

**НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И
ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” -
ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА”**

**СОФИЯ
2024г.**

СТАНОВИЩЕ

От Професор Доктор Любомир Петров Гърбев – преподавател в Катедра по „Сценична реч” и член на Научното жури, определено със Заповед № 1115/18.06.2024 г. на РЕКТОРА на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на основание чл. 9 от ЗРАСРБ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл.4, ал.3 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и решение на ФС на Факултет по изкуствата Протокол №12/18.05.2024г./ във връзка с 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 ОНС „Доктор“ по научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства на Цвятко Георгиев Стоилов, докторант редовна форма на обучение в катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ при Факултет по изкуствата.

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

Дисертационен труд на Цвятко Георгиев Стоилов за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”.

Кандидатът е редовен докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски” от 2020 година с научен ръководител професор д-р Станимир Трифонов.

През 2003 година се дипломира специалност Актьорско

Майсторство за драматичен театър в класа на професор Чавдар Кръстев - ЮЗУ „Неофит Рилски”, а през 2011 година Театрална режисура в класа на доцент Огнян Спиrow – ЮЗУ “Неофит Рилски”.

През 2004 година Специализира в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” „Сценични бойни техники и умения. Сценично движение“ при професор Тайсия Ямбастиева и професор Димитър Ямбастиев.

Има богата художествено-творческа биография с участия в театрални и кино проекти.

Предложеният ми за становище дисертационен труд „Взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса на изграждането на визуалната страна на филмовата творба“ още в заглавието крие не едно огромно предизвикателство, особено за всеки изпитващ отношение към световното и родното ни кино производство и художествено-творческия процес. Мигновено изникват митологизираните вече примери за общуването между актьор – режисьор в творческия процес по изграждането на кино-продукти – Марчело Матроаяни и Федерико Фелини; Джек Никълсън и Милош Форман; Марлон Брандо, Ал Пачино, Робърт де Ниро и Франсис Форд Копола, и др. Да не изключваме и българския принос, макар и скромнен, но отбелязан в биографиите на Апостол Карамитев, Антон Горчев и Катя Паскалева и Метода Андонов реализирали филмите „Бялата стая“ и „Козия рог“ и др. бележещи творческия тандем в сътворчество режисьор-актьор на световно ниво. Не липсват и множество примери за обратния ефект – режисьори, /няма да споменавам имена/, по техни думи притиснати от срокове, да подтикват актьорите си – „Играй естествено – това е кино! Не се престарявай! Всичко е написано в сценария!“ А резултатите са далеч от творческата и дори правдоподобността на характера им с текста на кино-разказа. Препоръчвам на автора да не спира да се занимава с темата и особено с особеностите при обучението на бъдещите дейността на студенти и колеги като **КИНО АКТЬОРИ И КИНОРЕЖИСЬОРИ КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА И НА ТЕРЕН**. Да не пропусна, че така се придобиват и професионални навици и умения, които предопределят успешното им участие на кастиг, конкурси който вече се наложиха в практиката.

И съвсем не случайно авторът отбелязва в приносите на труда си поставените и намерени за сега отговори -

1. На основата на проучения национален и международен опит и интерпретацията на теоретичните постановки от водещи научни публикации в настоящото дисертационно изследване се изгражда теоретичната рамка на образния модел на режисьора и образния модел на актьора, както и взаимодействието между тях и тяхното силно влияние при изграждане на филмовата творба.
2. Дисертационният труд предлага единен концептуално-обусловен, динамичен и значим теоретичен и научно-изследователски принос; консолидират се възможностите да се персонализира взаимодействието и взаимовръзките между актьори и режисьор в процеса на изграждане визуалната страна на филмовата творба; отчитат се конкретните различия и единните общи черти.
3. За теоретичното и аналитично изследване се използват методите на сравнителния и интерпретативния анализи: проучване на вторични данни относно режисурата и актьорското майсторство; доказана е посочената в увода на настоящото изложение взаимовръзка/корелация; очертават се точно ролите и образите на актьора и режисьора, както и се обозначават техните пресечни точки; разкрива се важната роля на режисьора в киното и по време на творческия процес.
4. Интерпретацията на различните информационни, документални, справочни и електронни източници позволява да се изведат точни изводи и обобщения, корелации и констатации.
5. Използваният изследователски инструментариум позволява да се онагледят теоретичните постулати и носи достоверност на научния труд; резултатите са апробирани и аргументирани.
6. Аргументиран е личностният принцип и модел на работа.
7. Разкрива се приобщителната роля на изследваната корелация за цялостно разгръщане индивидуалността и неповторимостта на изследваните образи.
8. Обсъждането на резултатите позволява да се направи заключение за ефективността от взаимната работа актьор – режисьор.

