

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Вокален факултет

Катедра „Класическо пеене“

АВТОРЕФЕРАТА

Мън Циндзъ

**Приноси в развитието на китайската
опера на композитора Луан Кай.
Операта "Планината Имей" и
вокални характеристики на
теноровата партия на Лин Шейх**

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

Научен ръководител: проф.д-р Маргарита Баснарова

София, 2025

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ПЪРВА ГЛАВА

I. Личният път и творчески принос на Луан Кай

1. Биографични данни на Луан Кай
2. Основни музикални постижения
3. Общ преглед на развитието на съвременната китайска опера

ВТОРА ГЛАВА

II. Творчески анализ и художествена стойност на операта "Планината Имей"

1. Контекст на създаване
2. Творчески процес
 - 2.1 Връзка на композитора с проекта и творчески екип
 - 2.2 Анализ на творческите характеристики на операта „Планината Имей“
3. Иновативен сценографски дизайн
4. Размисли за развитието на китайската национална опера, породени от операта „Планината Имей“
5. Място и влияние

ТРЕТА ГЛАВА

III. Анализ на теноровия персонаж Лин Шейх

1. Три измерения на образа на Лин Шейх

2. Синтез на музикалност и драматургия

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

IV. Анализ на арията "Любовта вечно живее" от операта "Планината Имей"

1. Анализ на музиката и текста

2. Вокален анализ

2.1 дишане

2.2 техника на звукоизвличането

2.3 психическа подготовка при пеене

2.4 изграждане на сценична убеденост при изпълнение

2.5 сценично изпълнение при пеенето

3. Вокален анализ на дуетът „Чакай ме, любими мой“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИНОСИ

ПУБЛИКАЦИИ

БИБЛИОГРАФИЯ

Увод

Като докторант по специалност класическо пеене във Вокален факултет, ръководен от желанието да запазя и обичам националната култура, избрах за обект на изследване композитора Луан Кай, неговата опера "Планината Имей" и героя Лин Шейх. Целта на изследването е приноса на Луан Кай към развитието на оригиналната китайска опера, както и чрез по-задълбочено изучаване и предаване на националната музика и историческо-културното наследство – да допринесе за напредъка на китайската оригинална оперна музика.

През последните години в Китай множество талантиливи композитори създават изключителни оригинални оперни творби. Примери за това са операта "Дългият марш" на композитора Иън Цин, операта "Младежки Китай" на Е Мао, "Селска учителка" на Хао Вейя, както и "Планината Имей", създадена от Луан Кай - композитора, който е основен обект на настоящото изследване. Класически арии като "Моя любов, чуваш ли ме?", "Виж как Младежки Китай изгрява като слънце", "Искам да летя" и "Любовта вечно живее" са любими на публиката, демонстрирайки как китайската опера черпи вдъхновение от национални сюжети, изпълнени с богат историко-културен колорит. Тези творби се отличават с мелодична красота и ярко изразен национален музикален характер, което ги прави популярни сред изпълнителите.

Обект на изследването в дисертацията е анализ и изследване на **приноса на китайския композитор Луан Кай в развитието на националната китайска опера. Неговата опера "Планината Имей" и теноровия персонаж на Лин Шейх.**

Луан Кай е виден китайски композитор, чийто произведения се отличават с елегантна простота, дълбок емоционален отзвук и синтез между традиции и модернизъм. Майсторски съчетава елементи от различни стилове, създавайки съвременен музикален език, който запазва национална идентичност и висока художествена стойност. Неговото творчество, коренящо се в народната музикална традиция, но обогатено със съвременни композиционни техники, има ключово значение за развитието на националната опера. Операта "Планината Имей" е призната за върхово постижение в съвременното китайско сценично изкуство - философски дълбока, с висока художествена стойност и безупречна продукция. Създадена от елитен творчески екип от национално известни артисти, тя предлага богато разнообразие от вокални форми: арии, дуети, квартети, смесен хор, като всеки персонаж разполага с впечатляващи арии. Лин Шейх е ярък персонаж. Неговата вокална партия е образцова. Музикалният стил на операта съчетава традиции и иновации, допринасящи за значителния принос в развитието на китайската национална опера.

Чрез анализ на творческата биография на Луан Кай, неговия

композиционен стил, както и подробно изследване на операта "Планината Имей" с нейната художествена стойност и анализа на теноровата роля Лин Шейх с неговите арии, настоящата работа цели да изясни приноса на композитора за развитието на китайската опера. Това изследване предоставя ценни ориентири за бъдещото развитие на оригиналното китайско оперно.

Избор на темата

Луан Кай притежава иновативен и представителен стил в създаването на китайска национална опера. Като млад композитор той създава множество популярни творби, обхващащи разнообразни музикални жанрове. Спечелва много награди. Особено впечатляващ е неговият уникален подход в сферата на националната опера. Съвременната музикална творба – независимо дали става дума за опери или други жанрове – изисква иновативен синтез между историческия контекст и естетическите изисквания на публиката. Това поставя нови предизвикателства пред композиторите: да съхранят културното наследство на националната вокална традиция, като едновременно отразяват духа на съвременността. Луан Кай е именно такъв авангарден автор, чиито произведения майсторски съчетават фолклорни мотиви с модерни елементи, постигайки отличен звуков ефект. Чрез интегриране на традиционни народни

мелодии в драматичната структура на Западната опера, той осъществява хармоничен синтез между националната идентичност и модерната естетика.

Операта „Планината Имей“ представлява крайъгълен камък в китайската оригинална национална опера. Този монументален проект е удостоен с престижните награди „Награда за духовна цивилизация“ от XV издание на Държавния съвет на Китай и „Културна награда“ от XVII издание на Правителствената награда за изкуства, постигайки пълен набор от държавни отличия в сферата на сценичните изкуства. Като част от Националната програма за наследство и развитие на китайската опера, постановката е създадена от Шандунския музикален театър и има своя тържествена премиера в Оперната зала на Големия театър в Шандун през декември 2018 г. В партитурата Луан Кай трансформира фолклорните мелодии от планинския регион И Мъншан чрез модерни аранжменти, запазвайки регионалния колорит, но придавайки им монументален симфоничен размах с политически подтекст. След премиерата си творбата получава възторжени оценки благодарение на дълбочината на тематиката, високохудожествената реализация и впечатляващата сценография, превръщайки се в национален феномен със над 170 изпълнения. Сред ариите в операта, теноровата ария „Любовта вечно живее“ на тенора Лин Шейх се откроява като емблематична – с

мелодична изразност, емоционални текстове и техническа сложност. Широкият вокален диапазон и големите интервали я превръщат в изпитание за тенори, което обяснява нейната популярност в концертните зали и конкурси. Други опери на Луан Кай като „Въстанието на 1 август“ и „Връзката на сърцата“ също получават финансиране от Националния фонд за изкуства, потвърждавайки официалното признание за тяхната художествена стойност. Този пробивен подход предоставя модел за изследване на иновативните методи в китайската национална опера.

Изследователската перспектива на настоящата статия е новаторска и ценна в рамките на съществуващата свързана научна литература. Операта "Планината Имей", като еталонно произведение на съвременната китайска национална опера, успешно трансформира революционна историческа тематика в сценична класика, съчетаваща художествена стойност с масовост. Настоящите изследвания се концентрират предимно върху частични анализи на отделни герои и арии, докато систематичното изследване на композиторския подход чрез цялостен анализ на операта, нейните персонажи и музикални части остава недостатъчно разработено. Настоящата тема, фокусирана върху творчеството на Луан Кай в комбинация с конкретен анализ на произведения, може да запълни тази научна празнина, разкривайки взаимодействието между музикалното

развитие и драматургичното повествование.

Като студент във Вокален факултет, благодарение на системно обучение и практика, притежавам вокален и интерпретативен опит. Чрез изследване на литературни източници съм събрал материали за композитора Луан Кай, операта "Планината Имей", героя Лин Шейх и неговите арии. По време на магистърската си подготовка в Китай изпълних ария "Любовта вечно живее" от операта "Планината Имей" на концерт под менторството на моя преподавател, което допринесе за практическия ми сценичен опит. В това изследване, чрез анализ на операта "Планината Имей" – добре познато ми произведение на Луан Кай – и вокалните характеристики на героя Лин Шейх, се стремя да изследвам и анализирам приноса на композитора за развитието на китайската опера.

Цел и значение на изследването

Настоящият труд, проследява творческия път на композитора Луан Кай, чрез многопластов анализ на операта "Планината Имей" и теноровия герой Лин Шейх , изследва и анализира приноса на Луан Кай за развитието на китайската опера.

Целта е да се изследва как творчеството на композитора добавя нова енергия и в развитието на оригиналната китайска опера, в какви аспекти повишава и стимулира нейното ниво, както и каква е

художествената му стойност в контекста на китайската музикална история.

Анализът на композиционните техники разкрива методите, чрез които Луан Кай изгражда характерите и емоционалните пластове на героите, което предлага нови подходи за музикален анализ в китайското оперното изкуство.

Творбите на Луан Кай преосмислят революционния дух чрез музикални средства, трансформирайки историческите сюжети от сух научителен тон в емоционално резониращо изкуство. Това открива нови пътища за съвременното предаване на историческото наследство. Паралелно, синтезът между китайския фолклор и западните оперни форми насърчава глобалното разпространение на националната музика, изразявайки културна увереност. Настоящото изследване предлага ценен ресурс за бъдещото развитие на китайската оригинална опера. То не само анализира конкретни творчески механизми, но и изследва баланса между традиция, иновация и международна комуникация в музикалното изкуство.

Като един от изтъкнатите млади композитори на съвременен Китай, Луан Кай е създал множество висококачествени музикални творби в областта на оригиналната китайска музика. Неговата опера "Планината Имей" се превръща в една от репрезентативните творби на китайската опера, която не само демонстрира високия стандарт на

националното музикално творчество, но и притежава изключителна художествена изразителност.

Изследователски метод

Чрез изследване на литературни източници установих, че текущите академични изследвания върху темата на дисертацията са относително ограничени. Съществуващите трудове се фокусират предимно върху:

1. Музикален анализ на конкретни творби
2. Изпълнителски интерпретации
3. Теоретични изследвания
4. Анализ на персонажи

Примери за такива изследвания включват:

- Дисертацията на Чен Люцзян „Създаване и изпълнение на ‚неокласически‘ народни вокални творби“
- Статията на Лианг Миндун, „Интерпретация на вокалната творба ‚Моята преданост те пази‘ от Луан Кай“ в академично списание
- Списанията на Уан Сяоян, „Изследване на вокалните творби на Луан Кай“
- Научна статия на Хъ Хуе „Анализ на образа и изпълнението на персонажа Сън Дзюлун в операта ‚Планината Имей““

Над 90% от съществуващите изследвания се ограничават до:

- Анализ на отделни музикални стилове в творчеството на Луан Кай

- Изследване на изпълнение на 2-3 арии от конкретна опера

- Фрагментни анализи на единични аспекти

До момента липсват специализирани изследвания, посветени изключително на самия композитор Луан Кай. Настоящият труд представя изследването от един новаторски поглед, който включва:

1. Цялостен анализ на творческия път и стиловите особености на Луан Кай

2. Систематично проучване на връзката между неговите произведения и развитието на китайската опера

3. Детайлно изследване на приноса му чрез йерархичен анализ:

- От общ преглед на творчеството

- До микроанализ на ключови творби

Този метод изисква събиране на данни от множество източници. Липсата на предходни изчерпателни изследвания в тази област открива значителни академични възможности за оригинални изследвания.

Методи на изследване са:

- Проучване на литературата по темата.

- Анализ на нотния материал.

- Проучване на аудио- и видеоматериали.

- Практическо изпълнение на арията.

- Вокална техника

В съответствие с поставената цел в обхвата на изследването са включени **следните задачи**:

Настоящият труд съдържа четири глави.

- Първа глава, представя творческия път на композитора Луан Кай и неговите основни музикални произведения, както и анализ на характеристиките на неговото композиторско творчество. Излага общата картина на развитието на съвременната китайска опера, описвайки настоящото състояние на оперното изкуство в Китай.

- Втора глава, представя многоаспектен анализ на творческия процес на операта "Планината Имей, като комплексно и подробно изследва нейната история на създаване, творчески особености, художествена стойност и влияние.

- Трета глава, анализира героя Лин Шейх от гледна точка на неговата главна роля, вокална техника, сценична реализация, сравнителни изследвания.

- Четвърта глава, Разглежда музикалните характеристики и вокалния анализ на класическите арии на Лин Шейх. Акцентът е върху анализа на вокалните техники в изпълнението на арията „Любовта вечно живее“ и вокалните техники в изпълнението на дуета

„Чакай ме, любими мой“.

Първа глава

I. Личният път и творчески принос на Луан Кай

1. Биографични данни на Луан Кай

Луан Кай е известен китайски композитор и музикант, професор в Музикалния факултет на Военната академия за изкуства, и член на Китайската асоциация на музикалните дейци. Луан Кай е роден в китайско семейство с богата музикална култура, като още от ранна възраст проявява изключителен музикален талант. През юношеските си години започва системно музикално образование, проявявайки силно влечение както към традиционната фолклорна музика, така и към западната класика.¹

Луан Кай завършва Централната консерватория в Пекин – едно от най-престижните музикални висши училища в Китай. Негови преподаватели са известните композитори и музикални педагози Ду Минсин и Тан Дзяньпин. По време на следването си талантът и

¹ <https://mbd.baidu.com/ma/s/9AJ7FJL4> (посетен на 25.12.2018)

усърдието му го открояват сред множеството студенти, полагайки здрави основи на професионалната му кариера като композитор.

