

СТАНОВИЩЕ

от

доц. д-р Красимир Куцупаров –
преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“;
преподавател в Театрален Колеж „Любен Гройс“

Относно

провеждането на защита на дисертационен труд на тема
„Взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса на
изграждането на визуалната страна на филмовата творба“ за
присъждане на образователна и научна степен „доктор“

на

Цвятко Георгиев Стоилов

със Заповед № 1115/18.06.24 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на основание чл. 9 от ЗРАСРБ, чл. 30 ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗРЯСРБ, чл. 4 ал. 3 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и решение на ФС на Факултет по изкуствата с протокол № 12 от 18.05.2024 г.

Информация за кандидата

Познавам Цвятко Стоилов от 1999 год. от съвместното ни участие в постановката на проф. Христо Христов „Преспанските камбани“, в театър „Сълза пи смях“. През годините следя творческото му развитие, както и неговата актьорска, режисьорска, мениджърска и преподавателска дейност в областта на театъра и киното. Работата му като актьор и постановчик в Драматичен театър Ловеч (2003 – 2019), както и като директор на същия (2013 – 2019), показват процес на развитие и натрупване на знания и опит. Пиесите в които е участвал и тези, които е поставял, режисьорите с които е работил и театралните роли изиграни от него в Театър „Сълза и смях“, в ДТ Ловеч, и в КТ Благоевград, както и тези в киното, говорят за неговото професионално израстване. Специализациите в „НАТФИЗ“ Кр. Сарафов (2004), в сферата на сценичното и танцово движение обогатяват и разгръщат творческата му и преподавателска дейност.

Характеристика на предоставените материали

Представената от Цвятко Стоилов документация и материалите, отговарят на изискванията на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, във връзка с провеждането на защита на дисертационен труд. Те са изчерпателни и в тях правят впечатление изключителната ангажираност с творческия и педагогически процес в театралната сфера и филмовото изкуство, показват стремеж към развитие и надграждане.

Научни, приложни и творчески резултати на дисертационния труд

Авторефератът на Цвятко Стоилов е в обем от 116 страници. Той е добре подготвен, структуриран и представен теоретично–практически дисертационен труд, и изчерпателно представя предмета на изследване.

Състои се от увод, три глави и заключение. Като приложение са прибавени две интервюта, със Стефан Мавродиев от 02.10.2023 год. и Светлана Янчева от 22.10.2023 год.

Основната цел, която авторът си поставя е, „ да се изследват взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса на създаване на визуалната страна на филмовата творба“. Постигането на тази цел той осъществява чрез решаването на четири основни задачи, а именно:

- 1 Да се проведе теоретично изследване, чрез изграждане образа на актьора;
- 2 Да се осъществи теоретичното изследване, чрез изграждане образа на режисьора;
- 3 Да се извърши операционализация на концепцията актьор – режисьор;
- 4 Да се анализира и обобщи резултатът от направеното вторично изследване.

Първа глава – „Теоретични аспекти в изграждане образа на актьора“

Подготовка за изграждане на роля.

Актьорско изкуство.

Техника на актьора/актьорската игра. Разликата между актьора в театъра и актьора в киното.

Снимачен период.

В нея Цвятко Стоилов разглежда физическата и психологическа подготовка, като базисни елементи за изграждане на театралния и филмов образ. Анализира ролята на въображението, като инструмент за изява на таланта и фактор за придобиване на нови чувства, качества, желаниа, идеи, свежи ритми, което носи ново познание за актьора. Според автора, чувството за истина е принципът, според който актьорът се явява едновременно и художествен творец и обект.

Интересна е връзката направена между въображение и изкуство, базирайки се на определени актьорски качества, чувства и средства.

Особено внимание е обърнато на актьорската техника, нейната същност и предснимачната подготовка на актьора. Непрекъснатото търсене и експериментиране са предизвикателства, които, според автора, съвременният актьор трябва да поема.

Втора глава – „Теоретични аспекти в изграждане образа на режисьора“

Роля и позиция на режисьора в творческия екип.

Влияние на репутацията на режисьора.

Процесът на подготовка на режисьора.

Производствен процес. Влияние на новите технологии върху този процес.

В първата подглава обстойно са разгледани качествата (както личностни, така и творчески), задълженията, познанията и целите на кинорежисьора.

Изследвайки творчеството и като дейност характеризираща се с търпение, хумор и любов към актьорите, Цвятко Стоилов стига до извода, че режисьорът непрекъснато трябва да култивира в себе си уважение към другите.