9. Предложеният теоретичен анализ и интерпретация водят до последващо развитие и усъвършенстване на понятийния научен апарат. /117-118 стр./

Трудът е с обем 139 стандартни страници и е структуриран в -

Уводът представя въведение към дискутираната тема: актуалност, обект, предмет, цел, задачи, теза, методология на изследването.

Глава първа – „Теоретични аспекти в изграждане образа на актьора“ – търсещ теоретичен модел на изследваната тема; поставя основите за дискутиране и анализ в аналитичната част на настоящата дисертация.

Глава втора – „Теоретични аспекти в изграждане образа на режисьора“ – също е теоретична отпратка към аналитичната част; тя дава психо-емоционалния конструкт на взаимовръзката.

Глава трета – „Дуалистичната връзка актьор - режисьор“ – представя аналитичния поглед на автора върху конкретно разглеждания проблем; трасира пътя на гледните точки и сравнителния анализ на публикациите.

Заключение, Приноси, Библиография, Филмография, Приложения.

Заключителната част на дисертацията е насочена към открояване на значимостта на изследвания проблем, доказана с резултатите от него, но както вече отбелязах – намирам за необходимо търсенията да не спират до тук а да продължават в избраната от автора посока.

Считам, че предложеният ми за становище дисертационен материал **„Взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса на изграждането на визуалната страна на филмовата творба“** дисертационен труд на Цвятко Георгиев Стоилов за присъждане на образователна и научна степен **„Доктор“** отговаря на всички изисквания за научен, актуален и приложим труд и препоръчвам на Уважаемото научно жури, след успешната защита, да се присъди на кандидата образователната и научна степен **„Доктор“**.

С уважение
/Проф. Д-р Любомир Гърбев/

NATIONAL ACADEMY OF THEATER AND FILM ARTS „KRASTYO
SARAFOV” - FACULTY „PERFORMING ARTS”

SOFIA
2024.

OPINION

By Professor Doctor Lyubomir Petrov Garbev – teacher in the Department of „Stage speech” and member of the Scientific Jury, determined by Order № 1115/18.06.2024 of the RECTOR of the South University of Applied Sciences „Neofit Rilski“ on the basis of Art. 9 of the 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 the Academic Staff at SSU „Neofit Rilski“ and decision of the FS of the Faculty of Arts Protocol №12/18.05.2024/ in connection with the 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 awarding the ONS „Doctor“ in the scientific specialty Cinema Studies, Cinema Art and Television, professional direction 8.4 Theater and film art, field of higher education 8. Arts of Tsviatko Georgiev Stoilov, full-time doctoral student in the Department of „Television, Theater and CinemaArt“ at the Faculty of Arts.

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

Dissertation work by Tsviatko Georgiev Stoilov for awarding the educational and scientific degree „Doctor”.

The candidate has been a full-time doctoral student at SSU „Neofit Rilski” since 2020

year with scientific supervisor Professor doctor Stanimir Trifonov.

In 2003, he graduated with a degree in Acting

Mastery for dramatic theater in the class of Professor Chavdar Krastev - SSU „Neophyte Rilski”, and in 2011 Theater direction in the class of Associate Professor Ognyan Spirov– SSU “Neophyte Rilski”.

In 2004, he specialized in NATFIZ “Krastyo Sarafov” „Stage combat techniques and skills. Stage movement“ under Professor Taisia Yambastieva and Professor Dimitar Yambastiev.

