

РЕЗЮМЕ

НА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ

на доцент доктор **Ралица Игнатова Игнатова**

КАНДИДАТ

за участие в обявения конкурс от ЮЗУ „Неофит Рилски“

в Държавен вестник бр. 52 от 02.07.2019 г

за заемане на академичната длъжност „Професор“ в научна област

8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство,

научна специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства (*Живопис*)

КНИГИ

1. Монография „Живописиста отвътре. Игнат Игнатов“, ISBN 978-619-91402-1-5, 136 с., под печат, на която съм съставител.

Съдържа материали от Светлин Русев, Станислав Памукчиев, Димитър Грозданов, Игнат Игнатов, 88 произведения, каталог, биографични данни, снимков материал. В монографията са представени непознати на публиката и на специалистите произведения, свързани с последния творчески период на художника (1995-2016 г.). По този начин става възможно преосмислянето на творчеството на Игнат Игнатов (р. 1926 г.) в контекста на българското изкуство. Налага се размисъл за живописиста чрез размисъл за рисунката - изразител на най-личния поглед на художника.

Цел на монографията „Живописиста отвътре. Игнат Игнатов“ е представянето на високото изкуство живопис, плод на цялостна творческа линия и носител на идеята за национално изкуство. Монографията е своеобразно изследване на връзката между рисунка и живописно мислене – достъп до творческия процес и трансформацията на идеите във визуални образи.

2. „Идея и реконструкция при създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация“, ISBN 978-619-91402-0-8, 2019 г., София, Алианс за изобразителни изкуства и музика, 115 с. текст и 100 с. илюстративен материал.

В публикуваната книга на базата на докторантски труд „Идея и реконструкция при създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация“ се изследват въпросите, свързани с оцеляването на идеите, въпросите, свързани с идеята за изкуство и идеите, вложени в самото изкуство. Преносът на идеи и осъществяването им в материал. По отношение на постмодерната ситуация, която вече е пост постмодерна и която се отнася до общества от западен тип, се налага да

се направи разделение на *Изток* и *Запад* и да се анализират авангардните постижения в изкуството, за да се осигури база за следващо разсъждение, свързано с изкуството днес.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ	6
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСТАНОВКИ.....	8
Идеята като теория между виждането и търсенето.	8
Оси и връзки.....	9
Значимост на идеята.	9
Идеята и Азът.	9
Естетика и творба.	10
Идеология.	10
От какви сфери се състоят обществата? Цели и средства.	10
Идеята за безсмъртие и идеята за създаване.	11
Постмодерната ситуация.	11
Възход и падение на цивилизациите.	12
Характеристики.	15
Въпроси и заключения:	16
ВТОРА ГЛАВА. ИДЕЯ ЗА ИЗКУСТВО	18
Какво съдържа тя? Някои постановки.	18
Идеи и спекула и спекулативни идеи.	20
За съзидателната творческа идея, тълкуванието и образа.	21
Визуален образ.	22
Заключения и въпроси:	27
ТРЕТА ГЛАВА. ВЪПЛЪЩЕНИЕ В МАТЕРИАЛ	28
Изкуството като материал за осъществяване на идеите.	28
Фотография и сюрреализъм.....	28
Отклонение към киното.	33
Черно-бяла фотография и изкуство.	36
Сравнение на визуални образи.	37
Нематериалност на идеята и знанието.	40
Осъществяване в материал.	45
Какви са основните изводи?	51
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ПЕРИОД НА РЕКОНСТРУКЦИЯ В СЛЕДПОСТМОДЕРНАТА СИТУАЦИЯ	53
Пространствено-времева трансценденталност.	53
Идеята в самата идея за визуални изкуства.	56
Пренос на идеи.....	59
Запад.	59
Изток.	66
Авангард.	69
Квадрат. Черен.	71
Душа и тяло. Изцяло за живописата.	82
Творби и колекции.	83
Автори и творчество.	84
Каңдински и Малевич.	87
Родченко и Татлин.	91
Павел Филонов и Велимир Хлебников	92

Идейност на историческото време, свързана с бъдещето и вечността чрез космическа и човешка революционна еволюция.	98
Ролята на изкуството. Пророчество. Идея за власт и идея за вечност.	99
Основателни изводи	101
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	107
БИБЛИОГРАФИЯ.....	108

Изследването в своята структура се разпределя в четири глави с различен обем, всяка от които от своя страна съдържа различни по-малки и важни за развитието на труда части. Съдържанието в тях е разгледано под формата на запазващи отделност есета, но цялостната логическа нишка свързва отделните части в цяло.

В монографията изяснявам същината на идеята и нейната реконструкция като въплътени в творчеството, творбата, интерпретирани от различните свързани субекти, видяни в различните обекти на изкуството в постмодерното общество и вече след него. Всъщност въпросите, които се разглеждат, засягат по-отдалечени и различни от настоящия момент периоди като този на модернизма и на руския авангард, а в случая с Диего Веласкес и „Менините“ – и с по-далечни. Става дума за важни от гледна точка на изследването категории, прави се опит да се уточни кой поема ролята на Бог в областта на изкуствата, кой е в позиция на наблюдател, кой е медиатор. Кой са основните атрибути на субстанцията, определяща творчеството или социалните му проявления в материализиран вид, с които аналитично и последователно да се оперира в търсене на *истина*. По този начин чрез разсъждения относно предшествващи настоящия момент представи, теории, произведения и автори се разкрива възможност за преоценка на вече променилата се ситуация на постмодерн. И прибегвайки до автоцитат то: „Определянето чрез изкуство на дадена ситуация в процеса на човешкото развитие води до приложението на основните категории *пространство* и *време*. Следват *душа* и *тяло*, съотнесени към сътворението или сътвореното“. Налага се да се потърси *Бог* като роля или като версия. Разбира се първоначално се изяснява понятието *идея*, разгледано като категория.

В **първа глава** съм представила някои теоретични постановки - при функционален анализ може да се зададат въпроси, които да засегнат действието на идеята в социалната система, сложното съставно общество с различни културни убеждения и практики (различни културни модели), в епоха на силна медийна среда (в общество от западен тип) и развитие на рекламата. Оценяйки идеята като действие в системата, се разбира, че то може да бъде само системно, осъществено по оси и във връзка и че за него трябва да съществува готовност в обществото (т.е. да се достигне чрез предварителна подготовка до нея). Тук трябва да се има предвид наличието на ценностни конфликти при тълкуването на ценностите.

По-нататък - идеята се свързва с философията на ума, а след това, заради теорията на изобразителното изкуство, от най-съществена значимост е осъзнаването на материалността на физическото съществуване на произведението и наличието на двете противостоящи схващания относно творбата – едното, изповядващо неделимост, а второто, разглеждащо я като цялост от идейно и предметно съдържание.

Важно заключение е, че може страхът от изчезване да прерасне в творческа *нужда за оставане* или *идея за изкуство* (идея за създаване).

Във **втора глава** разглеждам идеята за изкуство, тълкуването на образа, понятието *визуален образ*. Въпросите за края на изкуството и смъртта на автора предизвикват множество нови въпроси, с чиито отговори да се разясни потискащата криминалност на твърдението. Изкуството преминава в света на идеите (концепциите) и незачитайки особено своето тяло, неговата душа се реконструира в друга идея и както считат социолозите – проваля се неговата социална функция. При това обществото насърчава наблюдателите да наблюдават наблюдения (според Никлас Луман). Тълкуването на образи води към визуалния образ и определя гледането като рамкирано (според Ангел В. Ангелов). Отново, завръщайки се към времето, в опит да свържем минало и настояще, намираме отговор в иконологията (по Ханс Белтинг). Образът губи своята материалност, а се налага изтънко да разпознаваме и разделяме представите си за образ от тези за посредник. Особено значима е връзката: дигитални технологии – образи и съзнателното разбиране, че образите характеризират структурите на нашата мисъл, характера на нашето мислене. Открива се невъзможност и неспособност на западното око да вижда друг вид образност. Връзката с живота се извършва чрез образи, които „оживяват“ мъртвите посредници.

- Идеята за изкуство отговаря на основните идейни двигатели на човешкото съзнание.
- Изкуството остарява поради неединство на образ, посредник, съдържание, информация и въздействие.
- Интересува ли се някой от съдържанието на произведението толкова, колкото от прочита му?
- Към човека ли е насочено изкуството или към обществото?

В **трета глава** се разглежда въпросът за въплъщението в материал, както и изкуството като материал за осъществяване на идеите. Като начало служи разсъждението относно черно-бялата фотография и сюрреализма, даващо почва за отклонение към киното. При положение, че тази фотография е изкуство, могат да се сравняват визуални образи.

Едно от най-съществените разсъждения в изследването е направено под заглавието *Нематериалност на идеята и знанието* – постига се уравнение на базата на онтологичните въпроси на И. Кант и на двучлена на М. Фуко – *знание-власт*. По този начин се създава инструмент за изследване на произведението „Менини“ на диего Веласкес. Разглеждат се следните въпроси: въпросът за живота и смъртта, въпросът за пространството и времето, въпросът за пространството на живописиста.

Също толкова важна е частта *Осъществяване в материал*. Единоборството между П. Пикасо и Д. Веласкес е в основата на тълкуването на горепосочените въпроси. Като резултат в края на тази глава се достига до изводите за фундаментално различие между художествен и визуален образ, какви са възможностите за възприемане на визуални образи и дали художественият образ (създаден с помощта на художествен език) лесно се трансформира във визуален. Между двата варианта за образ не може да има никаква близост.

В светлината на съвременното знание се променя представата за образа на човека, който се определя от 3 променливи параметъра (величини): *живот, труд и език*, което определя и знанието като променливо (Фуко). Тази неустойчивост съответно се отразява на връзката

между *думите и нещата*. В дискурса за Менините на Веласкес се открива несводимост на езика към живописиста – пространство на говорене и пространство на гледане.

Постмодернът е утопичен по отношение на съществуване и мислене едновременно на различни неща като такива, т.е. като постмодерни.

Изявяват се модалностите, положителните и отрицателните аспекти на изразяването на две твърдения под формата на въпрос – *какво може да се научи = какво трябва да се направи*.

Отбелязва се единството на европейската култура, обусловено от единството на европейската живопис (Ортега-и-Гасет). Това твърдение показва до каква степен изкуството е определяло пространството и времето.

Алегории на фактора време: картината като пространство е не по-малко възможно движение на времето към вечността, отколкото движението на времето въвн от нея.

При осъществяването на идеята в материал се определя по различен начин мястото пред и зад статива, което определя и това, дали е достойно поведението на автор и публика (по причина или за нуждите на епистемата).

Четвърта глава се занимава с реконструкция в следпостмодерната ситуация. В тази заключителна част на изследването се достига до окончателно натрупване на разсъждения, които по необходимост довеждат до нуждата от разделяне на категории *изток и запад*. Достигам до Руския авангард и в частта *Душа и тяло* изцяло се представя схващането за живописната творба, нейната подготвена телесна смърт, възкресение, съществуване само в телесен вид и подготовка за живот в бъдещето. Това е най-обемната глава в монографията и в нея се представят основните водещи теории и автори в Руския авангард. Тази необходимост се налага от недооценената същност на тези достижения. Като заключение се налага откриване на идейните връзката в дълбочина и съобразно периода на разглеждане.

Отграничават се и се подреждат низходящо по значение най-основните и значими категории, които са: *време, пространство, идея*. Особена е зависимостта на визуалния образ от дигиталните технологии и подмяната на идеята в самата идея за визуални изкуства. При преноса на идеи се забелязва близост и липса на близост между *Изток и Запад*.

Идейност на историческото време се свързва с бъдещето и вечността. Забележителна е ролята на изкуството, което е пророчество. В него се съчетават идея за власт и идея за вечност.

Може да се заключи, че идеите в изкуството уреждат отношения между личност (човек) и:

- в авангарда (руски) – космос
- в постмодерния период (ако правим такова по възможност коректно сравнение) – общество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изследването в равностойка достига до синтезирането на следните проблеми по групи:

1. Свързани със съответните атрибути и категории на творчеството:

- дефиниране на творбата като въплащение на идея и съдържание и на осъществяването в материал (материализация – душа и тяло, материално тяло на произведението). Задава се въпросът за нейната неделимост;
- съзидателната идея и съзиданието – пространство на посвещение и светът на тайните;
- визуален и художествен образ.

2. Системата:

- азът, сведен до човек или творец, колкото и второто да се явява като частен случай на първото по отношение на знанието;
- мислене и епистема;
- ценностен апарат;
- отговор на екзистенциален или онтологичен въпрос – „защо живее човек?“ – както и борбата със смъртта чрез изкуство или несъмнена нужда от оставане. Този въпрос е заместен от друг - „кой съм аз?“;
- в заключение питаме: „какво се е случило?“.

3. Историческите процеси като философия и генезис на цивилизациите и етносите:

- връзките и смислите в определяне на дадена ситуация чрез изкуство (в рамките на човешкото развитие).
- ролята на субстанциите;
- преминаване: ситуация, постмодерност и съвремие;
- ролята на пространството и времето за разбиране и ориентация.

4. Идеята и нейната реконструкция като:

- въплътени в творчеството, творбата, открити в различните свързани субекти и обекти, представени в категориалния апарат на изкуството в постмодерното общество и вече след него;
- приемственост;
- анализ в контекста на материални, идейни и технологически възстановки.

СТАТИИ

Визуалната медитация в контекста на Изток – Изток или непостижимата изложба на Тай Юнг Ум в галерия „Арарио“ за списание „Езиков свят – Orbis Linguarum“ от Международна научна конференция „Изтокът – далечен и близък“, Благоевград, 28 май 2019 г. (редакция за печат)

Статията засяга въпроса за прераждането и развитието на идеите във визуалните изкуства – от форма във форма и от един свят в друг. Утвърждаването на абстрактната идея в съвременното американско изкуство и по всяка вероятност прототипите, свързани с този процес - творбите на К. Бранкузи и К. Малевич. Определени идеи характеризират творчеството на тези автори – Константин Бранкузи и народното представяне на идеи и форми, а за Казимир Малевич говори собствената му статия „Форма, Цвят и сензация“ в „Съвременна архитектура“, брой 5 от 1928 г. Медитационната практика трябва да се разглежда като разсъждение, т.е. концентриране на вниманието върху обект, който е външен за тялото, за да помогне за постигането на визуалния образ и смисъла на идеята.

В основата на изследването е изложбата (в галерията „Арарио“) на южнокорейския автор (скулптор) Ум Тай-Юнг. В някои от неговите произведения се откриват прототипи или цитати от творби на К. Бранкузи и К. Малевич. Движенията на идеите в контекста *Изток - Запад, Запад - Изток и Изток - Изток*, както и произведенията на Ум Тай-Юнг „Мандала“ и „Непознат с две крила“ се анализират. Налага се изводът, че тези произведения, създадени сами по себе си като нови обекти, пораждаат медитация.

Въз основа на изявлението на Малевич, че постигането на света е недостъпно за художника, може да се каже, че както реалността не може да бъде постигната, така и творчеството на художника е недостижимо за зрителя, освен като медитация.

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ

- ПРЕМЕСТВАНЕ, галерия КИЛЕРА, София. 2010
- ШКАФ, галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6, София, 2011
- КОЛЕКЦИЯ ВЪРХУ ОСНОВА, галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6, София, 2017

Представям като Хабилитационен труд произведенията от самостоятелните изложби:

1. „Колекция върху основа (непълен албум)“ - месец 10, 2017 г., IV етаж на СБХ, ул. „Шипка“ 6, София.
2. „Шкаф в 4 части с покритие“ - месец 11, 2011 г. IV етаж на СБХ, ул. „Шипка“ 6, София. Представям и кратък филм „Шкаф“.

И двата проекта – „Щкаф в 4 части с покритие“ и „Колекция върху основа (непълен албум)“ са плод на творческото мислене и предлагат цялостна линия като концепция и осъществяване. Тази линия е плод на творчески процес, визиращ философията на изкуството. Не могат да бъдат отделяни различни произведения, а би трябвало проектите да се разглеждат като цяло. Проектите са идейни (впоследствие и визуални) конструкции, които представят моето същностно виждане за живописата като изкуство и като материално изразяване. Винаги имах нагласата да мисля антропоморфно, оттам малко фигурално, защото единствено ме интересува живота на човека. Също така не се интересувам толкова от историите, колкото от тяхното кодиране и дешифриране. Композирането ме увлича винаги и изобщо като организация на фундаментален текст, както на живота, така и на изкуството - нещо като упражнение в структурна лингвистика. Опит за включване на времето и опит за улавяне на някакви закони

тенденции съм предприела и в двата проекта. Основните параметри на моите художествени увлечения са:

1. Зависимостта между мисъл/процес на познание (в изкуството)/текст. Тук мога да спомена авторите Ханс Белтинг, Мишел Фуко, Роман Якобсон. Мисля текста като основа на основите, или че основата е текст. Той е мисловно-езикова структура, чрез която може да се предава всичко и чрез която всичко може да се разбере. Така се определя както структурата, така и обемът и съдържанието.
2. Зависимостта между живопис/материал/композиция. Авторите, на които се позовавам, са Атанас Шаренков, Павел Филонов.
3. Зависимостта между обект/пространство/време от позицията на изкуството - Велимир Хлебников, Пол Сезан.
4. Зависимостта на дадена нагласа, или перцепция, от влиянията на други такива, или от други изкуства - Аббас Киаростами.
5. Тази зависимост, която ни кара да разглеждаме живописиста като материално произведение или обвързването на материала с цвета и пространството (най-добрата подобна връзка се изразява в трайност във времето - технологична или идейна, или и в двете). Трябва да уточня, че за мен формата и цветът също са материал. Това е безспорно.

„Шкаф в четири части с покритие“ – частите са: *Рашел, Самият той, Градината на Аллаха, Палатка Магика*. Съответно *Рашел* като част е свързана с историята, или историите, *Самият той* е самият *Шкаф*, *Градината на Аллаха* (или на всеки Господ) е изпълнена със създания и с почит към иранското кино. Предметите имат магическо значение в *Палатка магика*. Ориентирите в концепцията са за място, време и посока. Става дума за смисли – търсени, намерени, подредени (или просто нахвърляни) в шкафа – място кръстопът във времето (минало, а след размисъл – и настояще, а не бъдеще), където е натрупан материал. Интересна важна подробност: няма яснота – кои неща попадат в него. Т.е. Шкаф е пространствена кутия и "времева дупка", в която се събират обекти, поради субективен избор или поради "жестоката прищявка" на различни фактори. В проекта "Шкаф" развивам следните понятийни категории:

1. Биография
2. Разказ
3. Времето като посока
4. Митове
5. Истина и неистина.
6. Замесена е представата за национално изкуство

Произведенията в отделните части на проекта имат различна живописна трактовка и пластична характеристика. Би могло да се разсъждава в хронологичен ред на тяхното създаване. Но работите, съставляващи частите, не са създавани в хронологична последователност. Такъв пример са произведенията в частта "Рашел". "Портрет на Шели" ("Рашел") е първа по ред и най-

класическа по начин на работа. Тя съответно е претърпяла и най-много техническа обработка и трансформация, тъй като е работена години. Като живопис тя се движи в срещуположна посока на последвалите я творби. Има връзка с многослойната живопис върху платно, с претворяването на натурния образ. Композиционно и живописно тази работа проправя път към следващите в проекта. Композицията "Вечният евреин" е импровизация, а "Алеф бет" е рисуван принт, който не може да понесе пластична и фактурна разработка. Изобщо принтовете в проекта, които са един цял цикъл и съставляват основата на частта "Самият той", са коренно различни като реализация и като схващане за живописца. "Градината на Аллаха" се състои от две композиции, които, освен другите разлики, се различават технически – едната е работена върху твърда основа (панел), а тя поема цвета много различно от основа, която е грундирано платно. Всъщност мазките на поставянето на цвета "застиват" върху панела и със своите, все пак съществуващи очертания, придават някакъв вид на монументалност на работата. Много естествено се налага колажът и цветността на чуждия материал. Трудно, обаче, е приобщаването в единна живопис на тези изразни средства. За мен тази трудност беше търсено предизвикателство. Другата работа от цикъла е противостояние на грубия панел, защото е живопис върху платно. И тук сблъсъкът с външен материал и приобщена предметност е в полза на материалното усещане. Колкото повече се засилва нуждата от експресивност и уплътняване на материалността на визуалното въздействие, толкова повече в композиционната разработка може да навлиза самият предмет. Употребата му допринася за различно веществено осъществяване, за връзка между външно и изобразително пространство. Предметът, като обект с принос за смисъла и към живописца, е ползван най-вече в частта "Палатка магия" - процес на предаване на смисли със всички средства. Необходимо е изясняване на понятието *покритие от образи*. Ако приемем, че човешкото тяло е населено с образи, то неминуемо ще се достигне до диференциране на различни съзнания на базата на съществуващи различни въображаеми фигури при отделните хора.

