

Становище

от

проф. д-р Борис Кирилов Сергинов

за кандидатурата за научна степен „ДОЦЕНТ“ в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство.

СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Катедра „Визуални изкуства“

На

гл. ас. д-р Добрин Атанасов,

Преглед на материалите и документите представени за присъждане на научна степен „ДОЦЕНТ“:

1. Актуалност и значимост на представените документи за присъждане на научна степен „Доцент“

Тема на предложения за становище конкурс „Концептуални форми. Софтуер за графичен дизайн. Софтуер за видеомонтаж“.

Този текст проследява процесите на интегриране на изобразителното изкуство в сферата на концептуалните форми. Може да се каже, че представената за хабилитация работа на д-р Добрин Атанасов е насочена към художествеността и концептуалния живот на творбата. Във връзка с това е отделено внимание на концепцията в произведението и информацията, на която той е носител. Това обстоятелство е свързано със съвкупността от елементите на образа, с неговия

имплицитен или реален почерк на изказ, с работното пространство като намеса в природна среда и използваните подходи в изобразяването на идеята. Концептуализма е съчетана с психологическите, естетическите и философските тълкувания. Когато се търсят характеристиките на художественото творчество, се обръща внимание на това, че то дава възможност за нови преживявания, за друг поглед, друга гледна точка върху живота и човешката дейност. Тази ситуация се оказва разположена както вътре в специфичния творчески процес, така и в социалната среда и природната среда и обстановка. Творчеството и приложените документи за хабилитацията от гл. ас. д-р Добрин Атанасов отразяват различни фундаментални тенденции, основни естетически концепции и представя интересни и подходящи творчески примери от неговата работа. Научните и творчески търсения на д-р Добрин Атанасов са инспирирани и от различните мултидисциплинарни похвати използвани за създаване на произведение на изкуството, като например: ленд арт, работа с естествени материали не толкова популярно в българското съвременно изкуство, превръщането на ненужни продукти в художествени и др. Този научен и творчески подход спомага за конкретното изследване на художественото и връзката му със социалното поведение на творбата като мултидисциплинарно поведение, лавиращо между психология, естетика и философия на изкуството. Основната гледна точка тук е на творецът-пластик - инсталатор експериментатор, осъществяващ представяне -

демонстрация на концептуалното поведение на художествената творба в съвременната епоха съотнесено към общественото-икономическите промени, на културното и технологично развитие, на общите процеси на модернизация в еволюцията на социалния и културен живот в Европа в наши дни.

2. Приноси:

1. Принос към публичното изкуство и художествените намеси във визията на градската среда.

Може да се твърди, че значителна част от представените в хабилитационния труд творчески реализации са едни от най-мощните инсталационни намеси в открити публични пространства в България. Поради нетрайния си характер и лека материалност, те са извън контекста на монументалното изкуство, свързано основно с паметници и мемориали, в общия случай наследство от тоталитарния период. Тук водеща е концепцията за пробив в ежедневието на градската визия и провокиране на мислене за възможните ѝ алтернативи. Естествено, подобни намеси не са прецедент в българското изкуство. В разглежданата ситуация обаче става въпрос, не за единични изяви, а за целенасочена авторска практика, упражнявана с години на територията на цялата страна. Към момента, от 2011 г. насам, са осъществени близо 40 мащабни временни инсталации в 11 български града. Нерядко работите заемат десетки квадратни метри.

2. Принос към традицията на художествени намеси в природната среда и работата с естествени материали и в българското съвременно изкуство.

Появата на практики, свързани с лендарта и намесите в природна среда в България се случва още през 80-те години на XX век с първите стъпки на българското съвременно изкуство. В началото са опитите на варненските концептуалисти, следвани от фестивалите „Арт Херо“ по Южното Черноморие.

През следващите десетилетия тенденцията продължава с изявите на артистите от сдружение „Изкуство в действие“, арт група „Дупини“ и др. Представените в хабилитационния труд работи от този род са пряко продължение на така очертаната линия на развитие и отразяват целенасочения стремеж към нейното обогатяване. В случая, те са и основна посока на авторска реализация, която може да се проследи във времето през последните две десетилетия.