Ролята на репутацията на режисьора, е неизменна част от снимачния процес и тук тя е достатъчно добре изведена и защитена, като базисни елементи за нейното изграждане са изтъкнати отговорността и доверието.

Процесът на подготовка на режисьора, е възлов момент касаещ крайния резултат. Според автора един от факторите от които зависи успеха е мотивацията. Въз основа на изграденото доверие режисьорът може да промени мисленето и поведението на актьорите чрез убеждение, така, че двете страни да започнат процес на активно сътрудничество.

В четвъртата част на тази глава детайлно е описан производствения процес от режисьорска гледна точка.

Режисьорът е разгледан като човек и творческата личност, като търсещ в процеса на създаването, с цел новаторство, разрушаване на модели и постигане на невидимото.

Факторът нови технологии обстойно е изследван, като са изтъкнати и подчертани техните възможности и приноси в техническо и тактическо отношение. Не е пропуснат и детайла, че във времето на технологиите, заснемането на филм е достъпно за всеки, което прави задачата на авторите още по-сложна.

Трета глава – „Дуалистичната връзка актьор – режисьор“

Творческото въображение – ключът към симбиозата между актьор и режисьор.

Творчески взаимоотношения.

Подготовка за творчество.

Процес на визуално творчество.

В тази глава изследвайки ролята на въображението и неговото развитие, авторът стига до заключението, че „е нужна постоянна работа с изкуството, за да може актьорът да се противопостави на постоянните опити да се разруши така изградената симбиотична връзка актьор – творчество – режисьор“.

И тъй като и актьорското и режисьорското поведение са обект на творчество, благодарение на чийто творчески процес се създава ефективен краен продукт, то според автора, той би дал големи възможности за творческа реализация само при добра химия между двете страни..

Цвятко Стоилов търси творчеството във всяка човешка дейност, в работния процес, от представянето на даден проблем до намиране на начин за неговото решаване. Той го разглежда и като процес на създаване на нещо ново и стига до обобщението, че подготовката за творчество балансира нервната система и изгражда система за самоконтрол над ситуациите в себе си.

Заключение

Считам темата на дисертационния труд за интересна и предизвикателна, предвид обема на изследваното поле и темповете на промени и технологичното развитие в областта на киното. В предложения текст се откриват всички задължителни инструменти на изследването – от изложение на теоретичната база, основни понятия и критерии, през анализ

и систематично представяне на методологически принципи. Смятам за положителен факт на вместване на мненията на Светлана Янчева и Стефан Мавродиев, като част от доказателствения материал.

Имайки предвид професионалните качества, цялостната работа, както и качествата на предложения труд, заявявам положителната си оценка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Цвятко Георгиев Стоилов.

09.09.2024

Доцент д-р Красимир Куцупаров

OPINION

from

Assoc. Proff. Dr Krasimir Kutsuparov –

teacher at NATFIZ „Cr. Sarafov“;

teacher at Theater College „Luben Groys“

About

conducting a defense of a dissertation on the topic „The interrelationships between the actor and the director in the process of building the visual side of the film work“ for the award of an educational and scientific degree „doctor“

on

Tsviatko Georgiev Stoilov

by Order № 1115/18.06.24 of the Rector of SSU „Neofit Rilski“ on the basis of Art. 9 of ZRASRB, Art. 30 para. 3 of the Regulations for the Implementation of ZRASRB, Art. 4 para. 3 of the Internal Rules for the Development of Academic Staff at SSU „Neofit Rilski“ and decision of the FS of the Faculty of Arts with protocol № 12 of 18.05.2024.

Information about the applicant

I have known Tsviatko Stoilov since 1999 from our joint participation in the production of prof. Hristo Hristov „The bells of Prespa“, in the theater „Tear drank laughter“. Over the years, I have followed his creative development, as well as his acting, directing, managerial and teaching activities in the field of theater and cinema. His work as an actor and director at the Lovech Drama Theater (2003 – 2019), as well as as the director of the same (2013 – 2019), show a process of development and accumulation of knowledge and experience. The plays in which he participated and those he staged, the directors with whom he worked and the theatrical roles played by him in Theater „Tear and Laughter“, in DT Lovech, and in KT Blagoevgrad, as well as those in the cinema, speak of his professional growth. Specializations in „NATFIZ“ Cr. Sarafov (2004), in the field of stage and dance movement enriches and unfolds his creative and teaching activity.

