РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Миряна Янакиева,

Институт за литература при БАН

за трудовете на доц. дн Весела Генова,

представени на конкурса за професор по професионално направление 2.1. Филология (Френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм),

обявен в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.

Доц. дн Весела Генова се представя на конкурса за професор по професионално направление 2.1. Филология (Френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм), обявен в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., с 32 публикации, от които 1 монография, 4 студии в научни списания, 13 статии в научни списания и в сборници, 8 научни рецензии и обзори и 6 научнопопулярни рецензии и публикации. В съответствие с изискванията на закона те са публикувани в периода 2008-2018 г. и не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ (1999 г.), за заемане на академичната длъжност „доцент“ (2008 г.) и за придобиване на научната степен „доктор на науките“ (2017 г.). Шест от статиите са публикувани в чужбина – Франция и Белгия.

Наред с това кандидатката прилага и общ списък на своите трудове, публикувани от началото на нейната академична кариера до днес. Този списък включва внушителния брой от 100 заглавия, сред които 3 монографии, 1 глава от монография, 4 студии, 23 статии, 16 научни рецензии и обзори, 11 научно-популярни рецензии и публикации, 11 учебници и учебни помагала, 5 редактирани издания и 26 превода на книги и части от книги.

Монографията, с която доц. Весела Генова участва в настоящия конкурс, е издадена през 2018 г. от Университетското издателство „Св. Климент Охридски”. Тя съдържа 254 страници и е озаглавена „Еволюция на смешното във френската класицистична комедия от XVII век”. Този труд може да се определи като естествено продължение и разширяване на проблематиката, задълбочено разработена от доц. Генова в нейната дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките”, която тя защити успешно през февруари миналата година. Темата на дисертацията й беше „Места и функции на театралността в драматичните текстове на Молиер“. Сред многото несъмнени достойнства, които имах възможност да изтъкна в становището си за това изключително сериозно и прецизно разработено изследване, се откроява умението на авторката да открива безспорно новаторски аспекти в избраната проблематика. Същото нейно качество изпъква и в най-новата й монография, чието заглавие беше споменато по-горе. Ако ключовото теоретично понятие в дисертационния труд беше „театралност”, тук това е „смешното”. Личното ми убеждение е, че когато дадено изследвано е центрирано върху един водещ концепт, това е добра предпоставка за целенасоченост и стройна вътрешна организираност и логическа последователност, а оттам и по-силна убедителност на научното изложение. Изброените черти, за които многократно съм се убеждавала, че са присъщи на научния стил на Весела Генова, присъстват в пълна мяра и в книгата й „Еволюция на смешното във френската класицистична комедия от XVII век”.

Една от главните цели на труда, формулирана от авторката, е „да предложи по-вярна, по-богата и цялостна визия за класицистичната драматургия на смешното и да запознае читателите с творчеството на редица слабо известни и досега незаслужено пренебрегвани у нас драматурзи” (с. 12). Още в началните страници внимателно и пределно ясно са формулирани необходимите уточнения, свързани със значенията и употребите на основното понятие за смешното в отношение към близки до него понятия като „смях” и „комично”. Намирам за важно да подчертая, че към тези терминологични уговорки Весела Генова се придържа последователно в цялото по-нататъшно изложение и това е едно от характерните положителни свойства на нейния научно-изследователски почерк.

След полагането на концептуалния фундамент на работата, авторката се заема с проследяване на еволюцията на естетическия феномен на смешното, като се спира на неговите проявления в един дълъг период – от зараждането на комедията в древна Гърция през средновековния и ренесансовия френски театър до времето на френската класицистична комедия, която е и собственият обект на изследване в монографията. Задаването на такъв вид историческа рамка е по моему абсолютно необходим и, бих казала, незаобиколим елемент от структурата на научно съчинение от вида на представеното от доц. Генова на настоящия конкурс.

Наред с това, че предлага детайлно и задълбочено изясняване на смешното като естетическа категория, монографията „Еволюция на смешното във френската класицистична комедия от XVII век” представлява съществен принос и в изследването на сложната и динамична жанрова природа на комедийната драма. Авторката се спира на важната роля на влиянието върху ренесансовата и ранната класицистична комедия на други жанрови форми като commedia dell’arte, драматическия пасторал, бароковата трагикомедия. Именно внимателният и компетентен анализ на тези влияния и взаимодействия й позволява убедително да формулира извода, че „строгото разграничаване на ренесансов, бароков и класицистичен театър е условно и може да служи единствено за структуриране и удобство на представянето. В хода на развитието на френския театър от XVI век нататък съжителстват плодотворно различни театрални форми и естетически принципи. Противно на утвърденото мнение за еднородност и строга регулираност на класицистичния театър, той никога не е толкова еднотипен, колкото се постулира на теоретични равнище, а се реализира в богатство от багри, форми и съдържания, като това е особено валидно за комическия театър на класицизма” (с. 64).