След дипломирането си Луан Кай бързо се налага в китайската музикална сцена. Създал е безброй музикални шедеври, обхващащи всички основни жанрове на композиторското изкуство: опери, вокални творби, мюзикъли, симфонична музика, хорови произведения и народни инструментални композиции. Творческият му диапазон включва белетристични форми, фолклорни стилове, популярна музика, танцови композиции и филмова музика.

През последните години композиторът активно сътрудничи с водещи китайски изпълнители от различни стилове, като създава албуми и авторски проекти за оперни певци като тенор-Ли Шуандзян, баритон-Ян Хундзи, тенор-Ян Уейуен, баритон-Ляо Чанън и тенор-Дай Юйчиан, както и за популярни изпълнители като сопрано-Хуан Цишан и Яо Бейна.

2. Основни музикални постижения

Луан Кай печели Награда за най-добро произведение на Деветия азиатски музикален фестивал в Китай с вокалното си произведение „Кандингска любовна балада“; Той е основен музикален съавтор на церемониите по откриване и финала на Летните олимпийски игри в

Пекин през 2008 г., Зимните олимпийски игри и Параолимпийските игри в Пекин през 2022 г., Азиатските игри и Параазиатските игри в Ханчжоу през 2023 г., 16-тите Азиатски игри в Гуанджоу, грандиозния музикално-танцов епос „Пътят на възраждането“, както и на масовата сценарна поема „Великият поход“ за 100-годишнината от основаването на Китайската комунистическа партия. Неговото произведение „Влизане в източната мечта“ получава награда в първото глобално състезание за олимпийски песни и става официална препоръчителна песен. Създадената от него масова национална опера „Планината Имей“ има множество държавни награди за сценични изкуства. Луан Кай е автор и на специализирани трудове като „Ръководство за създаване на песни“ и „Основен курс по практическа електронна музика“, както и на научни статии като „Дискусия за създаването и развитието на „Новия фолклорен класицизъм“ и неговите художествени особености“, „Размисли за създаването на професионална военна музикална творба“ и „Анализ на създаването на военни маршови песни“.²

2.1 Представяне на музикалните творби на Луан Кай

- Оперни творби

² <https://mbd.baidu.com/ma/s/9AJ7FJL4> (посетен на 25.12.2018)

Луан Кай създава две опери: „Планината Имей“ и „Тунсинцзе“ .

Операта „Планината Имей“ е монументална национална опера, създадена от Шандонския музикален театър. Тя е част от националната програма за изявени сценични изкуства и образцови национални опери. Музиката е композирана от Луан Кай, сценарият е написан от Ван Сяолин и Ли Венсюй, режисурата е на Хуан Диншан, а главната роля на Бегония се изпълнява от сопрано-Ван Лида.

2.2 Характеристики и иновации в музикалните творби на композитора Луан Кай

Музикалните творби на композитора Луан Кай се отличават с уникален стил, дълбока културна основа и иновативен подход. Неговите творчески характеристики и новаторство се проявяват предимно в следните аспекти:

Съчетание на традиционни и съвременни музикални елементи

Творбите на Луан Кай са силно повлияни от традиционната китайска култура. Майсторски комбинира фолклорни музикални елементи, театрални традиции със съвременни композиционни техники, придавайки нови форми на изява на традиционната музика.

В произведенията си той често използва:

- Автентични китайски народни мелодии

-Традиционни инструменти (като ерху/двуструнен китайски инструмент и пипа/китайска лютня)

- Характерни ритмични модели

В симфоничните и хоровите си творби той интегрира:

- Вокални техники от традиционната китайската опера

- Пентатоничната китайска музикална система

Това придава ярко изразен национален колорит на творбите му.

През 2006 г. Луан Кай създава монументалната симфонична звукова картина "Големите пера и великолепни одежди"

Творбите на Луан Кай се отличават с емоционално изразяване и мелодии, докосващи сърцата.

Композиторът използва мелодичното си майсторство като основно предимство, като обръща специално внимание на емоционалната комуникация и резонанса със слушателя. Неговите мелодични линии са плавни и изящни, с висока слухова привлекателност и запомнящи се мотиви. Хармоничното му оформление е богато и многослойно, подсилвайки музикалната експресивност.

Творбата „Моята преданост пази за теб“ е създадена от Луан Кай през 2009 г. като специално произведение за 60-годишнината от основаването на Китайската народна република. Песента, с текст на

известния поет Чен Даобин и музика на Луан Кай, изразява чрез музикални средства дълбоката любов на китайския народ към родината.

„Моята преданост пази за теб“ е лирична художествена песен в тоналност Сол-бемол мажор. Мелодията ѝ комбинира възвишена емоционалност с изящни мелизми, притежавайки силна експресивна сила и сценично присъствие. Композицията следва проста двучастна форма, чиято структурна яснота не пречи на богатството от емоционални нюанси, което я прави лесно достъпна за аудиторията.

Творческият подход на Луан Кай се фокусира върху социални теми, свързани със съвременността, като използва музиката като средство за документиране и изразяване на актуални обществени процеси.

Основните теми в неговите произведения включват патриотизъм, любов към родината и природата, както и хуманистични ценности. Неговата музика има способността да докосва слушателите.

Луан Кай създава благотворителна музика с тематика, насочена към борбата срещу катастрофални заболявания и повдигане на обществената морална устойчивост. Пример за това е песента "Силата на единодушната решимост". Създадена през ранната пролет на 2020 г. след избухването на пандемията, това е първото в Китай хорово

произведение със смесен състав, записано в професионално студио. Песента възниква в контекста на специалния период на борба с епидемията, като има за цел да вдъхновява и предава позитивна енергия чрез силата на музиката.

След изпълнението пред публика предизвика широк обществен резонанс. Много потребители в интернет споделят, че творбата е изпълнена с позитивна енергия, предизвиква сълзи в очите и подкрепя хората в борбата с епидемията. Музикалният видеоклип към песента е излъчен в множество видео платформи, допринасяйки за по-нататъшното ѝ разпространение.

Творчеството на Луан Кай се отличава с разнообразие на форми и сътрудничество с други музикални жанрове.

Творчеството на композитора не се ограничава само до симфонична и хорова музика, а обхваща филмова музика, произведения за народни инструменти и междинни изкуства. Стилистичното му многообразие включва традиционни симфонични творби, хорови композиции, концерти за народни инструменти и други. Неговите произведения отговарят на различни сценични изисквания като музика към театрални постановки, филмови саундтракове, празнични тематични композиции и др. Луан Кай интегрира мултимедийни изкуства в музикалните си произведения.

Пример за това е тематичната песен "Един сън от хиляда години", създадена за голямата сценчна постановка "Хиляди ръце и хиляди очи".

Спектакълът е продуциран с участието на Китайския национален център за специални изкуства на хора с увреждания и се базира на елементи от световното културно наследство - стенописи от Дунхуан (Дунхуан, провинция Гансу, Китай).

Творчеството на Луан Кай има международен обхват и фокус върху културното разпространение.

Композиторът се стреми да разпространява китайската култура чрез музиката по света, като едновременно с това включва международни музикални елементи в своите творби. Преди провеждането на Зимните олимпийски игри и Параолимпийските игри в Пекин през 2022 г., в чест на събитието беше създадена песента „В един свят за всички“ с музика на известния композитор Луан Кай и текст от Уанг Шъннин.

Това произведение е поръчано специално от Организационния комитет на Пекинските олимпийски игри с цел да предаде олимпийския дух и да представи хармонията между човека и природата, както и между хората. В структурата си песента използва

тричастна форма , включва няколко модуляции, а основната тематична мелодия се повтаря многократно. Чрез динамична промяна на мелодийните нюанси и тоналности, песента постепенно достига своя кулминационен емоционален връх.

Луан Кай иновативно създава нов стил в народната музика, наречен „новокласическа народна песен“.

Композиторът осъзнава, че музиката с класически нюанси, която същевременно отговаря на съвременния вкус, има огромна публична база. Тази привлекателност за аудиторията се корени в дълбоко вкоренената ни идентичност с националната култура, което затвърждава решимостта му да създаде стила „новокласическа народна песен“. Впоследствие той комбинира този „новокласически“ стил с вокалното изкуство, създавайки песни като „Опиянени от древна любов“, „Пионовия павилион“, „Дворецът на цветята“, „Сън за три живота“, „Сънища от Западната стая“, „Сън от Червения павилион“, „Пристанището Фънцяо“, „Планините Фучуншан“ и др. С покани към известни певци за изпълнители, тези творби бързо се разпространяват в професионалните музикални среди и се превръщат в учебни материали за музикални академии и задължителни пиеси за национални конкурси.

През 2018 г. Луан Кай официално представя концепцията

„новокласическа народна песен“ в предаването „Музикални публични лекции“ по CCTV(Централна телевизия на Китай) Музикален канал, а по-късно публикува статията „По пътя на съвременността и достъпността: Създаването и художествените особености на „новокласическата народна песен“ в списание „Музикално творчество“, където детайлно обяснява стила. В момента този подход широко се използва на професионалната сцена и е признат от академичните среди.

Музикалните произведения на Луан Кай се отличават с дълбока културна основа, широка обществена значимост и разнообразие от форми. В творбите си той не само продължава китайските музикални традиции, но и чрез модерни техники, различни жанрове и интернационален израз вдъхва нова жизненост и възможности в китайската музика. Неговата иновация придава на творбите както национална самобитност, така и универсално съвременно значение с висока художествена стойност.

2.3 Оперното творчество на Луан Кай

Луан Кай, като водеща фигура в съвременното китайско национално оперно творчество, е създал три национални оперни произведения: "Планината Имей", "Въстанието на 1 август" и "Връзка

от сърца". Операта "Планината Имей" е неговата първа и най-известна опера. Оперното му творчество съчетава дълбока национална културна традиция, военна тематика и иновативен музикален език.

Причини за възникването на оперното творчество на Луан Кай

Първо, това е мисия за наследяване на културните корени. Луан Кай произхожда от семейство с театрални традиции - баща му Луан Шънли е композитор на Шандунския Лудзю (традиционна опера от провинция Шандун), автор на класически творби като "Вдовица Ли се преомъжва".³ От ранна детска възраст е възпитан в атмосфера на традиционен театър (особено влиянието на лудзю-банцянь стила и народните мелодии), което му дава естествена чувствителност и чувство за мисия към националния музикален език.

Второ, е художествена отговорност към патриотичните теми. Изборът му на революционни исторически теми като "Планината Имей" и "Въстанието на 1 август" има за цел "да вдъхне нов живот на патриотизма сред съвременната аудитория чрез музика".

Трето, е отговор на кризата в развитието на националната опера. Ако анализираме съвременното състояние на китайската национална опера, ситуацията е тревожна. Много композитори, повлияни от

³ Хан Хонгбо. Поезия и музика, които оформят нашата нова Велика стена.[J].— Във: Списание „Гласът на Жълтата река“, 05.10.2024 г. стр. 56

модерната професионална музикална система, постепенно губят уважението и привързаността към традициите на националната опера, а също и техническите умения за писане на такава музика. От една страна, композиторите, които действително владеят оперните традиции и могат да ги прилагат в творчеството си, са изключително малко. От друга страна, при т.нар. "радикални национални оперни проекти" се създават произведения, които са неясни, догматични и лишени от жизнена сила.

Луан Кай отбелязва, че съвременната национална опера страда от недостатъци като "механично свързване на песни" и "театрални диалози с вмъкнати песни", без истинско сливане на драматургия и музикалност. Чрез операта си "Планината Имей", се опитва да възстанови драматичното напрежение. Например, втората част на "Планината Имей" използва драматична арии с променливи ритмични модели (банши), които изграждат емоционални кулминации, превръщайки музиката в ядро на повествованието.

Ключови фактори, повлияли върху операта творчеството на Луан Кай

Като военен композитор, творбите на Луан Кай естествено носят черти на патриотичен наратив. Неговите опери неизменно се фокусират върху теми от китайската революционна история - "Планината Имей" (Антаяпонската съпротива). Този избор е пряко

свързан с неговата военна идентичност - като артист от армията, той носи мисията за "наследяване на патриотичните идеали".

Военният опит оказва влияние и върху формирането на музикалния език на Луан Кай:

В музикалната структура, неговите опери често използват монументални симфонични конструкции. Увертюрата на "Планината Имей" представя фолклорната тема чрез симфоничен оркестър, като чрез вариации и хармонична текстура засилва драматичното напрежение.

Луан Кай е преминал през практика на интегриране на музикално образование от различни култури. Професионалното обучение в Централната консерватория му позволява да комбинира западни композиторски техники в оперното творчество с традиционни китайски елементи. Увертюрата на "Планината Имей" използва симфонична структура, но основната мелодия произхожда от народна песен.

Важен, фактор е императивите на времето и политическата подкрепа. След Културния форум през 2014 г., държавата активно насърчава творби "вкоренени в народа". Операта "Планината Имей" е продукт на този контекст, включена в програмата "Наследство и развитие на китайската национална опера", финансирана от Националния художествен фонд и провинциални културни фондове,

осигурявайки възможност за мащабни продукции. Около 300 представления в над 30 провинции демонстрират този успех. Чрез комбинация от политическа подкрепа и артистична иновация, творбите на Луан Кай постигат успех - социална значимост и художествена стойност.

2.4 Приносът на Луан Кай в музикалното образование

Луан Кай допринася за развитието и популяризирането на музикалното образование. Той не е само композитор, но и образователен деятел. Посветен е на преподавателска дейност, активно участва в работата на музикални академии, предоставяйки насоки за обучението на ново поколение композитори и музиканти.

Композиторът Луан Кай обръща специално внимание на основното музикално образование, като създава серия произведения, подходящи за изпълнение и изучаване от тийнейджъри. Това спомага за формирането на ново поколение музиканти и вдъхновява интерес към музиката. Луан Кай пропагандира интеграцията на високата музикална култура с масовата, активно провеждайки лекции, осъществявайки и обществени инициативи за популяризиране на музикалните знания и повишаване на художествената култура на публиката.