Кратък филм „Шкаф“ – това е опит да доразвия идеите за предметите и за шкафа чрез други средства. Състои се от две части – „За предметите“ и „За хората“.

„Колекция върху основа или непълен албум“ - и трите понятия - *колекция, основа и албум* определят живописца. Като конструкция на всичко това служи *текстът* - за повод са послужили различни текстове (и реални, и условни), но това е относително уточнение, защото вече е представено виждането ми за текста като начин на мислене (в случая - на *основата*). Тук става ясно, че проектът е размисъл и за цялостта, а и за непълната представа за живописца. Всъщност в „Колекция върху основа или непълен албум“ със *средствата на специфични термини оперирам в, обхващам началната и крайна фаза на работния процес, за да характеризирм онтологичната картина на съществуващото*. Темите в проекта са: *Ив. Тургенев* (писма), *Сладък плод* (песен), *Танидзаки* (автобиография), малко кабала, *Бьоме* (философия), *Пулчинела*, натюрморт и интериор (по Йосиф Бродски), *Буколики* (свързана само с основата на мушамата композиция), *Деус екс машина* (резултат от гледане на кафе). А ако се изброят съответните основи: мушамата, платно, дървени панели, хартия, дъска. Важно е изясняването на понятията *колекция* и *албум* - по-съществено е понятието *колекция*. В него е застъпена представата за сбирка, за единна събраност на отделни, на допълващи се, на единствени или на повтарящи се елементи, които могат да представят или да не представят цялост - албум. Може да се каже, че колекцията е рамката, а в албума се представят конкретните произведения.

Разлика между цялостния и непълния албум почти не съществува. Тя се крие само във формата на колекцията - отворена или затворена. В затвореното движение, или в отворената форма може да се види случайното или умишленото отражение на живота. *От позицията на днешния ден гледам на живописиста професионално и с разбирането, че колекцията трябва да е голяма, а албумът непълен като фабула и като философия.*

Смятам, че едно от най-важните достижения на живописното изкуство е връзката на цвета с пространството (живописното пространство, а от там и с реалното) - това са уроците на Пол Сезан . Аз работя върху тази зависимост, както в своите собствени произведения, така и когато преподавам и обяснявам натурата. Моите убеждения са изцяло на страната на цвета. Именно посредством него се стига до определянето на максимата, че цветът е материал, основен градивен материал на живописиста. Изповядвам дълбокото убеждение за техническата обвързаност на изпълнението с реалната стойност на живописиста, което е и основа на живописното изкуство. Това е анахронизъм в постмодерността и не чак толкова в пост постмодерното време на известна реабилитация.

„Преместване“, галерия „Килера“ София. 2010 – самостоятелна изложба, в която представих като алегория идеята за пътуване в античността („Одисея“) и през 15-ти век („Корабът на глупците“). Представих две серии произведения върху хартия в смесена живописна техника.

АВТОРСКИ КУРАТОРСКИ ПРОЕКТИ:

- Кураторски проект „На юг от запад“ в галерия „Дебют“, София, 2008 г.
- „Живописиста отвътре“, галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6, София, 2016

УЧАСТИЕ В КУРАТОРСКИ ПРОЕКТИ:

- Национален кураторски проект „Спорът за реалността“, куратори Ст. Памукчиев, П. Цанев, К. Василев, галерия на СБХ, София, 05. 12-12.01. 2017/18 г.
- Проект „ЕХ“, куратор Мария Ландова - галерия „ДЕБЮТ“, София, 2008 г.
- „Гонене на зли духове“, 2018 г., галерия „Райко Алексиев“, София. Куратори: Елена Панайотова, Ирина Дакова, Йово Панчев.
- В чужбина - „Конкурс за наградите за съвременно изкуство на M-tel“ (номинации), Künstlerhaus, Виена, 2006 г. Куратор Ирина Баткова.

КОНКУРСИ ЗА НАГРАДИТЕ НА:

- Конкурс за „Награди Алианц България“ 2008
- Номинация за участие в национална изложба за „Награди на Алианц България“, 2008
- Конкурс за „Наградите за съвременно изкуство на M-tel“ ,СБХ, София. 2006

УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖБИ В ЧУЖБИНА:

- *Kleur, Kracht & Abstractie, DE QUEESTE* галерия, Холандия, 2007
- *Winterexpositie Bulgaarse Kunstenaars, Galerie en Beeldentuin De Queeste*, Холандия, 2008
- Изложба българско изкуство в *GSA Galerie, Hilversum*, Холандия, 2009
- *Een Bulgaarse Nazomer: Galerie en Beeldentuin De Queeste*, Холандия, 2011
- *Hedendaagse Bulgaarse kunst in Hilversum, Galerie en Beeldentuin De Queeste*, CBK GSA, Hilversum, Холандия, 2011
- *Zomerepositie Bulgaarse Kunstenaars, Galerie en Beeldentuin De Queeste*, Холандия, 2013
- *Indigo in Almelo*, in samenwerking met *De Queeste*, exposee Bulgaarse kunst, Холандия, 2014
- *Zomer expositie Bulgaarse Kunstenaars, Galerie en Beeldentuin De Queeste*, Холандия, 2014

РЪКОВОДСТВО НА МАЙСТОРСКИ КЛАС, АТЕЛИЕ ИЛИ УЪРКШОП В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА:

- Шести национален студентски фестивал на изкуствата в ЮЗУ "Неофит Рилски" 2013 г. - Пърформанс „Елементи“, хореография доц. д-р Желка Табакова, музикален педагог доц. Галина Попова, художник доц. Ралица Игнатова
- Седми национален студентски фестивал на изкуствата в ЮЗУ "Неофит Рилски" 2014 г., 21.10.2014 г. Пърформанс „Композиция“, хореография доц. д-р Желка Табакова, музикален педагог доц. Галина Попова, художник доц. Ралица Игнатова
- Осми национален студентски фестивал на изкуствата в ЮЗУ "Неофит Рилски" 2015 г – 10.11.2015 пърформанс „Преминаване“, хореография доц. д-р Желка Табакова, музикален педагог доц. Галина Попова, художник доц. Ралица Игнатова.
- Девети национален студентски фестивал на изкуствата в ЮЗУ "Неофит Рилски" 2016 г. – 18.10. 16.00 часа Учебен корпус 1, Камерна зала 1335 пърформанс "Импровизации", хореография доц. д-р Желка Табакова, музикален педагог доц. Галина Попова, художник доц. Ралица Игнатова.
- Десети национален студентски фестивал на изкуствата в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2017 г. - 25.10.2017 г. Пърформанс “Музика+”, хореография доц. д-р Желка Табакова, музикален педагог доц. Галина Попова, художник доц. Ралица Игнатова.
- Единадесети национален студентски фестивал на изкуствата в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2018 г. - 24.10.2018 Пърформанс “Музика+”3, хореография доц. д-р Желка Табакова, музикален педагог доц. Галина Попова, художник доц. Ралица Игнатова.

АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО:

Ръководител съм на магистърска програма на специалност ПОИИ (Педагогика на обучението по изобразително изкуство). В тази своя работа, както и в преподавателската си дейност в

бакалавърска степен на обучение в специалност ПОИИ и МОДА обновявам непрекъснато, разработвам, допълвам с авторски методи обучението по дисциплините *Живопис* (окс „бакалавър“, ПОИИ), *Цветен етюд* (окс „магистър“, ПОИИ), *Композиция* (окс „бакалавър“, МОДА). За нуждите на обучението в магистърска степен на ПОИИ преподавам дисциплините *Студио живопис и живописни системи* и авторската дисциплина *Изкуството като текст - информация и начини на прочит*. Основната проблематика на обучението включва фундаментални и художественотворчески въпроси на изкуството и живописца с акцент върху същностното разбиране и свободната интерпретация на обектите на живописца, на пространственото мислене на живописния материал (от натура) и в извънаудиторна работа. Последователно и закономерно в курса на обучение се разглеждат въпросите, свързани с отношенията между цвят и форма, цветови системи, историческо развитие на живописца, като и на различните живописни системи.

Творческите проекти на дипломантите магистри изискват постоянна работа, стимулиране на творческото мислене, консултации относно идейното и техническо осъществяване на замислените проекти.

Представям обобщаващо тълкуване и разглеждане на елементите на визуалното произведение, обсъждане на структурата на творбата, както в класическото изкуство в исторически план, така и анализирайки творчеството на съвременни визуални артисти. Тази дейност се осъществява и концентрира в аудиторната и извънаудиторна работа на авторската дисциплина „Изкуството като текст – информация и начини на прочит“. Чрез художествено и методично ръководство на дипломанти (магистри) и студенти (в практическата работа и в композиционните задачи) се създава школа на преподаване с акцент върху творческия процес при работа, развитието на сериозни професионални умения и професионална култура, за да могат студентите да продължат самостоятелно своята професионална и художествена работа след напускане на ВУЗ.

SUMMARY

OF THE MAIN SCIENTIFIC WORKS

of Associate Professor Ralitsa Ignatova Ignatova, PhD

CANDIDATE

for participation in announced competition from South-West University "Neofit Rilski"

in the State Gazette no. 52 of 02.07.2019

connected with occupation of academic degree of "Professor" in the scientific field

8. Arts, professional field 8.2. Fine Arts,

Scientific Specialty Art Studies and Fine Arts (Painting)

BOOKS

1. Monograph "Painting Within. Ignat Ignatov", ISBN 978-619-91402-1-5, 136 pp., (in the press), of which I am a compiler.

Includes materials from Svetlin Rusev, Stanislav Pamukchiev, Dimitar Grozdanov, Ignat Ignatov, 88 works, catalog, biographical data, photo material. Unknown to the public and experts works are presented in the monograph, connected with the artist's last creative period (1995-2016). This way the work of Ignat Ignatov (b. 1926) can be re-thought in the context of the Bulgarian art. The result is a new way of thinking about the link between painting and drawing – an expression of the most personal view of the artist.

The purpose of the monograph "Painting Within. Ignat Ignatov" is to present the art of painting as highest art – the fruit of the greatest creative sequence and the holder of the idea of national art. The monograph is peculiar study of the connection between drawing and pictorial thought – an access to the creative process and the transformation of ideas into visual images.

2. "Idea and Reconstruction in the Creation and Perception of Fine Art Works after the Postmodern Situation", ISBN 978-619-91402-0-8, 2019, Sofia, Alliance for Fine Arts and Music, 115 pp. text and 100 pp. illustrative material.

The published book is based on the doctoral dissertation "Idea and Reconstruction in the Creation and Perception of Fine Art Works after the Postmodern Situation". The issues connected to the survival of the ideas, to the idea of art and the ideas implied in the art itself are examined. Transfer of the ideas and their realization in material. With regard to the postmodern situation, which is already post-postmodern and which refers to the Western type of society, a division of East and West should be made and avant-garde achievements in the arts should be analyzed in order to provide basis for subsequent thoughts related to the art of today.

CONTENT

INTRODUCTION	6
FIRST CHAPTER. THEORETICAL STATEMENTS	8
The idea as a theory between vision and demand.	8
Axes and Links	9
Relevance of the idea	9
The idea and the Self	9
Aesthetics and work	10
Ideology	10
Spheres that share the same public information. Purposes and means.....	10
The idea of immortality and the idea of creation.	11
Postmodern Situation.	11
Rise and fall of civilization.	12
Features.	15
Questions and Conclusions:	16
CHAPTER TWO. THE IDEA OF ART	18
What does it contain? Some formulations	18
Ideas and speculation and speculative ideas.	20
Creative idea, interpretation and image.	21
A visual image.	22
Conclusion and questions:	27
CHAPTER THREE. INCARNATION IN MATERIAL	28
Art as a material for the realization of ideas.	28
Photography and Surrealism	28
A diversion to cinema.	33
Art and black and white photography.	36

Comparison of visual images.	37
Immateriality of idea and knowledge.	40
Implementation in material.	45
What are the main conclusions?	51
CHAPTER FOUR.PERIOD OF RECONSTRUCTION IN THE POST-MODERN SITUATION 53	
Spatial-temporal transcendence.	53
The idea in the very idea of visual arts.	56
Transmission of ideas	59
West.	59
East.	66
The avant-garde.	69
Square. Black.	71
Body and soul. Totally about painting.	82
Works and collections.	83
Authors and creativity.	84
Kandinsky and Malevich.	87
Rodchenko and Tatlin.	91
Pavel Filonov and Velimir Khlebnikov	92
Ideology of historical time related to future and eternity through cosmic and human revolutionary evolution.	98
The role of art. Prophecy. The idea of power and the idea of eternity.....	99
Reasonable conclusions	101
CONCLUSION	107
BIBLIOGRAPHY	108

The research in its structure is divided into four chapters with different volume, each of which in turn contains of different smaller and important for the development of the work parts. The contents are examined in the form of separate essays, but the whole logical thread connects the individual parts in one unity.

