

СТАНОВИЩЕ

за дисертационният труд на

АНГЕЛИНА – ОГНЯНА ОЛЕГОВА ГОЧЕВА

на тема „Концертът за кларинет през ХХ век в творчеството на К.Нилсен,А.Копланд,Ж.Франсе и Е.Денисов. Музикално – изразни средства и интерпретационни подходи” – за присъждане на научно – образователната степен „доктор” в научна област 8.3 Музикално и танцово изкуство - докторанска програма: „Теория и практика на изпълнителското изкуство”

ОТ

проф. д-р ДЕЯН ЕВГЕНИЕВ ПАВЛОВ - преподавател по „Оперно пеене с диригент” катедра „Музикално-сценични изкуства” към Вокален Факултет и „Оперно-симфонично дирижиране” катедра „Дирижиране и композиция” към ТКДФ при Национална Музикална Академия „проф.Панчо Владигеров”

Ангелина – Огняна Гочева е родена през 1992г. в град София. Основното си образование получава в НМУ „Любомир Пипков” от 2006 до 2011г.От същата година е приета бакалавърска програма в НМА „проф. Панчо Владигеров” до 2014г. Степента „магистър” получава като студент по програмата „Еразмус” в „Кралска Консерватория” – Антверпен / Белгия/ 2014 – 2015г. От 2018г. е редовен докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Концертната дейност на кандидатката е много разнообразна - Осем солови рецитала, участия в множество камерни концерти и фестивали, както и независими и интердисциплинарни проекти. През периода 2008–2019 г. е солист на: Нов Симфоничен Оркестър; Класик ФМ Оркестър; Шуменска, Видинска и Софийска Филхармония Съвместно с диригента Калина Василева и състава на оркестъра на Симфониета Шумен

осъществява премиерното за България изпълнение на Концерт за кларинет и оркестър от Карл Нилсен. Има награди от множество конкурси:международен конкурс „Млади виртуози“, София, 2017 – Първа награда, Специална награда на ЕМСУ и Специална награда на Cantus Firmus; Международен конкурс за камерна музика „Пловдив“, Пловдив, 2015 г. (в дуо с Богдан Иванов) – Трета награда и Награда за най-добро изпълнение на творба от български композитор; Международен конкурс за немска и австрийска музика “Magic”, Бургас, 2011 г. – Първа награда и Специална награда на Опера Бургас. Балетът "Мойра – ода за живота на провала" е танцово-театрална творба в три действия на канадския композитор Адам Винсънт Кларк. Съвместно с Богдан Иванов и Адам В. Кларк – либретист на балета.

- Постоянен член на международния камерен състав Ансамбъл "Silakbo" Съвместно с Ансамбъл "Silakbo" осъществява успешни международни проекти, включващи няколко световни премиери на произведения, писани специално за състава. Ансамбъл "Silakbo" концертира в България, Белгия и Италия. Адам Винсънт Кларк е постоянен композитор на ансамбъла. <https://silakboensemble.weebly.com/> КУРСОВЕ И ФЕСТИВА- ЛИ [2017 – 2018] "Accademia Chigiana" – Сиена, Италия Работи с преподаватели Дейвид Кракауър и Алесандро Карбонаре. Курсът е разделен в две направления – работа с класически солов материал и техники за инструмента и работа върху съвременни техники, нестандартно мислене, джаз и клезмер изпълнения и освобождаване на изпълнителите в техните изразителни способности.

- Организира и участва проект за културен обмен между Канада и България под формата на серия концерти и образователни уъркшопове, който изследва взаимовръзките между фолклора на двете страни в контекста на съвременната класическа музика.

-Участва в редица майсторски класове - Филип Купер , Ралф Мано, Гаетано Фалцарано,Йорг Видман, Луиджи Магистрели.

- Работи над солов и камерен репертоар с преподаватели Иржи Хлавач, Мишел Летиек и Готфрид Покорни.

- Има публикации в специализирани издания. Участва в научен форум „Докторански четения” 2020г. – НМА” Проф. Панчо Владигеров”,пета балканска научна конференция „Наука- образование-изкуство през XXI век” и Международна научна конференция „Изтокът – далечен и близък” – Благоевград.

