

Становище

от проф. д-р Цветан Недков

за дисертационния труд на Цвятко Стоилов

на тема: „Взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса
на изграждането на визуалната страна на филмовата творба“

Дисертационният труд на Цвятко Стоилов на тема „Взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса на изграждането на визуалната страна на филмовата творба“ е структуриран в увод, три глави, заключение, справка за научните приноси, библиография и филмография в общ обем от 139 страници.

Дисертацията изследва една от особено важните теми в процеса на създаване на кинопродукт – взаимовръзката между актьора и режисьора, която води до изграждане на образа като вътрешна мотивация и като екранна реализация.

Дисертационният труд е основан най-вече върху опита на докторанта като актьор и интервюта с двама от известните български актьори – Стефан Мавродиев и Светлана Янчева, и двамата с много опит в актьорското изкуство и с активно присъствие на филмовия екран.

Докторантът е подходил едновременно индуктивно и дедуктивно към изследването на проблема, като е изследвал едновременно особеностите на актьорското изграждане на образа и резултата от намесата на режисьора в процеса. Разглежда актьора едновременно като творец и като обект – дуалистичен подход, който позволява да се проникне по-дълбоко в тъканта на проблема и да се проучат етапите на взаимодействието.

Докторантът Стоилов прозорливо е разграничил опита и нужната подготовка за изграждане на театрален и филмов образ, като е описал спецификите на двата доста различни сами по себе си процеса в детайли. Работата му може да бъде разглеждана и като наръчник за начинаещи актьори и студенти, които могат да

намерят систематизирано обяснение на всички характерни и необходими етапи от подготовката им за кино снимки.

Погледът му към личността на режисьора е в известна степен идеализиран, но задълбочен. Стоилов нарича режисурата „начин на живот“ и образът на режисьора е изграден по-скоро върху функциите му като творец. Докторантът разглежда режисьора като демиург, като основен създател, затова набляга на идеята за неговата пълна отдаденост, искреност, спонтанност, говори дори за изискванията към личностната и творческата репутация на режисьора.

„Цялостното отношение на режисьора към работата и творческия процес може да създаде атмосфера на научна строгост и уважение към него и фактите или напротив – да свали респекта към фигурата му.“

При разглеждане на дуалистичната връзка между актьора и режисьора, докторантът стига до извода, че тя е невъзможна без пълно взаимно разбиране, абсолютно доверие и внимателно отношение заради сблъсъка между вътрешната мотивация на актьора и фантазията на демиурга-режисьор. „При сътрудничеството между актьор и режисьор емоциите и личните предпочитания трябва да са снижени“, казва Стоилов в дисертацията си, като така набляга на дистанцирането, на надскачането на ежедневието, подчертава нуждата и задължението на участниците в този процес да надмогнат себе си, за да създадат творчески продукт.

Приносът на дисертационния труд е в добре описаните и аргументирани образни модели на режисьора и на актьора, както и взаимодействието между тях и тяхното силно влияние при изграждане на филмовата творба. Дисертационният труд предлага единен концептуално-обусловен, динамичен и значим теоретичен и научно-изследователски принос; консолидират се възможностите да се персонализират взаимодействието и взаимовръзките между актьори и режисьор в процеса на изграждане визуалната страна на филмовата творба; отчитат се конкретните им различия и единните общи черти. Аргументиран е личностният

принцип и модел на работа.

Библиографията и филмографията, посочени в дисертационния труд, са изчерпателни и разнообразни, източниците са подбрани с фокус върху основната теза на дисертацията.

Общата ми оценка по критериите и показателите за учебната, творческата и научноизследователската дейност показва, че Цвятко Стоилов отговаря на изискванията за присъждане на научно–образователна степен “доктор“ по професионално направление 8.4 - „Театрално и филмово изкуство“ и научна специалност „Кинознание, киноизкуства и телевизия“ и предлагам дисертацията „Взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса на изграждането на визуалната страна на филмовата творба“ на докторанта Цвятко Стоилов да бъде приета и одобрена от Научния съвет.

28. 08. 2024 г.

проф. д-р Цветан Недков:

Opinion

by Full Prof. Dr. Tsvetan Nedkov

about Tsviatko Stoilov's dissertation work on the topic:

„The interrelationships between the actor and the director in the process
on the construction of the visual side of the film work“

Tsviatko Stoilov's dissertation on the topic „The interrelationships between the actor and the director in the process of building the visual side of the film work“ is structured in an introduction, three chapters, conclusion, reference for scientific contributions, bibliography and filmography in a total volume of 139 pages.

The dissertation explores one of the particularly important topics in the process of creating a film product – the interrelationship between the actor and the director, which leads to the construction of the image as an internal motivation and as a screen realization. The dissertation is based mostly on the doctoral student's experience as an actor and interviews with two of the famous Bulgarian actors – Stefan Mavrodiev and Svetlana Yancheva, both with a lot of experience in acting and an active presence on the film screen. The doctoral student has approached the study of the problem both inductively and deductive, simultaneously examining the peculiarities of the acting construction of the image and the result of the director's intervention in the process. Considers the actor both as a creator and as an object – dualistic approach that allows to penetrate deeper into the fabric of the problem and study the stages of the interaction.

Doctoral student Stoilov has clearly distinguished the experience and the necessary preparation for building a theatrical and film image, describing the specifics of the two quite different processes in themselves in detail. His work can also be seen as a guide for novice actors and students who can they find a systematized explanation of all the characteristic and necessary stages of their preparation for cinema photographs.

His view of the director's personality is somewhat idealized but profound. Stoilov calls directing „a way of life“ and the image of the director is built more on his functions as a

creator. The doctoral student considers the director as a demiurge, as the main creator, therefore he emphasizes the idea of his complete dedication, sincerity, spontaneity, talks even about the requirements for the director's personal and creative reputation. „The overall attitude of the director to the work and the creative process can create an atmosphere of scientific rigor and respect for him and the facts, or on the contrary – to remove respect for his figure.“ When considering the dualistic relationship between the actor and the director, the doctoral student comes to the conclusion that it is impossible without complete mutual understanding, absolute trust and a careful attitude because of the clash between the inner motivation of the actor and the fantasy of the demiurge-director. „In the cooperation between actor and director, emotions and personal preferences must be lowered“, says Stoilov in his dissertation, thus emphasizing distancing, surpassing the everyday, emphasizing the need and obligation of the participants in this process to overcome themselves in order to create a creative product. The contribution of the dissertation work is in the well-described and reasoned image models of the director and the actor, as well as the interaction between them and their strong influence in the construction of the film work. The dissertation offers a single conceptual-conditioned, dynamic and significant theoretical and research contribution; the possibilities to personalize the interaction and interrelationships between actors and director in the process of building the visual side of the film work; their specific differences and unified common features are taken into account. The personal is argued principle and model of work. The bibliography and filmography indicated in the dissertation work are comprehensive and diverse, the sources are selected with a focus on the main thesis of the dissertation. My general assessment according to the criteria and indicators for educational, creative and scientific research activity shows that Tsviatko Stoilov meets the requirements for awarding a scientific– educational degree “doctor“ in professional direction 8.4 - „Theater and film art“ and scientific specialty „Cinema Studies, cinema Arts and Television“ and I propose that the dissertation „The interrelationships between the actor and the director in the process of building the visual

side of the film work“ of the doctoral student Tsviatko Stoilov be accepted and approved by the Scientific Council.

28. 08. 2024

Full Prof. Dr. Tsvetan Nedkov: