

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Веселин Иванов Койчев, ПУ „Паисий Хилендарски“,

на материалите, представени за участие в конкурс

за заемане на академичната длъжност „доцент“

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

по: област на висше образование 8. *Изкуства*

професионално направление 8.4 *Театрално и филмово изкуство* (Актьорство за драматичен театър)

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 39 от 02.05.2023 г. и в интернет страница на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за нуждите на катедра „Естетическо възпитание“ към Педагогически факултет, като кандидати участват: д-р Красимира Цветанова Иванова от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, София и гл. ас. д-р Петър Запрянов Одажиев от БАН, София.

Общо представяне на процедурата и кандидатите

Със заповед № РД-21-1417 от 30.06.23 г. и заповед № РД-21-1470 от 12.07.23 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ по област на висше образование 8. *Изкуства*, професионално направление 8.4. *Театрално и филмово изкуство* (Актьорство за драматичен театър), обявен за нуждите на катедра „Естетическо възпитание“ към Педагогически факултет.

За участие в обявения конкурс са подали документи следните кандидати:

1. Д-р Красимира Цветанова Иванова от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, София;
2. Гл. ас. д-р Петър Запрянов Одажиев от БАН, София.

Кандидатът д-р Красимира Цветанова Иванова е приложила 1 дисертационен труд, 1 статия публикувана в научно издание, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, 6 статии публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата, 7 реализирани авторски продукти в областта на изкуствата, 4 реализирани кратки авторски продукти в областта на изкуствата, 2 поддържащи творчески изяви, 3 цитирания в специализирани издания в областта на изкуствата, 6 рецензии за реализирани авторски продукти в областта на изкуствата, 4 участия в национални художествено-творчески проекти, 9 участия в международни художествено-творчески проекти, 1 ръководство на национален художествено-творчески проект, 4 ръководства на майсторски класове, 14 творчески изяви в майсторски класове, 4 награди от национални професионални форуми и организации. Представени са и документи (във вид на препоръки от преподаватели в НАТФИЗ и студенти)

в подкрепа на личните ѝ организационни качества, знанията и уменията за художественотворческа, изследователска и преподавателска дейност и др.

Кандидатът гл. ас. д-р Петър Запрянов Одажиев е приложил 2 дисертационни труда, 1 хабилитационен труд - монография, 1 монография която не е представена като основен хабилитационен труд, 19 научни статии. 8 от тях са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, 2 статии са публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата, 6 реализирани авторски продукти в областта на изкуствата, 2 реализирани кратки авторски продукти в областта на изкуствата, 2 цитирания в монографии и колективни токове с научно рецензиране, 13 рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви специализирани издания в областта на изкуствата, 2 ръководства на национален художествено-творчески проект, 3 ръководства на майсторски класове, 3 награди от национални професионални форуми и организации, 4 награди от международни професионални форуми и организации. Не се рецензират 6 научни труда които не са включени в конкурса за доцент. Представил е и документи (във вид на служебни бележки и справки) за доказване на трудов стаж, научно-изследователска, художествено-творческа дейност и др.

Обща характеристика на дейността на кандидатите:

1. Кандидатът д-р Красимира Цветанова Иванова учи и завършва през 1991-1995 Профилирана гимназия "Проф. В. Златарски", профил „Английски език и литература“; 1995-2000 СУ Св. Кл. Охридски”, Философски факултет - Бакалавър по „Културология“ и „Магистър по „Интеркултурен диалог“; 2000-2003 НБУ, Магистърски факултет - Магистър по „Режисура за драматичен театър“; 2002-2006, НАТФИЗ "Кр. Сарафов", Факултет "Екранни изкуства" - Бакалавър по „Драматургия“; 2007-2009 - Магистър по „Филмово и телевизионно изкуство“; 2011-2014 Факултет "Сценични изкуства" - Доктор по „Театрознание и театрално изкуство“.

По време на обучението си работи за повишаване на професионалната си квалификация: 2002-2004 в Младежка театрална формация "Юния" - режисьор; 2003 НАТФИЗ "Кр. Сарафов" – сценарист; 2004 БНТ София забавно предаване "Шаш" - сценарист; 2005 Народен театър „Иван Вазов“ - асистент режисьор на Леон Даниел; 2006-2010 22-ро СОУ "Г. С. Раковски" - ръководител на „Студия за аудио-визуални изкуства“. Трябва да се отбележи, че Красимира Иванова е носител на специална грамота от училището за заслуги в преподаването. За качеството на работата ѝ говори фактът, че сред тогавашните ученици, играли главни роли, има вече професионални режисьор, актьори и вокален изпълнител.

