

Р Е Ц Е Н З И Я

От **проф. Георги Костов Драчев**, Югозападен университет „Неофит Рилски“, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност **„ПРОФЕСОР“**

в научната област 8. Изкуства, Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в „Държавен вестник“,

Брой 52 от 2.07.2019

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция, представена от участника в конкурса доц. д-р Ралица Игнатова.

I. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ И НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА

След редовен конкурс, проведен през 2007 год., Ралица Игнатова заема място на доцент по живопис. От същата година, тя е назначена на щат в катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата.

Преди тази дата, тя е работила в „Проблемна група по образованието“ към БАН. Доцент Игнатова е един от създателите на „Алианс за изобразителни изкуства и музика“. Разработила е авторски програми за работа с изкуства за възрастни и деца, които се обучават в Алианса за изобразителни изкуства и музика. От 2007 година, като редовен доцент по живопис, Ралица Игнатова участва активно в научната, художествено – творческа и преподавателска дейност на катедра „Изобразително изкуство“. Тя е научен ръководител на много дипломни работи в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Ръководител и отговорник е

на магистърската програма “Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства“ към катедрата за специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Участва в разработването и актуализирането на учебните планове за ПОИИ и „Мода“ в ОКС „Бакалавър“. Води лекционни курсове по *живопис* и *композиция* в бакалавърски програми на ПОИИ и „Мода“, както и цветен етюд, живопис и живописни системи в ОКС „Магистър“ за специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“. В същата магистърска програма изнася лекции по авторската дисциплина „Изкуството като текст – информация и начини на прочит“. Автор е на няколко други учебни програми, свързани с живописиста. Участва в национални и международни кураторски проекти, два от които са авторски.

Участва като художник в над 10 „пърформанса“ в рамките на националния студентски фестивал по изкуствата, който се провежда в Благоевград всяка година и събира на едно място уникални творби от различни направления на изобразителните и приложните изкуства. Участието ѝ е в колектив от преподаватели хореографи и музиканти.

II. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ НА ПРЕДСТАВЕНАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ТВОРЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ

Следя творческите изяви на Ралица Игнатова от много години. Тя е живописец с изграден почерк и ярко открояваща се индивидуалност. Доцент Игнатова е разпознаваем художник, който по оригинален и съвременен начин винаги търси нещо ново, провокирайки зрителя с необичайните си интерпретации при практическите решения на идеите си.

В хабилитационния труд са включени основно две самостоятелни изложби – „Шкаф“ 2011 и „Колекция върху основа“ 2017 г., и двете представени в изложбените зали на СБХ на Ул. „Шипка“ 6.

Първата изложба - „Шкаф“ е представена с 10 произведения, а втората - „Колекция върху основа“ – с 16. В представения албум има творби от трета самостоятелна изложба „Преместване“ (галерия „Килера“ София 2011 г.) и от кураторския проект на автора „Живописиста отвътре“ (СБХ – 2016 г.)

В творбите от изложбата „Колекция върху основа“ се вижда стремежът на Ралица Игнатова да изгражда творбите си върху най – различни основи, необичайни и нестандартни. Прибавяйки към тези различни (всякакви) основи (мушама, силикон, панел) туш, колаж, ръчно обагрена хартия и малки обекти от бита, се получава сложна, богата живописна структура. В почти всички творби се забелязват трудно решимите предизвикателства, които самият автор си налага и ги нарича „творческа борба“. Най-вече различните, нестандартни основи, големият формат, трудно съвместимите изразни средства и асамбляж, текст и други. Чрез тези необичайни похвати и сложна технология авторът е изградил и свой живописен стил, което е иновация в творчеството на Ралица. Цикълът „Кабала“ е разработен в няколко композиции: „Кабала 1“ 120/120, „Кабала 2“ 40/100, „Кабала 3“ 68/80 и „Кабала 4“ 65/80. Във всички композиции се вижда сложното като техника изграждане на живописното пространство, чрез съчетаване на различните материали, с цел постигане на единство между обект и живописна идея.

Цикълът „Философията на Бъоме“ е представен в две композиции. И тук са използвани нестандартни пластически решения чрез съчетаване на различни материали - туш, колаж, силикон, асамбляж и др., върху панел и

платно. Работите са камерни, но чрез получената сложна живописна структура, излъчват една особена чувствителност на автора.

„Пулчинела“ е композиция с фигура, представена самостоятелно. Характерна за тази творба е различната стилистика на образа, граничеща с нещо сюрреалистично, почти абстрактно и мистично.

Картината „Дуес екс махина“, изградена върху дървена основа, по много експресивен начин, контрастно въздейства като абстракция. В творбата „Интериор“ 120/80 см, в живописното композиционно пространство е включен текст, около който е изградена динамична контрастна хармония. Тези текстове, заедно с визуалните материали, илюстрират задълбоченото творческо виждане на автора за живописата, изразено чрез съвременни изразни средства.

В „Буколики“ и „Сладък плод“ са показани част от предизвикателствата в творческата концепция на Ралица Игнатова – колаж, силикон, малки обекти върху мушама. Една много необичайна основа за картина в голям формат 100/138. Въпреки това, крайният резултат е въздействаща живописна структура в картината, самобитна и подкрепяща авторовата концепция. В творбите „Палатка магика 1“ и „Палатка магика 2“, са противопоставени вечните проблеми в изобразителното изкуство – противоречието между истина и неистина. В това противодействие, Ралица Игнатова изгражда своята истина, своето верую, представяйки го по свой самобитен начин в творбите от хабилитационния труд.

