РЕЦЕНЗИЯ

От доц. д-р Гергана Руменова Петкова

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“

по професионално направление

2.1. филология (японска литература и култура),

на тема „ОТРАЖЕНИЕ НА ШИНТО И БУДИЗМА В ПИЕСИТЕ НА СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО НО“,

представен от ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

Людмила Кирилова Илиева е зачислена в редовна форма на докторантура със заповед № РД 20-299 от 03.02.2016 г., по професионално направление 2.1. Филология (Японска литература и култура), с научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“. В периода на своята редовна доктурантура, докторантката е положила успешно шест изпита с отлични оценки и е изпълнила всички заложени задачи по индивидуалния си план за работа. Със заповед № РД 20-613 от 06.03.2019 г. Людмила Кирилова Илиева е отчислена с право на защита.

В изпълнение на изискванията според Закона за висшето образование, Правилника за прилагането на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“, докторантката Л. К. Илиева е представила дисертационен труд и е изпълнила всички формални изсквания. За настоящата процедура е предоставила пълна и изрядна документация.

Както може да се види от професионалната й автобиография, Л. Илиева е завършила успешно бакалавърска програма по специалност „Кино и ТВ режисура“ в Нов български университет. Тази образователна степен и уменията придобити в периода на следването със сигурност изиграват важна роля за избора й на тема за настоящия дисертационен труд и са част от факторите, които благоприятстват успешната реализация на подобно изследователско начинание.

През 2001 г. Л. Илиева придобива образователна квалификационна степен „магистър“ по специалност „Религиознание“, със специализация „Сравнително религиознание“ в Нов български университет. Новото научно поприще също допълва базата, върху която кандидатката разработва впоследствие научно-изследователските си интереси, които прилагат религиозно-философската интерпретация за анализ на пиесите за сценично изкуство от източноазиатската традиция, каквото е театър Но.

Наред с професионална реализация в областта на киноизкуството (директор на дирекция Игрални филми, Бояна; изпълнителен продуцент и директор на филмови продукции), Л. Илиева се квалифицира и в областта на йога-науката (BYB, Индия), като впоследствие работи на хонорар към International School Verdala в Малта и като лектор на свободна практика в България. От 2016 г. започва да работи като хоноруван преподавател в катедра „Езици и култури на Източна Азия“ (от 2018 - катедра Японистика) към Факултет по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Провежда редовни занятия по избираемата дисциплина „Японско кино“ от бакалавърската програма на катедра Японистика. Трябва да отбележим, че този курс се радва на изключителна популярност сред студентите не само от БП Японистика, но и от други сродни специалности. Местата за него ежегодно се ревизират с цел да поберат нарастващия брой на желаещите да го запишат. Л. К. Илиева активно участва в академичния живот, дава своя сериозен принос за няколко научни проекта на Катедра Японистика (включително два международни), организира публични лекции по теми, свързани с японското киноизкуство, работи интензивно със студентите за по-добрата им професионална квалификация.

За настоящата процедура Л. Илиева представя пет статии и една монография, които са по темата на дисертационния й труд и представляват естествени етапи от развитието на научното изследване. Три от тях са свръзани с осмислянето на духовните традиции и връзката им с реалността („За влиянието на шинто и дзен върху хайку“; „Дзен-будизъм – духовност, религия, морал“; и „Причини за и следствия от приемането на чуждите духовни традиции“). Останалите три са свързани с театър Но (монография *Маската като метафора в духовното пространство на сценичното изкуство Но в Япония*; статия върху монографията с идентично заглавие и статията „Театър Но“).

Представеният за защита дисертационен труд на тема „Отражение на Шинто и Будизма в пиесите на сценичното изкуство Но“ се състои от увод, три глави, заключение, изведени приносни моменти, библиография със 161 източника (на български, руски, английски и френски езици) и 4 приложения.

В уводната част Л. Илиева ясно очертава актуалността на темата, обекта на изследването, научните задачи и приложените изследователски подходи (ДТ, стр. 6-8), които са надлежно отбелязани и в Автореферата (АР, съответно на стр. 6-7). Що се отнася до акуалността на темата, като японист мога да заявя, че необходимостта от изследавне на сценичното изкуство Но, като част от цялостното културно наследство на Япония е особено осезаема. Причина за това е активната политика на Япония за разпространение зад граница именно на духовното и културно наследство. Този акт естествено води до популяризиране на японските изкуства, последвано от „глад“ за повече информация, и което е по-важно – за повече разяснения и интерпретации на различните форми изкуство пред западната публика, каквато се явяваме за японците и ние, българите.

От друга страна засилването на присъствието на азиатската духовност в България (и на Балканите) е факт от последните години, който не можем да подминем. Нарастна броят на културните институти от източноазиатския регион, многобройни са и публичните мероприятия, както и присъствието на новини, свързани с Източна Азия в медийното пространство. В този ред на мисли, с научните си изследвания Л. Илиева отговаря на една тенденция в българското общество да се интересува от и да търси повече дълбочина в източноазиатските културни и духовни послания.

Л. Илиева определя като обект на изследването „пиесите йокьоку като рефлексия на естетическата парадигма на Иинто и Будизма“ (ДТ 6, АР 6), а предмет на изследването са „аспектите на творческото мислене на японците“, комплексни повлияни от верската система (ДТ 7, АР 6). Докторантката оформя пет задачи (ДТ 7, АР 6-7). Основната теза на изследването Л. Илиева формулира така: „В контекста на традицонната японска естетика, повлияна от шинто и будизма през средновековието, пиесите йокьоку са творческа проекция на това влияние като оригинално съчетание на митологични представи, фолклорни елементи и аспекти на будистката духовност“ (ДТ 7-8, АР 7).