Characteristics of the materials provided

The documentation and materials presented by Tsviatko Stoilov meet the requirements of the Regulations for the Implementation of the ZRASRB, in connection with the conduct of the defense of a dissertation work. They are comprehensive and impress the exceptional commitment to the creative and pedagogical process in the theater sphere and film art, they show a desire for development and upgrading.

Scientific, applied and creative results of the dissertation work

Tsviatko Stoilov's abstract has a volume of 116 pages. It is a well-prepared, structured and presented theoretical–practical dissertation, and comprehensively presents the subject of research.

It consists of an introduction, three chapters and a conclusion. Two interviews have been added as an appendix, with Stefan Mavrodiev from 02.10.2023 and Svetlana Yancheva from 22.10.2023.

The main goal that the author sets is to „ explore the interrelationships between the actor and the director in the process of creating the visual side of the film work“. He achieves this goal by solving four main tasks, namely:

- 1 To conduct a theoretical study by building the image of the actor;
- 2 To carry out the theoretical research by building the image of the director;
- 3 To perform an operationalization of the concept actor – director;
- 4 To analyze and summarize the result of the secondary research.

First chapter – „Theoretical aspects in building the image of the actor“

Preparing to build a role.

Acting art.

Actor/acting technique. The difference between the actor in the theater and the actor in the cinema.

Filming period.

In it, Tsviatko Stoilov examines physical and psychological training as basic elements for building the theatrical and film image. Analyzes the role of imagination as a tool for the expression of talent and a factor for acquiring new feelings, qualities, desires, ideas, fresh rhythms, which brings new knowledge about the actor. According to the author, the sense of truth is the principle according to which the actor is both an artistic creator and an object.

The connection made between imagination and art is interesting, based on certain acting qualities, feelings and means.

Particular attention is paid to the acting technique, its essence and the pre-shooting training of the actor. Continuous searching and experimentation are challenges that, according to the author, the modern actor should take on.

Second chapter – „Theoretical aspects in building the image of the director“

Role and position of the director in the creative team.

Impact of the director's reputation.

The director's preparation process.

Production process. Influence of new technologies on this process.

In the first subchapter, the qualities (both personal and creative), duties, knowledge and goals of the film director are thoroughly examined.

Exploring creativity as an activity characterized by patience, humor and love for actors, Tsviatko Stoilov comes to the conclusion that the director must constantly cultivate respect for others.

The role of the director's reputation is an invariable part of the filming process, and here it is sufficiently well derived and protected, as the basic elements for its construction are emphasized responsibility and trust.

The director's preparation process is a pivotal moment regarding the final result. According to the author, one of the factors on which success depends is motivation. Based on the trust built, the director can change the thinking and behavior of the actors through conviction so that the two parties begin a process of active cooperation.

In the fourth part of this chapter, the production process from a director's point of view is described in detail.

The director is seen as a person and the creative person, as a seeker in the process of creation, with the aim of innovation, destroying patterns and achieving the invisible.

The factor of new technologies has been extensively studied, highlighting and highlighting their capabilities and contributions in technical and tactical terms. The detail that in the time of technology, shooting a film is accessible to everyone is not omitted, which makes the task of the authors even more inferior. Chapter Three – „The Dualistic Relationship Actor – Director“

Creative imagination – the key to the symbiosis between actor and director.

Creative relationships.

Preparation for creativity.

Visual creativity process.

In this chapter, exploring the role of imagination and its development, the author concludes that „requires constant work with art in order for the actor to resist the constant attempts to destroy the symbiotic relationship thus built actor – creativity – director“.

And since both acting and directing behavior are the object of creativity, thanks to whose creative process an effective end product is created, according to the author, it would give great opportunities for creative realization only with good chemistry between the two countries..

Tsviatko Stoilov looks for creativity in every human activity, in the work process, from presenting a given problem to finding a way to solve it. He also sees it as a process of creating something new and comes to the generalization that preparation for creativity balances the nervous system and builds a system of self-control over situations within itself.

Conclusion

I consider the topic of the dissertation work interesting and challenging, given the volume of the studied field and the pace of change and technological development in the field of cinema. The proposed text reveals all the mandatory tools of the study – from a statement of the theoretical basis, basic concepts and criteria, through an analysis and systematic presentation of methodological principles. I consider the opinions of Svetlana Yancheva and Stefan Mavrodiev to be positive, as part of the evidentiary material.

Considering the professional qualities, the overall work, as well as the qualities of the proposed work, I declare my positive assessment of awarding the educational and scientific degree „doctor“ to Tsviatko Georgiev Stoilov

09.09.2024

Associate Professor Dr. Krasimir Kutsuparov