Дисертационният труд на Ангелина – Огняна Гочева се състои от 146 страници, състоящи се от Увод, Три основни глави с подточки, Изводи,Заклучение,Приноси,Библиография, Приложение, Биографии и снимков материал.

Уводът е подробно обяснява ,причината за написването и резултатите,които биха се постигнали,след прочитането на въпросната дисертация.Темата на докторанският труд дава възможност научното изследване да запълни част от тази липса чрез анализиране и сравняване на четирима наглед напълно различни в стилово отношение световноизвестни автори и техните вече утвърдени за репертоара на съвременния кларинетист виртуозни творби. Резултатите от изследването и сравнението на тези произведения са начин да се проследят посоките, в които се е движил жанрът „концерт за кларинет“ през XX век и

развитието на техническите възможности в изпълнителското майсторство по отношение на този инструмент. Разглеждането на четири произведения, създавани през приблизително 20-годишен интервал от време, представя развитието на международните композиторски школи, движещо се в контекста на общопротичащите процеси на времето. Изводите от изследването могат да дефинират по-пълно образа на жанра и да допринесат за обогатяването на българската научна литература в дадената област. Още една цел на дисертационния труд е да докаже чрез сложността на текста, заложената от авторите, възможностите на инструмента кларинет и да го постави редом до другите виртуозни инструменти в класическата музика. Трудът може да представлява интерес както за млади, така и за утвърдени изпълнители, предоставяйки информация и задълбочен анализ на разглежданите творби, 5 както и комплекс от практически съвети. Друга цел на труда е да пробуди интерес и към рядко изпълнявани творби и да насърчи музикантите да търсят и изпълняват репертоар с особено висока сложност. Следва обяснение и посочване на произведенията, които са обект на изследването и обосновка за избора на въпросните произведения. Целта на изследването е: сравняване на четирите произведения от жанра „Концерт за кларинет“ създадени през XX век. Определена спецификите на жанра за инструмента; очертаване на основните интерпретационни подходи – отправна точка за изпълнителите, срещнали в своята практика разглежданите творби и подготовка за изпълнението на концертен материал с висока виртуозност.

Задачите на изследването са: Да се направи изчерпателен библиографски обзор на съществуващата научна литература, свързана с разглежданите произведения, техните автори и изследваните проблеми; Да се разгледа обстойно нотния текст на изследваните произведения – предпоставка за правилен последващ анализ и задълбочаване в спецификата на езика на авторите и техните идеи; Да се изгради пълен и подробен сравнителен анализ на четирите концерта чрез профилиране на техните индивидуални характеристики и стил; Да се достигне до изводи, касаещи изпълнителската практика и да се изведат възможни решения за интерпретационни подходи при подготовката и изпълнението на четирите разглеждани произведения.

Методите на изследването - библиографски анализ – чрез изследване на литература, свързана с предмета и обектите на дисертацията (включително разглеждането на научна литература и нотни текстове); сравнителен анализ – чрез сравнение на използваните музикално-изразни средства в соловите и оркестровите партии на концертите, а така също на композиционната техника и стиловите особености на техните автори (в контекста на историческото време и личните им търсения); емпиричен метод или метод на включеното наблюдение: чрез наблюдение на изпълнителската практика и чрез опит от лично извършване на изпълнителска практика (авторът на изследването е и изпълнител на произведенията).

ПЪРВА ГЛАВА – „Концертът за кларинет. – Първа подточка е посветена на историята, развитието и присъствието на жанра в музиката за инструмента през XX век. С професионална точност са изброени всички концерти за кларинет по азбучен ред на композиторите. По същият принцип е направена таблица и на всички български композитори написали концерти за този инструмент. Втора подточка разкрива обосновката на избора на кандидата на четирите концерта – предмет на настоящото изследване. В трета подточка Ангелина – Огняна Гочева се е спрела на стиловите

особености в творчеството на четиримата избрани композитори: **Карл Нилсен, Арън Копланд, Жан Франсе и Едисон Денисов.**

ВТОРА ГЛАВА – „Анализ на разглежданите концерти” - За визуално улеснение на читателя и за да бъде по-ясен анализът на четирите концерта, първоначално те са сравнени в табличен изглед. След това отделните сравнителни класификации се разглеждат подробно в свободен текст. Във втора подточка следва подробен сравнителен анализ на концертите спрямо броя на частите, музикалната форма, каденците, виртуозните пасажи и оркестрацията, като всичко е придружено с нотни примери.