Красноречив аргумент в полза на тезата за разнородност и многообразие на класицистичната комедийна драма трудът на Весела Генова предоставя и като разчупва инерцията на отъждествяване на проявленията и постиженията в областта на този жанр единствено с творчеството на Молиер. Съчинението е ценно и приносно с това, че изследва редица неизвестни или слабо известни и, по думите на авторката, незаслужено пренебрегвани имена и творби, свързани с развитието на комедията в разглежданата епоха, и така изгражда богата и пълна картина на този вид художествена практика, като разкрива и оценява не само нейните естетически, но и социални аспекти.

Ще подкрепя горното наблюдение с пример от частта на книгата, посветена на комедиографията на Пиер Корней, която като обект на изследване досега винаги е стояла в сянката на драматическото творчество на великия класицистичен автор. Сред спецификите и новаторските моменти в този дял от наследството на Корней, откроени със свойствената за научния стил на Весела Генова наблюдателност и систематичност, тя посочва и качествено новата употреба, която той дава на изображението на градската среда в своите пиеси, а също така и оригиналността на равнището на неговите комедийни персонажи, които по правило са млади хора от аристократичното съсловие. В резултат на своя анализ, авторката предлага следното интересно и важно заключение: „Персонажите в ранните комедии на Корней са изявено новаторски. Тяхното изграждане и развиване имат преки и важни приноси за развитието на комедията през века. Оригинални са както тяхното социално положение […], така и качествено новият градски декор, в който те се движат и който е нововъведение в комическия театър от това време. Този декор функционира като репер за реализма и същевременно подпомага представянето на театъра като призната, допустима и насърчавана социална практика именно на доброто парижко общество” (с. 95).

Наред със спецификите на Корнеевия комедиен модел, извлечени на базата на анализа на самите произведения, представянето на този модел в монографията се допълва и чрез собствената рефлексия на класицистичния автор върху особеностите на жанра. Един от най-оригиналните моменти в тази рефлексия се състои в „смелата” според определението на Весела Генова концепция на Корней за разграничаване на комедията от смешното, концепция, която, „макар и останала без убедително продължение в по-нататъшната театрална практика на комедията през XVII век, […] представлява оригинален етап в развитието на класицистичната комедия” (с. 96).

В изследването си на Корнеевото комедийно творчество авторката се спира детайлно върху характерните функции на такива негови аспекти като езиково комичното и ситуационно комичното (последното – „рядко и епизодично”), откроява присъствието на „особен, почти трагически драматизъм”, най-вече в ранните комедии. Много точно и обосновано прозвучава нейната оценка за непрекия, но в същото време „несъмнен и важен” принос на Пиер Корней за еволюцията на смешното, който се изразява в това, че „легитимира комическия театър в лоното на класицизма и развива драматичните му структури” и по този начин „разкрива за него възможности за по-нататъшни развития” (с. 103).

Един от съществените моменти в изградената от изследователката пълна и научно обоснована картина на значението на комедията в класицистичния период се отнася до предложената от нея точна и обоснована оценка на ролята на комедийното творчество на Корней спрямо това на Молиер. Като изтъква отсъствието на пряка приемственост между двамата, тя в същото време обръща внимание на важния факт, че Молиер „съумява да преоткрие новаторските достижения на своя именит предшественик редица ценни за собствената му драматургия насоки за драматично развитие, които обогатява и в които влага често изцяло ново, оригинално съдържание и по-различни, богати драматични функции” (с. 103).

В следващия раздел на монографията е отделено внимание на процеса на завръщане на смешното в комическия театър след Корней. Промените в облика на жанра, съпътстващи този процес, се онагледени чрез анализ на произведения на Жан дьо Рорту, Пиер дю Рие, Жан Клавре, Андре Марешал, Жан Демаре дьо Сен-Сорлен и др., все имена, които за огромната част от читателите са почти или напълно непознати и с чиято роля за еволюцията на комедията монографията на Весела Генова познавачески и интригуващо запознава публиката.

