

РЕЦЕНЗИЯ

от Доц. д-р Петър Димитров Салчев, АМТИИ Проф. А.Диамандиев,

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

по: област на висше образование,

8. Изкуства професионално направление

8.3 Музикално и танцово изкуство докторска програма

Музикознание и музикално изкуство

Автор: Уингуинг Хоу

**Тема: „СИНТЕЗЪТ МЕЖДУ БЕЛКАНТО И ПОП ПЕЕНЕ ВЪВ ВОКАЛНОТО
ИЗКУСТВО НА МЮЗИКЪЛА“**

Научен ръководител: Проф. д-р В. Койчев, АМТИИ проф. АсенДиамандиев

Доцент, Катедра по музикален театър, Музикална консерватория в Шенянг.Член на Асоциацията за популярна музика на Асоциацията на китайските музиканти.Член на Асоциацията на драматурзите на провинция Ляонин.Гостуващ учен със специалност музикален театър в Пекиния университет Член на Асоциацията на възпитаниците на Пекиния университет.

Образователен опит:

През 1999 г. завършва колежа за кадри по култура и изкуство в провинция Ляонин, специалност драма, филмови и телевизионни представления, младши колеж.2007, Училище по изкуства, музикална консерватория в Шенянг, бакалавър по популярна вокална музика.През 2014 г. завършва класа за обучение по музикален театър на Централната академия по драма.През 2014 г. е магистър в Консерваторията по музика в Шенянг, учи при професор Янг Уейджонг, специалност поп вокално пеене.2014 Международен музикален майсторски клас на Пекиния университет и получен сертификатаПрез 2015 г. Broadway AMDA Hong Kong Musical Theatre организира съвместно завършването на китайския и американския музикален майсторски класПрез 2015 г. е назначена за преподавател в катедрата по музикален театър на музикалната консерватория в Шенянг и е доцент в катедрата по музикален театър през 2021 г. 2018.10-2019.10, завършва курс за напреднало обучение по музикален театър в Пекиния университет. От 2009 до сега работи в Отдел за музикален театър, Училище за драма, филми и телевизия, Музикална консерватория в Шенянг.

Награди:

Печели първа награда на групата за млади учители по вокална музика в

2023 British International Music Open China Division за изключителен инструктор; Печели първа награда в категорията учители на 9-ия Международен конкурс за популярно пеене „Чунчон, Корея“; Печели първа награда на 11-ия Международен конкурс за музикално популярно соло музикално вокално изпълнение и популярно пеене „Korea Chuncheon“; Печели наградата за изключителен инструктор в 11-ия международен конкурс за вокално изпълнение и популярно пеене „Korea Chuncheon“ на музикалния театър; Печели финала на 5-ия Китайско-Корейски международен музикален конкурс. Награда за изключителен инструктор;

Нейният студент Уанг Ханжен спечели втора награда в групата за поп пеене на VII младежка група за вокална музика във финалите на 5-ия Международен музикален конкурс Китай-Корея; Ученикът ѝ Уанг Ханжен спечели първа награда в популярната певческа група на VII младежка група за вокална музика в селекцията на Китайската дивизия на 5-ия Международен музикален конкурс Китай-Корея; Нейните ученици Ma Zhenqing, Wang Hanga, Lin Weihang и Wang Jiahao, печелят първа награда със своята студентска група на 9-ия Международен конкурс за популярни вокални песни Chuncheon в Южна Корея; Ученикът ѝ Гуо Минджин печели трета награда в музикална група „В“ на 11-ия международен конкурс за музикално вокално изпълнение и популярно пеене „Чунчон, Корея“ Нейният ученик Хан Ючен, печели втора награда в поп соло група А на 11-ия Международен конкурс за вокално изпълнение и популярно пеене на музикалния театър „Korea Chuncheon“ През 2018 Liaoning Satellite TV в рубриката "Group for the Spring Festival Gala" е Асистент-режисьор. Асистент-режисьор е на френската рубрика за популяризиране "Цветята на тръстиката като сняг". 2017 г. Асистент-режисьор на рубриката „Вицове, задушени с тежест“ на Liaoning Satellite TV