He has a rich artistic and creative biography with participation in theater and cinema projects.

My proposed dissertation work „The interrelationships between the actor and the director in the process of building the visual side of the film work“ already in the title hides more than one huge challenge, especially for anyone with an attitude towards our world and native cinema production and the artistic-creative process. The already mythologized examples of the communication between actor – director in the creative process of building cinema products – Marcello Mastroianni and Federico Fellini arose instantly; Jack Nicholson and Milos Forman; Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro and Francis Ford Coppola, etc. Let's not exclude the Bulgarian contribution, albeit modest, but noted in the biographies of Apostol Karamitev, Anton Gorchev and Katya Paskaleva and Metoda Andonov, who realized the films „White Room“ and „Goat Horn“, etc. marking the creative tandem in co-creation of a world-class director-actor. There are also numerous examples of the opposite effect – directors, /I won't mention names/, in their words pressed by deadlines, to push their actors – „Play naturally – this is cinema! Don't overdo it! Everything is written in the script!“ And the results are far from the creative and even plausibility of their character with the text of the film narrative. I recommend the author not to stop dealing with the topic and especially with the peculiarities of training the future activities of students and colleagues as CINEMA ACTORS AND FILMMAKERS AS PRELIMINARY PREPARATION AND ON THE FIELD. Not to forget that this is how professional habits and skills are acquired, which predetermine their successful participation in castings, competitions that have already established themselves in practice. And it is not at all by chance that the author notes in his contributions the answers set and found for now –

1. On the basis of the studied national and international experience and the interpretation of the theoretical statements from leading scientific publications in the present dissertation study, the theoretical framework of the director's image model and the actor's image model is built, as well as the interaction between them and their strong influence in the construction of the film work.

2. 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 are consolidated; specific differences and unified common features are taken into account.

3. For the theoretical and analytical study, the methods of comparative and interpretive analyzes are used: study of secondary data regarding direction and acting; the interrelationship/correlation indicated in the introduction to the present presentation has been proven; the roles and images of the actor and

director are accurately outlined, as well as their intersections are indicated; the important role of the director in the cinema and during the creative process is revealed.

4.The interpretation of the various information, documentary, reference and electronic sources allows to derive accurate conclusions and generalizations, correlations and findings.

5.The research toolkit used allows to visualize the theoretical postulates and brings credibility to the scientific work; the results are tested and argued.

6.The personal principle and model of work is argued.

7.The inclusive role of the studied correlation for the overall unfolding of the individuality and uniqueness of the studied images is revealed.

8.Discussing the results allows a conclusion to be drawn about the effectiveness of the mutual work actor – director.

9.The proposed theoretical analysis and interpretation lead to the subsequent development and improvement of the conceptual scientific apparatus. /117-118 p./

The work has a volume of 139 standard pages and is structured in -

The introduction presents an introduction to the discussed topic: relevance, object, subject, goal, tasks, thesis, research methodology.

Chapter one – „Theoretical aspects in building the image of the actor“ – looking for a theoretical model of the studied topic; lays the foundations for discussion and analysis in the analytical part of the present dissertation.

Chapter two – „Theoretical aspects in the construction of the image of the director“ – is also a theoretical reference to the analytical part; it gives the psycho-emotional construct of the relationship.

Chapter three – „The dualistic actor - director relationship“ – presents the author's analytical view of the specifically considered problem; it traces the path of viewpoints and comparative analysis of publications.

Conclusion, Contributions, Bibliography, Filmography, Applications.

The final part of the dissertation is aimed at highlighting the significance of the studied problem, proven by its results, but as I have already noted –, I find it necessary that the searches do not stop here but continue in the direction chosen by the author.

I believe that my proposed dissertation material „The interrelationships between the actor and the director in the process of building the visual side of the film work“ dissertation work by Tsviatko Georgiev Stoilov for awarding the educational and scientific degree „Doctor“ meets all the requirements for scientific, current and applicable work and I recommend to the Honorable

Scientific Jury, after the successful defense, to award the candidate the educational and scientific degree „Doctor”.

With respect

/Prof. Dr. Lyubomir Garbev/