Проследявайки етапите в развитието на изследвания жанр, авторката изтъква и ролята на италианската и испанската бурлескова комедия през 40-те и 50-те години на XVII век, особено на най-успешните й адаптации на френски терен, тези на Пол Скарон. Комедийната продукция от този период е белязана от разцвет на на смешното и разнообразяване на неговите похвати. В посветения на него дял от изследването са откроени и внимателно анализирани промените на равнището на езиково и ситуационно смешното, както и на комичните персонажи.

Подробното и аналитично проследяване на превъплъщенията на смешното в класицистичната комедия до Молиер води до заключението, че едва той „не просто разгръща и разнообразява смешното във всички негови проявления в театъра, но и издига достойнството му до висотите на класицистичния идеал” (с. 139). Това твърдение на авторката е развито и доказано в главата „Извисяване и синкретичност на смешното в комедията на Молиер”, в която се разгръща изцяло новаторски подход към изучаването на творчеството на най-големия комедиограф на класицизма. Сред многото приносни моменти е например посветеният на новата драматична форма, създадена от Молиер, т. нар. хибридна комедия, в която смешното се проявява и като резултат от съчетанието на драматичния компонент с елементи от други изкуства като музика, песен и танц.

Както самата кандидатка съвсем основателно посочва в справката за приносите в своите трудове, представени на настоящия конкурс, направеният от нея анализ на Молиеровото творчество в перспективата на новаторските аспекти, допринесли за еволюцията на смешното в комедията, се разграничава от традиционните каталогизирания на видове и форми на комичното в неговите пиеси и извежда редица оригинални характеристики на неговото смешно. Най-важната сред тях е неговото естетическо и идеологическо извисяване, придаването му на определящо морално измерение и убедителното му вписване в класицистичния морал, но и в класицистичната художественост. Убедено се присъединявам към самооценката на Весела Генова, че подобен анализ на смешното у Молиер е безспорно новаторски не само в българското, но и в чуждестранното литературознание.

С новаторско значение в монографията е и изследването на промените по отношение на смешното, свързани с промените в обществото и театъра след Молиер. В последната глава на книгата – „Многообразие и самодостатъчност на смешното: комическият театър между 1673 и 1715 г.” се проследява интересния двустранен процес в развитието на смешното през посочените десетилетия, който се изразява в неговото разрастване и разнообразяване във формално отношение, от една страна, но и в избледняването на неговата морално-поучителна и възпитателна функция, от друга, в свеждането на неговото предназначение до развлекателното.

В последните редове на заключението авторката отправя поглед и към развитието на комедията след края на класицистичния период, през XVIII век.

Като цяло, трудът е образец на вътрешно единство и съдържателна и логическа завършеност на разработения в него научен проект, изключително висока степен на познаване и владеене на изследваната материя (внушителната библиография включва 224 заглавия).

Прецених, че е уместно най-значимо място в своята рецензия да отделя на монографията, с която доц. Генова се представя на настоящия конкурс. За останалите й публикации ще отбележа преди всичко, че и те отговарят на най-високите научни стандарти. Говорят също така за постоянството в нейния интерес към определени изследователски обекти, което е залог за постигането на сериозни научни резултати. Така например, съществена част от споменатите публикации са съсредоточени върху жанра на фарса, една проблематика, колкото интересна, толкова и слабо проучена в български контекст. Друга група статии пък свидетелстват за последователността, с която изследователката се е посветила на творчеството на Молиер, търсейки и намирайки все нови и оригинални гледни точки и подходи към него. В конкурсния корпус от публикации се вписва и друга характерна за научните интереси на Весела Генова тема – ранните комедии на Пиер Корней. Публикациите с научно-популярен характер и литературнокритическите рецензии свидетелстват за нейния усет към актуалното в битието на литературата. Представени са също така материали, посветени на проблемите на превода – област, в която Весела Генова демонстрира много високо ниво на теоретична и практическа компетентност. Превела е 26 книги.

Справките за цитиранията говорят за авторитета на нейните трудове и за това, че със своята научно-изследователска работа тя си е извоювала мястото на един от водещите съвременни специалисти в своята област. Научната й биография е богата, с различните си дейности тя покрива практически целия спектър от компетентности, които нейното образование предполага. Основната сред тези нейни дейности е университетското преподаване, а за никого не е тайна, че Весела Генова е много добър университетски преподавател.

Цялата документация, която кандидатката предоставя за настоящия конкурс, съответства на всички изисквания и е подготвена изключително добросъвестно и прецизно.

В заключение бих искала да посоча, че нейната кандидатура е повече от достойна и убедено ще гласувам тя да заеме академичната длъжност професор по професионално направление 2.1. Филология (Френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм).

28. 07. 2018 г.

Подпис: …………

/доц. д-р М. Янакиева/