Луан Кай реформира и изгражда нова военна музикална образователна система. Работейки дълги години във Военния университет за култура към Министерството на отбраната като ръководител на катедрата за художествено творчество, той изгражда уникална учебна система с фокус върху военната музика:

Първо: Художествено обучение върху военна музика. Той съчетава "твърдостта" на традиционните военни теми с артистичност.

Второ: Създаване на междисциплинарни учебни програми. Луан Кай интегрира традиционната музика (като опера и фолклор) със съвременни композиционни техники.

Трето: Практико-ориентиран модел на обучение. Чрез участие в големи държавни проекти (като официалната песен на Зимните азиатски игри "Просветли Азия"), студентите развиват практически умения за композиране, като се формират като военни музиканти с художествена чувствителност и политическа осъзнатост.

Творческата практика и академичните постижения на Луан Кай предоставят теоретична основа за музикалното образование.

Влиянието на творчеството на композитора Луан Кай върху социално-културното развитие

Луан Кай е признат съвременен китайски композитор, чиито

музикални творби играят значима роля за насърчаване на социално-културното развитие.

Луан Кай предава и развива традиционната култура, популяризирайки китайската национална музика.

Чрез международни фестивали и транснационални проекти, Луан Кай изнася китайската музика на световната сцена.

Творчеството на Луан Кай внася идеи за социална грижа. Чрез художествени средства, обединява социални идеи и предава позитивна енергия.

С ярко изразен китайски стил и емоционална резонанс, творбите на Луан Кай спомагат за изграждането на общо културно самосъзнание.

Музиката на Луан Кай не е само художествено творчество, а и културен медиум за изразяване на социални емоции. Той използва музиката като мост между традиционното и модерното, личното и общественото.

3. Общ преглед на развитието на съвременната китайска опера

3.1 Общ преглед на развитието на новата китайска опера

Произход на новата китайска опера

Традиционните китайски театрални форми, възникват още през династиите Сун и Юан, включващи песни, танци и диалози, притежават някои оперни характеристики, но по същество не представляват опера в съвременния смисъл. След Движението за нова култура чуждестранна музика и театър започват да проникват в Китай.

Ранният етап на китайското оперно творчество започва с възникването на детските музикални пиеси. Началото на този жанр слага "Малкото врабче и детето" от Ли Дзинхуй. През 20-те години на 20 век Ли Дзинхуй създава серия от 12 детски музикални пиеси, включително "Малкото врабче и детето", "Божеството на гроздето", "Нощ при пълнолуние", "Малкият художник" и др. Тези творби предоставят солидна основа за творческите търсения на бъдещи оперни автори. Последвалите го артисти и ентусиасти се стремят чрез собствени изследвания да допринесат за формирането на национален оперен стил.⁴

⁴ Джан Ксяонг. История на китайската вокална музика, [М], Шанхайско музикално издателство, 12.2015 г. стр. 127

През 1934 г. Композиторът Ня Ер включва четири песни ("Песен на чуковете", "Песен на тухларите", "Песен на докерите", "Песен на напредъка") в драмата "Буря над Яндзъ", създавайки нов тип музикална драма с акцент както на вокалните изпълнения, така и на диалозите, която вече притежава някои характерни черти на западната опера. Този формат "драма с музикални интервенции" поставя основите на китайското оперно творчество и се превръща в създаващ модел.

През 30-те години на 20 век няколко професионални композитори правят значителни изследователски опити в създаването на национална опера. Появяват се редица влиятелни оперни творби, сред тях операта "Есенно момиче" на Хуан Юанлуо предизвиква особено силен обществен резонанс след своята премиера в Чунцин. Повечето от тези произведения заимстват опит от западната оперна традиция, експериментирайки с разнообразни музикални техники за усиляване на драматичните конфликти, изграждане на музикални образи и решаване на проблемите на музикалната драматургия.

Операта „Есенно момиче“ представлява първия успешен опит в развитието на китайската опера за синтез между западната гранд опера форма и китайската социална реалност. Постановката на това отваря вълнуваща нова глава в развитието на съвременната китайска опера.

Развитието на новата опера

Под влиянието и насърчаването на движението за нова опера, композитори от град Янан, вдъхновени от опита на западната опера, активно изследват нови оперни форми, стремейки се да създадат китайска национална опера. В началото на 1945 г. преподаватели и студенти от Художественият институт "Лу Син" в Янан решават да създадат иновативен оперен жанр. На основата на народната легенда за "Белокосата невеста" те колективно създават монументалната опера "Бялата коса".⁵

Състои се от пет действия и шестнадесет сцени. Музиката ѝ включва мелодии от народни песни и регионални музикални форми от провинциите Хъбей, Шанси и Шънси, преработени и адаптирани.

"Бялата коса" е първата китайска "нова опера" в историята. Нейното най-голямо художествено постижение се състои в следното:

- Успешно интегриране на традиционната китайска музикална драма.
- Творческо преработване на западни оперни техники.
- Създаване на национално специфичен оперен стил с ярък местен колорит.

⁵ Джан Ксянонг. История на китайската вокална музика, [М], Шанхайско музикално издателство, 12.2015 г. стр. 131

Нови изследвания в "новата опера"

През 60-те години на 20 век китайската нова опера влиза в етап на разнообразно развитие, като представя иновативни подходи в наследяването на национални традиции. Сред най-значимите примери са "Сестра Дзян", композиторите са Ян Мин, Дзян Чунян, Джин Ша, и "Червеногвардейците от езерото Хунху", композиторите са Джан Дзинган и Оуян Цяншу. Тези произведения синтезират елементи от традиционния китайски театър, използват опита от операта "Бялата коса", и чрез постоянна обратна връзка с публиката и сценичния опит на актьорите, интелигентно адаптират европейски оперни техники. Това поставя началото на втора вълна в китайското оперно творчество, издигайки го на ново ниво.

3.2 Развитие на оригиналната китайска национална опера

Появата на оригиналната китайска национална опера

Китайската национална опера е комплексна художествена форма в рамките на китайското оперно изкуство, чийто исторически трансформационен процес е неразривно свързан с развитието на съвременната и модерна социално-политическа култура в Китай. След основаването на Нова Китайска народна република, чрез

продължителни изследвания и експерименти се появяват редица високохудожествени оперни творби, които създават китайска вокална оперна школа – това маркира началния етап на формирането на национална оперна школа с китайска идентичност. Оперни творби като „Сватбата на Сяо Ерхей“, „Песен на степта“, „Червеноглавите от езерото Хунху“, „Сестра Дзян“ и други изключителни сценични произведения придобиват общонационално влияние. Появата на операта „Бялата коса“ поставя нов ключов ориентир в развитието на новата китайска опера, като едновременно с това служи като ценен източник на творчески методи и обобщение на опит за последващото създаване на национални опери.⁶

Процъфтяване на оригиналната китайска национална опера

С настъпването на новата ера на реформите, китайското оперно дело навлиза в пролетта на своето развитие с безпрецедентен творчески подем. Появата на опери като „Дълбините на дворцовите желания“ (Шън Гун Ю Хай), „Скъсване със скръбта“ (Шан Шъ), „Дива земя“ (Юан Йе) и „Въздишка към небето“ (Ян Тянь Чанг Сяо) създава предпоставки за първоначален разцвет на китайската опера.

През 1981 г., по случай 100-годишнината от рождението на Лу

⁶ Джан Ксяононг. История на китайската вокална музика, [М], Шанхайско музикално издателство, 12.2015 г. стр. 140

Син(Лу Сун е бил велик китайски литературен деец), Китайският национален оперен театър изнася световната премиера на операта „Опечалени души“ (либрето: Уан Цюан и Хан Уей по едноименната новела на Лу Син, композитор: Шъ Гуаннан).

Появата на операта „Опечалени души“ отваря нови хоризонти в развитието на сериозната опера през новата ера. Нейната музикално-драматургична архитектоника, уникалната характеристика на персонажите, дълбочината на психологическите изследвания и иновативните подходи към вокалната експресия имат неоспоримо иновативно значение в историята на китайската опера.

През 1987 г. Китайският национален оперен театър изнася световната премиера на операта „Диви поля“ в Пекиния театър „Тиенцяо“. Творбата, адаптирана от Уан Фан по едноименната пиеса на Цао Юй с музика на Дзин Сян, разкрива трагичната история на млад селянин, търсещ отмъщение в старото общество. Оперният спектакъл осъществява ценни изследвания в сценичната реализация и музикалната композиция.

Музикалното творчество на операта „Диви поля“ постига изключителни резултати чрез смели експерименти, достигайки върхови стандарти в сериозната оперна композиция от новата ера в Китай. Тя се превръща в емблематично произведение, възплаващо

най-високите постижения на китайската оперна изкуство. Премиерата на творбата предизвиква сензация както в китайските, така и в световните оперни среди.

Появата на операта „Диви поля“ бележи началото на третия подем в китайското оперно творчество. През 90-те години на 20 век художествените търсения в националната опера придобиват ясни очертания, като различни артисти експериментират с плуралистични форми за развитие. Творби като „Дъщерята на партията“, „Джан Фан“, „Степи“, „Божеството от планината У“ от 90-те години демонстрират задълбочено изследване на музикалната онтология и драматургия. Уникалният китайски стил, съчетан със съвременните характеристики, води до качествен скок в оперното развитие.

Навлизайки в 21 век, китайското оперно творчество преживява нов творчески връх. Появяват се многобройни творби, определени като национални опери – „Трагична зора“, „Поема за Мулан“, „Гръмотевична буря“, „Селска учителка“ и други, които привличат обществено внимание с уникалния си художествено-естетичен подход. Плуралистичните творчески търсения предизвикват трансформации, при които китайската опера дори преодолява традиционните западни оперни мисловни рамки в технически аспекти. На фона на социалното развитие и историческите ограничения на новия век, всички художествени форми активно търсят собствени иновативни пътища,

стремейки се да осъществят качествена трансформация в контекста на променящата се епоха.⁷

Перспективи за оригиналната китайска национална опера

Макар че създателите на националната опера усвояват в голяма степен съвременни композиционни техники и западни оперни форми, както и постигат значителни инвестиции в сценографския дизайн, те все пак губят значителна част от публиката. За да промени настоящото си състояние на оцеляване, новата епоха на националната опера трябва да разреши редица проблеми:

- Необходимо е да се подобри иновативността в оперното изкуство.
- Да се намерят решения за възстановяване на аудиторията.
- Да се преодолее пазарното предизвикателство.
- Да се осъществи международна интеграция на жанра и други.

Въпреки това, масовото появяване на нови оригинални национални опери в новата епоха демонстрира упоритото търсене на китайската опера. Оригиначните опери показват значително разширяване на тематичния спектър в сравнение с миналото, като отразяваните социални реалности и персонажни образи претърпяват качествени и дълбоки трансформации. Художественото изследване на оперното изкуство постепенно се превръща в съзнателна цел за

⁷ Джан Ксяононг. История на китайската вокална музика, [М], Шанхайско музикално издателство, 12.2015 г. стр. 141

създателите.

Някои опери постигат значителни успехи в следните направления:

- Органично свързване на музикалната концепция с драматургичната.
- Хармонично обединение на музикалната структура с театралната изкуство.
- Утвърждаване на водещата роля на музикалното развитие в цялостната оперна композиция.
- Изследване на функциите на вокалните ансамбли, хоровете и симфоничния оркестър в процеса на музикално-драматично изграждане.

Тези постижения създават ценен опит и предвещават обещаващо бъдеще за развитието на китайската опера.

Културен обмен в оперното изкуство между Китай и чужбина

След продължителното развитие на китайската национална опера, местните артисти започват да изнасят оригинални произведения в чужбина, демонстрирайки новия облик на оперното изкуство в Новия Китай. Паралелно с това започват и посещения на чуждестранни оперни трупи в страната.⁸

През 1951 г. Китайският младежки културен ансамбъл изпълнява

⁸ Джан Ксяононг. История на китайската вокална музика, [М], Шанхайско музикално издателство, 12.2015 г. стр. 143

операта "Жената с бялата коса" на Третия световен младежки фестивал. Спектакълът дебютира в Берлин, след което гастролира в източноевропейски държави с участието на изпълнители като Ван Кун, Го Ланин, Хан Джъндзие и Дзъ Хуадзюн.

Този транснационален оперен диалог представлява значителен исторически момент, демонстриращ нарастващия международен интерес към китайското оперно изкуство. Оригиначните китайски опери получават признание от чуждестранни колеги, което слага началото на нов етап в културния обмен.

От началото на 21 век китайската опера навлиза в период на най-интензивно международно сътрудничество и културен обмен.

През юли 2001 г. Централната опера на Китай представя нова постановка на италианската опера "Травиата" в театър. Спектакълът е резултат от съвместната работа на китайски и италиански режисьори, диригенти, сценографи и хореографи.

През май 2005 г. грандиозната опера-спектакъл "Турандот" в постановка на Чжан Имоу е представена на Стад дьо Франс в Париж. Тази версия, определена от медиите като "художествен пир, вкоренен в китайската традиционна култура и естетика с изключителен източен шарм", маркира първата спирка от европейското турне на спектакъла.

В последните години китайски оригинални оперни продукции

също достигат до международна публика. Оперната постановка "Лятна дъга" на Националния театър на Китай бе излъчвана изцяло в известната радиопрограма "Оперна серия" на Чикагската радиостанция за класическа музика . Това е първият път, в който китайска опера с реалистична тематика получава толкова широко медийно разпространение в чуждестранни основни медии.

В своята еволюция китайската опера активно развива международно сътрудничество с водещи световни оперни институции.

Този процес:

- Разширява художествените хоризонти.
- Обогатява творческия потенциал.
- Създава плодотворен диалог с международни творчески екипи.