Параметрите ѝ са свързани със следване на конкретни пластични принципи и характерни стилистични особености. Водеща е практиката на изграждане на произведения чрез прегрупирания и струпвания на природни материали, модулният принцип и търсенето на цветови и материални контрасти. Предпочитан е ситуационния подход, свързан с интегриране на произведенията в даденостите на ландшафта и включването в тях на конкретни елементи на средата. Важен приносен момент във въпросните практики е трайната

тенденция към включване на кинетични елементи в работите. Нужно е да се отбележи, че авторът на настоящия труд е и ежегоден организатор на един от най-големите арт форуми в областта – Международния симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“, който се провежда от 2015 г насам на територията на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ край Габрово.

3. Принос към възприемането и популяризирането на съвременното изкуство.

Значителна част от представените в хабилитационния труд творчески реализации обхваща временни произведения, които се намесват директно в природния ландшафт или във визията на градската среда. Самото им случване оказва пряко влияние върху отношението и информираността на сериозна част от местните общности към проявите на съвременната визуално-пластична култура. Не е тайна, че присъствието на произведения на съвременното изкуство извън специализираните среди и пространства може да се определи като доста ограничено. Съществуват и сериозни образователни пропуски в тази област. Ето защо представените работи могат да се разглеждат като значителен принос за натрупването на визуален опит и популяризация на актуални за съвременното артистични форми и практики.

Болшинството от представените интервенции са изградени в локации с висока посещаемост или във възлови зони в централните градски части. Работите трудно остават незабелязани, както за местните хора, така и за гостите от другаде. На много от местата се осъществяват регулярно, в рамките на ежегодни събития от местните културни календари. Чрез реализациите и медийното им отразяване на локално и национално ниво в понятийния апарат на немалка част от общностите навлизат термини, свързани със съвременното изкуство. Думи като инсталация и художествена акция започват да се запълват със смисъл, а във визиите да се търси концептуална същност. В крайна сметка, резултатът е приемане, извън полето на информираната публика, а това е и основа за разширяването ѝ.

4. Принос към създаване на образователен модел за обучение в сферата на лендарта и инсталационното изкуство.

В голямата си част, представените в хабилитационния труд произведения в областта на лендарта и инсталационното изкуство имат сериозен принос към образователната сфера. Изпълнението им често е свързано с провеждане уъркшопи и обучения на ученици от училищата по изкуствата и културата или студенти от художествени специалности. Реализациите са основа за въвличането на обучаващи се в полето на визуалните изкуства в изграждането

и публичното представяне на конкретни художествени продукти. Въпросната практика е изведена като цялостен образователен модел и приложена в редица други области. Функционирането ѝ е отразено в Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Значителна част от осъществените в нейните рамки обучения са конкретен повод за създаването на много от представените тук реализации. Приносният характер на работите е, от една страна към извеждането на завършения модел, през който вече са преминали десетки обучаващи се. От друга страна е свързан със споменатата по-горе подготовка на публики на съвременното изкуство.

5. Създаден организационен модел на реализация и финансиране на мащабни пространствени творби с временен характер в публична градска среда.

Реализирането на творби в публични градски зони е свързано с изключително сериозен обе организационна работа. Градската среда е предмет на широка гама от регулации. Поради тази причина създаването и ситуирането на художествено произведение в нея изисква съобразяване с редица структури на местната власт, институции и обществени кръгове. Сериозен принос на представения хабилитационен труд е извеждането на проверен в практиката модел, който улеснява значително подобни реализации.

Следването му открива възможности за институционално, организационно и финансово обезпечаване на артистични проекти в публична градска среда. Ключовите моменти в него са свързани с определени стратегически стъпки. Най-важните сред тях са: *въвличането на ученици от местни училища по изкуствата и акцентирание върху образователния характер на заниманията; включване на изяви в по-големи местни събития (фестивали, празници и чествания); съобразяване с конкретните специфики и контекст.* По този начин се осигурява необходимата институционална подкрепа. Това спомага за получаване на съответните разрешения, значително по-лесно финансиране чрез общински фондове и фестивални бюджети, и обезпечаване с работна сила, което е от изключително значение предвид мащаба на работите.

6. Принос към оформлението на издания и рекламни материали.

В близо петнадесетгодишната професионална практика на автора в сферата на графичния и рекламния дизайн са създадени широк набор от графични продукти с пряка пазарна реализация. В това число се включват набор от плакати, дипляни, флаери и всякакви други рекламни материали, които обслужват конкретни културни събития (изложби, концерти, фестивали и представления). Съществен е и приносът в оформлението на книжни тела и корици за книги на

няколко издателства, чиито продукти са разпространени широко на книжния пазар. Важно да се спомене е и дизайнът на редица каталози свързани със съвременното изкуство.

