

РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Едуард Мъгърдич Сарафян

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив
за дисертационен труд
за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“
по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
по докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“
на
Гуан Хаоуън

докторант към катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“,
Факултет „Музикална педагогика“ на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
на тема: **„Наследяване чрез защитаване и развитие:
Сравнително изследване на китайските и европейските традиционни народни
песни“**
научен ръководител: **проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак**

Общо представяне на процедурата и получените за рецензиране материали

Дисертационният труд на докторант Гуан Хаоуън на тема „Наследяване чрез защитаване и развитие: Сравнително изследване на китайските и европейските традиционни народни песни“ отговаря на нормативните изисквания за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Дисертантът прилага труд, от 191 страници, който по своя обем и съдържание отговаря на изискванията за завършена и стойностна научна разработка в сферата на вокалното музикално изкуство с още по-голям принос към китайската фолклорна музикална култура.

Авторефератът е в обем от 63 страници, в които дисертантът умело е синтезирал съществени акценти от изследването, които на свой ред са в състояние да разкрият в пълнота съдържанието на Дисертационния труд.

Личната **творческа биография** на докторанта (макар и оскъдна) разкрива част от художественотворческите постижения и афинитета му към педагогическа дейност.

Формулираните от дисертанта **приноси** на труда кореспондират пряко с поставените предварително цели и задачи на изследването.

Кратки биографични данни за докторанта

Гуан Хаоуън е тенор, който понастоящем работи в Ханкоуския университет в Ухан, Китай, като вокален педагог. Преди да бъде зачислен като докторант в Академията за музикално и танцово изкуство „Проф. Асен Диамандиев - Пловдив, под ръководството на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, завършва магистратура в

Националната музикална консерватория във Фермо, Италия, под ръководството на известния италиански тенор Назареро Антинори. По време на обучението си в магистърска степен, той е изпълнил главната роля в италианската опера "Фермо". Участвал е и като солист на Римския симфоничен оркестър. Носител е на Първа награда в категория вокал на Международния музикален конкурс „Джулиянова“ и на трета награда в същата категория на Международния музикален конкурс „Пиетро Алджедо“.

Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е в обем от 191 страници, структурирани в 7 глави, включително въведение и заключение, приноси, библиография и научни публикации по темата. Дисертантът подробно и ясно очертава параметрите на направения обзор на литературата по темата на изследването, актуалността на темата и личната авторова мотивация. Текстът подчертава осъзнатата загриженост на дисертанта към необходимостта от полагане на усилия в изследователски аспект за осъществяване на принос към развитието и утвърждаването на китайските народни песни в перспектива.

Мотивацията за избора на тема ясно личи в научната разработка на докторанта и се изразява в личното му отношение и загриженост за развитието на китайското фолклорно изкуство. Дисертантът се стреми да обхване и да систематизира пътя на развитие на китайската народна вокална музика като проследява и анализира еволюцията на жанра до наши дни.

Не е изненадващо, че в следващите редове от **Въведението**, докторантът формулира прецизно обекта, целите и изследователските методи на изследването, а именно:

Обект: Сравнително анализиране на произхода, историята, основната класификация, музикалните стилове, представителните композитори, методите на опазване и наследяване, международния обмен между китайски и европейски народни песни.

Цели: Разкриване на общите черти и характеристики на традиционните народни песни в Китай и Европа и насърчаване изучаването и споделянето на народни песни между Китай и европейските страни, с цел да бъдат по-добре защитени, унаследени и развити.

Изследователски методи: Дисертантът прилага различни изследователски методи като сравнение, съпоставяне и изследване базирани на голям брой научни трудове в областта на китайските и европейски народните песни, философия, митология, поезия, социология, културология и музикознание. От гледна точка на опазването, унаследяването и развитието на традиционните народни песни, дисертационният труд разширява дефиницията на традиционните народни песни, въз основа на определението на "Харвардския музикален речник" като: музикален жанр, възникнал от народа и постепенно формиращ характеристиките и системата по време на развитието си. Включени са и други музикални жанрове с висока степен на близост с

традиционните народни песни, например "Кантата", която взема и заимства елементи от традиционните народни песни.

Първа глава представлява въведение, изпълняващо функцията на увод, в който авторът разкрива обектът, целите и изследователските методи на представения дисертационен труд.

Втора глава е съставена от три основни части, в които се разглежда и сравнява произхода и развитието на традиционните народни песни в Китай и Европа. В първата част, авторът проследява произхода на първата компилация от народни песни в Китай, датираща от XI в. пр. н. е., като впоследствие разглежда развитието и еволюцията на вокалното фолклорно творчество при различните династии, периода на Република Китай (1912-1949г.) и Китайската Народна Република (след 1949г.). Във втората част дисертантът проследява възникването и развитието на Европейските народни песни през периодите на Древна Гърция, Древен Рим, Средновековието, Ренесанса, Барока, Класицизма, Романтизма, Национализма и други различни периоди на еволюция, през които народните песни търпят развитие. В третата част авторът представя сравнителни изследвания и заключения, в които извежда приликите и различията между китайските и европейските народни песни.

Трета глава е базирана върху сравнително изследване на основната класификация на китайските и европейските народни песни. При разглеждане на китайските песни авторът разкрива броя на основните етнически групи в Китай, основните езикови семейства и диалекти, и класифицира песните по следните характеристики: от гледна точка на предмета и жанра, и от гледна точка на стила на пеене. Подходът на разглеждане на европейското народнопесенно творчество е аналогичен, след което са налице сравнителни изследвания и изводи.

Четвърта глава представлява сравнително изследване на музикалните стилове на китайските и европейските народни песни. Авторът изследва музикалния стил на народните песни от различни райони от гледна точка на модалността, мелодията и ритъма, музикалната форма и др. Дисертацията разглежда музикалните стилове на 8 региона, включително Дзяннан, Северозапад, Фудзиен, Гуандун и Тайван, Хунан и Хубей, Юго-запад, Северен Китай, Североизточен Китай и Дзянхуай, характеризирайки музикалния стил като отличителен стандарт. Музикалният стил на европейските народни балади е разгледан в широкообхватен план. Засегнати са Скандинавските страни Дания, Норвегия, Швеция, Финландия и Исландия и техните свързани територии, Фарьорските острови, Гренландия, Аландските острови и Свалбард, страните от Западна Европа в лицето на Обединеното кралство, Ирландия, Холандия, Белгия, Люксембург, Франция и Монако, страните от Южна Европа: Испания, Италия, България, Португалия, Андора, Гърция, Малта, Ватикана, Сан Марино, Словения, Хърватска, Албания, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, както и страните от Източна Европа в лицето на Русия, Естония, Латвия, Армения, Литва, Беларус, Хърватска, Украйна, Молдова, както и страните от Централна Европа - Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия, Лихтенщайн и Швейцария.

Пета глава се основава на сравнително изследване на представителни композитори на китайски и европейски народни песни. От китайска страна авторът отличава петима композитори, чието творчество обхваща периода от края на XIX и целия XX век. От европейска страна докторантът разглежда творчеството на Ед. Григ (Норвегия), В. Уилямс (Великобритания), Дж. Енеску (Румъния), М. Глинка (Русия), Б. Барток и Виктор Януш (Унгария).

Шеста глава се базира върху сравнително изследване на запазването и наследяването на традиционните народни песни в Китай и Европа. По отношение на Китай, авторът разглежда въпроса от политическа и стратегическа гледна точка, както и от гледна точка на организационна сигурност и обществено ниво, чрез създаване на библиотека с цифрови аудио-визуални ресурси за традиционна китайска музика, провеждане на различни форуми за наследяване и развитие на традиционни народни песни, организиране на фестивали за народни песни и конкурси и др. Същите аспекти са засегнати и от европейска гледна точка, включително и проследяване историята на създаването и развитието на читалищната дейност в България.

Седма глава включва международния обмен на китайските народни песни, сравнителен анализ и заключение на дисертационния труд.

Приноси:

Приносите на представеният дисертационен труд се изразяват основно в следните аспекти:

1. Авторът представя сравнително изследване на различните култури. Чрез подробен сравнителен анализ на темите, формите и изразните средства на китайските и европейските народни песни, настоящият дисертационен труд разкрива разликите и приликите в създаването и предаването на народните песни в двете културни системи.

2. Изложени са стратегии за опазване на народните песни, чрез изследване на успешния опит и проблемите, свързани с опазването на традиционните народни песни в Китай и Европа, като се предлагат научнообосновани стратегии за тяхното опазване.

3. Предлагат се методи за развитие и иновации в народната музика. Чрез анализ на приложението и развитието на традиционните народни песни в съвременното общество, настоящата дисертация предлага методи за съчетаване на традиционната народна музика с модерни технологии и творчески подходи.

4. Стимулира се културния обмен и интеграцията. Изследването на приликите и различията между китайските и европейските народни песни дава предпоставки за допринасяне на културния обмен и разбирателство между Китай и Европа, както и да стимулира интеграцията и съвместното развитие на музикалните култури в двата региона.

5. Съчетават се теория и практика. Чрез съчетаване на теоретичен анализ с практически примери, настоящият дисертационен труд предоставя конкретни и приложими препоръки за опазване и развитие на народните песни. Тези препоръки са

от голяма полза за изследователи и музикални професионалисти и подпомагат прилагането на теоретичните изследователски резултати в практиката.

6. Обогалява академичните ресурси. Настоящият дисертационен труд допринася с нови емпирични данни и аналитични методи в областта на изследванията на народната музика, като по този начин обогатя академичните ресурси в тази област.

7. Насърчава социалния напредък и културното наследство.

Чрез горепосочените приноси настоящата дисертация не само има значителна научна стойност, но и показва практическа полза, като предлага нови идеи и методи за опазването и развитието на китайските и европейските традиционни народни песни.

Препоръки:

- Да се нанесат нужните корекции в заглавната страница на труда;
- Да се коригират някои дребни несъответствия в съдържанието на дисертацията;
- Първа глава да се обособи като Увод;
- Заключение на труда да бъде обособено и отделено от Седма глава;
- Приносите да фигурират в заключението на дисертацията.

Давам своята положителна оценка за дисертационния труд на Гуан Хаоуън „Наследяване чрез защитаване и развитие: Сравнително изследване на китайските и европейските традиционни народни песни“ под умелото научно ръководство на проф. д-р Тони Шекерджијева-Новак. Считам, че дисертационният труд на Гуан Хаоуън изцяло отговаря на изискванията по Закона за развитие на академичния състав на Република България. Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Гуан Хаоуън образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“.

14.08.2024 г.

гр. Пловдив

Изготвил:

/доц. д-р Едуард Сарафян/