In the monograph, I explain the essence of the idea and its reconstruction as embodied in creativity, the work interpreted by the various connected subjects seen in the various objects of art in postmodern society and afterwards. In fact, the examined issues concern more distant and different from the present moment periods, such as the Modernism and the Russian avant-garde, and in the case of Diego Velazquez and *Las Meninas* – even further. In terms of the research categories, an attempt is made to clarify who takes on the role of God in the arts, who is in the position of observer, who is the mediator. What are the main attributes of the substance that determines creativity or its social manifestations in a materialized form, with which to operate analytically and consistently in the search for truth. This way, reflections on present-day presentations, theories, works and authors open up the possibility of reassessing the already changed postmodern situation. And again, by resorting to self-quotation, it states: “The definition of the art of a situation in the process of human development leads to the application of the basic categories of space and time. The following categories are soul and body, related to creation.” We have to seek God as a role or as a version. Of course, the concept of an idea considered as a category is initially clarified.

In chapter one, I have presented some theoretical assumptions – in functional analysis, questions can be asked that affect the action of an idea in the social system, a complex constituent society with different cultural beliefs and practices (different cultural models), in an age of strong media environment (in a Western society) and development. Appraising the idea as an action in the system, it is understood that it can only be systematic, axial and interconnected, and that the society must be prepared for it (achieved through its preliminary preparation). Consideration must be given to the existence of value conflicts in the interpretation of values.

Further on – the idea is connected with the philosophy of mind, and then, because of the theory of the visual arts of the most significant importance is the realization of the materiality of the physical existence of the work and the presence of two opposing notions about the work - the one professing indivisibility and the other considering it as a whole of conceptual and substantive content.

An important conclusion is that the fear of extinction can grow into a creative need to stay or an idea for art (an idea for creation).

In chapter two, I discuss the idea of art, the interpretation of the image, the concept of the visual image. Questions about the artist's death and the death of the author raise many new questions, with answers to clarify the suppressive criminality of the claim. Art passes into the world of ideas (concepts) and, not particularly considering its body, its soul is reconstructed into another idea and, as sociologists believe, its social function fails. In doing so, the public encourages observers to observe observations (according to Niklas Luhmann). The interpretation of images leads to the visual image and defines the viewing as being framed (according to Angel V. Angelov). Again, going back in time, in an attempt to connect the past and the present, we find an answer in iconology (by Hans Belting). The image loses its materiality, and we have to recognize delicately and separate the ideas of the image from those of the mediator. Of particular importance is the connection: digital

technologies – images, and the conscious understanding that images characterize the structures of our thought, the nature of our thinking. The inability of the Western eye to see another type of imagery is revealed. The connection with life is made through images that “enliven” the dead mediators.

- The idea of art corresponds to the basic conceptual engines of human consciousness.
- Art ages due to the unity of image, mediator, content, information and impact.
- Is anyone interested in the content of the work of art as much as its perusal?
- Is art focused on humans or on society?

The third chapter deals with the embodiment in material as well as with art as a material for the realization of ideas. The reflection on black and white photography and surrealism allows diversion to cinema. Visual images can be compared.

One of the most important considerations in the study is under the heading Intangibility of the idea and the knowledge – an equation is reached based on the ontological questions of I. Kant and M. Foucault's two-term article – Knowledge-Power. This way, a research tool was created for Diego Velazquez's “Las Meninas”. The following issues are addressed: the question of life and death, the question of space and time, the question of the space of painting.

Equally important is the section Making in Material. As a result, the end of this chapter concludes with a fundamental distinction between artistic and visual images, what are the possibilities for perceiving visual images, and whether the artistic image (created with the help of artistic language) is easily transformed into visual. There can be no closeness between the two image options.

In the light of modern knowledge, the perception of the image of man is changed, which is determined by 3 variables (values): life, work and language, which also determines knowledge as variable (Foucault). This volatility accordingly affects the connection between words and things. The discourse on Las Meninas of Velazquez reveals the irreducibility of language to painting – a space of speech and a space of seeing.

The postmodern is utopian in terms of being and thinking simultaneously about different things as such, i.e. as postmodern.

The modalities, the positive and the negative aspects of the expression of two statements are expressed in the form of a question – what can be learned = what needs to be done.

The unity of European culture, conditioned by the unity of European painting (José Ortega y Gasset), is noted. This statement shows the extent to which art has defined space and time.

Allegories of the time factor: the picture as space is no less a possible movement of time towards eternity than the movement of time outside it.

The implementation of the idea in material differently determines the place in front of and behind the tripod, which also determines whether the behavior of the author and the audience is worthy (for the reason or for the needs of the episteme).

Chapter four deals with reconstruction in the postmodern situation. This concluding part of the study leads to a definitive accumulation of reasoning that leads to the need to divide the categories east and west. I reach the Russian avant-garde and in the Soul and body part the conception of the painting, its prepared bodily death, resurrection, existence only in bodily form and preparation for life in the future is fully represented. This is the most comprehensive chapter in the monograph and presents the main leading theories and authors in the Russian avant-garde. This need is necessitated by the underestimated nature of these achievements. In conclusion, it is necessary to find the ideological connection in depth and according to the period of consideration.

The most basic and significant categories, which are: time, space, idea, are separated and arranged in descending order of importance. There is a particular dependence of the visual image on digital technologies and the replacement of the idea in the very idea of visual arts. The transmission of ideas shows closeness and lack of closeness between East and West.

The ideology of historical time is linked to the future and eternity. The role of art, which is prophecy, is remarkable. It combines the idea of power and the idea of eternity.

It can be concluded that ideas in art govern relations between an individual (person) and:

- in the Avant-guard (Russian) – universe
- in the postmodern period (if making such fair comparison is possible) – society.

CONCLUSION

In summary, the study leads to the synthesis of the following groups of problems:

1. Related to the relevant attributes and categories of creativity:

- defining the work as the embodiment of the idea and content and the realization in material (materialization – soul and body, material body of the work). The question about its inseparability is asked;
- the creative idea and creation – a space of initiation and a world of secrets;
- visual and artistic image.

2. The system:

- the self, reduced to man or creator, as much as the second appears to be a particular case of the former with regard to knowledge;
- thinking and episteme;
- value apparatus;

- answering an existential or ontological question – “why does a person live?” – as well as the fight against death through art or the undoubted need to stay. This question is replaced by another one – “who am I?”;

- Finally, we ask: “what happened?”

3. Historical processes such as the philosophy and genesis of civilizations and ethnicities:

- connections and meanings in defining a given situation through art (within human development).

- role of substances;

- transition: situation, postmodernity and modernity;

- the role of space and time for understanding and orientation.

4. The idea and its reconstruction as:

- embodied in creativity, the work, discovered in the various related subjects and objects, represented in the categorical apparatus of art in postmodern society and afterwards;

- continuity;

- analysis in the context of material, conceptual and technological restorations.