7. Принос към въвеждането на иновативни практики в обучението по Софтуер за графичен дизайн и Софтуер за видеомонтаж.

Разработен е набор презентационни материали за обучение в областта на софтуера за графичен дизайн и видеомонтаж за студенти от специалности

„Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ в Софийския университет В преподаването в дисциплините „Софтуер за графичен дизайн I, II, III“ и „Софтуер за видеомонтаж“ е въведено изцяло използването на най-съвременните технологични средства в учебния процес. Всички учебни теми са обезпечени с мултимедийни презентации с включени онагледяващи материали и интегрирани видеа. Задаването и контрола по изпълнението на учебните задачи в отделните дисциплини е базирано онлайн. За целта се използват облачни технологии и ресурси, които глобалната мрежа предлага.

Представените документи, творби и горе изброените приноси ясно очертават общата картина на творческите търсения на д-р Атанасов, като открояват интересите му към различни интердисциплинарни и експериментални методи, подходи и техники, като работа с отпадъци, естествени материали, видео, дигитализация и др.

Д-р Атанасов въз основа на очертания творчески подход, блестящо представя своите естетически и стилови търсения, прояви, резултати и постижения. В неговата работа доминира творческото и експерименталното, а не теоретичното начало, погледът и преценката на практика и преподавателят на пластично и експериментално изкуство, стремящ се към обогатяване на изразните средства във изобразителното изкуство с различни съвременни техники и задълбочаване в различните възможности на интердисциплинарните художествено-творчески търсения. Това е огромен принос на представените за хабилитация творби.

Практически реализиран труд и творчество върху изобразителното изкуството от подобна гледна точка не са правени досега в рамките на Българската академична и университетска общност и са рядкост и изключение дори в чуждестранната академична среда. В представянето на интердисциплинарен поглед върху избраната проблематика се състои един от основните, важни моменти, които настоящата работа успява отлично да осветли.

В този смисъл научната и творческа дейност на кандидата се базира, както констатирахме по-горе, върху един синкретичен подход към проблематиката, като според мен съчетава творчески, практически, културологични, философски и други гледни точки и методи.

Работата и творчеството на кандидата показва, че подхода и творческите методи използвани и представени от него са основателни и спомагат за решаването и постигането на целите и задачите, които си поставя представеното за хабилитация творчество.

Работата на д-р Атанасов обогатява с понятия и методи разбирането за съвременно изкуството, обогатявайки го в творчески, научен и практически план. Както представя отлично една сложна и мултидисциплинарна проблематика.

Заклучение:

Оценявам научните и творчески качества и приноси на художествено творческата работа на кандидата, изследователската и практическа работа на д-р Добрин Атанасов, неговата обществена, социална, научна и творческа значимост, личният принос на автора и практическата полезност и актуалност на представените творби, и предлагам на уважаемите членове на научното жури да дадат съгласието си за присъждането на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ на д-р Добрин Атанасов.

20.11.2020 г.
гр. София

Становище
(проф. д-р Борис Сергинов)

OPINION

by Prof. Boris Kirilov Serginov, PhD

on the application for the scientific degree of
"ASSOCIATE PROFESSOR" in the Area of Higher Education
8. Art, Professional field 8. 2. Fine Arts.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of
Educational Studies and the Arts, Visual Arts
Department

Of

Ch. Assistant Professor Dobrin Yordanov Atanasov Ph.D

Review of the materials and the documents submitted
for the award of a scientific degree "ASSOCIATE
PROFESSOR":

1. Relevance and significance of the submitted
documents for awarding the scientific degree
"Associate Professor"

Subject of the competition proposed for opinion:
"Conceptual forms. Graphic design software. Video
editing software.

This text traces the processes of integrating fine
art into the field of conceptual forms. It can be said
that the work presented for habilitation by Dr. Dobrin
Atanasov is focused on the artistic and conceptual
life of the work. In this regard, attention is paid to