3.3 Анализ и размисли върху състоянието на развитието на китайската национална опера

Проблеми в развитието на китайската национална опера

В хода на изследването, стигам до следните изводи.

Първо, липса на иновативност. През последните години, въпреки количествения ръст и мащабите на националната опера, се наблюдава тревожна тенденция към влошаване на качеството.

Второ, националните елементи са загубили централната си роля. Трябва да се отбележи, че въпреки че европейските оперни форми могат да допринесат за модернизация, сляпото въвеждане на чужди елементи при пълно пренебрегване на националното наследство води до загуба на автентичния характер и същностно значение на китайската опера.

Социално значение и културно наследство на китайската национална опера

Националната опера играе ключова роля в запазването и развитието на китайската традиционна култура, като едновременно с това носи значим принос за предаването на културното наследство.

Първо, националната опера демонстрира изключителни характеристики в наследяването на китайските културни традиции.

Второ, предприема активни усилия за обогатяване на културното наследство.

Националната опера, като носител и свидетел на социалната памет, съдържа историческото наслояване и емоциите на народа.

Първо, чрез своята уникална художествена форма, националната опера претворява исторически събития, геройски повести и социални явления пред публиката.

Второ, като свидетел на социалната памет, националната опера документира възходите и паденията на един народ, както и неговите социални трансформации. Чрез изпълненията си и популяризирането им, тя се налага в съзнанието на широката аудитория, превръщайки се в символ на националната култура.

II. Музикален анализ и художествена стойност на операта "Планината Имей"

1. Контекст на създаване

Исторически контекст на сюжета

Това е опера, чийто сюжет се развива по време на Антияпонската съпротива в района на планината Имей, разположена в провинция Шандун — един от ключовите революционни центрове по време на Съпротивителната война и Гражданската война в Китай. В началото на 30-те години на 20 век, след военния инцидент в Североизточен Китай, японските войски нахлуват в страната, разрушавайки икономическото и културно развитие на целия регион.

В този период населението на района Имъншан е изправено пред крайна бедност, страдайки под двойно потисничество — от японските окупатори и феодалните власти. Група млади селяни и работници се включват в революционната борба, организират се във въоръжени групи и започват патриотично движение за национално освобождение. Те се бият героично, проявявайки непреклонна решимост както за защита на родината, така и за промяна на съдбата на своите семейства и родни места.

Операта драматизира точно тези исторически събития, възплътявайки непоклатимия дух на революционните селяни и техните стремежи към свобода и независимост. Тя получава широко

одобрение от народните маси, превръщайки се в символ на колективната съпротива.

Творчески мотивации

През 2013 г., по време на инспекционно посещение в провинция Шандун, настоящият председател на Китай специално споменава "духът на Имей", като му дава висока оценка и издава важни указания за неговото активно популяризиране. Подчертава, че този дух представлява ценна духовна съкровищница и трябва да се развива в съответствие с новите епохални условия.⁹ Това предостави ключови вдъхновения и концептуална рамка за създаването на операта "Планината Имей".

В резултат на това, с цел да отдадат почит към героичните подвизи на загиналите мъченици, културни дейци от всички области в Шандун инициират идеята за създаване на опера. Те възнамеряват чрез този синтетичен жанр на изкуството – комбинирайки музикални и сценични средства – да предадат емоционалната дълбочина на събитията.

Паралелно с това, провинция Шандун притежава богато културно наследство. Чрез операта "Планината Имей" авторите целят да създадат художествен шедьовър с изразен регионален колорит и

⁹ Джуан Джиксу. Нека духът на Именей блести с бляска на времето[J]. -Във: Партийно строителство. Брой 5, 2023 г.

национална духовност.

Персонажи и анализ

Хайтан: В операта е сопрано. Тя е драматична героиня - останала сираче още от детство, живее с чичо си до брака с Лин Шейх. Жизнерадостно момиче от Шандун, познава Лин Шейх от ранна възраст, а след време се женят. Ролята на Хайтан обединява цялата сюжетна линия, като централен персонаж.

Лин Шейх: В операта е тенор. След обучение в окръжния град се завръща като учител в селото - интелигентен и мислещ човек. Той е съпруг на Хайтан, чиито родители са убити от японски окупатори, а брат му загива в Съпротивата, което поражда дълбока омраза към врага.

Сън Дзюлун: В операта е баритон. Той е биологичен чичо на Хайтан и учителят на Лин Шейх, възплаващ лоялността и изповядването на принципите. Драматичният баритон е избран уместно за изобразяването на този зрял герой.

Ся Хъ: В операта е мецосопрано. Произхожда от заможна семейство в провинциалната столица, присъединява се към революционните редици, а след раняване се установява в дома на Хайтан в Планината Имей. Съпруга е на полковник Джао, който

загива във войната.

Полковник Джао: В операта е тенор. Съпруг на Ся Хъ, войник от китайската армия. След победата в Съпротивата се завръща в Имъншан, където Хайтан му предава дъщерята.

Основни музикални номера в операта

Операта "Планината Имей" е разделена на шест действия, съдържа общо четиридесет музикални номера с разнообразни вокални форми: арии, дуети, квартети, смесен хор и други. Музикалните форми са изключително разнообразни, изпълнени с дълбока емоционалност и драматизъм.

"Удзипао" е смесен хор на персонажите Хайтан, Лин Шейх, Сън Дзюлун и селяните. Този номер звучи в първо действие по време на сватбената церемония на Хайтан и Лин Шейх.

"Хайтан, остави го да си отиде" е квартет за смесени гласове на Хайтан, Лин Шейх, Сън Дзюлун и Ся Хъ. Този музикален фрагмент се появява във второ действие, когато Лин Шейх желае да постъпи в армията.

"Последен поглед към близките" е ария за баритон на Сън Дзюлун. Тази ария се изпълнява в трето действие, когато селяните крият ранени войници в пещера.

"Светът няма такава любов" е дует на Хайтан и Ся Хъ. Появява се

в трето действие, когато вражеските войници достигат входа на пещерата, а двете жени се прегръщат и пеят заедно.

"Любовта ще продължи" е ария на Лин Шейх. Това е една от най-класическите и известни тенорови арии в операта, изпълнявана в четвърто действие. Изразява непоклатимата решимост и вяра на героя да се отправи на бойното поле заради любимата си.

"Небеса, отворете очи!" е ария на Хайтан, която звучи в петото действие.

"Чакай ме, скъпи" е любовен дует между Хайтан и Лин Шейх. Този дует е сред най-важните музикални моменти в цялата опера.

2. Творчески процес

2.1 Връзка на композитора с проекта и творчески екип

Тъй като операта разгръща истински събития от революционната база Планината Имей по време на Анти-японската съпротива, композиторът умишлено е инкорпорира автентични музикални елементи от региона Шандун. Като роден шандунец, Луан Кай притежава дълбоко разбиране за местния музикален фолклор, което прави неговия стил идеален за пресъздаването на музикалната идентичност на Шандун.

Операта „Планината Имей“ събира национално-изтъкнат

творчески екип, включващ: режисьор: Хуан Диншан, сценарист и текстописец: Ван Сяолин, композитор: Луан Кай, драматург: Ли Венсюй , диригент: Янг Йоуцин, сценографи: Джоу Данлин и Ху Яохуей ,асистент-режисьор: Ши Дзи , звуков дизайнер: Сонг Дуодуо, костюмограф: Ван Юкуан, гримьор: Фан Сюлин.

Подготовка в началния етап на създаването

Художественото творчество черпи вдъхновение от реалния живот. В началния етап на създаването и репетициите на „Планината Имей“, творческият екип многократно провежда полеви изследвания в град Линъи. 11 пъти посещават Планината Имей, за да преосмислят подвизите на революционните мъченици и да усетят дълбоката привързаност и безкрайната вяност на местните жители към партията и армията. Повтаряйки маршрутите на историческите военни походи и общувайки със селяни около революционни паметници, те събират ценни първоизточници и трогателни истории.¹⁰ Този процес позволява на артистите да навлязат в бита и манталитета на хората от Планината Имей, създавайки солидна основа за творчеството.

Премиера

Вечерта на 19 и 20 декември 2018 г. операта „Планината Имей“ ,

¹⁰ Жоу Яфей. Нови търсения в композицията на етническа опера [N]. - Във: Народна ежедневник. 20 март 2019 г., стр. 20.

създадена и репетирана от Танцово-оперния театър на провинция Шандун, провежда тържествена премиера в оперната зала на Голям театър в административния център на провинция Шандун.

По време на представлението залата е пълна. Според информации входните билети за двете представления са изчерпани много преди събитието, дори творческият екип не разполага с допълнителни билети – факт, който красноречиво демонстрира очакванията и възхищението на публиката към произведението.

2.2 Анализ на творческите характеристики на операта „Планината Имей“

Операта представлява синтез между китайска и западна култура. Основната структура на националната опера изгражда своята драматургия чрез класически западни оперни форми и изразни средства, включващи: увертюра, актова разделност, интермецо, ансамблови партии, хорови сцени, солови арии. В тази основа са интегрирани характерни елементи от китайската национална идентичност.

Този уникален синкретизъм между глобални музикални практики и локална естетика съставлява отличителния чар на „Планината Имей“ като феномен на съвременната музикална сцена.

Творчески модел с фокус върху музиката

За разлика от традиционните оперни творчески подходи, операта „Планината Имей“ прилага иновативен метод, при който музикалният компонент заема централно място. Този модел акцентира върху доминиращата роля на музиката в оперната структура.

Този методологичен подход обръща традиционната творческа последователност (сценарий → музика), като трансформира музикалния език в основен генератор на драматичното развитие.

Спецификата на този подход се проявява в два ключови аспекта:

Първо: Музикално базирано проектиране на персонажните взаимоотношения. Стилът на вокалното изпълнение се унифицира преди финализиране на сценария. Например, като китайска национална опера, основният вокален стил за главните герои приоритизира традиционната китайска певческа техника. Само след установяване на тези параметри се пристъпва към разработване на сюжетната рамка и конкретното съдържание на либретото.

Второ: Музикално структуриране на ключовите фрагменти

След като сюжетната рамка е готова, се извършва проектиране на основните и централни музикални номера. Пример за това е арията на Лин Шейх "Любовта вечно живее" от операта, която представлява една от ключовите арии в това музикално произведение.

Интеграция на регионални фолклорни песни

Сюжетът на операта произхожда от района И Планината Имей, който се намира в провинция Шандун, Китай. Фолклорните песни в региона често отразяват усърдния и непринуден бит на селяните. Тези творби възпяват земеделския труд и селскостопанските умения, изразявайки тоскотни мечти и благопожелания за идиличния селски живот.¹¹

Композиторът Луан Кай, който е родом от Шандун, с цел да подчертае местния колорит и да предизвика автентични емоции у сънародниците си, умело интегрира в оперната партитура известната шандунска народна песен „Малката мелодия от Планината Имей“ . Този фолклорен фрагмент служи като лайтмотив, свързващ музикалния език с културната памет на региона.

Заимстване и синтез на регионални театрални елементи

В операта „Планината Имей“ творческият екип е използвал структурата „банцянь ти“ (стил на променливи ритмични структури) от традиционната китайска театрална музика за създаване на централните арии на главните герои. Тази структурна форма придава

¹¹ Лю Мейтинг. Анализ на използването на елементи от народните песни на Шандун в операта „Именгшан“: на примера на „Именгшан, нашите вечни родители[D].- Във: Музикална академия в Сиан, 06.2024 г.стр.8

на ариите по-плавни и динамични мелодични линии, като едновременно с това запазва характерният шарм и отличителните черти на китайската традиционна театрална музика.

В операта, арията „Дъщеря на планината Имей“ използва структурата „банцянь ти“ от традиционния китайски театър, която представлява първата мецосопранова ария с такава форма в историята на китайската национална опера.

Интеграция на традиционни китайски музикални инструменти в съпровода

В операта симфоничният оркестър (или оперен оркестър) изпълнява ключова роля. Тази опера като цяло използва западен инструментариум за изпълнение на китайски мелодии. Композиторът Луан Кай иновативно включва в симфоничния оркестър и традиционни китайски народни инструменти като бамбукова флейта, пипа и сона. Те взаимодействат с европейските инструменти чрез солови и ансамблови изпълнения. В увертюрата на операта се появява характерният звук на традиционната китайска бамбукова флейта, интегриран в симфоничния оркестър. Присъствието на народните инструменти подчертава етническата специфика на музиката в увертюрата, съчетавайки тържествеността и величествеността на западната оперна традиция с уникален източен шарм.

Бамбуковата флейта се изработва от бамбук, е широко разпространен духов инструмент в Китай и важен мелодичен елемент в китайските народни оркестри. Тя се използва предимно за солови изпълнения, но също така участва и в ансамблов епизоди.

Нейният звучен тембър е мелодичен и прозрачен, като в музиката често се използва за изразяване на природани сцени. Пример в това отношение е арията "Любовта вечно живее" на Лин Шън от същата опера, където в акомпанимента на речитативната част е използвана бамбукова флейта. Като типичен народен инструмент от Северен Китай, бамбуковата флейта се вписва перфектно в регионалния контекст на планината Имей, като по този начин засилва етническата автентичност на музикалното произведение.

Освен това, в различни сцени се използват различни акомпаниментни инструменти. Например, в сцената на прощаване от трето действие като съпровождащ инструмент е използвана пипа.

Пипа е традиционен китайски шипков струнен инструмент с над две хиляди годишна история, изработван основно от дърво и бамбук.

В трето действие на операта, в дуета „Плетени обувки с плътни шевове“, изпълняван от Лин Шейх и Хай Тан, солото на пипата допринася за поетичността на мелодията и по-пълно разкрива националния стил на музикалната композиция.