ARTICLES

Visual Meditation in the Context of East – East or The Unattainable Exhibition of Tai Jung Um in the “Arario” Gallery for “Orbis Linguarum” after the International Scientific Conference “The East – Far and Near”, Blagoevgrad, May 28th 2019 (in the press)

The article addresses the issue of the degeneration and development of ideas in the visual arts – from form to form and from one world to another. The affirmation of the abstract idea in contemporary American art and, in all likelihood, the prototypes associated with this process – the works of K. Brancusi and K. Malevich. Certain ideas characterize the creativity of these authors – Konstantin Brancusi and the popular presentation of ideas and forms, and about Casimir Malevich speaks his own article “Form, Color and Sensation” in “Modern Architecture”, issue 5 of 1928. The meditative practice should be explored as reasoning, i.e. focusing on an object that is external to the body, to help achieve the visual image and meaning of the idea.

At the heart of the study is the exhibition (at the “Arario Gallery”) by the South Korean author (sculptor) Um Tai-Jung. Some of his works contain prototypes or quotations from works by Constantin Brâncuși and K. Malevich. The movements of ideas in the context of East-West, West-East and East-East, as well as the works of Um Tai-Jung “Mandala” and “Unknown with Two Wings” are analyzed. It has to be concluded that these works, created by themselves as new objects, give rise to meditation.

Based on Malevich's statement that the achievement of the world is inaccessible to the artist, it can be said that both realities cannot be achieved and the artist's creativity is unattainable for the viewer, except as meditation.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

- "RELOCATION", KILLERA Gallery, Sofia. 2010
- "CABINET IN FOUR COATED PARTS", Gallery of UBA, 6 Shipka Street, Sofia, 2011
- "COLLECTION ON GROUND", UBA Gallery, 6 Shipka Street, Sofia, 2017

I present as Habilitation work the works from individual exhibitions:

1. "Collection Based on Ground" (Incomplete Album) – month 10, 2017, 4th floor of UBA, 6 Shipka Street, Sofia.
2. "Cabinet in 4 Coated Parts" – month 11, 2011 IV floor of UBA, 6 Shipka Street, Sofia.

I'm also introducing a short movie "Cabinet".

Both projects – "Cabinet in 4 Coated Parts" and "Collection Based on Ground" (Incomplete Album)" are the product of creative thinking and offer a complete line as concept and implementation. This line is the fruit of a creative process that embraces the philosophy of art. Different works cannot be separated and projects should be considered as a whole. Projects are conceptual (and subsequently visual) constructions that represent my essential vision of painting as art and material expression. I have always been inclined to think anthropomorphically, hence a little figuratively, because I am only interested in human life. Also, I'm interested not in stories as they are, but in their encoding and decryption. Composing always fascinates me as an organization of fundamental text, both of life and of art – something like an exercise in structural linguistics. An attempt to incorporate time and an attempt to capture any legitimate trends I have undertaken in both projects. The main parameters of my artistic hobbies are:

1. The relationship between thought/process of knowledge (in art)/text. I can mention here the authors Hans Belting, Michel Foucault, Roman Jakobson. I think of the text as the basis of the basics, or that the basis is text. It is a mental-linguistic structure through which everything can be transmitted and through which everything can be understood. This determines both the structure and volume and content.
2. The relationship between painting/material/composition. The authors I refer to are Atanas Sherenkov, Pavel Filonov.
3. The relationship between object/space/time from the position of art – Velimir Khlebnikov, Paul Cezanne.
4. The dependence of an attitude, or perception, on the influences of others, or on other arts – Abbas Kiarostami.

5. It is this dependency that causes us to regard painting as a work of material or the attachment of material to color and space (the best such connection is to be durable over time – technological or ideological, or both). I must state that for me shape and color are also materials. This is indisputable.

“Cabinet in 4 Coated Parts” – the parts are: Raschel, He Himself, The Garden of Allah, Tent Magic. Accordingly, Rachel as part is connected with history or stories, He Himself is the Cabinet, the Garden of Allah (or every Lord) is filled with creatures and with respect for Iranian cinema. The items have magical meaning in Tent Magic. The guidelines in the concept are for place, time and direction. These are meanings – searched, found, arranged (or simply tossed) in the closet – a place of crossroads in time (past, and after reflection – present, but not future) where material has been accumulated. An interesting important detail: there is no clarity - which things get into it. I.e. a cabinet is a space box and a “time hole” in which objects are collected because of subjective choices or because of the “cruel fad” of various factors. In the Cabinet project I develop the following conceptual categories:

1. Biography
2. Narrative
3. Time as a direction
4. Myths
5. True and false
6. The concept of national art is added.

The works in the different parts of the project have different picturesque interpretation and plastic characteristics. It could be thought about their creation in chronological order. But the works that make up the parts are not created in chronological order. An example of this is the work in the “Rachel” part: “Portrait of Shelley” (“Rachel”) is the first in order and the most classic in the way of working. Accordingly, it has undergone the most technical processing and transformation since it has been worked on for years. As a painting, it goes in the opposite direction to its subsequent works. It has connection with multilayer painting on canvas, and with the transformation of the full-scale image. Compositionally and like a work of painting it paves the way for the next ones in the project. The composition “The Eternal Jew” is improvisation, and “Aleph Bet” is a painted print that cannot bear plastic and textured development. In general, the prints in the project, which are a whole cycle and form the basis of the “He Himself” part, are fundamentally different in their realization and conception of painting. “The Garden of Allah” consists of two compositions that, apart from other differences, differ technically – one is made on a solid base (panel), and it takes on the color very differently compared to a base that is primed canvas. In fact, the brushstrokes of the paint are “frozen” on the panel and with their still existing outlines, give some kind of monumentality to the work. The collage and color of the foreign material is very natural. However, it is difficult to integrate these expressive means into a single painting. For me, this difficulty was a challenge. The other work of the cycle confronts the rough panel because it is a painting on canvas. Here again, the collision with the external material and the involved object is in favor of the material sensation. The greater the need for expressiveness and the compaction of the materiality of the visual impact, the more the composition itself can enter the subject. Its use contributes to a different material realization, to the

connection between outer and pictorial space. The object, as an object of contribution to the meaning and to the painting, is mostly used in the part “Tent Magic” – the process of transmitting meaning by all means. The concept coverage of images needs to be clarified. Assuming that the human body is populated with images, it will be inevitable to differentiate between different consciousnesses on the basis of existing different imaginary figures in individuals.

The short film “The Cabinet” is an attempt to develop further ideas about objects and the cabinet by other means. It consists of two parts – “About the objects” and “About the people”.

“Collection Based on Ground or Incomplete Album” – all the three concepts - collection, basis and album define the painting. The text - construction of all this – (various texts - both real and conditional) - has served as the occasion, but this is a relative clarification, because my view of the text as a way of thinking, has already been presented. Here it is clear that the project is a reflection on both the whole and the incomplete picture of the painting. In fact, in “Collection Based on Ground or Incomplete Album” using the means of specific terms I operate in, I cover the beginning and end stages of the workflow to characterize the ontological picture of the existing. The topics in the project are: Iv. Turgenev (letters), Sweet fruit (song), Tanizaki (autobiography), a bit of Kabbalah, Böhme (philosophy), Pulcinella, still life and interior (by Joseph Brodsky), Bucolic (linked only to the base of the oilcloth composition), Deus ex machina (result of examining a cup of coffee). And if you list the relevant basics: oilcloth, canvas, wooden panels, paper, boards. It is important to clarify the concepts of collection and album – the concept of collection is more essential. It presents the idea of a collection, of a single assembly of separate, complementary, singular or repetitive elements that may or may not represent a whole – an album. It can be said that the collection is the frame and the album presents specific works.