За да аргументира своята теза и да изпълни научните задачи Л. Илиева дисциплинирано и постъпателно структурира научното си изследване. Още в уводната част представя основните термини и тяхното съдържание, а именно Но, йокьоку, шинто и будизъм и прави преглед на основната научна книжнина по темата. В сбития формат на този преглед докторантката успява да включи всички ключови автори и изследвания, като отдели подобаващо място и на приносите на българската японистична школа в изследваната област (ДТ 8-13).

В глава Първа Л. Илиева представя двете религиозно-философски системи на шинто и на будизма, с цел да проследи тяхното влияние върху творческото мислене на японците. Докторантката обобщава духовните инструменти, чрез които шинто-традицията успява да съхрани и предаде на следващите поколения ценностите си и да ги изобрази чрез изкуствата, а именно – вяра и приемане (ДТ 24). С помощта на фолклорни илюстрации, препратки към митологията и ритуалността на шинто, Л. Илиева успява убедително да ни представи „местната почва“, върху която се развива творческото мислене на японците.

Глава Първа продължава с въведение в аспектите на будисткото влияние върху творческото мислене, като особен акцент пада върху дзен-будизма. Докторантката проследява поетапното проникване на будистката философия в ежедневието и в мисленето на японците.

Важно място в глава Първа заема осмислянето на двуединството на шинто и будизма, който синкретизъм води до създаване на своеобразна „естетическа платформа“ (ДТ 40). С проследяването на влиянието на даоизма и конфуцианството, докторантката „дорисува“ условията за стимулиране на творческия потенциал на японското общество.

В края на глава Първа докторантката представя резултатите от проведени интервюта и теренни проучвания, за да даде актуална справка за мястото на верските системи и сценичното изкуство Но в живота и мисленето на съвременните японци. Изключително интересно е интервюто с Но-актьора Диего Пелечия, както и обобщените отговори на съвременни но-актьори. Значимостта на този подход се състои в това, че общността на но-актьорите е затворена и коментирането на самото изкуство (което е и форма на духовна практика) не се препоръчва. Така Л. Илиева успява да ни въведе в едно затворено общество, за да можем с повече плътност да разберем особеностите на актьорската професия в Но и спецификата на творческия процес в Но.

Интересни са и теренните проучвания сред местното население по отношение на верските системи, които докторантката представя (ДТ 51-59). Сред изводите от анкетното проучване бих искала да откроя забелязаната тенденция по-младото поколение да прави избори, които го приобщава към външния свят, а по-възрастното – избори, свързани със стремежа да се запазят традициите и историческата памет (ДТ 58).

Глава Втора е посветена на самите пиеси йокьоку и тук се концентрира основна част от приноса на това изследване. Пиесите йокькоу не са изследавни в България до този момент, а осмислянето им през призмата на комплексното влияние на шинтоизма и будизма е приносно и извън пределите на страната ни.

Л. Илиева представя първо особеностите на сценичното изкуство Но, като се уповава на научните открития на видни изследователи на Но като Анарина и Цигова. След необходимото въведение в спецификата на това изкуство, Илиева преминава към същностно изследване на идейните и композиционни особености, както и жанровата палитра на пиесите йокьоку. Централно място в глава Втора заемат три под-глави, посветени съответно на влиянието на шинтоизма и на будизма върху йокьоку, както и разгръщане на самия анализ на сюжетните линии. Като представя сюжети от различни тематични цикли, докторантката проследява влиянието на шинтоизма и будизма. В тази част бих препоръчала на докторантката да засили още анализационната част, като добави допълнително конкретни примери, които да онагледят връзката между йокьоку и духовните практики на шинтоизма и будизма. Тук количеството би могло да добави още приноси към качеството на анализа.

В глава Трета Л. Илиева се концентрира върху естетическите аспекти на йокьоку и в частност на актьорското изпълнение. Важен принос в световната японистика е сравнителният анализ между актьорските техники на Дзеами и на Михаил Чехов. Такъв паралел се прави за първи път и по моя преценка представлява много убедително и важно изследване, което може да послужи за отправна точка на множество бъдещи изследвания както от самата докторантка, така и от други изследователи на актьорския творчески процес. Препоръчвам да се популяризират изводите от това изследване, както и самото изследване не само в България, но и в чуждестранни научни издания.

Напълно съм съгласна с оформените от докторантката приноси и приносни моменти и считам, че трудът показва задълбочени познания, научна дисциплина, ясна мисъл, академичен морал и целенасочени изследователски усилия. Поставените цели и задачи са изпълнени, основната теза е аргументирана качествено. Представеното научно изследване има всички необходими качества на дисертационен труд за придобиване на онс „доктор“ и въз основа на цялостната оценка върху дисертацията, публикациите, академчината дейност и изпълнението на всички останали формални изисквания според закона и правилниците, предлагам на научното жури да оформи предложение за Факултетния научен съвет, за присъждане на онс „доктор“ по професионално направление 2.1. филология (японска литература и култура) с научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“ на ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ИЛИЕВА.

05.06.2019 г., София