the concept in the work and the information on which it is a carrier. This fact is related to the set of elements of the image, to its implicit or explicit representation, to the workspace as an intervention in the natural environment and the approaches used in the depiction of the idea. Conceptualism is combined with psychological, aesthetic and philosophical interpretations. When searching for the characteristics of artistic creativity, attention is paid to the fact that it allows for new experiences, for a different view, a different perspective on life and human activity. This situation turns out to be located both within the specific creative process and in the social environment and the natural environment and setting. The work and the attached documents for habilitation by Ch. Assistant Professor Dr. Dobrin Atanasov reflect various fundamental trends as well as basic aesthetic concepts and present interesting and relevant creative examples of his work. Dr. Dobrin Atanasov's scientific and creative pursuits are also inspired by the various multidisciplinary techniques used to create a work of art. For example: land art, working with natural materials, which is not so popular in Bulgarian contemporary art, the transformation of unnecessary products into artistic objects etc. This scientific and creative approach contributes to the specific study of the artistic behaviour and its connection with the social behavior of the work as a multidisciplinary one, maneuvering

between psychology, aesthetics and philosophy of art. The main point of view here is of the artist - plastician- installation experimenter, performing a presentation - demonstration of the conceptual behavior of the work of art in the contemporary era. This is related to socio-economic changes, cultural and technological development and the general processes of modernization in the evolution of social and cultural life in Europe today.

2. Contributions:

1. Contribution to public art and artistic interventions in the vision of the urban environment.

It can be argued that a significant part of the creative realizations presented in the habilitation work are some of the largest installation interventions in open public spaces in Bulgaria. Due to their impermanent nature and light materiality, they are outside the context of monumental art, associated mainly with monuments and memorials, generally a legacy of the totalitarian period. Leading here is the concept of a breakthrough in the everyday urban vision and provoking thinking about its possible alternatives. Naturally, such interventions are not a precedent in Bulgarian art. In the situation at issue, however, it is not a question of single actions, but

of purposeful authorial practice, exercised for years throughout the country. Nearly 40 large-scale temporary installations have been carried out since 2011 in 11 Bulgarian cities. Some of the works occupy tens of square meters.

2. Contribution to the tradition of artistic interventions in the natural environment and the work with natural materials in Bulgarian contemporary art.

The emergence of practices related to land and interventions in the natural environment in Bulgaria took place as early as the 1980s with the first steps of Bulgarian contemporary art. The experiments of the Varna conceptualists were the beginning, followed by the Art Hero festivals on the Southern Black Sea coast. In the following decades, the trend continued with the performances of artists from the "Art in Action" association, "Dupini" art group and others. The works of this kind presented in the habilitation work are a direct continuation of the line of development thus outlined and reflect the purposeful striving for its enrichment. In this case, they are also the main direction of authorial realization, which can be traced back in time over the last two decades. Its parameters are related to following specific plastic principles and characteristic stylistic features. Leading is the practice of building works through regroupings and accumulations of natural materials, the modular principle and the

search for color and material contrasts. The site-specific approach related to the integration of the works in the realities of the landscape and the inclusion in them of specific elements of the environment is preferred. An important contribution point in the practices in question is the lasting tendency to include kinetic elements in the works. It should be noted that the author of this paper is also the annual organizer of one of the largest art forums in the field - the International Symposium on Landart and Kinetic art "KEVIS", which has been held since 2015 on the territory of the Regional Open-Air Ethnographic Museum "Etar" near Gabrovo.

3. Contribution to the perception and popularization of contemporary art.

A significant part of the creative realizations presented in the habilitation work covers temporary works that intervene directly in the natural landscape or in the vision of the urban environment. Their very occurrence has a direct impact on the attitude and awareness of a significant part of the local communities to the manifestations of modern visual-plastic culture. It is no secret that the presence of works of contemporary art outside specialized environments and spaces can be defined as quite limited. There are also serious educational gaps in this area. Therefore, the presented works can be considered as a significant contribution to the

accumulation of visual experience and popularization of contemporary artistic forms and practices. Most of the presented interventions are built in locations with high attendance or in key spaces in the central urban areas. The works hardly go unnoticed, both for the locals and the guests. In many places, such events take place regularly, as part of annual events on local cultural calendars. Through the realizations and their media coverage on a local and national level, terms related to contemporary art enter the conceptual apparatus of a large part of the communities. Words such as "installation" and "artistic action" begin to be filled with meaning, and a conceptual essence is searched for in visual imagery. Ultimately, the result is acceptance beyond the field of the informed public, and this is the basis for its expansion.