There is almost no difference between a complete album and an incomplete one. It is hidden only in the form of the collection – open or closed. In the closed movement or in the open form one can see the accidental or deliberate reflection of life. From the standpoint of today, I look at art of painting professionally and with the understanding that the collection must be large and the album incomplete as a plot and as a philosophy.

I think that one of the most important achievements of the painting art is the connection of the color with the space (space of work, and hence the real one) – these are Paul Cézanne's lessons. I work on this dependence, both in my own works and when I teach and explain nature. My beliefs are entirely on the color side. It is by this means that the maxim is determined that color is the material, the basic building material of painting. I am deeply convinced of the technical commitment of the performance to the real value of painting, which is also the basis of painting. This is anachronism in postmodernity, and not so much in the post-postmodern time of some exculpation.

“Relocation”, Kileria Gallery Sofia, 2010 – a solo exhibition in which I introduced as an allegory the idea of traveling in antiquity (“The Odyssey”) and the 15th century (“The Ship of Fools”). I presented two series of works on paper in mixed painting technique.

AUTHORS CURATORIAL PROJECTS

- Curatorial project “South of West” at Debut Gallery, Sofia, 2008.

- "Painting Within", UBA Gallery, 6 Shipka Street, Sofia, 2016

PARTICIPATION IN CURRENT PROJECTS:

- National Curatorial Project "The Debate on Reality", curated by St. Pamukchiev, P. Tsanev, K. Vassilev, Gallery of the Union of Bulgarian Artists, Sofia, 05.12-12.01.

- "EX" Project, curated by Maria Landova – Debut Gallery, Sofia, 2008.

- "The Pursuit of Evil Spirits", 2018, Rayko Alexiev Gallery, Sofia. Curators: Elena Panayotova, Irina Dakova, Yovo Panchev.

- Abroad: "Contest for M-tel Contemporary Art Awards" (nominations), Künstlerhaus, Vienna, 2006
Curator: Irina Batkova.

COMPETITIONS FOR AWARDS OF:

- "Allianz Bulgaria Awards" 2008 competition

- Nomination for participation in the national exhibition for "Allianz Bulgaria Awards", 2008

- Contest for "M-tel Contemporary Art Awards", UBA, Sofia. 2006

PARTICIPATION IN EXHIBITIONS ABROAD:

- Kleur, Kracht & Abstractie, DE QUEESTE Gallery, The Netherlands, 2007

- Winterexpositie Bulgaarse Kunstenaars, Galerie en Beeldentuin De Queeste, The Netherlands, 2008

- Bulgarian Art Exhibition at GSA Gallery, Hilversum, The Netherlands, 2009

- Een Bulgaarse Nazomer: Galerie en Beeldentuin De Queeste, The Netherlands, 2011

- Hedendaagse Bulgaarse kunst in Hilversum, Galerie en Beeldentuin De Queeste, CBK GSA, Hilversum, The Netherlands, 2011

- Zomerexpositie Bulgaarse Kunstenaars, Galerie en Beeldentuin De Queeste, The Netherlands, 2013

- Indigo and Almelo, in samenwerking met De Queeste, exposee Bulgaarse kunst, The Netherlands, 2014

- Zomer expositie Bulgaarse Kunstenaars, Galerie en Beeldentuin De Queeste, The Netherlands, 2014

MASTER CLASS, ATELIER OR WORKSHOP IN THE FIELD OF THE ARTS:

- Sixth National Student Festival of Arts at South-West University "Neofit Rilski" 2013 – Performance "Elements", choreography Assoc. Prof. Zhelka Tabakova, Music teacher Assoc. Prof. Galina Popova, Visual Art Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova

- Seventh National Student Art Festival at South-West University "Neofit Rilski" 2014 October 21, 2014 - Performance "Composition", choreography Assoc. Prof. Zhelka Tabakova, Music teacher Assoc. Prof. Galina Popova, Visual Art Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova
- Eighth National Student Festival of Arts at South-West University "Neofit Rilski" 2015 - 10.11.2015, performance "Passing through", choreography Assoc. Prof. Zhelka Tabakova, Music teacher Assoc. Prof. Galina Popova, Visual Art Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova.
- Ninth National Student Art Festival at South-West University "Neofit Rilski" 2016 - 18.10., 16.00 h. Study building 1, Chamber Hall 1335, Performance "Improvisations", choreography Assoc. Prof. Zhelka Tabakova, Music teacher Assoc. Prof. Galina Popova, Visual Art Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova.
- Tenth National Student Festival of Arts at South-West University "Neofit Rilski" 2017 – 25.10.2017 Performance "Music +", choreography Assoc. Prof. Zhelka Tabakova, Music Educator Assoc. Prof. Galina Popova, Visual Art Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova, PhD.
- Eleventh National Student Festival of Arts at South-West University "Neofit Rilski" 2018 - 24.10.2018 Performance "Music +" 3, choreography Assoc. Prof. Zhelka Tabakova, Music teacher Assoc. Prof. Galina Popova, Visual Art Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova, PhD .

ACADEMIC GUIDANCE

I am in charge of the Master's Degree Program in Pedagogy of Fine Arts Education (PFAE). In this work, as well as in my teaching activity in Bachelor's degree in the same specialty and also in FASHION specialty, I constantly develop, supplement with authors methods the training in the disciplines Painting (Bachelor's Degree, PFAE), Color Etude (Master's Degree, PFAE), Composition (Bachelor's Degree, FASHION). For the needs of Master's studies I teach the disciplines "Studio painting and painting systems" and the authors discipline "Art as a text – information and ways of reading". The main topics of the study include fundamental and artistic issues of art and painting, with an emphasis on the essential understanding and free interpretation of the objects of painting, the spatial thinking of painting material. Issues related to the relationship between color and shape, color systems, the historical development of painting, as well as the various painting systems are addressed consistently and naturally in the training course.

Masters' creative projects require constant work, stimulation of creative thinking, consultations on the ideological and technical implementation of the planned projects.

I present a summarizing interpretation and consideration of the elements of the visual work, discussing the structure of the work, both in classical art historically, as well as analyzing the work of contemporary visual artists. This activity is carried out and concentrated in the work of the authors discipline "Art as a text - information and ways of reading". Through artistic and methodological guidance of graduates (masters) a school of teaching is developed, with an emphasis on the creative process at work, the development of serious professional skills and culture, so that students could continue independently and professionally to do artistic work after leaving university.