

СТАНОВИЩЕ

От доц. д-р Нина Кубратова Найденова
Департамент „Музика“ БФ на НБУ

За придобиване на научната степен „доктор“
с кандидат Уанг Бо
редовен докторант от Докторска програма „Музика“
Департамент „Музика“ на Нов български университет

Дисертационен труд на тема: Вокална интерпретация на избрани песни от Франц Шуберт, Рихард Щраус, Габриел Форè и Цин Джу, Хуан Дзи, Ли Ингхай: сравнително изследване от гледна точка на певица

(Vocal Interpretation of Selected Songs by Franz Schubert, Richard Strauss, Gabriel Fauré and Qing Zhu, Huang Zi, Li Yinghai: a Comparative Study from a Singer's Perspective)

Научен ръководител: проф. д-р Милена Шушулова-Павлова
Вокален ръководител: д-р Наталия Афеян

Изборът на тема „Вокална интерпретация на избрани песни от Франц Шуберт, Рихард Щраус, Габриел Форè и Цин Джун, Хуан Дзи, Ли Инхай: сравнително изследване от гледна точка на певеца“ е продиктувано от личната мотивация на докторанта Уанг Бо да изведе методологически подход за работа на певеца върху един от най-специфичните и не лесни за интерпретация камерни музикални жанрове, а именно художествената песен. Още в самото заглавие - тема докторанта умело „застрахова“ изследването си като разглежда проблема през призмата на собствения си творчески опит на изпълнител – певец. В същото време разширява полето на изследване като прилага интердисциплинарен подход, с който проследява историческите процеси в западната и китайската вокална музика. Избирайки като примери произведения на трима китайски композитори и трима западно европейски композитори и чрез сравнителния анализ на тяхното творчество, Уанг Бо открива ония сходни характеристики, които не само разкриват различните културни перспективи, но и предоставят нови идеи за интерпретация на художествената песен. Именно затова считам темата е значима с това, че от една страна очертава културни мостове, с които се прехвърлят антропологични различия и от друга със задаването на приложните си кодове към определени естетически норми на музикалната интерпретация. Бих искала да подчертая, че се изисква смелост, за да се изследва една сложна творческа концепция, в която се улавят най-тънките музикални нюанси, езикови дадености и преодоляват съществени културни различия. Уанг Бо не само, че притежава тази смелост, но и умело извежда конструкцията на изследването така, че да не потъне в информационния океан. И не на последно място в настоящата дисертация се изследва влиянието на религиозните вярвания, хуманизма и други фактори върху развитието на музикалната естетика, което прави труда важен и подходящ за различна аудитория – професионална и широк кръг читатели.

Темата на труда **има за основна цел** да изследва архетипни връзки между трима китайски и трима западни композитори, като се фокусира върху художествените песни в Китай и тяхното стилистично развитие. Основно качество на труда е анализа на положителните и отрицателните влияния върху музикалните интерпретационни и естетически течения търсени в паралели между музиката на Изтока и на Запада. Друга основна цел на разглежданата теза е да се представи китайските художествени песни в тяхната уникалност, като се стимулира интереса на различни общности и артисти в китайски и международен контекст към търсения на богатите възможности на китайското художествено изразяване в песенния жанр. Достойна цел, чрез която Уанг Бо отдава своя принос към издигането и показването на китайския песенен жанр пред широка музикантска общност. Докторантът не се задоволява само с извеждането на националната значимост на работата си и си поставя цели в чисто приложен аспект, а именно /цит./ *“да подпомогне класическите вокални изпълнители в установяването на по-изчерпателен поглед върху музикалната естетика, като балансира разглеждането на естетическите характеристики и певческите техники“*. Считам, че поставените цели притежават обоснованост и защитават избора на тема. Уанг Бо успява да изведе и развие поставените цели в тяхната тезисност и приложимост като използва за основа следните съждения:

- ✓ Художествената песен, като престижен жанр в класическата вокална музика, е уникално изкуство на миниатюрата поради /цит./ „*достъпните си структура и мелодия, гъвкава музикална фактура, богата тематика и разнообразие от стилове (народна песен, лирична песен и др.)*“
- ✓ Изпълнението на художествени песни изисква познания за специфични вокални и технически умения, високо ниво на култура и висока интерпретационна грамотност от страна на изпълнителя
- ✓ В хода на еволюцията на музикалното изкуство изучаването на музикална естетика постепенно се превръща в задължителна необходимост за изпълнителите

Уанг Бо съпоставя китайската и западната естетика, анализира приликите и разликите, като ги използва за теоретична основа за последващото сравнително изследване на три двойки китайски и западни композитори. Умело избира като отправни точки разликите в композиционните стилове и музикални естетически принципа чрез проследяване на времеви паралели трима китайски композитори представители на различни периоди в сравнение с трима западни композитори. Метод, който позволява да се изследва уникалния принос и стилове на всеки един от тях. За да се придобие по-задълбочено и деликатно разбиране за развитието на китайските художествени песни и влиянието на западните композитори на различни етапи, Уанг Бо прави подробен анализ на три композиции от всеки китайски композитор. Считам, че този подход 3+3+3 /композитори – западни и китайски и произведения/ е изключително добре подбран от дипломанта и като обем и като бъдеща приложимост на текста. Нещо повече тези съотношения имат потенциала да се превърнат във *формула – метод* не само на това изследване, но и на други подобни. Тук предполагам, че принос имат също и научните му ръководители проф. Шушулова и вокален ръководител д-р Наталия Афеян, за което ги поздравявам.

По отношение на методологията на изследването Уанг Бо определя много точно и с прецизно умение навлиза в своите изследователски полета:

- ✓ **социо – културно** в естетическите търсения на разликите между китайската и западната култура
- ✓ **исторически анализ през призмата на естетическите еволюции** на двете култури и съществуващите външни влияния върху музикалните стилове
- ✓ **религиозни ценности и хуманистичните идеи** и свързаните с тях развитие на западната музика
- ✓ **емоционални характеристики на изразяване в двете култури** - съдържаните емоционални изрази /в китайската песенност/ и емоционално завладяващите лирични експресии /в западната класическа вокална музика/

Приемам следните научно-приложни приноси на дисертационния труд:

- извеждат си историческа паралели на културен обмен между източната и западната модерна естетика, като се откриват нови пътища на мисълта за музикалната композиция в песенния жанр
- систематично се обобщават естетическите характеристики на различни аспекти на традиционното китайско изкуство като калиграфия, живопис, архитектура и др., като се извежда тяхната връзка с музиката
- извеждат се естетически прилики и разлики между източната и западната култура по отношение на "лиризма", "националността" и "поезията"

- разкрива се двойствената природа на китайската традиционна музика и нейната проста структура (монофонична музика с пентатонична гама, без хармонична структура и с акцент върху вътрешната естетическа привлекателност и художественото изразяване
- изследва се естетическата особеност на стремежа към "линейна красота" в традиционното китайско изкуство в редица художествени форми с музикални характеристики
- подобрява разбирането и анализа на художествените песни в межкултурен контекст

Един от най-важните изводи, до които достига Уанг Бо в своето изследване на западната и китайската музикална естетика е пресичането на двете култури в обща гледна точка, а именно: необходимостта от съдържано емоционално изразяване, за да се постигне баланс между чувствителност и рационалност в изкуството. Отчитам, че това съждение води до интерпретационен подход важен за съвременното музициране.

Дисертационният труд е в достатъчен обем, библиография и коректни цитирания.

В заключения считам, че дисертационният труд защитава поставената теза и цели, има своята приносна и приложна част и давам положителна оценка и своя глас да бъде присъдена на Уанг Бо научно- образователна степен доктор на Нов български университет.

Дата 20.Май.2024

Подпис:

Доц.д-р Нина Найденова