В песента „Сватбена песен“ от Първо действие, на фона на струен

оркестров съпровод, се появява соло на китайския традиционен духов инструмент суона (пиринчанска свирка).“

Суона (пиринчанска свирка) е характерен китайски народен духов инструмент с мощен тембър, проникващ звук и силно емоционално въздействие. Традиционно се използва в китайските сватбени церемонии като символ на радост и празнично настроение.

Иновативната фузия не само обогатява експресивните възможности на музикалния език, но и придава стилова полифония на цялостното произведение. Посредством майсторския инструментален синтез, дълбочината на емоционалната експресия и приложението на хибридни творчески концепции, авторът утвърждава солиден фундамент за артистичния успех на операта.

Синтез между класическото белканто и китайския народен вокален стил

В операта авторът иновативно обединява два вокални стила - класическо бел канто (bel canto) и традиционната китайска народна песенна техника.

Въпреки че „планината Имей“ е оперно произведение, в него не се използва едностранчиво нито класическото бел канто, нито китайската народна певческа техника. Вместо това операта иновативно интегрира традиционния китайски стил в основата на бел

кантото, като умело ги съчетава. Този синтез запазва резонанса и проникващата сила на бел кантото, като едновременно включва яркостта и плавността на китайската народна вокална традиция. Този подход придава на цялостното оперно изпълнение хармонична звучност.

Интеграция на елементи от мюзикъла

В творческия процес на операта са включени иновативни елементи от мюзикъла.

Мюзикълът използва музиката като основно средство за характеризация и драматургично развитие. Операта „Планината Имей“ прилага тази методология, използвайки музикалните мотиви за:

- Психологическа представяне на персонажите.
- Динамично развитие на сюжета.

Ярък пример е персонажът Фушън – комичен антигерой, чиято музикална характеристика съчетава гротескност и драматична ирония, служещи като контрапункт на основната драматургична линия.

Танцът като изразно средство в музикалния театър.

Танцът е ключов изразителен елемент в музикалния театър, където пеене, хореография и актьорска игра се сливат в органично цяло. Чрез телесната експресия се усилва емоционалното въздействие и се обслужва сюжетната линия, като танцовите движения създават

симбиоза с музикалната атмосфера. Операта "Планината Имей" активно използва този подход.

В началото на трето действие, хоровият номер "115-а дивизия в Шандун" се изпълнява на фона на масов танцов ансамбъл. Хореографията е в стил класически китайски народни танци, което подчертава националния характер на произведението.

Освен това, в операта „Планината Имей“ са приложени характерните за мюзикъла компактни ритми и плавни преходни техники – ключови компоненти за художествената привлекателност на жанра. Те съвместно създават динамичен драматичен свят, който държи аудиторията в напрегнато очакване.

В заключение, операта „Планината Имей“ прилага иновативни подходи, вдъхновени от мюзикъла – нарративна структура, синтез между танц и музика, както и усъвършенствани методи на сценична трансформация. Тези елементи вдъхват нов художествен живот на традиционната национална опера.

Иновации в речитатива

Операта "Планината Имей" постига иновативен пробив и в създаването на речитативи. Чрез локализиран и национално характерен музикален език, тя включва изразителните форми, които се вписват по-добре в естетическите предпочитания на китайската

публика, като едновременно с това усилва драматизма и емоционалната експресия.

В традиционната опера речитативът основно се използва за диалог и развитие на действието, като обикновено прилага прозаични текстове със слаба мелодичност и се характеризира с „полуговор-полупеење“ (редуване на говор и пеење).

Операта „Планината Имей“ прилага революционен подход, използвайки китайския народен нарративен жанр фендзеге („строфична песен“) като основа за речитативите. Новаторските елементи включват:

- Метрична реформа: римирана строфична структура на текстовете.
- Мелодична основа: фолклорна тема „Малък мотив от Имъншан“ от провинция Шъндун.
- Цикличност: повторение на 4-стишиеви рамки, усилващи музикалната логика.

Този подход запазва музикалната цялостност и задълбочава психологическата характеристика на персонажите.

Речитативите в операта "Планината Имей" иновативно включват интонационни елементи от шандунския диалект. Този подход не само придава земен характер на речитативите, но и постига органичен синтез между музикалния израз и езиковата характеристика, което

значително затвърждава достоверността на персонажите.

Иновации в речитативно-ансамбловите взаимодействия.

Речитативите в операта иновативно интегрират елементи от ансамблово и хорово изпълнение. В традиционните китайски национални опери речитативът обикновено се изпълнява като монофонично линейно повествование с ограничена драматична напрегнатост. В операта "Планината Имей" обаче се появява форма на полифоничен ансамблов речитатив. Ярък пример за това е квартетът "Тази земя изисква моята защита" - ансамблов речитатив на селяни, войници, Хай Тан и Ся Хъ. Чрез наслагване на многогласие (като контрапункт между баритон и сопран) се изобразява конфликтът между персонажните позиции.

Приложение на трагедийна естетика

Операта използва силата на трагедийната естетика, за да предизвика дълбока рефлексия и емоционален резонанс при публиката, реализирайки социална стойност.

Трагичният герой (в случая персонажът от творбата, като например Сун Джиулунг и Лин Шейх) притежава възвишени качества, а неговите идеали влизат в рязък конфликт с жестоката реалност. В борбата със съдбата се демонстрира изключителна смелост и

издръжливост. Естетическият субект в трагедията е самата публика.

Трагедийната естетика намира широко приложение в художествените творби. Например в операта трагичната красота се изразява чрез музика, лирика и сценично изпълнение, разкривайки човешката съдба в цялата ѝ драматичност. Това кара зрителите да размишляват над красотата и скръбта, радостта и трагедията на живота, докато са потресени и въздействани.

В тази постановка „тройната жертва“ (съпругът Лин Шейх, чичо Сун Дзюлун и синът Сяо Шънцъ) се използва като кулминационен инструмент за подчертаване на възвишеността на човешката природа чрез трагедийна напрегнатост.

Този художествен подход издига творбата над опростения политически наратив, превръщайки я в „човешки епос“ с универсално значение. Чрез това поглеждане в лицето на историческата трагедия и военните зверства, хората по-дълбоко разбират величието на човешкия живот и откриват стойността на съществуването в борбата с трудностите.

Успехът на арията

Всяка успешна опера задължително съдържа и успешни арии. Мъжката тенорова ария "Любовта вечно живее" на Лин Шейх от операта "Планината Имей" се радва на огромна популярност сред певци и публика.

Тази ария се отличава с изключителна мелодичност и драматични динамични промени, което я прави технически предизвикателна за изпълнение. Поради тази причина тя често се използва в конкурсни и концертни програми. Изтъкнати тенори като Ши Идзие и Джан Сицю многократно са я изпълнявали публично. Освен това, композиторът Чен Гуокюан е създал и хоров аранжимент на арията. Хоровата версия е изпълнена от Камерния хор на Хоровата асоциация на Чунцин на Международния хоров конкурс в Пном Пен през 2024 година, където предизвика голям международен отзвук.

3. Иновативен сценографски дизайн

Операта не е само слухово, но и зрителско изкуство, като сценографските средства изиграват ключова роля във визуализацията на монументални теми. За да се постигне идеална симбиоза между музикалното съдържание и визуалното изпълнение в операта "Планината Имей", режисьорът и творческият екип активно се координират с композитора Луан Кай. Въз основа на музикалните визии на Луан, те конструират сценични пространства, които отразяват звуковата палитра на партитурата. Самият композитор допринася за сценографското планиране, участвайки в директния дизайн на декорите, заедно с екипа изграждайки визуален фундамент,

съответстващ на музикалната драматургия.

Операта "Планината Имей" отбелязва революционен подход в сценографията си. При създаването на основния визуален образ са използвани символистични творчески техники, които придават „уникалност“ на постановката.

4. Размисли за развитието на китайската национална опера, породени от операта „Планината Имей“

Благодарение на успеха и широкото влияние на операта „Планината Имей“, се опитвам да анализирам причините за нейния успех и да разглеждам въпроса как китайската оригинална национална опера трябва да се развива.

4.1 Творчески източник: национална музика и исторически сюжети

1.Китайската оригинална национална опера трябва да интегрира традиционни музикални елементи в композицията, включително народни песни, оперни мелодии и традиционни инструменти.

2.богати сюжети и наративи.

Китайската оригинална национална опера трябва да черпи

вдъхновение от разнообразни исторически и фолклорни сюжети. Необходимо е да се изследват народни легенди и исторически събития, чиято адаптация в оперен формат не само запазва и популяризира националната култура, но и предизвиква емоционален резонанс и размисъл у публиката.

3. Изграждане на систематична източна естетическа система.

Китайската оригинална национална опера трябва да изгради цялостна източна естетическа система. Операта „Планината Имей“ например, създава уникална сценографска естетика чрез органичната връзка между музикалната композиция и визуалния дизайн.

4.2 Историческите теми изискват уважение към историята

Авторите трябва да възприемат точно историческия контекст и образите на личностите, като се стремят да реконструират автентични исторически сцени и да предадат ценностните ориентири и културното богатство на епохата. Едва при спазване на този принцип, в комбинация с актуалните творчески потребности, може да се постигне баланс между художествената привлекателност и историческата достоверност на произведението.

4.3Разнообразие и иновации в развитието

1.Китайската национална опера изисква интеграция на разнообразие и творчески иновации в своята креативна практика.

Плуралистичният творчески подход позволява по-добро удовлетворяване на естетичните изисквания на различните зрители, засилвайки тяхната приемственост и емоционална връзка с произведението. Може да се обогатяват музикалните изразни средства, при запазване на музикалната идентичност на националната опера, може да се интегрират съвременни композиционни техники.

2.Иновативни подходи в сценографията и изпълнението.

В областта на сценографията и изпълнението може да се прилагат иновации чрез интеграция със съвременни технологии. Операта „Планината Имей“ демонстрира това, комбинирайки символична естетика с реализъм посредством въртящи се сцени.

4.4 Приоритет върху обучението на кадри и изграждането на екипи

Развитието на човешките ресурси е фундамент за еволюцията на националната опера. Изключителни изпълнители, режисьори,

композитори и сценаристи представляват критичен фактор за успеха на творбите. Следователно изграждането на научно обоснована образователна система се превръща в належаща необходимост, фокусирана върху:

- Обучение на специалисти със солидни професионални умения.
- Творчески опит.
- Систематизиране на учебни програми от ранна възраст.

Трябва да се започне от основното образование чрез интелигентно въвеждане на дисциплини, свързани с националното изкуство. Целта е да се култивира интерес към оперното изпълнителско изкуство сред учениците, създавайки здрава основа за професионално развитие.

4.5 Пазарна популяризация и изграждане на марка

За по-добро предаване и развитие на националната опера, пазарната популяризация и изграждането на марка са от ключово значение. В контекста на информационната ера и глобализацията, повишаването на узнаваемостта и влиянието на националната опера, както и привличането на по-широка публична аудитория, са критични стратегически мерки.

В областта на пазарната популяризация е необходимо да се прилагат многоканални и мултиплатформени стратегии. Трябва

активно да се използват както традиционни медии (телевизия, радио, вестници), така и нови медийни форми (интернет, социални мрежи), за да се осъществи всестранна и многоаспектна промоция.

Необходимо е да се разкрие и визуализира културното съдържание и художествените особености на националната опера. Като неразделна част от китайското културно наследство, този жанр носи в себе си дълбок исторически фундамент и уникална артистична привлекателност. В процеса на изграждане на тези характеристики трябва да бъдат акцентирани, за да се оформи отличителен имидж и стил.

4.6 Размисъл от гледна точка на културно разпространение и зрителско възприятие

В условията на нарастваща глобализация изграждането на платформи за културен обмен и сътрудничество играе жизненоважна роля.

Конкретните мерки включват:

- Международна експозиция чрез турнета, културни обмени и изложби, които да представят националната опера на световната сцена.

- Дигитални стратегии — качване на висококачествени записи от

постановки и документални филми зад кулисите в стрийминг платформи.

- Творчески копродукции по модела на успешната постановка на операта „Планината Имей“.

Паралелно с това, националната опера може да засили ангажираността на публиката чрез интерактивни формати и допълнителни продукти.

5. Място и влияние

Операта „Планината Имей“, като епохално произведение в китайската оригинална национална опера, заема важно място и оказва дълбоко влияние в историята на китайската музикална драма от своята премиера през 2018 г. насам. Благодарение на дълбокия си духовен смисъл, иновативните художествени подходи и широкото социално влияние, тя се превърна в ключов ориентир за развитието на жанра.

5.1 Образец за наследяване и иновация в националната опера

Операта „Планината Имей“ представлява приемственост с традиционната китайска опера. Паралелно с това, „Планината Имей“ се превръща в иновативен модел за националната опера.

5.2 Културна реконструкция: Съвременна интерпретация на „Духа на планината Имей“

Операта „Планината Имей“ декодира „Духа на планината Имей“ надминавайки опростеното възпроизвеждане на политически символи. Чрез прекодиране на художествените символи тя постига дълбинно предаване на културни ценности. В постановката „Планината Имей“ не е само географско понятие, а се абстрахира до „духовен монумент“. Сценографските два въртящи се планински елемента, манипулирани чрез светлина и сянка, изразяват триединния символизъм „планина – човек – дух“, превръщайки регионалната култура в носител на колективната памет на китайската нация.

5.3 Социално влияние и образователно значение на операта „Планината Имей“

В аспекта на социалното влияние, операта преминава от реконструкция на колективната памет на масите до засилване на културната идентичност.

Първо, това се проявява в преосмислянето на колективната памет. Зрителите, въввлечени в симбиозата между музика и драма, вече не са пасивни получатели на историята, а чрез емоционален резонанс

активно участват в преизграждането на паметта.