От 2010-2023 работи в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, като специалист международно сътрудничество, работа по проекти, експерт „Международна дейност“, гост-преподавател, асистент по дисциплините „Основи на драматургията“, преподавател на чуждестранните студенти по програма „Еразъм“, „Театрална драматургия“, „Драматургия за музикално-сценични форми“, „Модерна драматургия“, „Основи на екранната режисура“. Успоредно с преподавателската, развива и сериозна организационна, проектна и художествено-творческа дейност. Оказва съдействие за участието на студенти и преподаватели и филми на различни фестивали; за организация и PR на международни събития, уъркшопи, семинари, конференции; организатор на 3 издания на Международен студентски филмов фестивал „Ранно пиле“, изготвя сценарии и режисура на някои от церемониите по откриване и закриване

на фестивала. Участва в поредица международни проекти, в проект по създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текст и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Работи по проекта на МОН „Студентски практики“ - фаза 2“. Сценарист, аниматор, ментор е на подготовка и заснемане на късометражни филми по проект на МОН „Училище без насилие“. Работи по редица проекти някои от които печелят и награди!

Работи и в Национален музикален театър „Стефан Македонски“, в продуцентска компания Фул Муун Улф и като член на жури в детската „Киномания“ 22-23.

Преминава през допълнителната квалификация на десетки уъркшопи и семинари сред които: Уъркшоп по куклена драматургия (НАТФИЗ 2006 г., с Лиляна Бардиевска - Полске, Уъркшоп ”Изучаване на чужд език чрез театрални техники“ с Джампиеро де Кристофаро от Неапол, участие в Семинар ”Метода“ на проф. Михаил Н. Чумаченко от ГИТИС в НБУ, посветен на съвременните подходи към Чехов и на най-новите приложения на метода на Станиславски при обучението и работата с актьори (2014 г.), Уъркшоп „Предметът и как да си служим с него“ (по методите на Тадеуш Кантор, в НАТФИЗ) с Тереса Велминска и Анджей Велмински, Уъркшоп, семинар и курс „Социално документално кино“ с Мира Нягулова, от САЩ и Канада, Уъркшоп, семинар и курс ”Писане и редактиране на сценарий, метод за режисиране на филма” с израелския драматург Арик Каплун; „Грим за специални ефекти” семинар със световно признатата специалистка Лидия Милинкович от Сърбия и мн. др.

2. Кандидатът гл. ас. д-р Петър Запрянов Одажиев учи и завършва през 1987-1992 Държавна Музикална Академия, образователно-квалификационна степен магистър, Оперно пеене; 1993-1998 НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, образователно-квалификационна степен „магистър“, Филмова и телевизионна режисура; 2012 Държавна Музикална Академия, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, Режисура; 2009-2013 Нов Български Университет, образователна и научна степен „доктор“ по режисура и работа с певеца-актьор по научна специалност „Музикознание и музикално изкуство“; 2013-2016 Институт за изследване на изкуствата при БАН, образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“; 2017-2020 State University of New York, образователно-квалификационна степен „магистър“, Арт Мениджмънт.

Още по време на обучението си работи от 1998 до 2014 г., като подготвя и реализира проекти в областта на театралните и екранни жанрове, образователни проекти, семинари, уъркшопи. Директор е на собствена продуцентска къща „Одавижън“. От 2016 до 2019 г. преподава „Актьорско майсторство пред камера“ и „Психофизически тренинг“ в New York Academy of Visual and Performing Arts, като същевременно ръководи своята компания Odavision LLC, със същия предмет на дейност. От 2019 до 2022 г. работи в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, като хоноруван преподавател по „актьорско майсторство“, „сценична реч“ и „пластика“. От 2019 до 2022 г. е главен асистент в „Институт за изследване на изкуствата“, БАН, където развива педагогическа и научноизследователска дейност в областта на сценичните и екранни изкуства. Публикува научни статии и монографии; участва в международни и национални научни форуми, в образователни и научноизследователски проекти, ръководи докторанти. През 2020 -2021 работи успоредно и в „Държавен музикален и балетен център“ като мениджър проекти, където планира, организира и координира всички дейности по художествено-творческите и образователни проекти на театъра. От 2021 до сега работи като директор на продуцентска къща „Синема Инк“ където ръководи и отговаря за цялостната дейност на

компанията в областта на художествено-творческата и образователната дейности. От 2021 г. до сега е преподавател по учебните дисциплини „актьорство за мюзикъл“, „сценично движение“, „пеене“, „психофизически тренинг“, „сценична реч“, в „Софийска Академия за музикален театър“.

Тук може да се отбележи че всички дейности на кандидата са свързани с изкуство, култура и образование, в по-голямата си част с ръководни позиции, афинитет към проектна дейност, мениджмънт, педагогическа работа и научноизследователска дейност.