4. Contribution to the creation of an educational model for training in the field of land art and installation art.

For the most part, the works presented in the habilitation work in the field of land art and installation art have a serious contribution to the educational sphere. Their implementation is often associated with conducting workshops and trainings for students from art and cultural schools or students from art specialties. The realizations are the basis for the involvement of students in the field of visual arts in the construction and public presentation of

specific artistic products. The practice in question is presented as a comprehensive educational model and applied in a number other areas. Its functioning is reflected in the Educational Platform for Contemporary Art "Parallel Steps, Parallel Spaces". A significant part of the trainings carried out within its framework are a specific reason for the creation of many of the realizations presented here. The contributing nature of the works is, on the one hand, to the derivation of the completed model through which dozens of students have already passed. On the other hand, it is related to the above-mentioned preparation of audiences of contemporary art.

5. Created organizational model of realization and financing of large-scale spatial works of temporary nature in a public urban environment.

The realization of works in public urban areas is associated with an extremely serious amount of organizational work. The urban environment is subject to a wide range of regulations. For this reason, the creation and positioning of a work of art in it requires compliance with a number of local government structures, institutions and public circles. A serious contribution of the presented habilitation work is the derivation of a proven model in practice, which significantly facilitates such realizations. His studies open opportunities for institutional, organizational and financial support of artistic

projects in a public urban environment. The key points in it are related to certain strategic steps. The most important among them are: the involvement of students from local art schools and emphasis on the educational nature of the activities; inclusion of performances in major local events (festivals, holidays and celebrations); taking into account the specifics and context. Thus, the necessary institutional support is provided. This helps to obtain the appropriate permits, significantly easier financing through municipal funds and festival budgets and securing with a workforce, which is extremely important given the scale of the work.

6. Contribution to the layout of publications and advertising materials.

In the nearly fifteen years of professional experience of the author in the field of graphic and advertising design, a wide range of graphic products with direct market realization have been created. This includes a set of posters, leaflets, flyers and any other promotional materials for specific cultural events (exhibitions, concerts, festivals and performances). The contribution to the design of book bodies and book covers of several publishing houses, whose products are widely distributed on the book market, is also significant. It is important to mention the design of a number of catalogs related to contemporary art.

7. Contribution to the introduction of innovative practices in the training of Graphic Design Software and Video Editing Software.

A set of presentation materials for training in software for graphic design and video editing has been developed for students majoring in Fine Arts and Graphic Design at Sofia University. In the teaching of the disciplines "Software for graphic design I, II, III" and "Software for video editing" the use of the most modern technological means in the educational process is fully introduced. All learning topics are provided with multimedia presentations with visual materials and integrated videos. The setting and control of the implementation of the study tasks in the individual disciplines is based online. For this purpose, cloud technologies and resources offered by the global network are used.

The presented documents, works and the above contributions clearly outline the general picture of Dr. Atanasov's creative pursuits, highlighting his interests in various interdisciplinary and experimental methods, approaches and techniques, such as work with waste, natural materials, video, digitization and more.

Based on the outlined creative approach, Dr. Atanasov brilliantly presents his aesthetic and stylistic searches, manifestations, results and achievements. His work is dominated by the creative and

experimental, not the theoretical beginning, the view and judgment of the teacher of plastic and experimental art, striving to enrich the means of expression in fine arts with various modern techniques and delve into the various possibilities of interdisciplinary artistic and creative searches. This is the huge contribution of the works presented for habilitation.

Practically realized work and creativity in the fine arts from such point of view have not been done so far within the Bulgarian academic and university community and are an exception even in the foreign academic environment. The presentation of an interdisciplinary view on the chosen issue is one of the main, important points which the present work manages to shed light on perfectly.

In this sense, the scientific and creative activity of the candidate is based, as noted above, on a syncretic approach to the issue, and in my opinion combines creative, practical, cultural, philosophical and other points of view and methods.

The work and creativity of the candidate shows that the approach and creative methods used and presented by him are justified and help to solve and achieve the goals and objectives of the work presented for habilitation. The work of Dr. Atanasov enriches the understanding of contemporary art with concepts and methods, enhancing it in creative, scientific and

practical terms. It perfectly presents a complex and multidisciplinary issue.

Conclusion:

I appreciate the scientific and creative qualities and contributions of the artistic and creative work of the candidate, the research and practical work of Dr. Dobrin Atanasov, his public, social, scientific and creative significance, the personal contribution of the author and the practical usefulness and relevance of the presented works. I suggest the esteemed members of the scientific jury give their consent for awarding the academic position "ASSOCIATE PROFESSOR" to Dr. Dobrin Atanasov.

20.11.2020

Opinion

Sofia

Prof. Boris Serginov PhD