

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Ирина Китова – член на научно жури, катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство", Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Относно: дисертационния труд на **ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ** на тема **“АМЕРИКАНСКИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА ФИЛМОВИ СЦЕНАРИИ”** за присъждане на ОНС “Доктор” в област на висшето образование: 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия); Факултет по изкуствата, катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

I. Общо представяне на докторанта и дисертационния труд

Иван Владимиров Иванов, автор на дисертационния труд под научното ръководство на проф. д-р Станимир Трифонов има всички законови и формални основания да бъде допуснат до защита на дисертационния труд пред научно жури за придобиване на ОНС „доктор“, определени в Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане. Административната процедура е проведена коректно, според правилата за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Дисертационният труд е на тема: **“АМЕРИКАНСКИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА ФИЛМОВИ СЦЕНАРИИ”**. Общият обем от 151 страници обхваща въведение, три глави, заключение, приноси, библиографска справка (съдържаща 108 източника, от които 88 са на английски език) и филмография (съдържаща 24 филма и филмови поредици). Научната разработка, авторефератът, справката с публикации, предоставени от Иван Владимиров Иванов са в съответствие със законовите и нормативни разпоредби.

II. Актуалност на тематиката и обща характеристика на съдържанието на дисертационния труд

Задълбоченото сравнително, но и критично проучване на различни утвърдени системи и драматургични правила за творческо писане на филмов сценарий и структуриране на образно филмово повествование безспорно е актуално. Не само в собственият ни културен контекст могат ясно да се отграничат тенденциите да се ползват шаблонно драматургични схеми, които сякаш автоматично гарантират успех на филмите или опитите за налагането им като утвърден стандарт за професионализъм. Едно от последствията от подобно елементарно противопоставяне на творческия акт срещу професионализма в киното е самото фирмализиране

на творческия процес и свеждането му до чисто технически умения, до репродуциране на познати модели в повърхностни и плоски интерпретации. Именно по отношение на диманиката на тези професионални и творчески дилеми настоящият дисертационен труд намира своя категоричен смисъл, актуалност, изследователска и научна стойност.

В уводната си част Иван Владимиров подчертава, че националното ни филмово производство често е подложено на основателни критики и упреци за „не достатъчно добре разказани истории“ и в този смисъл изследването на популярната англоезична сценарна практика със специален фокус върху „холивудският филм, неговата структура и „правилата“, по които тази структура се обмисля и изгражда“ правят този дисертационен труд важен и необходим в опитите ни за културна саморефлексия, за осмисляне на адекватни професионални стандарти и на творческия процес в киното като цяло.

III. Оценка на постигнатите резултати и научните приноси, научно-приложни и приложни приноси на дисертационния труд

Основна цел на изследването е опитът „да бъде „измерена тежестта“ на писаните и неписаните правила на холивудската наративна система и да се установи полезността на спомагателните наръчници, дефиниращи тези правила“ е изведена ясно и категорично в уводната част, теоретично разгърната, проследена и развита в основната съдържателна част на дисертационния труд. Всички основни елементи на научното изследване са налични, компетентно формулирани и изведени.

В първа глава се прави опит да се потърси самото естество на образа като същност, начала, емоционалност, експресия, потенциал за трансформации и интерпретации, неговата константност и изменчивост, динамика на изплъзващата се предметност. Изследователският подход би могъл да бъде определен като експериментална авторефлексия върху границите на реалността и тези на въображението през призмата на потенциалните възможности за образно сценарно писане, което както се подчертава е необходимо да се разглежда съвсем отделно от бъдещия или вече готовия филм. Адмиравам подобна изходна позиция, защото поставя изследването извън налагащото се от практиката противопоставяне между художествена интенционалност и професионален стандарт като измества фокуса чрез някаква своеобразна феноменологична пренастройка, което позволява далеч по-дълбочинен и критичен анализ.