ТРЕТА ГЛАВА - „Анализ и сравнение на концертите от изпълнителска гледна точка” съдържа цитирание и таблица на всички известни звукозаписи на четирите концерта, анализ на съотношението на мъже и жени като изпълнители и проблемите и предизвикателствата поставени пред тях и специфичният подход към пасажите и интерпретацията на всеки един от тях. Строго специфично и от опита си като професионалист Ангелина-Огняна Гочева в подточка 2.4. набляга на опорните моменти при избора на платъци и инструмент в изпълнението на четирите концерта.

ПРИНОСИТЕ на дисертационния труд са следните:- За пръв път се прави изследване чрез сравнение на разглежданите произведения с цел дефиниране на образа на жанра „Концерт за кларинет“ през XX век. - За пръв път се прави систематично събиране в табличен вид на българските произведения в жанра „Концерт за кларинет“ (спрямо наличната информация от сайта на СБК). - Съвместно с диригента Калина Василева и състава на оркестъра на Симфониета Шумен, авторът на изследването осъществява премиерното в България изпълнение на Концерта за кларинет и оркестър от Карл Нилсен. Резултатите от опита по време на репетиционния процес при самостоятелната подготовка и с оркестър, както и по време на концертното изпълнение, дават своето широко приложение в цялото изследване от описаните ансамблови проблеми до предложенията за улеснение на практиката на солиста. Изграждащите голяма част от дисертацията анализи на формата, музикално-изразните средства, оркестрацията и ролята на солист и оркестър, работата с текста, соловата мелодична линия и виртуозните пасажи могат да доведат изпълнителя до по-дълбоко разбиране на музикалния материал, авторовите идеи и търсения, а от там – до по-пълна и развита интерпретация. -Предложените решения за улеснение на основни изпълнителски трудности в разглежданите произведения могат да бъдат от практическа помощ за бъдещите им и настоящи изпълнители – за пръв път в научната литература са предложени решения за интерпретационни подходи при работата и изпълнението на четирите разглеждани концерта.

В заключение, запознавайки се с всеобхватния и прецизен дисертационен труд, огромната библиография и богатите приложения, абсолютно убедено препоръчвам на научното жури да присъди научно-образователната степен „доктор” на Ангелина – Огняна Олегова Гочева.

08.05.2022г

професор д-р ДЕЯН ЕВГЕНИЕВ ПАВЛОВ

Translation from Bulgarian into English

STATEMENT

for the dissertation of

ANGELINA - OGNYANA OLEGOVA GOCHEVA

on the theme "The Clarinet Concerto in the twentieth century in the works of C. Nielsen, A. Copland, J.François and E. Denisov. Musical - expressive means and interpretative approaches "- for awarding the scientific-educational degree" Doctor "in the scientific field 8.3 Music and dance art - doctoral program:" Theory and practice of performing arts "

by

Prof. Dr. DEYAN EVGENIEV PAVLOV - Lecturer in "Opera Singing with Conductor", Department of Music and Performing Arts at the Vocal Faculty and "Opera and Symphonic Conducting" Department of Conducting and Composition at the National Music Academy prof. Pancho Vladigerov "

Angelina - Ogniyana Gocheva was born in 1992 in the city of Sofia. She received her primary education at NMS "Lyubomir Pipkov" from 2006 to 2011. Since the same year a bachelor's program was accepted at NMA "Prof. Pancho Vladigerov "until 2014. She received her master's degree as a student of the Erasmus program at the Royal Conservatory - Antwerp / Belgium / 2014 - 2015. From 2018 she is a full-time doctoral student at SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad. The concert activity of the candidate is very diverse - eight solo recitals, participation in numerous chamber concerts and festivals, as well as independent and interdisciplinary projects. During the period 2008–2019 she was a soloist of: New Symphony Orchestra; Classic FM Orchestra; Shumen, Vidin and Sofia Philharmonic Orchestra. Together with the conductor Kalina Vasileva and the orchestra of the Shumen Symphony Orchestra performs the premiere for Bulgaria performance of the Concerto for Clarinet and Orchestra by Carl Nielsen. She has received awards from numerous competitions: International Competition "Young Virtuosos", Sofia, 2017 - First Prize, EMCY Special Prize and Cantus Firmus Special Prize; Plovdiv International Chamber