Второ, това се проявява в „преодоляване на културни бариери“ от страна на националната опера и засилване на социалната сплотеност. Като идейно ангажирано произведение, „Планината Имей“ преодолява дидактичния тон на традиционните патриотични теми чрез художествени иновации. Подобен модел на разпространение не само разширява аудиторията, но и изгражда културен мост между поколенията, засилвайки социалната сплотеност.

Трето, това се проявява в международно изразяване на културна увереност и експерименти в межкултурната комуникация. Творбата трансформира „Духа на планината Имей“ в универсални човешки емоционални символи (жертва, солидарност), предоставяйки културен контекст за глобалното разбиране на китайската модернизация.

III. Представяне на теноровия персонаж на Лин Шейх

Операта "Планината Имей", като образцово произведение на китайската национална опера, използва истински исторически събития. Войната от съпротивата срещу Япония. Чрез изграждането на ключови персонажи като Лин Шейх и Хайтан, дълбоко интерпретира духа на "Имей" - единство между армия и народ, споделена съдба на живот и смърт. Сред тях образът на тенора Лин Шейх съчетава драматично напрежение и музикална изразителност. Неговият път на развитие от младоженец до антифашистки боец, както и емоционалното и духовно съдържание, вложено в неговите арии, се превръщат в ключов обект на изследване в оперното изкуство. Следва анализ от няколко аспекта на персонажа.

1. Три измерения на образа на Лин Шейх

Първо, Лин Шейх е грижовен и предан съпруг.

Емоционалната линия между Лин Шейх и съпругата му Хайтан представлява началното ядро на персонажа. Лин Шейх е главният мъжки герой, характеризиращ се със слънчев нрав, честност, смелост и силно чувство за справедливост. Също така е олицетворение на преданост и вяност в любовта. След смъртта на родителите и брат му,

Хайтан става най-скъпият човек в неговия живот.¹²

На този етап Лин Шейх олицетворява архетипа на съпруга в традиционното китайско селско общество, като неговата музикална експресия подчертава хуманистичното изразяване на емоциите.

Второ, Лин Шейх е пламенен млад мъж със силно чувство за отговорност. Духовното израстване на Лин Шейх започва с промяната в разбирането му за връзката между "дома" и "отечеството".

Трето, Лин Шейх е безстрашен антифашистки боец.

В критичния момент, когато врагове претърсват селото, Лин Шейх и съратниците му избират да защитават селяните до последно, жертвайки собствената си безопасност за семействата и общността. Този акт на самопожертвателна храброст изгражда образа на патриотичен герой, подчертавайки величието на тези, които се борят за националното дело.

Арията "Любовта остава завинаги", изпълнена от Лин Шейх непосредствено преди жертвата му, представлява кулминационната точка на цялата опера. Чрез това личните чувства се извисяват до националната жертвеност, усилвайки патетичния пафос на хероизма. Този образ представлява не само финал на индивидуален живот, но и

¹² Ге Шаодон. Изследване на художествената характеристика и вокалното изпълнение на „Лин Шейх“ в операта „Планината Имей“ [D].- Във: Университет Янан. 06.2023.стр.9

вечен символ на Именския дух (философска концепция, свързана с колективната съпротива и морална твърдост).

2. Синтез на музикалност и драматургия

Музикалният образ на Лин Шейх не само обслужва характера на персонажа, но и засилва драматичните конфликти чрез технически средства.

2.1 Многопластова интерпретационна практика в изпълнението

Различните изпълнители предлагат съществено различни интерпретации на образа на Лин Шейх, което отразява отвореността в сценичното му изграждане.

2.2 Лин Шейх и „Духът на Имей“

Ролята на Лин Шейх въплъщава „Духа на Имей“. Чрез личната съдба на Лин Шейх се отразява колективната памет на хората от планината Имей за „взаимопомощ и обща съдба до смърт“. Любовта на Лин Шейх към семейството и вярността му към държавата се обединяват в пиесата, превръщайки супружеската любов в

патриотична – това е израз на емоционално възвишение.

2.3 Сравнително изследване на образа на Лин Шейх

Поставянето на Лин Шейх в контекста на китайски и западни оперни герои разкрива неговата уникална естетическа позиция.

На първо място, да се анализират различията с героичните образи в западната опера. Сравнявайки с персонажа Каварадоси от операта „Тоска“ на композитора Пучини, жертвата на Лин Шейх не се дължи на лични причини. Неговата жертва е в името на колективните интереси, а не на лично емоционално изживяване, което демонстрира етичната ориентация на китайската опера „отхвърляне на индивидуализма“

Второ, анализ на различията с героите от традиционния китайски театър. „Триетапната траектория на развитие“ на Лин Шейх (създаване на семейство → напускане на дома → жертва за Родината) прилича структурно на образа на Янг Силън от пекинската опера „Генералите от семейство Янг“. Музикално обаче се отхвърлят традиционните клишета, като се използва техника на развитие на тематични мотиви, постигайки модернизирана интерпретация на класическия сюжет.

IV. Анализ на арията "Любовта остава" от операта "Планината Имей"

1. Анализ на музиката и текста

1.1 Въведение в произведението

Арията „Любовта вечно живее“ е тенорова ария на Лин Шейх от националната опера „Планината Имей“. Тя се появява в четвърто действие на операта и представлява ключов музикален момент за главния герой. Операта не само притежава изключителни музикални качества с изразен национален колорит, но е преди всичко произведение, възхваляващо Родината.

Контекстът на изпълнението на арията „Любовта вечно живее“ е свързан с вътрешните колебания на Лин Шейх преди да се присъедини към революционното дело. Той напуска семейството и родния си край, за да се включи в предстоящата битка. Творбата изразява носталгията към родните места и близките. Началото представя живописни описания на родната природа, изобразяващи идилични сцени от живота в мирно време, съпроводени с тъга по възлюбената Хай Тан. Впоследствие арията преминава към решителността на Лин Шейх да защитава нацията и родината, смесена с надеждата за семейно събиране след войната.

1.2 Анализ на музиката

От гледна точка на музикалната форма, „Любовта вечно живее“ е вокално произведение със сложна двучастна структура - форма, широко използвана в вокалната музика.

Схема на музикалната форма:

Сложна двучастна форма							
Секция	Увод	А		Свързващ раздел	В		Кода
		а	б		с	д	
Такт	1-8	9-25	26-47	48-49	50-82	83-99	100-107

Арията „Любовта вечно живее“ представлява най-емблематичната ария на Лин Шейх от операта. В последните години тя се превърна в едно от най-популярните произведения в репертоара на тенорите, изпълнявано както на големи музикални конкурси, така и в музикалните академии. Произведението е спечелило широко признание сред професионалните оперни певци.

Арията „Любовта вечно живее“ има сложна двучастна структура, съставена от интродукция, част А, свързващ раздел, част Б и кода. Цялата ария обхваща 107 такта с мелодична изящност и изключителна певческа експресивност.

Интродукцията използва лирична основна мелодия, която служи за емоционална подготовка на вокалното изпълнение на Лин Шейх.

Частите А и Б образуват остър контраст:

- Част А се характеризира с умерено темпо и преобладаващ лиризм, изразяващ носталгичните спомени на героя за миналия живот.

- Част Б представя драматична трансформация - темпото се ускорява динамично, а ритъмът преминава в маршов такт. Този преход символизира прехода от ретроспекция към реалността. Под звуците на маршевия ритъм, Лин Шейх и войните му прогледват зората на победата. С непоклатима решимост за триумф, те се заклеват да победят врага и да възвърнат мирния живот в родния край.

1.3 Анализ на текста от арията "Любовта вечно живее"

Авторът на текста на арията „Любовта вечно живее“ Ван Сяолин демонстрира изключително майсторство в лиричното творчество. Това се проявява в това, че текстовете на неговото произведение не

само притежават висока художествена изразителност, но съчетават в себе си автентичната простота и пасторална невинност на селската лирика.

- В процеса на текстообразуване авторът използва литературния похват персонификация, чрез който дадено явление или обект се представя като човек. Това помага за визуалното конкретизиране на емоционалното послание. Чрез интерпретацията на изпълнителя, слушателите възприемат описаните образи с повишена сензорна наситеност.

- Изразът в текста на песента е силно поетичен.

2. Вокален анализ

Гласовият тембър на персонажа Лин Шейх е за лиричен тенор.

Гласът представлява основната характеристика на вокалното изкуство, необходим инструмент за предаване на емоции. Следователно, изисква да се овладеят точно вокалните техники, да се анализира детайлно психологията на персонажа и да се интерпретират прецизно емоционалните нюанси по време на изпълнението.

2.1 Дишане

Дишането е основната система на певческия апарат. Гласовият апарат не може да издаде звук без участието на подаван въздух. Италианският вокален педагог и пианист Артуро Мерлини[®]° предлага много красноречиво и убедително описание на двата противоположни вида певческо дишане. Ето един скратен цитат: „Основната база на една удобна певческа емисия е вярното дишане.

13

- Дишането бива три вида в зависимост от това какви мускули вземат участие в него:

- Ключично или високо дишане
- Гръдно дишане
- Коремно
- Ниско-диафрагмено дишане (косто–абдоминално)

- Правилното певческо дишане е: ниско ребрено, косто-абдоминално, диафрагмално дишане.

Диафрагмата е мускул в крушовидна форма, който разделя гръдната от коремната част. Когато певец диша ниско диафрагмално, плаващите ребра, които не са съединени с гръдния кош, правят движение назад, а диафрагмата излиза с тласък напред и надолу. По

¹³ Карапетров. К. Вокална методика. София: Музика. 1990г.стр.89

този начин се образува т. нар. въздушен пояс или „*appoggio*”(означава опора на дишането при пеене, тоест контролирано използване на въздушния поток за поддържане на стабилен и свободен тон).¹⁴

Както потвърждава Л.Б.Дмитриев, този вид дишане е и най-широко използваното сред всички изследвани чрез пневмограми певци. Преди всичко при това ниско дишане се гарантира оптималното количество на поетия въз-дух (без пренапълване на гръдния кош!). При този вид дишане най-икономично се използва обемът на въздуха. Енергията се изразходва пестеливо и се контролира дихателното налягане и разхода на въздух. ¹⁵

- „Аподжо”(дихателна опора)

В световната певческа практика от два века насам схващането за единството на певческия процес се изразява накратко с италианския термин „аподжо”, т.е. опора. Опората или аподжото се нарича и дихателна опора, защото именно тя лежи в основата на този единен физиологически вокален акт.

Дишането, работата на ларинкса, използването на резонаторните кухини – именно съгласуваната дейност на тези три фактора при основната роля на дихателния пояс представлява певческата опора,

¹⁴ Маргарита Баснарова-Атанасова. Методологията на Благовеста Карнобатлова в контекста на българската вокална школа. София: Димат Омега Мебел, 2022г.стр.117

¹⁵ Карапетров. К. Вокална методика. София: Музика. 1990г.стр.89-90

„аподжо“.

Съвременните български вокални педагози също считат, че вярната дихателна опора създава основа на цялостния певчески процес. Те говорят за дихателната опора, свързвайки я със запазването на вдихателното положение в целия „купол“ (т.е. в цялата надставна тръбичка). Дишането е ниско диафрагмално във взаимодействие с целия гласов апарат. Въздушният стълб, опрян върху диафрагмата, е свързан с усещането за гръден резонанс, опирането му в главата (небния свод) - за главов резонанс.¹⁶

Трябва да се търси естественост и лекота при дишането. Непокойствие, напрежение, неправилно положение, страх, могат да повлияят отрицателно на дихателните навици. При изпълнение на определен висок тон или музикална фраза, не бива да се изразходва повече въздух от необходимото. С други думи, въздухът трябва да се изпуска при най - голяма икономичност. ¹⁷Изкуството на дишането е икономичното изразходване на въздуха. Основната задача на певеца е да се стреми - по време на пеене, да контролира своето дишане, да не променя първоначалното вдихателно положение на мускулатурата.¹⁸

¹⁶ Карапетров. К. Вокална методика. София: Музика. 1990г.стр.91

¹⁷ Карапетров. К. Вокална методика. София: Музика. 1990г.стр.92

¹⁸ Маргарита Баснарова-Атанасова. Методологията на Благовеста Карнобатлова в контекста на българската вокална школа. София: Димат Омега Мебел. 2022г.стр.117

- Умерено дишане

Добрият певец пее с умерено количество поет въздух.¹⁹

- Първо, вдишването да е дълбоко, при дълбокото вдишване долната част на дробовете се напълва с въздух, разширява се значително и упражнява натиск върху диафрагмата, която се снижава. Тъй като в ниската си зона дробовете са с много по-голям капацитет, там въздушното съдържание ще се разположи най-обширно и удобно.

- Второ, чрез силата на разширяването и свиването на диафрагмата и коремните мускули се стабилизира вътрешното напрежение и налягане на въздуха (без изпускане на въздух), което позволява по-доброто му свързване с гласните струни. По този начин се избягва проблемът с изпускането на въздух при пеене и се осигурява по-ефективно използване на вдишания въздух.

Контролът на диханието по време на изпълнението е изключително важен. В арията "Любовта вечно живее" се наблюдават ясно изразени промени в ритъма и темпото между А и В част на произведението.

2.2 Техника на звукоизвличането

¹⁹ Карапетров, К. Вокална методика. София: Музика, 1990г. стр.92-93

- **Положение на ларинкса**

Положението на ларинкса също е от особено значение за пеенето. Положението на ларинкса в процеса на пеенето представлява, един от най-съществените моменти на вокалната постановка.

Съвременните вокални педагози изискват положението „нисък ларинкс“ като постановъчна необходимост. Но в педагогическата практика се среща и друг, по-правилен термин - „свободно положение на ларинкса. Под „свободно положение“ те разбират онова индивидуално ниво на ларинкса, което се получава при най-правилната дихателна организация, най-точно дозираната полупрозаявка (или „поемане на аромат на роза“), при най-вярното реализиране на резонанса.