Във втората глава е направено пространно и задълбочено изследване на основните представи и теоретични формулировки за филмовия сценарий в неговото битие на текст като се акцентират противоречията възникващи по отношение на неговата художествена и функционална същност. Обхванати са както дефиниции за сценарий, така и изясняването

на основни елементи, явни и скрити характеристики, конструкти и структури. Аргументирана е позицията, че филмовият сценарий не може да бъде разглеждан просто като инструкция как да се заснеме един филм, както и не е чист самостоеен художествен текст, а е динамична система, подход и организация на въобразена и осмислена филмова материя, готова за трансформация на следващото ниво на интерпретация. Тази част има сериозен познавателен и приложен потенциал.

В третата глава е направен критичен прочит на различни и в общи линии базови подходи, формули (препоръки, стъпки, схеми) за създаването на успешен филмов сценарий, което надгражда логично предходните глави. Изследвани са популярни сценарни наръчници, академични текстове, споделения опит на професионалисти под формата на авторски книги, блогове или образователни публикации в професионални платформи, видео уроци и т.н. Именно критичният поглед и прочит на целия този информационен ресурс, сравнителният анализ и оценка на познавателната и практическата стойност на предлаганите решения на творческите и професионални дилеми, както и контекстуалната интерпретация създават реалната добавена стойност на това научно изследване.

Нещо повече, приложните приноси са представени директно в плана на изследването чрез осъществяването на „драматургичен експеримент“ за организиране на „драматургична структура на потенциален игрален филм“ за проверка и оценка на ефективността на изследваните драматургични предписания, подходи и модели. Така се осъществява своеобразен драматургичен кръг, който ни връща към началото за нови рефлексии върху динамиката на творческия процес в киното, на работата върху сценария не само като писане, но и като способност за пълноценно четене и интерпретиране на сценария като творчески текст. Това позволява задълбочаване и надграждане, което съчетано с критично осмисляне на проблематиката напълно потвърждава предложените научни и научно-приложни приноси, които приемам без възражения.

IV. Наукометрични показатели

Докторантът има необходимите публикации, авторски художествени произведения, участия национални и международни научни и творчески форуми, награди от творчески форуми, както и участия в творчески и филмови проекти на различни позиции, което надхвърля необходимите изисквания.

V. Критични бележки и препоръки

Не са използвани актуалните стандарти за цитиране, позоваване на източници и оформяне на библиографска справка и това поражда неточности, които следва да се отстранят при следваща редакция на текста

и особено, ако се предвижда той да бъде издаден, за да може научният апарат да бъде полезен на читателите и изследователите.

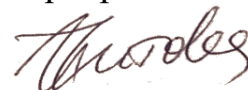
VI. Заключение

Представеният дисертационен труд е разработен компетентно, задълбочено и отговаря на всички критерии и показатели за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане, както и нормативната уредба за придобиване на научни степени в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Изследваната проблематика е актуална и с безспорен приносен характер.

Подкрепям **ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ** и предлагам на научното жури да му присъди образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия).

Дата: 10.01.2023

Член на журито:
Доц. д-р Ирина Китова



OPINION

by Assoc. Prof. Dr. Irina Ognyanova Kitova

(Lecturer in film and television directing at SWU; professional field of Film Studies, Cinema and Television, 05.08.03 and member of the Scientific Jury) of dissertation for obtaining the educational and scientific degree "Doctor" in the field of higher education: 8. Arts, professional field 8.4 Theater and Film Arts (Film Studies, Film Art and Television)

Author: IVAN VLADIMIROV IVANOV

Topic: American Rules of Screenwriting

Research supervisor: Prof. Dr. Stanimir Trifonov

Department of Television, Theater and Cinema, Faculty of Arts of South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

Summary:

General presentation of the doctoral student and the dissertation

The dissertation presented by Ivan Vladimirov is 151 pages and includes an introduction, three chapters, a conclusion, contributions, a bibliography (containing 108 sources, of which 88 are in English) and a filmography (containing 24 films and film series).

The comparative but also critical study of various systems and dramaturgical rules for creative scriptwriting and structuring visual narratives create the real added value of this scientific research.

The PhD student has the publications that correspond to the topic of the dissertation research, original films, participation in national and international scientific and creative forums, awards from creative forums, as well as participation in creative and film projects in various positions, which exceeds the necessary requirements.

Conclusion:

I am confidently voting for IVAN VLADIMIROV IVANOV to be awarded the educational and scientific degree "Doctor" in the field of higher education: 8. Arts, professional field 8.4 Theater and Film Arts (Film Studies, Film Art and Television) by the Scientific Jury.

Opinion drawn by:
Assoc. Prof. Dr. Irina Kitova

10.01.2023



OPINION

by Assoc. Dr. Irina Kitova – member of the scientific jury, Department of
"Television, Theater and Film Arts", Faculty of Arts,
South-West University "Neofit Rilski"

Regarding: the dissertation work of IVAN VLADIMIROV IVANOV
on the topic "AMERICAN RULES FOR WRITING MOVIES
SCENARIOS" for awarding the ONS "Doctor" in the field of higher education: 8.
Arts, professional direction 8.4. Theater and film art (Film studies, film art and
television); Faculty of Arts, Department of "Television, Theater and Film Arts"
of SSU
"Neofite Rilski", Blagoevgrad

I. General presentation of the doctoral student and the dissertation

Ivan Vladimirov Ivanov, author of the dissertation work under the scientific supervision of Prof. Dr. Stanimir Trifonov, has all the legal and formal grounds to be allowed to defend the dissertation work before a scientific jury for the acquisition of the ONS "Doctor", defined in the Law on the Development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its implementation. The administrative procedure was carried out correctly, according to the rules for the development of the academic staff at the Neofit Rilski Secondary School.

The dissertation is on the topic: "AMERICAN RULES FOR WRITING FILM SCRIPTS". The total volume of 151 pages covers an introduction, three chapters, a conclusion, contributions, a bibliography (containing 108 sources, of which 88 are in English) and a filmography (containing 24 films and film series). The scientific development, the author's abstract, the reference to publications provided by Ivan Vladimirov Ivanov are in accordance with the legal and regulatory provisions.

I. Relevance of the topic and general characteristics of the content of the dissertation

The in-depth comparative but also critical study of various established systems and dramaturgical rules for creative writing of a film script and structuring of a visual film narrative is undeniably up-to-date. It is not only in our own cultural context that we can clearly delineate tendencies to use formulaic dramaturgical schemes that seem to automatically guarantee the success of films or attempts to impose them as an established standard of professionalism. One of the consequences of such an elementary opposition of the creative act to professionalism in cinema is the very formalization of the creative process and reducing it to purely technical skills, to reproducing familiar patterns in superficial and flat interpretations. It is in relation to the

dynamics of these professional and creative dilemmas that the current dissertation finds its definitive meaning, relevance, research and scientific value.

In his introductory part, Ivan Vladimirov emphasizes that our national film production is often subjected to well-founded criticism and reproaches for "not telling enough stories" and in this sense the study of popular English-language screenwriting practice with a special focus on "Hollywood film, its structure and the "rules" by which this structure is contemplated and constructed" make this dissertation important and necessary in our attempts at cultural self-reflection, to make sense of adequate professional standards, and of the creative process in cinema as a whole.

I. Evaluation of the achieved results and scientific contributions, scientific and applied contributions of the dissertation work

The main purpose of the study is the attempt "to 'measure the weight' of the written and unwritten rules of the Hollywood narrative system and to establish the usefulness of the auxiliary manuals defining these rules" is clearly and categorically stated in the introduction, theoretically developed, traced and developed in the main content part of the dissertation work. All the basic elements of scientific research are available, competently formulated and deduced.

In the first chapter, an attempt is made to search for the very nature of the image as essence, beginnings, emotionality, expression, potential for transformations and interpretations, its constancy and changeability, dynamics of the slipping objectivity. The research approach could be defined as an experimental self-reflection on the boundaries of reality and those of the imagination through the prism of the potential possibilities of imaginative screenwriting, which, as emphasized, needs to be considered quite separately from the future or already finished film. I admire such a starting point, because it places the study outside the practical opposition between artistic intentionality and professional standard by shifting the focus through a kind of phenomenological readjustment, which allows for a much deeper and more critical analysis.

