

РЕЦЕНЗИЯ

от

професор д-р Деян Евгениев Павлов

преподавател по „Оперно пеене с диригент” в катедра „Музикално – сценични изкуства” към Вокален Факултет и „Оперно – симфонично дирижиране” в катедра „Композиция и Дирижиране” към ТКДФ на Национална Музикална Академия „проф. Панчо Владигеров” - София

На дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на тема: „ Синтезът между Белканто и поп пеене във вокалното изкуство на мюзикъла” - Автор: Уингуинг Хоу

- с научен ръководител: професор д-р Веселин Койчев
- Професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство
- Докторска програма „Музикознание и музикално изкуство”

Уингуинг Хоу е доцент към Катедра по музикален театър в 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

Образование:

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 сертификата През 2015 г. Broadway AMDA Hong Kong Musical Theatre организира съвместно завършването на китайския и американския музикален майсторски клас.

През 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:

- Първа награда на групата за млади учители по вокална музика в 2023 British International Music Open China Division за изключителен преподавател;

- Първа награда в категорията учители на 9-ия Международен конкурс за популярно пеене „Чунчон, Корея“;

- Първа награда на 11-ия Международен конкурс за музикално популярно соло музикално вокално изпълнение и популярно пеене „Korea Chuncheon“;

- Наградата за изключителен преподавател 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 преподавател;

Нейни студенти:

Нейният студент Уанг Ханжен печели 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 печели 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 „B“ на 11-ия международен конкурс за музикално вокално изпълнение и поп 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“.

Асистент режисьор:

През 2018 Liaoning Satellite TV в рубриката "Group for the Spring Festival Gala"

На френската рубрика за популяризиране "Цветята на тръстиката като сняг".

2017 г. 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:

на мюзикъла "Клетвата на златния шлем" за Пролетния празник Гала на командването на Северния театър на командването на BBC.

През Ноември 2017 г. CCTV I Love Mantangcai на „Анекдоти за събиране на дългове“.

2019. 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. Режисьор на мащабния авторски детски мюзикъл "Феята на цветята".

- на мащабния фантастичен детски мюзикъл "Под морето".

- на дипломната драма "Обичам те" за музикалния клас през 2013 г. на музикалната консерватория в Шенянг.

- на репертоара за дипломната драма „Оклахома“ от класа по музикален театър през 2014 г. на музикалната консерватория в Шенянг.

- Музикална консерватория в Шенян 2015 г. музикален клас дипломна драма „Лак за коса Звездна мечта“, режисиран от Музикалния театър на Чанцин Кампус на Музикалната консерватория.

- на дипломната драма "Mamma Mia" от класа по музикален театър от 2015 г. на Shenyang Institute of Technology Art School.

Уингуинг Хоу **публикува научни изследвания** .

Преподава съвместно изпълнение на арт практики за втория семестър на 2017 г. Инструктор на музикалната консерватория в Шенян за 2017 г. Концерт за изявиени студенти Мюзикъл „Оклахома“

-Печели отлична оценка на учителите на Консерваторията по музика в Шенянг през 2017 г.

В оценката на преподавателите в Консерваторията по музика в Шенян за 2019 г. тя печели изключителната награда.

- Издава самостоятелен албум "Brave" през 2016 г

- Изпълнителка на тематичната песен на филма от 2017 г. „Национално богатство“.

През 2018 г. състезанието за избор на предлагане и търсене на Shenyang Conservatory of Music „Fly with confidence“ участва като преподавател на мюзикъла „Oklahoma“ Changqing Campus Music Theatre.

Главен директор на 30-годишнината на Пекин KFC в чест на класическата колекция и честване на красивите спомени през декември 2018 г.

Печели титлата Изключителен преподавател на 7-ия фестивал на студентската драма на колежа в провинция Ляонин. И още много други изяви във всички сфери.

ПРИНОСИТЕ на дисертационният труд са:

1. Изследвани са историята, развитието и разпространението на мюзикъла в Китай.
2. Подробно са описани и разработени методът на пеене на белканто, методът на пеене в популярната музика и приликите и разликите между тях.
3. Направен е сравнителен анализ между мюзикъла и другите музикално-театрални жанрове. Класифицирани са вокалните стилове и изразните форми в мюзикъла.
4. За първи път е изградена теоретична рамка за изследване и практическо приложение на синтеза между белканто и поп пеене в мюзикъла.
5. Дадени са конкретни идеи за обновяване и развитие на мюзикъла чрез интегриране на народното пеене в Китай и поп пеенето с музикално-театралното пеене.
6. Предложени са методи за въвеждане използването на различни музикални стилове в помощ на системата за обучение на изпълнители с цел разширяване и задълбочаване на интегрираното обучение по пеене.

Авторефератът се състои от Увод, Актуалност на Темата, Обект, Предмет, Цели, Задачи и Теза на Изследването, Методология на Изследване и Структура на дисертационния труд.