- **Giro**

(„въртя се в кръг “ в певческата терминология обозначава кръговото движение на звука – плавен преход и закръгленост на тона при пеене.)

Един от най-съществените моменти във вокално-постановъчния процес - постигането на „джиро“. Това е много необходим прийом при изграждането на предпреходните и преходни тонове. Въздушната струя при пене тече по посока на резонаторите и има строго предначертан кръгообразен път. Препоръчва се, с помощта на

озвучената въздушна струя, да се направи „преобръщане“ на тона във въображаем кръг пред самия певец. Началният момент за осъществяването на преобръщането на тона е свързан с повишена активност на опората, което дава възможност да се релаксира излишното напрежение на гласовия апарат и се създават условия за максимално отражение в гласовите резонатори.

• **Indietro e poi avanti**

(от итал. „назад и после напред“)

Маестра Карнобатлова винаги изтъква, че посоката на звукообразуването трябва да е отзад - напред или на италиански език *Indietro e poi avanti*. Певецът трябва да поставя езика и корена на езика в едно спокойно положение, да се стреми да вдигна мекото небце и мъжеца нагоре, за постигане на вътрешния отвор и купола. (Може да се си представи усещането, както при прозяване.) И когато запее, получава това усещане за отворено гърло и купол.

Кое то ще рече, първо да се осигури добър вътрешен отвор на гърлото, купол и тогава въздушната струя да премине свободно и да се отрази в зъбите напред.

• **Преход и закриване**

Певческият преход е място в диапазона, където гласа показва

стремежа си да премине от един регистър в друг. Той се явява като защитен механизъм на певческия глас, осигурява дълъг певчески живот.²⁰

За всички певци, съществува преходна зона между средния и високия регистър. Тази зона на регистров преход (*passaggio*) е много важна. Правилното изпълнение на тоновете или закриване в тази зона позволява на певеца да достигне високия регистър плавно. Това изисква усвояването на ключов техническ умение: „закриване“.

Преходните тонове на тенора са fis^1 диез, g^1 от първа октава. Но трябва да се спазва предпреходния тон f^1 , както и следпреходния А бемол от първа октава (as^1). Тона f^1 е предпреходен, той е вратата към прехода, подготвя влизането в преход, трябва да бъде добре окръглен и преобърнат. Необходимо е да са заоблени с вокал-О, за да се подготви преходните тонове fis^1 и g^1 . При закриването мъжкият глас минава в главов регистър, като присъствието на гръдния резонанс започва да намалява прогресивно към пределните височини. За осъществяване на прехода се изисква мисловен вокал-У.

Л.Б. Дмитриев посочва: „Основен принцип при закриването е намирането на затъмнено звучене в областта на преходния регистър.

²⁰ Маргарита Баснарова-Атанасова. Методологията на Благовеста Карнобатлова в контекста на българската вокална школа. София: Димат Омега Мебел. 2022г.стр.123-126

Гласът отначало се окръгля, а след това окръглението преминава в прикриване, т.е. гласът дотолкова се окръгля, че започва да звучи затъмнено по подобие на звука у. Понякога за тази цел се употребяват звуковете о или у добре организиращи кухината на надларинксовата тръбичка за образуването на затъмнен звук. Смисълът на закриването на звука се изразява в създаването на голям импеданс в надларинксовата тръбичка. Този импеданс като че ли уравновесява силното подструнно налягане, присъстващо при образуването на звуците на високия регистър, и да позволи на гласните връзки да функционират по-леко. Снемайки част от натоварването на ларинкса, импедансът дава възможност на певеца да намери или да се запази балансирано певческо състояние."²¹

- „Отворено, но затворено“

(„обозначава състояние на резонанс, което е едновременно отворено и контролирано)

„Мастрата много често употребява този израз във връзка с височините, които идват след прехода. Те трябва да се откриват постепенно. Изразът „aperto ma coperto" означава „отворено, но затворено". Не може да се пее само отворено или само затворено. Затова се търси златната среда, за да се произведе верния тон.

²¹ Карапетров. К. Вокална методика. София: Музика. 1990г.стр.95

Височините се откриват постепенно, на базата на едно вечно куполиране и закръгляне на тона. Проф. Карнобатлова често цитира израза „sote leone", което означава като лъв"²²

- „Малко, високо, тясно“(Piccolo, alto e stretto)

При осъществяването на пределните височини, проф. Карнобатлова много често употребява този израз. Тук е необходимо да се търси тънка звучност, да се пее с малко глас, инструментално. Тоновите да се извисяват в най-горната част на главата, като скулите са вдигнати нагоре и се препоръчва мисъл за „е". Използването на зъбите на горната челюст е задължително, или този израз буквално преведен означава „малко, високо, тясно". Тази техника за овладяването на пределните височини е много необходима, когато се пеят класически пиеси.²³

В арията „Любовта вечно живее“ се срещат многобройни преходни тонове, което изисква от изпълнителя усъвършенствано владение на техниката „джиро", преход, „закриване“.

2.3 Психическа подготовка при пеене

²² Маргарита Баснарова-Атанасова. Методологията на Благовеста Карнобатлова в контекста на българската вокална школа. София: Димат Омега Мебел. 2022.стр.126

²³ Маргарита Баснарова-Атанасова. Методологията на Благовеста Карнобатлова в контекста на българската вокална школа. София: Димат Омега Мебел. 2022.стр.127

Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на психическата си настройка по време на пеенето, тъй като това значително подобрява изпълнението. Арията се изпълнява не само с тялото, но и чрез съзнанието. Всички научени вокални техники първоначално се обработват от мозъка чрез мисловен анализ, след което съзнанието изпраща инструкции към различни части на тялото за изпълнение. В този смисъл съзнанието е психиката.

Проф. Илия Йосифов е привърженик на непрестанната висока позиция на звука, което подпомага изглаждането на прехода: „Високата певческа линия или отделната височина трябва да бъдат преодоляни без усилие, леко и просто, като че отгоре... За целта е нужно мислено да се насочим към много по-висок тон от този, който предстои да атакуваме. Чрез тази психологическа настройка и най-високият тон може да се атакува с лекота, с необходимата „резерва"... Чувството, че най-високият тон във фразата е само основа към друг още по-висок, подпомага създаването на „резерва". Такова мислене можем да наречем „перспективно". Същата необходима психофизиологична настройка се постига, когато всеки тон се атакува като че ли отгоре, като че ли слиза към него от друг, по-висок тон. Такова психическо състояние допринася за по-ефективното изпълнение на певеца.

2.4 Изграждане на сценична убеденост при изпълнение

В сравнение с други вокални творби, оперните арии изискват по-ярко очертани персонажи. Това налага изпълнителят да се потопи в музикалния контекст, да изгради сценична убеденост, и чрез гласова интерпретация и актьорска игра да пресъздаде личностните характеристики и емоционалните реакции на героя в различни ситуации.

Още от звучането на прелюдията, изпълнителят трябва да се превъплъти в музикално създадената атмосфера, да се превъплати предварителн във вътрешния свят на героя и да развие сценична убеденост. Под "сценична сигурност" се разбира способността на певеца напълно да се идентифицира с персонажа от творбата. Това се постига чрез задълбочен анализ на вокалната техника, изучаване на партитурата, изследване на характера на героя, в комбинация с акомпанимента по време на изпълнение, и използване на гласови нюанси, съответстващи на ролята. Само при наличие на тази убеденост изпълнителят може да се ангажира изцяло с ролята и да предизвика емоционална връзка със зрителя.

2.5 Сценично изпълнение при пеенето

Начинът, по който изпълнителят представя сценичните елементи по време на изпълнението, се определя от емоционалното съдържание, пренесено в самото произведение. Тези сценични изразни средства представляват естествено продължение на музикалната творба, носещо в себе си динамични контрасти и емоционална изразителност, като същевременно служат за външно проявление на вътрешните преживявания на певеца.

Актьорското майсторство е неразделна част от вокалното изпълнение. Чрез целенасочено използване на телесната експресия на сцената, изпълнителят може да предаде визуално промените във вътрешните си емоционални състояния към публиката. Едно майсторско сценично представяне има способността да превърне емоционалният заряд на цялостното произведение в по-живо и убедително изживяване.

В случая с арията "Любовта вечно живее", чиято емоционална палитра включва многобройни нюанси, се изисква изключително висока степен на сценична изразителност от изпълнителя. Сложната динамика на творбата поставя сериозни изисквания към способността за преминаване между драматични и лирични епизоди, което я превръща в истинско изпитание за артистичните умения на певеца.

3.Вокален анализ на дуета „Чакай ме, любими мой“

В операта „Планината Имей“ има още един дует „Чакай ме, любими мой“, който се радва на изключителна популярност. Ще бъде направен анализ на вокалната линия на героя Лин Шейх в този дует.

Дуетът се изпълнява от героите Лин Шейх (тенор) и Хайтан (сопран). Появява се в четвърто действие на операта. Сюжетният контекст на произведението е следният: врагът често нахлува, а войниците са на път да заминат на фронта. В навечерието на битката, Лин Шейх и Хай Тан имат кратка среща, по време на която, в диалог, изпълнен с копнеж и вяра, се ражда този дует. Това е техният обет един към друг в несигурността между живота и смъртта, израз на увереност в победата и дълбоко желание за бъдещо събиране.

Заклучение

Темата на докторантския ми труд е анализ на приноса на композитора Луан Кай за развитието на китайската национална опера. В изследването се проследява развитието на операта „Планината Имей“ на Луан Кай, като специално внимание се обръща на тенора Лин Шън и неговата ария „Любовта вечно живее“.

За да анализирам приноса на композитора Луан Кай, представям и разглеждам неговата личност. Затова представям личната и семейна биография на Луан Кай, неговите музикални произведения и постижения. Анализирам характеристиките и новаторството в музикалното му творчество, неговите оперни композиции, приноса му в музикалното образование, както и влиянието на неговите музикални творби върху социалната и културната среда.

От този анализ стигам до извода, че тъй като Луан Кай е израства в семейство с богата музикална атмосфера – баща му е композитор на народна опера – още от малък той е дълбоко повлиян от музиката на баща си, особено в областта на народната музика. Започва да получава систематично музикално образование още от ранна възраст и по-късно учи в престижна музикална академия. Следователно, благодарение на влиянието на семейството и на непрестанното обучение, Луан Кай полага стабилна основа за по-късния си успех в

създаването на национална опера и за приноса си в развитието на този жанр.

За да се анализира приносът на Луан Кай за развитието на китайската национална опера, е необходимо да се познава състоянието на самото развитие на китайската национална опера. Поради тази причина направих кратък преглед на развитието на китайската национална опера – от нейното възникване до настоящето, както и анализ на съществуващите проблеми в съвременните национални оперни произведения. Освен това предложих конкретни мерки за усъвършенстване, с цел по-добро развитие на китайската национална опера.

От този анализ стигам до следния извод: въпреки че през последните години китайската национална опера се развива бързо, повечето съвременни произведения страдат от липса на иновативност и не съдържат в достатъчна степен същностните елементи на народната музика. Затова считам, че:

- За да се развива по-добре националната опера, тя трябва да се съчетае с характерните черти на съвременната епоха, като се стреми към оптимизация и усъвършенстване.

- Необходимо е да се търси новаторство и да се постигне синтез между традиционното и съвременното.

- Трябва да се изгради платформа за културен обмен и сътрудничество, която да осигури по-благоприятни условия за развитието на националната опера.

Операта „Планината Имей“ е едно от най-успешните произведения на композитора Луан Кай в жанра на националната опера. В изследването си извършвам цялостен анализ на това оперно произведение. Представям фона и творческия процес около създаването на операта, правя конкретен анализ на нейните творчески особености и иновации, разглеждам мястото на операта „Планината Имей“ в историята на китайската национална опера и нейното влияние върху развитието на жанра. В заключение, въз основа на успеха на операта „Планината Имей“, изложих своите размисли относно бъдещата посока на създаване на национални опери.

От тези изводи стигам до заключението, че операта „Планината Имей“ е военна драма, базирана на реална история, в която композиторът Луан Кай постига множество иновации и синтези в музикалната композиция. Сред тях се открояват:

- Творчески модел, основан на музиката като ядро, с интегрирани локални народни песни.

- Вдъхновение от местни театрални традиции (регионална опера), успешно вплетени в музикалната тъкан.

- Използване на китайски народни инструменти за акомпанимент.
- Съчетава техники от белкантото с традиционни китайски вокални стилове.
- Интеграция на елементи от мюзикъла.
- Иновативна форма на речитатив.

Тези нововъведения и творчески пробиви превръщат операта „Планината Имей“ в образец и класика на съвременната китайска национална опера, както и в съвременно тълкуване на националния дух. Операта оказва силно въздействие както върху обществото, така и върху образованието:

- Помага на обществото да си припомни историческите събития, като засилва социалното единство чрез формата на националната опера.
- Чрез сливане и иновация на традиционната народна музика променя естетическата перспектива на публиката, подобрява нейната способност да възприема формата на националната музикална опера и предлага нови идеи за традиционното музикално образование.

Въз основа на успеха и широкото влияние на операта „Планината Имей“, след анализ на причините за този успех, стигам до следните изводи относно създаването на китайски национални опери:

- Те трябва да черпят вдъхновение от народната музика и народните истории.

- Необходимо е изграждането на системна естетическа система с ориенталски облик.

- Да се насърчава многообразието и иновацията.

- Да се обръща внимание на обучението на таланти и изграждането на силни творчески екипи.

- Да се поставя акцент върху маркетинга и изграждането на бранд идентичност.

- Създаването трябва да се разглежда от гледна точка на културното разпространение и възприятието от страна на публиката.