Автор е на произведенията "Crazy Training Class", "Celebrity Arrival", "Crazy Ballet" и "Men's Self-Defense". Режисьор е на мюзикъла "Клетвата на златния шлем" за Пролетния празник Гала на командването на Северния театър на командването на ВВС. През Ноември 2017 г. CCTV I Love Mantangcai е режисьор на „Анекдоти за събиране на дългове“. 2019.7 Доклад за дипломиране Представяне на класа за напреднало обучение по музикален театър на Центъра за изкуства на Националната библиотека на Китай. През 2017 г. е наградена с априлската звезда на рубриката „Хей, нека пеем заедно“ на радиостанция Ляонин. Инструктор по съвместно изпълнение на арт практики за втория семестър на 2017 г. Инструктор на музикалната консерватория в Шенян за 2017 г. Концерт за изявени студенти Мюзикъл „Оклахома“. Печели отлична оценка на учителите на Консерваторията по музика в Шенян през 2017 г. В оценката на преподавателите в Консерваторията по музика в Шенян за 2019 г. тя печели изключителната награда. 2018 г. Асистент-режисьор на сателитната телевизия Liaoning в рубриката „Предположения за филми и телевизия“.

Дисертационният труд е развит в увод, четири глави, заключение, приноси и библиография.

В увода докторанта излага своите мотиви за избор на темата като :

- възможност за научно-аналитична работа в широк хронологичен и детайлно-аналитичен диапазон.
- Надграждане и усъвършенстване на културно-философските ми и историко-

естетически разбирания за соловото вокално изкуство.

- Допълване на вокално-методическата практика с различни модели и стратегии за работа с младите изпълнители.

В самото начало на дисертационния труд личи една много ясна и конкретна идея, която има докторанта по отношение на **целта** поставена в това изследване

Изследователския инструментариум използван в дисертацията е сравнителен, аналитико - хронологичен и теоретичен анализ, сравняване на записи, публикувани в музикалните платформи и бази данни, анализ на примери от практиката и изводи на базата на генериран личен изпълнителско-научен опит на автора.

В Глава първа - „Еволюция на мюзикъла и разпространение в Китай“ – се разглеждат историческите извори на мюзикъла в лицето на две от европейските сценични форми, опера-буфа и оперета, чието развитие и постепенно оформяне ги прави „родители“ на мюзикъла. Изследвани са развойни разклонения на мюзикъла като бродуейският мюзикъл и мюзикълът на лондонския Уест Енд през XIX и XX век. Обърнато е специално внимание върху навлизането на мюзикъла в Китай.

В Глава втора се изследват задълбочено приликите и разликите между белканто и поп пеене. Основно са анализирани двата певчески стила. Събрана и систематизирана е информацията относно възникване и развитие, особености и технически прийоми на певческия стил белканто. Разяснени са технически характеристики на школувания белканто глас, основни технически принципи в белканто, лекота и простота на пеенето, внасяне на орнаментика в пеенето посредством колоратура, речитативно пеене „шпрыхезанг“. Дадени са общи сведения за произхода и развитието на поп пеенето и превъплъщението на поп пеенето в чуждестранния мюзикъл. Направена е характеристика на поп пеенето в китайския мюзикъл и изложение на особеностите и вокалната техника на поп музиката. Изведени са изразни средства и стилове в поп пеенето, като лиричен стил, фолк пеене, кънтри, рок, джаз, рап стил, стил на мюзикъла и стил на китайско поп пеене.

Важна част от разработката на изследването съдържа обстойно разглеждане на въпросите за приликите и разликите между белканто и поп пеене в две отношения: при използването на гласа и в стила на изпълнение. Разгледани са важни за пеенето аспекти, като дишане, звукоизвличане и тембър, сила на гласа, резонанс, позиция на гърлото, гласни струни, дикция и стил на изпълнение. Отчитат се и фактори като среда

и език, различна национална история. Прилики и разлики в методиката на преподаване са разработени в теоретичен план, като особености в преподаването на белканто и поп пеене.

В Глава трета се изследват изпълнителските стилове и изразните форми в мюзикъла. Направен е сравнителен анализ между мюзикъла и другите музикално-театрални жанрове и конкретно между мюзикъла и операта. Също така са посочени сходствата и различията между мюзикъла и китайските театрални форми. Съпоставени са мюзикълът и китайският театър като сценични изкуства, разгледан е въпросът за жанрово-стилистичното разнообразие на китайската опера. Направена е класификация на вокалните стилове и изразните форми в мюзикъла.

Глава четвърта е посветена на анализи и сравнения при прилагане от една страна на белкантовите техники, а от друга страна, на естрадните вокални техники във вокалните изпълнения на мюзикъла. Разгледани и анализирани са различни арии от мюзикъли по отношение използване елементите на белканто в конкретен драматичен контекст и примери за употреба на белканто в мюзикъла. Анализирано е и използването на естрадни вокални техники в музикалния театър. Разгледано е и използването на китайското народно пеене, съпоставено с музикално-театралното пеене в Китай. Специално място е отделено на анализа на интегрирането между белканто и поп пеене в мюзикъла, от една страна, и от друга страна, на използването на различни музикални стилове в помощ на музикалното възприятие и въвеждане на иновативен подход във вокалното обучение. Провокирана е дискусия върху вокалното обучение, интегриращо белканто и популярни методи за пеене, с цел задълбочаване на синтеза между белканто и поп пеене в мюзикъла.