Music Competition, Plovdiv, 2015 (in duo with Bogdan Ivanov) - Third Prize and Award for Best Performance of a Work by a Bulgarian Composer; International competition for German and Austrian music "Magic", Burgas, 2011 - First Prize and Special Prize of Burgas Opera. The ballet "Moira - an Ode to the Life of Failure" is a dance-theater work in three acts by Canadian composer Adam Vincent Clark. Together with Bogdan Ivanov and Adam V. Clark - librettist of the ballet.

- Permanent member of the international chamber ensemble Silakbo Together with the Silakbo Ensemble carries out successful international projects, including several world premieres of works written specifically for the ensemble. Ensemble "Silakbo" performs in Bulgaria, Belgium and Italy. Adam Vincent Clark is a permanent composer of the ensemble. <https://silakboensemble.weebly.com/> COURSES AND FESTIVALS [2017 - 2018] "Accademia Chigiana" - Siena, Italy Works with teachers David Krakauer and Alessandro Carbonare. The course is divided into two areas - work with classical solo material and techniques for the instrument and work on modern techniques, non-standard thinking, jazz and klezmer performances and releasing performers in their expressive abilities.

- Organizes and participates in a project for cultural exchange between Canada and Bulgaria in the form of a series of concerts and educational workshops, which explores the relationship between the folklore of the two countries in the context of contemporary classical music.

-Participates in a number of master classes - Philip Cooper, Ralph Mano, Gaetano Falzarano, Jörg Widmann, Luigi Magistrelli.

- Works on solo and chamber repertoire with teachers Jiri Hlavac, Michel Letiek and Gottfried Pokorny.

- There are issues in specialized publications. Participates in the scientific forum "Doctoral Readings" 2020. - NMA "Prof. Pancho Vladigerov", Fifth Balkan Scientific Conference "Science-Education-Art in the XXI Century" and International Scientific Conference "East - Far and Near" - Blagoevgrad.

The dissertation of Angelina - Ogniana Gocheva consists of 146 pages, consisting of Introduction, Three main chapters with subsections, conclusions, inference, Contributions, Bibliography, Appendix, Biographies and photographs.

The introduction explains in detail the reason for writing and the results that would be achieved after reading the dissertation in question. The topic of the doctoral dissertation allows scientific research to fill part of this gap by analyzing and comparing four seemingly completely different stylistically world-famous authors and their already established virtuoso works for the repertoire of the modern clarinetist.. The results of the study and comparison of these works are a way to trace the directions in which the genre of "clarinet concerto" moved in the twentieth century and the development of technical capabilities in the performing arts in relation to this instrument. Examining four works created over an approximately 20-year period represents the development of international schools of composition, moving in the context of the general processes of time. The conclusions of the research can more fully define the image of the genre and contribute to the enrichment of the Bulgarian scientific literature in the field. Another aim of the dissertation is to prove, through the complexity of the text set by the authors, the possibilities of the clarinet instrument and to place it next to other virtuoso instruments in classical music. The work may be of interest to both young and established performers, providing information and in-depth analysis of the works in question, 5 as well as a set of practical advice. Another goal of the work is to arouse interest in rarely performed works and to encourage musicians to search for and perform a repertoire of particularly high complexity. The following is an explanation and indication of the works, which are the subject of the study and justification for the choice of the works in question. The aim of the research is: to compare the four works from the genre "Clarinet Concerto" created in the twentieth century. Defining the specifics of the genre for the instrument; outlining the main interpretive approaches - a starting point for the performers who have met in their practice the works in question and preparation for the performance of concert material with high virtuosity.

The objectives of the research are: To make a comprehensive bibliographic review of the existing scientific literature related to the considered works, their authors and the researched problems; To consider in detail the musical text of the studied works - a prerequisite for proper subsequent analysis and deepening in the specifics of the language of the authors and their ideas; To build a complete and detailed comparative analysis of the four concerts by profiling their individual characteristics and style; To reach conclusions concerning the performing practice and to derive possible solutions for interpretative approaches in the preparation and performance of the four considered works.