Персонажът Лин Шейх в операта „Планината Имей“ е главния мъжки герой, а неговата ария „Любовта вечно живее“ е най-известната ария в цялата опера. Анализирах образа на Лин Шейх от различни гледни точки, разгледах музикалния му облик и драматичното напрежение, което носи, както и начина, по който той възпелства националния дух. Направих сравнително изследване между Лин Шейх и персонажи от други опери.

Въз основа на този анализ стигам до следните заключения:

- Лин Шейх е предан и любящ съпруг, изпълнен с дълбоки чувства и вяност; той е млад човек с чувство за отговорност и пламенен

идеализъм, както и смел и безстрашен боец срещу японската инвазия.

- Музиката на Лин Шейх подчертава неговата смелост и решителност, като смесените ритми в композицията създават силно драматично напрежение.

- Съдбата на Лин Шейх е тясно преплетена с тази на нацията; любовта му към семейството и предаността към родината се обединяват в хармонично единство.

- Неговият образ носи в себе си духа на „Имей“.

Въз основа на всички горепосочени анализи и обобщения направих изводите си относно приноса на композитора Луан Кай за развитието на оригиналната китайска национална опера. Заключение, до което достигнах, е следното:

Като емблематична фигура в съвременното създаване на китайска национална опера, композиторът Луан Кай, чрез произведения като „Планината Имей“, преодолява традиционния модел на създаване на национална опера и постига иновативни пробиви в различни аспекти. Неговият творчески опит не само предлага модел за настоящото композиране на национални опери, но също така дава насоки за бъдещото развитие на китайската национална опера.

В аспекта на творческата концепция:

- Луан Кай постига задълбочено и систематизирано предварително проучване още преди започването на композиционния процес, като установява нов стандарт за подготовителната работа в бъдещото създаване на опери.

- Той преосмисля и преформулира стандартите за патриотични (главнотематични) сюжети, отваряйки нов път за интерпретация на такива теми.

В аспекта на композиционната техника:

- Луан Кай постига сливане между традиционни и съвременни елементи, предоставяйки посока за бъдещото създаване на национални опери.

В аспекта на разпространението и популяризацията:

- Операта „Планината Имей“ придобива определена популярност в платформите за кратки видеа, което представлява нова форма на дигитално разпространение и вдъхновява идеята, че бъдещото популяризиране на операта може да се осъществява както онлайн, така и в театрална среда.

В аспекта на музикалното образование:

- Няколко арии от операта „Планината Имей“ вече са включени като вокални учебни материали в музикалните академии. Моделът на

композирани, използван в тази опера, се превръща във важен пример за изследване на техниките за създаване на национални опери и в бъдеще може да послужи като образец за младите композитори.

Приноси на изследването

1. Настоящото изследване анализира приноса и цялостното творчество на изтъкнатия композитор Луан Кай за развитието на оригиналната китайска национална опера.

2. Чрез цялостен анализ са изведени иновационните елементи и факторите за успеха на известната му опера „Планината Имей“.

3. Формулирано е значението и влиянието на творчеството на композитора Луан Кай върху китайската национална опера.

4. Чрез изводи за състоянието на развитието на китайската национална опера са посочени настоящите ѝ недостатъци. Предимствата в творчеството на Луан Кай и успешните елементи в неговите произведения, са подчертани. Предложени са обосновани препоръки за бъдещото на национални опери.

5. Дисертационният труд може да послужи като референтна стойност за бъдещото изследване на китайски национални опери.

6. Изследването допринася за насърчаване на иновацията и популяризирането на китайската национална опера и запознаването на китайското оперно изкуство пред европейската публика.

Публикации

1. Статията „Анализ на някои особености на оригиналната китайска национална опера от гледна точка на китайската опера

„Планината Йеменг“ (297)“ на Докторантските четения 2023 (17–18 май 2023) в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

2. Статията „Основни характеристики, роля и значение на героя Лин Шън в китайската опера „Планината Йеменг““ в електронното издание „Музикален логос“ (ISSN 2534-8973) през януари 2025 г.

(<https://galerianadumite.bg/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%8%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd/>)

Библиография

1. Маргарита Баснарова-Атанасова. Методологията на Благовеста Карнобатлова в контекста на българската вокална школа. София: Димат Омега Мебел, 2022
2. Карапетров, К. Вокална методика. София: Музика, 1990.
3. Йосифов, И. Трудният път към голямото певческо изкуство. 1988.
4. Джън Ю, Съ Съ. Познанието и разпространението на китайската народна опера в контекста на интернационализацията [С]. – Във: Културна индустрия, 2023.
5. Ло Дай. Размисли относно иновативното развитие на китайската народна опера в контекста на новата ера [J]. – Във: Стил на утрешния ден, 2024.
6. Шън Мей. Академични перспективи за развитие в изследването на китайската народна опера [J]. – Във: Списание по съвременна китайска литература, 2022.
7. Чън Шаоцун. Изследване на артистичните характеристики и иновации в развитието на китайската народна опера [J]. – Във: Дом на драмата, 2024.
8. Лю Хунвей. Нови насоки в развитието на китайската народна опера – наблюдения от операта „Планината Имей“ [J]. – Във: Китайска опера, 2024.

9. Ли Дзин. Размисли върху развитието на китайската народна опера [J]. – Във: Наблюдения върху литературата и изкуството, 2021.
10. Луан Кай. Селекция от вокални произведения в стил „нов неокласически фолклор“ – Юншуйдуан [M]. – Във: Народно музикално издателство, 2021.
11. Ма Мън. Анализ на вокалните произведения на Луан Кай – с пример „нов неокласически фолклор“ [J]. – Във: Гласът на Хуанхъ, 2020.
12. Чън Люцзян. Създаване и изпълнение на вокални произведения в стила „нов неокласически фолклор“ [J]. – Във: Музикално творчество, 2023.
13. Чън Лили. Музикален стил и анализ на изпълнението на новите художествени песни на Луан Кай [D]. – Във: Шанхайски педагогически университет, 2020.
14. Ян Яо. Анализ на изпълнението на вокалните произведения на Луан Кай [D]. – Във: Университет Хънан, 2021.
15. Ван Фей. Композиторски стил и вокална интерпретация на три вокални произведения на Луан Кай [D]. – Във: Университет Цюфу, 2019.
16. Ван Сяолу. Изследване на композиционния стил и изпълнението на вокалните произведения на Луан Кай [D]. – Във: Северозападен педагогически университет, 2016.

17. Ло Уанли. Анализ и изпълнително изследване на многопластовия стил в „новите художествени песни“ на Луан Кай [D]. – Във: Педагогически университет Дзянси, 2016.
18. Уан Юхъ. История на съвременната китайска музика [М]. – Във: Пекин: Народно музикално издателство, 2021.
19. Лю Айджън. Ретроспекция и размишления относно посоката на развитие на китайската народна опера [J]. – Във: Нови звуци на Юефу (Журнал на Шенянската музикална академия), 2009.
20. Дзю Цзихун. Естетическо изграждане на сценичното изкуство в китайската народна опера [J]. – Във: Музикално изкуство (Журнал на Шанхайската музикална академия), 2023.
21. Цяо Банли. Трите естетически опорни точки на сценичното изкуство в китайската народна опера [J]. – Във: Журнал на Нанкинската академия за изкуства, 2023.
22. Ли Данян. Кратки размишления върху сценичното изкуство в китайската народна опера [J]. – Във: Светът на писателите, 2022.
23. Хуан Хуан. Анализ на сценичното изкуство в класически откъси от китайската народна опера [J]. – Във: Домът на театъра, 2022.
24. Джан Пън. Влиянието на китайската народна опера върху преподаването на вокал в Китай [J]. – Във: Северна музика, 2020.
25. Дзю Цзихун. Моето мнение по някои настоящи въпроси на народната опера [J]. – Във: Изследвания на музикалната култура, 2020.

26. Хуан Джао. Изследване на въпроса за популяризацията и развитието на оперното изкуство в Китай [J]. – Във: Домът на театъра, 2016.
27. Гъ Шаодун. Изграждане на артистичния образ и вокален анализ на героя „Лин Шейх“ в операта „Планината Имей“ [D]. – Във: Университет Янан, 2023.
28. Дзоусяодан. Националният дух, въплътен в народната опера [J]. – Във : Съчуанска драма, 2019.
29. Ли Фанчин. Размисли за предаването и популяризирането на народните песни от Имен [J]. – Във : Избрани радио песни, 2010.
30. Шън Мей. Строителството на народната опера и развитието на съвременната китайска оперна култура [J]. – Във : Академични изследвания, 2019.
31. Ван Лин. Кратък анализ на артистичните особености и теми в създаването на китайската народна опера [J]. – Във : Домът на театъра, 2019.
32. Ян Дзюнин. Историко-културният произход на духа на Имей [J]. – Във : Вестник на Шандунската академия за социализъм, 2020.
33. Жен Ю. Анализ на изпълнението на арията за тенор „Любовта вечно живее“ от голямата народна опера „Планината Имей“ [J]. – Във : Артистична критика, 2021.
34. Джао Лин. Екипът на операта „Планината Имей“ отново посещава

- революционните земи и преживява духа на Имон – със сълзи разказват историята на завръщането у дома [N]. – Във : Дажун Жибао, 2019.
35. Дзю Цзихун. Естетически очерк върху оперното изкуство [M]. – Във: Хъфей: Издателство на Анхуейската художествена литература, 2003.
36. Ли Сяоър. Изкуството на пеене във вокалната народна музика [M]. – Във: Чанша: Издателство на Хунанската художествена литература, 2001.
37. Ли Лин. Размисли върху изкуството на пеенето [M]. – Във: Шанхай: Издателство на Шанхайската художествена литература, 1980.
38. Цю Яджоу. Теоретично изследване и практика на вокалното изкуство в китайската опера [M]. – Във: Джънджоу: Издателство на Университета в Хенан, 2009.
39. Джан Хуадан. Начално изследване на изграждането на образа на героя „Ся Хъ“ в народната опера „Планината Имей“ [D]. – Във: Университет Нинся, 2021.
40. Ян Уей. Анализ на изпълнението на арията „Любовта е вечна“ [D]. – Във: Педагогически университет Гуанси, 2021.
41. Джу Юнин. Анализ на изпълнението на певческите фрагменти на героя Лин Шейх в операта „Планината Имей“ [D]. – Във: Педагогически университет Шандун, 2021.

42. Хуан Циен. Практика и изследване върху „певческото многообразие“ във вокалното изкуство на китайската народна музика [D]. – Във: Китайска музикална академия, 2018.
43. Уей Юндун. Изследване на културата в антифашистката база Имей [D]. – Във: Университет Шандун, 2008.
44. Чън Тин. Анализ на стила на изпълнение на народните песни от Линъи [D]. – Във: Централен университет за националностите, 2006.
45. Чън Лихуа. Изследване на революционната култура на Имен и нейното развитие [D]. – Във: Университет Шандун, 2008.
46. Джан Дзъ. Изследване на певческите фрагменти на героя Лин Шейх в операта „Планината Имей“ [D]. – Във: Педагогически университет Цюфу, 2021.
47. Ю Дзъчао. Анализ на образа и основните арии на героя Лин Шън в операта „Планината Имей“ [D]. – Във: Педагогически университет Чунцин, 2021.
48. Сю Фънхао. Изграждане на образа и анализ на основните арии на героя Лин Шейх в операта „Планината Имей“ [D]. – Във: Педагогически университет Юнан, 2022.
49. Хъ Хуей. Изграждане на образа и изследване на изпълнението на основните арии на героя Сун Дзюлун в операта „Планината Имей“ [D]. – Във: Педагогически университет Дзянси, 2021.

50. Ся Хаожан. Музикални характеристики и анализ на изпълнението на избрания фрагмент „Тази добрина не може да бъде изплатена“ от операта „Планината Имей“ [D]. – Във: Педагогически университет Хъбей, 2022.
51. Ю Дзявей. Музикални характеристики и анализ на изпълнението на арията „Любовта вечно живее“ на героя Лин Шейх в операта Имоншан [D]. – Във: Педагогически университет Шанхай, 2020.
52. Уан Уанъи. Нека ариите от националната опера се разнесат по световната сцена [N]. – Във: Уенхуей бао, 2024.
53. Дун Дзян. Кратко обсъждане на драматизма [J]. – Във: Изкуство на театъра, 2003.
54. Джан Дзюнцин. Анализ на оперна музика [M]. – Във: Пекин: Висше образователно издателство, 2002.
55. Цян Юан. Въведение в операта [M]. – Във: Шанхай: Шанхайско музикално издателство, 2003.
56. Джън Дзълин. Обучение по езика на пеенето [M]. – Във: Пекин: Народно музикално издателство, 1996.
57. Гу Тунфан. Форма и анализ на музикални произведения [M]. – Във: Нанкин: Университетско издателство на Нанкинския педагогически университет, 2000.
58. Фан Джъно, Фан Гъ. Основен учебник по анализ на музикални произведения [M]. – Във: Чунцин: Издателство на Югозападния

педагогически университет, 2005.

59. Чън Шуан. Изследване на акомпанимента на пиано към избрани фрагменти от националната опера Имоншан [D]. – Във: Шандунската академия на изкуствата, 2020.

60. Джан Сяолан. Пътуващият Забранен град [N]. – Във: Китайски културен вестник, 2002.

61. Хоу Късин. Изследване на полистилистичните характеристики на вокалните произведения на Луан Кай [J]. – Във: Домът на театъра, 2018.

62. Ван Дзъсюен. Произход и развитие: Размисли за еволюцията на китайската национална опера (2010–2021) [D]. – Във: Педагогически университет Гуанси, 2022.

63. Сие Дун. Националната опера Имоншан: Художествената практика на иновативната драматургия [J]. – Във: Човешки свят, 2020.

64. Джай Юекуън. Драматичното изразяване на музикалната естетика – рецензия на националната опера Имоншан [J]. – Във: Съчуански театър, 2023.