross-cultural integration.
4. **Methodological Principles for the Localization of Bel Canto:** New methodological principles for localizing bel canto are formulated through the analysis of art songs and opera arias. Within this approach, guidelines such as "the combination of sound and rhyme" and "melody following the word" are established, successfully resolving the tension between the fluid legatos of bel canto and the tonal-inflectional characteristics of the Chinese language.
5. **Systematization of Vocal Education Stages:** The study systematizes and tracks the milestone changes in Chinese vocal education from the early 20th century to the present, revealing bel canto's path from initial introduction to full localization within the national pedagogical tradition.
6. **Strategic Vision for Vocal Education:** It offers a strategic vision for upgrading the vocal education system in China based on institutional and technical analysis, formulating recommendations for improving curriculum models, promoting international exchange, and introducing smart technologies into training.

Practical Value and Applicability

The dissertation possesses an exceptionally high practical value, manifest in several areas:

- It offers specific methodological solutions for overcoming the challenges arising from the phonetic features of the Chinese language when applying bel canto technique.
- It provides valuable guidance for vocal pedagogues working with Chinese students, helping them understand the specific hurdles related to adapting bel canto to Chinese phonetics and musical aesthetics.
- It can serve as a foundational resource for developing curricula and methodical materials for vocal training both in China and abroad.
- It contributes to the international promotion of Chinese opera art by providing a theoretical and practical framework for understanding its unique features and potential for integration with Western traditions.

Conclusion

The dissertation of Zhang Chutian titled *"The Influence of Italian Bel Canto on Chinese Opera Art and Vocal Training"* represents a profound, systematic, and scientifically grounded study of an exceptionally important and relevant issue—the interaction between Western vocal traditions and Chinese national singing culture.

The work is characterized by:

- A clear structure and logical consistency in its exposition;
- A broad scientific foundation, including 95 bibliographic sources across various languages;
- A multi-layered methodological toolkit providing a comprehensive analysis of the problem;
- Original scientific contributions, including the development of an integration model;
- High practical value expressed in concrete methodological solutions for vocal training;
- In-depth analysis of specific vocal models supported by musical notation and music-theoretical analysis.

The author demonstrates profound knowledge of both Italian bel canto and the Chinese vocal tradition. His ability to combine theoretical analysis with practical performance and pedagogical experience is highly impressive, lending the work both academic depth and applied focus. The research possesses a

contributory character for musicology, vocal pedagogy, and the performing arts alike, filling a significant gap in our understanding of cross-cultural interactions.

The abstract accurately reflects the structural and essential components of the dissertation, including its original content, research focuses, analyses, and conclusions. The presented 4 publications correspond directly to the topic of the dissertation and effectively disseminate its main points.

Based on everything stated above, I confidently recommend to the esteemed Scientific Jury to award **Zhang Chutian** the educational and scientific degree "**Doctor**" (PhD) in Professional Field **8.3. Music and Dance Art**.

September 10, 2026

Reviewer:

(Prof. Dr. Yanna Ruskova)