

Резюме на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Добрин Атанасов за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

„Пространство – визия – (не)материалност“

Тематичен обхват и параметри

Хабилитационният труд обхваща широк спектър от авторски изяви и търсения в сферата на лендарта и инсталационното изкуство. Паралелно с това представя и примери за графични продукти и видеа. Този разнороден подбор в е обусловен от разнопосочността, заложена в тематичните насоки на дисциплините в обявения доцентски конкурс. Обхватът на конкурса е свързан, от една страна, с концептуалните артистични форми. Тяхната специфична неопределеност поради нематериалната същност на концептуалното изкуството, сама по себе си дава изключително мащабно работно поле. От друга страна са засегнати технологични измерения на актуални медии в конкретиката на софтуера за графичен дизайн и видеомонтаж. Спецификата на последните дава възможност за разглеждането на приложимостта им, както в контекста на артистичното изразяване, така и в зоната на творческите индустрии и рекламата.

Темата на настоящия хабилитационен труд „Пространство – визия – (не)материалност“ очертава обхвата на персоналните търсения, отразени в поредицата представени творби. Направен е опит за обединяване и извеждане на логика, по която да бъдат съвместени отделните тематични направления.

Хабилитационният труд е разделен на три части:

- Творчески изяви, свързани с лендарта и намесите в градската среда;
- Реализации в областта на графичния дизайн и подготовка на печатни издания и рекламни материали
- Видеотворби и видеодокументация

Всяка отделна част отговаря на едно от зададените тематични направления, съответно „Концептуални форми“, „Софтуер за графичен дизайн“ и „Софтуер за видеомонтаж“. Доминиращ е обемът на първата част, която се счита за водеща.

Реализациите в трите части са осъществени паралелно във времето. Нерядко са свързани с едни и същи събития, които са реализирани като изяви, но също промотирани и документирани посредством печатни издания и видеа.

2. Концепция

Пътят на концепцията, която обединява предпоставените в настоящия труд направления търси логичните им допирни точки. От едната страна са артистичните изяви, свързани с лендарт и интервенции в природна и градска среда. Тяхната насока е

към създаване на визуални алтернативи на пространството, базирани на авторска логика и конкретика на контекста. В същността си това са концептуални посредници за формиране на отношение и мислене за визуалните и пластичните параметри на заобикалящия свят. От другата страна е медийното визуализиране и масова популяризация. Там пък е мястото за активиране средствата на графичния дизайн и видеото.

Така или иначе, съвременното изкуство (от Дюшан насам) по презумпция е концептуално. Поради това не е обусловено от конкретна художествена форма или технология. Промотирането му обаче, неминуемо е свързано с технологичната среда на актуалните медии. Те дават механизма за реалния живот на произведението извън неговата материалност и времева ограниченост. Нуждата от фиксиране върху технологиите за създаване на визии и мултиплициране на образи се диктува от всеобхватното визуално всеприсъствие, което съвременното налага. В този контекст, заданието не изглежда чак толкова разнопосочно. Според представената логика, търсената пресечната точка е в обединяването на цялостния процес на реализация с механизмите и инструментите за постигане на публичен живот на произведението. Отъждествяването на изкуството с мислене (по Лиотар) предполага актуалното място на „технологичните протези“, каквато е софтуера, в позиция на изключително важен посредник.

3. Творчески изяви, свързани с лендарта и намесите в градската среда

Артистичните инспирации за работите, представени в първата част на труда, в силна степен идва от конкретиката на средата. Болшинството от произведенията са реализирани на открито, в природна или градска среда. Пространствата, които се овладяват артистично, често дават началния тласък на творческо мислене за много от работите. Самите творби, от своя страна се стремят да отговорят на спецификата, даденостите и контекста на самото място. В този смисъл, в пълна степен можем да говорим за ситуационен (site-specific) подход.

Следваната обща концепция предполага пробив е общоприетата за естествена организация на средата. Акцентът върху визията е логичен. Той фиксира вниманието върху принципно универсалните за традицията на визуалните изкуства механизми на въздействие. Търсенията са насочени именно към създаване на алтернативни авторски визии на природната или градската среда. В основата е въпросът за осмислянето на заобикалящото ни пространство. Не е тайна, че в огромният процент от хората на локално ниво липсва съждение за възможни алтернативи на околната визия. В голяма степен тя се приема за даденост, без да се допуска възможност за съществена вариативност. Това, от своя страна поставя въпросът за визуалната грамотност и култура и респективно, за качеството на живот. В този смисъл, концептуалната насока на творбите има своите социални и образователни измерения.

Важен тематичен аспект, е материалността като инспирация и носител на концептуални връзки.

Основна характеристика на представените произведения е тяхната материална неустойчивост. Творбите, свързани с лендарта използват ефимерни материали, като листа, пръст, клони и др., Поради това, трайността им е изключително ограничена във времето. Инсталациите, от своя страна, изградени основно от дървени летви, тел и платове, също имат временен характер. Съществуването им е главно в рамките на културни събития, фестивали и творчески форуми, а дори извън тях, физическият живот на произведенията е изключително кратък. Реалното битуване на творбите всъщност се случва след това. Фото и видеодокументации от тях се мултиплицират във пространството на глобалната мрежа или се представят в изложби и презентации.

Повечето от представените работи са създадени в творчески тандеми. Поради значителния им мащаб, за изграждането им са ангажирани доброволци – студенти и ученици. Много от инсталациите в градска среда са резултат от уършопи с ученици от училищата по изкуствата, осъществени като част от Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Въвличането на обучаващи се в артистичната сфера в изграждането на работите в голяма степен разширява и концептуалния им обхват.

4. Реализации в областта на графичния дизайн и подготовка на печатни издания и рекламни материали

Идеята на този раздел е да представи авторски графични рекламни продукти и примери от областта на оформлението на книгата. Всички те представляват конкретни поръчки от клиенти и отразяват изискванията на своите поръчители. Представените продукти имат реална реализация на рекламния и книжния пазар. Целта на включването им в настоящия труд е да се демонстрира равнището на владение на графичния софтуер и през призмата на пряката му приложимост в професионалната практика.

5. Видеотворби и видеодокументация

В раздела са включени авторски видеа и видеодокументация. Представени са конкретни примери за различен тип ползване на видеото като медия. Обхватът на нещата е изключително разнопосочен и цели да даде представа за част от аспектите на работа, които видеото предполага.

Болшинството от примерите са свързани с авторски участия в арт форуми в страната и чужбина. Търсено е широко разнообразие от похвати, отразяващи приложното ползване на софтуера за видеомонтаж, включително за създаване на стопмоушън и анимация.

Summary of habilitation thesis of Ch. Assistant Professor Dobrin Atanasov PhD for participation in a competition for the academic position of "Associate Professor"

"Space - Vision - (non) Materiality"

Thematic scope and parameters

The habilitation work covers a wide range of authorial performances and searches in the field of land art and installation art. In parallel, he presents examples of graphic products and videos. This heterogeneous selection is due to the diversity set in the thematic guidelines of the disciplines in the announced associate professor competition. The scope of the competition is related, on the one hand, to the conceptual artistic forms. Their specific uncertainty due to the intangible nature of conceptual art, in itself gives an extremely large-scale working field. On the other hand, the technological dimensions of current media in the specifics of the software for graphic design and video editing are affected. The specificity of the latter makes it possible to consider their applicability, both in the context of artistic expression and in the field of creative industries and advertising.

The topic of the current habilitation work "Space - vision - (non) materiality" outlines the scope of personal searches, reflected in the series of works presented. An attempt has been made to unite and derive a logic for combining the individual thematic areas

The habilitation work is divided into three parts:

- Creative performances related to land art and urban interventions;
- Realizations in the field of graphic design and preparation of printed publications and advertising materials
- Video works and video documentation

Each individual part corresponds to one of the given thematic areas, respectively "Conceptual forms", "Graphic design software" and "Video editing software". Dominant is the volume of the first part, which is considered leading.

The realizations in the three parts are carried out in parallel over time. They are often related to the same events, which are realized as appearances, but also promoted and documented through printed publications and videos.

2. Concept

The path of the concept, which unites the directions presupposed in the present work, seeks their logical points of contact. On one side are the artistic performances related to land art and interventions in natural and urban environments. Their direction is to create visual alternatives to space, based on author's logic and specificity of the context. In essence, these are conceptual mediators for the formation of attitudes and thinking about the visual and

plastic parameters of the surrounding world. On the other side is media visualization and mass promotion. This is the place to activate the means of graphic design and videos.

In any case, contemporary art (since Duchamp) is presumably conceptual. Therefore, it is not conditioned by a specific art form or technology. However, its promotion is inevitably connected with the technological environment of the current media. They give the mechanism for the real life of the work beyond its materiality and time limitation. The need to fixate on the technologies for creating visions and multiplying images is dictated by the all-encompassing visual omnipresence that modernity imposes. In this context, the task does not seem so multidirectional. According to the presented logic, the desired intersection is in the unification of the entire process of realization with the mechanisms and tools for achieving public life of the work. The identification of art with thinking (according to Lyotard) presupposes the actual place of "technological prostheses", such as the software, in the position of an extremely important intermediary.

3. Creative performances related to land art and interventions in the urban environment

The artistic inspiration for the works presented in the first part of the work generally comes from the specifics of the environment. Most of the works are realized outdoors, in a natural or urban environment. Spaces that are mastered artistically often give the initial impetus to creative thinking for many of the works. The works themselves, in turn, seek to respond to the specifics, givens and context of the place itself. In this sense, we can fully speak of a situational (site-specific) approach.

The following general concept presupposes a breakthrough is the generally accepted for natural organization of the environment. The emphasis on vision is logical. He focuses on the fundamentally universal mechanisms of influence for the visual arts tradition. The research is aimed precisely at creating alternative authorial visions of the natural or urban environment. At the core is the question of making sense of the space around us. It is no secret that the vast percentage of people at the local level lack judgment about possible alternatives to the surrounding vision. To a large extent, it is taken for granted, without allowing for significant variability. This, in turn, raises the question of visual literacy and culture and, respectively, the quality of life. In this sense, the conceptual direction of the works has its social and educational dimensions.

An important thematic aspect is the materiality as inspiration and carrier of conceptual connections.

The main characteristic of the presented works is their material fragility. The works related to the land art use ephemeral materials, such as leaves, soil, branches, etc., therefore, their durability is extremely limited in time. The installations, on the other hand, made mainly of wooden slats, wire and fabrics, are also temporary. Their existence is mainly within cultural events, festivals and creative forums, and even outside them, the physical life of the works is extremely short. The actual existence of the works actually happens after that. Photo and

video documentation of them are multiplied in the space of the global network or presented in exhibitions and presentations.

Most of the presented works are created in creative tandems. Due to their large scale, volunteers - students and pupils - are involved in their construction. Many of the installations in the urban environment are the result of workshops with students from art schools, carried out as part of the Educational Platform for Contemporary Art "Parallel Steps, Parallel Spaces". The involvement of art students in the construction of the works greatly expands their conceptual scope.

4. Realizations in the field of graphic design and preparation of printed editions and advertising materials

The idea of this section is to present author's graphic advertising products and examples from the field of book layout. All of them represent specific orders from customers and reflect the requirements of their guarantors. The presented products have a real realization on the advertising and book market. The purpose of their inclusion in this paper is to demonstrate the level of mastery of graphics software through the prism of its direct applicability in professional practice.

5. Video works and video documentation

The section includes author's videos and video documentation. Specific examples of different types of video use as a medium are presented. The scope of things is extremely diverse and aims to give an idea of some of the aspects of work that the video suggests.

Most of the examples are related to authorial participation in art forums in the country and abroad. A wide variety of techniques are presented, reflecting the application of video editing software, including the creation of stop-motion video and animation.