Критични забележки и препоръки

1. Кандидатът д-р Красимира Иванова работи с чуждестранни студенти и преподаватели, включително азиатци, африканци, руснаци и украинци; има множество реализирани пътувания за обмен на опит с академии, като Испанската Кралска Академия и др, дългогодишен опит в координация на национални и международни проекти в НАТФИЗ; доброволно менторство на студенти от различни специалности, съдействие за обучението им извън България и др. В научните публикации на кандидата основен принос е интердисциплинарен подход за разработване иновативни методи в преподаването в сферата на аудиовизуалните изкуства. За съжаление в предоставените за рецензиране материали, статиите не са представени в пълния си вид а само с техните резюмета и заключения. Не е представена и монографията. По-голямата част от насочващите линкове към материали в текстови формат не се отварят. Не се отварят и някои линкове към видео материали.

2. Кандидатът гл. ас. д-р Петър Одажиев притежава умения за организиране, планиране, бюджетиране, ръководство и контрол, голяма част от които е придобил по време на специализацията си в САЩ, завършвайки магистърска програма по арт мениджмънт в Щатския Университет на Ню Йорк (SUNY). Доказателство за тези негови умения са успешното ръководство на проекти в областта на изпълнителските изкуства, както и работата му като мениджър проекти в „Държавен музикален и балетен център“, София. Той притежава също така професионални изпълнителски умения по класическо и джаз пеене, актьорско майсторство, умения за свирене на пиано и китара, за писане на драматургически текстове за театър, кино и телевизия. Уменията са придобити в НАТФИЗ и Музикалната академия в София (сега НМА „Проф. П. Владигеров“). Имайки предвид допълнителното музикално образование на кандидата, смятам че то е важна добавка в полза на неговата кандидатура в конкурса. Смятам, че успоредно с основната подготовка на студентите от специалност АДТ, той би могъл да работи успешно за подобряване качеството на музикалното им обучение, като важна част от тяхното образование и адекватно да отрази това в учебните планове на специалността. По мои лични наблюдения студентите – бъдещи актьори се нуждаят от по-задълбочено музикално обучение, за да бъдат конкурентно способни спрямо своите колеги от други ВУ.

Във връзката театър и музика впечатление прави втората монография на Петър Одажиев „Мюзикълът от сцената до екрана“, която се занимава не толкова с обща музикология, колкото с практически нюанси на сценичната режисура и актьорската методика. Анализът на спецификата на актьорската игра и режисурата в музикалния театър се прави от режисьор, който има солиден опит и като изпълнител. Разработени са основни теоретико-методически положения в обучението по актьорско майсторство в музикалния театър и са посочени подходящи актьорски похвати, съобразени със спецификата на музикално-сценичния жанр.

Внимание заслужават и теоретичните резултати от направения анализ в представените статии: „Методически практически и естетически принципи в творчеството на режисьора Стефан Трифонов: историческо възприятие” и „Естетиката на музикалния театър в творчеството на оперения режисьор Драган Кърджиев“. В тях на базата на исторически преглед на теоретични трудове, авторски текстове и интервюта са изведени водещи принципи и подходи на интерпретативния режисьорски инструментариум в музикалния театър.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И двамата кандидати са представили документи и доказателствени материали, съответстващи на индивидуалните наукометрични показатели и минималните национални изисквания, като многократно са ги надвишили. Изпълнили са и допълнителните изисквания на Педагогически факултет. Научноизследователската им дейност е активна и в унисон с изискванията на настоящия конкурс. Тук преимуществено давам своите предпочитания за работата на гл. ас. д-р Петър Одажиев, основавайки се на броя, обема, стила, езика и яснотата при представяне на неговите научни разработки. Художествено-творческата дейност на кандидатите също е изключително активна и заслужаваща уважение. Тук отново давам приоритет на постиженията на гл. ас. д-р Петър Одажиев, отчитайки обществената тежест, жанровото разнообразие и професионалното ниво на неговата продукция. Изключително качествена и професионална е и учебната педагогическа работа и на двамата кандидати. Както казах по-рано, смятам кандидатурата на гл. ас. д-р Одажиев за по-подходяща, поради допълнително наличието на музикално образование, което би помогнало за по-пълноценното обучение на нашите студенти. По отношение на проектната дейност и двамата кандидати биха били полезни със своя голям практически опит в изготвянето и реализирането на проекти. В тази посока отново предоставям доверието си на гл. ас. д-р Одажиев, основавайки се на „арт мениджмънт“ квалификацията му от Щатския Университет в Ню Йорк и натрупания практически опит.

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Педагогически факултет за избор на гл. ас. д-р Петър Запрянов Одажиев на академичната длъжност „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Актьорство за драматичен театър).

18.08.2023 г.

Изготвил становището:

(подпис)

проф. д-р Веселин Койчев