В този труд системно се разглежда историята на мюзикъла, неговото развитие и разпространение в Китай и стилово многообразие и формите на експресия на белканто и на поп пеенето, проявени във вокалните партии на мюзикъла. Разработката засяга теми като художествената специфика на мюзикъла и неговите стилистични вокални особености; как да бъдат обогатени процесите по обучение и преподаването на вокално изкуство и как да бъде разширен естетическият ни кръгзор. Представеното изследване е подходящо за изучаващите вокална музика, които желаят да придобият нови гледни точки към овладяването и усъвършенстването на певческото майсторство в жанра на мюзикъла. Авторът се надява, че трудът ще бъде от полза и за любителите на вокалната музика, както и на професионалистите, работещи в сферата на музикалното изкуство.

Актуалност на темата

В основата на настоящата тема стои въпросът как в процеса на музикално творчество различни видове вокални стилове успешно се съчетават помежду си. В съвременен Китай, който гради своето ново културно самочувствие, е налице едно ново изследователско направление, свързано с изнамирането на вокални похвати в мюзикъла, които да съответстват в по-висока степен на китайската специфика и народен дух.

Сценичните форми на мюзикъла в Китай и неговата цялостна система на сценични изяви още от пристигането му в страната подражават на западните първообрази, като ранните етапи на развитието му са свързани със заимстване от Запада, където мюзикълът се намира на по-напреднал етап на развитието си. Изследователският принос на настоящата дисертация се състои в това, че тя от практическа и теоретична гледна точка привежда детайлен анализ на взаимодействието между белканто и поп пеенето от гледна точка на вокалното майсторство в мюзикъла. През последните години темата за интегрирането на белканто и поп пеенето във вокалното майсторство на мюзикъла неизменно фокусира върху себе си значителен интерес от страна на изследователите. Според автора на настоящия труд изследването на взаимоотношението между двете следва да има за основа анализ, ориентиран към подходите при изграждането на художествените герои в мюзикълите, който да изследва и търси взаимозависимостите и закономерностите между тези два аспекта във връзка с певческите стилове и музикалното творчество. Всичко това би могло да даде една важни насоки за бъдещото развитие на вокалното майсторство в областта на китайския мюзикъл.

Обект, предмет, цели, задачи и теза на изследването

Обектът на настоящия труд е вокалното изкуство на мюзикъла.

Предмет на изследването е синтезът между белканто и поп пеене във вокалното изкуство на мюзикъла.

-Целите на изследването са:

1. Изследване на еволюцията на мюзикъла в исторически план.
2. Изследване на различните особености, изразните средства и техническите прийоми на белкантото, както и тези при поп пеенето. Да се разгледат стиловете в поп пеенето.

3. Да се установят приликите и разликите между белканто и поп пеенето при използването на гласа, стила на изпълнение и методиката на преподаване.

Задачите които си поставя изследването са:

1. Да проследи историческите аспекти на появата и развитието на мюзикъла в Европа и Америка и навлизането му в Китай.
2. Да класифицира вокалните стилове и изразните форми в поп музиката и в мюзикъла.
3. Да намери общи черти и връзка между вокалните изпълнителски стилове и техники поп музиката и мюзикъла.

Тезата на изследването е, че съществуват общи и обединяващи елементи, технически похвати и прийоми между белкантото и поп пеенето, които успешно се използват или биха могли да бъдат използвани във вокалното изкуство на мюзикъла.

Методология на изследването - Авторът е подбрал литература и визуални материали, касаещи разглежданите в разработката въпроси за белканто и поп пеенето, с които аргументира своята теза. Привежда и съпоставя с фрагменти от класически произведения в жанра на мюзикъла, и същевременно извършва интердисциплинарно изследване на характеристиките на тези творби, следвайки следния подход: извършва интердисциплинарно изследване на характеристиките на тези творби, следвайки следния подход:

Съдържание и структура на дисертацията:

Глава първа „Еволюция на мюзикъла и разпространение в Китай“ разглежда 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.

Глава втора изследва 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 „шпрехгезанг“. Дадени са общи сведения за произхода и развитието на поп пеенето и превъплъщенията 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, кьнтри, 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.

Глава трета разглежда 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.

В Заключението докторантката обобщава чрез изводи работата върху труда си:

Настоящият труд 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.

Библиографията се състои от 30 посочени източника, от които са взaimствани и използвани факти и научни изследвания.

Научни публикации по темата на дисертационния труд

1. Уингуинг Хоу, Изследване на прилагането на етнически и популярни елементи в музикъла 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 музикъли“, The Academic Periodical of Shenyang Conservatory of Music, 2021, p. 137-143, ISSN 1001-5736.
3. Уингуинг Хоу, Изследване на комплексното обучение на музикъл изпълнители, сп. „Симфония“, бр. 2/2023, стр. 134-139, ISSN 1003-1499.

След като се запознах подробно в детайли с дисертационния труд на Уингуинг Хоу убедено мога да обобщя, че настоящия труд е уникален със своята тема на изследване и ще бъде в полза на всички, които се занимават или ще се занимават в бъдеще с подобна идея. Убедено заявявам, че предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен „Доктор“ на Уингуинг Хоу.

25.06.2024г.

професор д-р ДЕЯН ПАВЛОВ