In the second chapter, an extensive and in-depth study of the main concepts and theoretical formulations of the film script in its existence as a text is made, emphasizing the contradictions arising in relation to its artistic and functional essence. Both scenario definitions and clarification are covered

of basic elements, manifest and latent characteristics, constructs and structures. The position is argued that the film script cannot be considered simply as an instruction on how to shoot a film, nor is it a pure independent artistic text, but is a dynamic system, approach and organization of imagined and meaningful film material, ready for the transformation of the next level of interpretation. This part has serious cognitive and applied potential.

In the third chapter, a critical reading of different and generally basic approaches, formulas (recommendations, steps, schemes) for the creation of a successful film script is made, which logically builds on the previous chapters. Popular screenplay manuals, academic texts, the shared experience of professionals in the form of authored books, blogs or educational publications on professional platforms, video tutorials, etc. were studied. It is the critical look and reading of this entire information resource, the comparative analysis and evaluation of the cognitive and practical value of the proposed solutions to creative and professional dilemmas, as well as the contextual interpretation, that create the real added value of this scientific research.

Moreover, the applied contributions are presented directly in the research plan by carrying out a "dramaturgical experiment" to organize a "dramaturgical structure of a potential feature film" to test and evaluate the effectiveness of the studied dramaturgical prescriptions, approaches and models. Thus, a kind of dramaturgical circle takes place, which brings us back to the beginning for new reflections on the dynamics of the creative process in cinema, of working on the script not only as writing, but also as an ability to fully read and interpret the script as a creative text. This allows deepening and upgrading, which, combined with a critical understanding of the issue, fully confirms the proposed scientific and scientific-applied contributions, which I accept without objection.

Scientific indicators

The PhD student has the necessary publications, authored works of art, participation in national and international scientific and creative forums, awards from creative forums, as well as participation in creative and film projects in various positions, which exceeds the necessary requirements.

Critical Notes and Recommendations

Up-to-date standards for citing, referencing sources and formatting a bibliographic reference were not used, and this gives rise to inaccuracies that should be removed during the next revision of the text

and especially if it is intended to be published so that the scientific apparatus may be useful to readers and researchers.

Conclusion

The presented dissertation work was developed competently, thoroughly and meets all the criteria and indicators for the acquisition of the educational and scientific degree "Doctor", according to the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), the Regulations for its implementation, as well as the regulations for acquisition of scientific degrees at Neophyt Rilski University of Applied Sciences, Blagoevgrad. The researched issues are current and of an indisputable contribution nature.

I support IVAN VLADIMIROV IVANOV and propose to the scientific jury to award him the educational and scientific degree "Doctor" in professional direction 8.4. Theater and film art (Film studies, film art and television).

10.01.2023

Assoc. Prof . Irina Kitova

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irina Kitova', written in a cursive style.

OPINION

by Assoc. Prof. Dr. Irina Ognyanova Kitova

(Lecturer in film and television directing at SWU; professional field of Film Studies, Cinema and Television, 05.08.03 and member of the Scientific Jury) of dissertation for obtaining the educational and scientific degree "Doctor" in the field of higher education: 8. Arts, professional field 8.4 Theater and Film Arts (Film Studies, Film Art and Television)

Author: IVAN VLADIMIROV IVANOV

Topic: American Rules of Screenwriting

Research supervisor: Prof. Dr. Stanimir Trifonov

Department of Television, Theater and Cinema, Faculty of Arts of South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

Summary:

General presentation of the doctoral student and the dissertation

The dissertation presented by Ivan Vladimirov is 151 pages and includes an introduction, three chapters, a conclusion, contributions, a bibliography (containing 108 sources, of which 88 are in English) and a filmography (containing 24 films and film series).

The comparative but also critical study of various systems and dramaturgical rules for creative scriptwriting and structuring visual narratives create the real added value of this scientific research.

The PhD student has the publications that correspond to the topic of the dissertation research, original films, participation in national and international scientific and creative forums, awards from creative forums, as well as participation in creative and film projects in various positions, which exceeds the necessary requirements.

Conclusion:

I am confidently voting for IVAN VLADIMIROV IVANOV to be awarded the educational and scientific degree "Doctor" in the field of higher education: 8.

Arts, professional field 8.4 Theater and Film Arts (Film Studies, Film Art and Television) by the Scientific Jury.

10.01.2023

Opinion drawn by:

Assoc. Prof. Dr. Irina Kitova