Research methods - bibliographic analysis - through the study of literature related to the subject and objects of the dissertation (including the review of scientific literature and musical texts); comparative analysis - by comparing the used musical and expressive means in the solo and

orchestral parts of the concerts, as well as the compositional technique and stylistic features of their authors (in the context of historical time and their personal searches); empirical method or method of the included observation: through observation of the performing practice and through experience from personal performance of performing practice (the author of the research is also a performer of the works).

CHAPTER ONE - The Clarinet Concerto. - The first item is dedicated to the history, development and presence of the genre in music for the instrument in the twentieth century. All clarinet concertos are listed with professional accuracy in alphabetical order of composers. According to the same principle, a table was made of all Bulgarian composers who wrote concertos for this instrument. The second sub-item reveals the rationale for the selection of the candidate for the four concertos - the subject of this study. In the third sub-item Angelina - Ogniana Gocheva focused on the stylistic features in the work of the four selected composers: **Carl Nielsen, Aaron Copland, Jean-François and Edison Denisov.**

CHAPTER TWO - "Analysis of the considered concertos" - For the visual convenience of the reader and to be clearer the analysis of the four concertos, they were initially compared in tabular form. The individual comparative classifications are then discussed in detail in free text. The second item follows a detailed comparative analysis of the concertos in relation to the number of parts, musical form, cadences, virtuoso passages and orchestration, all accompanied by musical examples.

CHAPTER THREE - "Analysis and comparison of the concertos from a performer's point of view" contains a citation and table of all known recordings of the four concertos, analysis of the relationship between men and women as performers and the problems and challenges and specific approach to passages and interpretation of every one of them. Strictly specific and from her experience as a professional Angelina-Ogniana Gocheva in sub-item 2.4. emphasizes the main points in the choice of boards and instrument in the performance of the four concertos.

THE CONTRIBUTIONS of the dissertation are the following: - For the first time a study is made by comparing the considered works in order to define the image of the genre "Clarinet Concerto" in the XX century. - For the first time, a systematic collection of Bulgarian works in the genre "Clarinet Concerto" is made in tabular form (according to the available information from the website of the Union of Bulgarian Composers). - Together with the conductor Kalina Vasileva and the orchestra of the Shumen Symphony, the author of the study performs the premiere in Bulgaria of the Concerto for Clarinet and Orchestra by Carl Nielsen. The results of the experience during

the rehearsal process in the independent preparation and with the orchestra, as well as during the concert performance, give their wide application in the whole research from the described ensemble problems to the proposals for facilitating the soloist's practice. The analyzes of the form, musical means of expression, orchestration and the roles of soloist and orchestra, the work with the text, the solo melodic line and the virtuoso passages that make up a large part of the dissertation can lead the performer to a deeper understanding of the musical material, author's ideas and searches. and from there to a more complete and developed interpretation. -The proposed solutions to facilitate the main performance difficulties in the works in question can be of practical help to their future and current performers - for the first time in the scientific literature are proposed solutions for interpretive approaches to the work and performance of the four concerts. the solo melodic line and the virtuoso passages can lead the performer to a deeper understanding of the musical material, the author's ideas and searches, and from there - to a more complete and developed interpretation. -The proposed solutions to facilitate the main performance difficulties in the works in question can be of practical help to their future and current performers - for the first time in the scientific literature are proposed solutions for interpretive approaches to the work and performance of the four concerts.

In conclusion, getting acquainted with the comprehensive and precise dissertation, the huge bibliography and rich applications, I absolutely recommend the scientific jury to award the scientific-educational degree "Doctor" of Angelina - Ogniyana Olegova Gocheva.

08.05.2022 Professor Dr. DEYAN EVGENIEV PAVLOV

I, hereby signed, Kliment Belinov Mollov, certify the accuracy of the translation made by me from Bulgarian into English of the attached document:

Statement for dissertation

The translation consists of 5 pages

Translator: Kliment Belinov Mollov, Personal ID №7701206329