Настоящото изследване има интердисциплинарен характер тъй като засяга различни научни области: музикознание, вокална методика, театрознание и т.н., с което би могло да даде тласък на интердисциплинарните изследвания. Чрез интегриране на знанията и методите от различни дисциплини се осигурява цялостно и задълбочено изследване на синтеза между белканто и поп пеенето във вокалните изпълнения на мюзикъла. Така приложеният интердисциплинарен изследователски подход не само спомага за разширяване на изследователския хоризонт, но и би могъл да влее нова жизненост за развитието на мюзикъла като изкуство.

Трудът би могъл да способства за обновяването и развитието на мюзикъла, като съвременно изкуство. Посредством синтеза между белканто и поп пеене се постига пробив и обновяване на изпълнителската стилистика на мюзикъла, което носи на публиката по-богато естетическо преживяване.

В хода на анализ дисертационният труд се фокусира върху научните и емпиричните доказателства, като си служи с разнообразни методи и средства за събиране и анализ на данни. Задълбоченото изследване на многобройни практически примери води до убедителни изводи и идеи. Този строг, емпиричен изследователски подход дава пример за изучаване на вокалното изкуство в мюзикъла и би могъл да послужи като полезен материал и за другите свързани с темата научни области. В процеса на обмисляне и писане на дисертацията и с оглед на пет аспекта: история, вокален стил, съпоставяне, прилагане и синтез, авторът систематично разглежда разликите между китайската и американската вокална музика и изпълнение, както и начините и пътищата за постигане на този синтез. Въз основа на сериозния обем изследвания, проведени от автора в продължение на над десет години преподавателска и творческа дейност, изложението в дисертационния труд е научно издържано и емпирически потвърдено.

Изследването на темата има не само академична, но и важна обществено-културна стойност. Чрез синтеза на белканто и поп пеенето мюзикълът се доближава до естетическите потребности на съвременната публика, като същевременно наследява и популяризира традиционната култура. Изследването има и за цел да изгради мост между мюзикъла в Китай и в САЩ, да открие адекватни начини за изобразяване на персонажите в мюзикъла с помощта на синтеза между белканто и поп пеене, да съдейства за повишаване на качествено равнище на мюзикъла и да увеличи обществено-културната тежест на това изкуство.

Резултатите от изследването биха били от голямо значение за насърчаване на международния обмен и сътрудничество в областта на мюзикъла.

Докторантът е представил 3 авторски научни публикации по темата на дисертацията. Те са публикувани в специализирани издания и са свързани с темата на дисертационния труд:

1. Уингуинг Хоу, Изследване на прилагането на етнически и популярни елементи в мюзикъла Нотр Дам дьо Париж, списание Драма Хаус, бр. 25, 2022, стр. 34-36, ISSN 1007-0125.

2. Уингуинг Хоу, Няколко предложения за местно развитие на китайските мюзикъли“, The Academic Periodical of Shenyang Conservatory of Music, 2021, p. 137-143, ISSN 1001-5736.
3. Уингуинг Хоу, Изследване на комплексното обучение на мюзикъл изпълнители, сп. „Симфония“, бр. 2/2023, стр. 134-139, ISSN 1003-1499.

Обобщавайки горепосоченото, може да се отбележи, че в дисертационния труд е проведено цялостно, задълбочено и приносно изследване на синтеза между белканто и поп пеенето в мюзикъла. Тези резултати имат не само академична стойност и практическо значение, но и определено обществено-културно значение в национален и в международен план и биха имали положително значение за развитието и обновяването на мюзикъла.

В заключение искам да отбележа, че Уингуинг Хоу предлага за защита един сериозен и ценен труд, който недвусмислено показва нейните анализаторски качества, уменията и да систематизира в исторически, културен и функционален аспект. Тя е подхождала академично към избраната тема и на базата на извършените анализи и оценка е успяла да формулира точно научните приноси и достойнства на труда.

Въз основа на всичко казано до тук давам своята положителна оценка за представения дисертационен труд и предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на Уингуинг Хоу научната и образователна степен „доктор“.

8.6.2024г.

Пловдив

Доц. д-р Петър Салчев