III. ОСНОВНИ ПРИНОСИ В НАУЧНАТА, НАУЧНО – ПРИЛОЖНАТА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА

Авторът включва смело в творческите си търсения, освен „Пърформанса“, и филмовото изкуство. При откриването на изложбата „Шкаф“ е прожектиран кратък четириминутен филм, резултат от режисьорско сътрудничество с Ангелина Гочева. Осъществена е интересна връзка между изобразителното и филмовото изкуство. Това е творческа концепция на автора, насочена към интимния свят на човека, предметността и материалите в неговия обективен свят.

В трите картини, обединени в един цикъл „Рашел“ 130/97 см, „Вечният евреин“ 70/50 см и „Алеф бет“ 100/80 см, Ралица Игнатова изгражда образите по различен начин. В „Рашел“ с класически подход е нарисован портрет на жена с дълбока психологическа изразност, която авторът явно добре познава. Във „Вечният евреин“ и „Алеф бет“, се вижда свобода и разкрепостеност при реализиране на живописната идея. Тези различни, но обединени в едно концептуални подходи, са характерни за творческите търсения на автора.

Трябва да се отбележи и цикълът от творби, в който е използван „принт“ като изразна форма за изграждане на картина „Пролет“ 50/70см, „Зима“ 100/90 см и „Лято“ 68/93 см. Тази група от дигитални принтове, получени след компютърна обработка на стари снимки и картички, и дорисувани, доказва нещо характерно за творбите, включени в албума. Всички те са изградени с различни материали, основи и изразни живописни средства.

Ралица Игнатова е изграден художник – живописец, доказал своите възможности в много национални и петнадесет международни изложби в различни държави – Франция, Холандия, Германия. Реализирала е седем самостоятелни изложби.

Научната ѝ дейност е разнообразна и значителна. През 2017 г. защитава дисертационния си труд на тема „Идея и реконструкция при

създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация“. Участва със свои статии и доклади в научни издания и конференции. Тя е много добър преподавател с иновативен и въздействащ подход и доказани в практиката педагогически качества.

IV. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Нямам критични бележки.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изтъквайки постигнатите творчески научни и преподавателски резултати на кандидата, вярвам, че е допринесъл и продължава да допринася чрез творбите и дейността си за цялостното развитие на областта, в която се развива професионално. С потенциала си и богат творчески опит считам, че доцент Игнатова притежава необходимите качества за професор, поради което гласувам убедено с положителен вот и предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Ралица Игнатова академичната длъжност „професор“ в научна област 8. Изкуства по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства – Живопис).

Дата 29.10.2019 г.

Член на журито:

Благоевград

/проф. Георги Драчев/

SOUTH-WEST UNIVERSITY

REVIEW

By Prof. Georgi Kostov Drachev, South-West University "Neofit Rilski",
Member of the Scientific Jury in the Competition for Academic Position
PROFESSOR in the field of science 8. Arts, Professional field 8.2. Fine Arts,
Art Studies and Fine Arts (Painting), announced by the South-West University
"Neofit Rilski" in the State Gazette, Issue 52 of 07/02/2019.

Subject: Scientific, Applied and Professional Academic Activities and
Production, presented by the participant in the competition Assoc. Prof. Ralitsa
Ignatova, PhD

I. SUMMARY OF BIOGRAPHICAL DATA AND SCIENTIFIC PRODUCTS FROM THE ACTIVITY OF THE CANDIDATE

After a regular competition held in 2007, Ralitsa Ignatova took the place of
Associate Professor of Painting. In the same year, she was appointed to the staff
of the Department of Fine Arts, Faculty of Arts, South-West University.

Prior to this date, she had worked in a Problem group on education at BAS.
Associate Professor Ignatova is one of the founders of the Alliance for Fine Arts
and Music. She has developed programs for working with the arts for adults and
children, who are studying at the Alliance for Fine Arts and Music. Since 2007,
as a regular associate professor of painting, Ralitsa Ignatova has been actively
involved in the scientific, artistic, creative and teaching activities of the
Department of Fine Arts.

She is the scientific supervisor of many diploma works at Bachelor's and
Master's degree. She is director of the Master's program "Pedagogy and the
Social Format of Arts" at the specialty Pedagogy of Fine Arts Education. She
participates in the development and updating of the curricula for Bachelor and
Master degree at Fashion and Pedagogy of Fine Arts Education specialties.

Ralitsa teaches painting and composition courses in Bachelor's programs, as well as color studies, Painting and painting systems in the Master`s Degree. She is author of several curricula related to painting. In the same master's program she lectures on the author's discipline "Art as a text - information and ways of reading". The candidate participates in national and international curatorial projects, two of which are authored.

Ralitsa Ignatova participates as an artist in more than 10 performances within the framework of the National Student Arts Festival, which takes place every year at SWU, Blagoevgrad and brings together unique works from different fields of fine arts and applied arts. Her participation is in a team, build also of one choreographer and a musician.

II. EVALUATION OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESULTS AND CONTRIBUTIONS OF THE CREATIVE PRODUCTS SUBMITTED TO PARTICIPATE IN THE COMPETITION

I have been following the creative performances of Ralitsa Ignatova for many years. She is a painter with a character and a striking personality. Associate Professor Ignatova, PhD, is a recognizable artist who, in an original and contemporary way, is always looking for something new, provoking the viewer with unusual interpretations in the practical decisions of her ideas.

The habilitation work includes mainly two solo exhibitions – “Cabinet”, 2011 and “Collection Based on Ground”, 2017, both presented in the exhibition halls of UBA, Shipka 6 street.

The first exhibition (“Cabinet”) is presented with 10 works, and the second "Collection Based on Ground" - with 16. The presented album contains also works from the third solo exhibition "Repositioning" (Killera Gallery, Sofia, 2011) and the curatorial project of the author “Painting Within” (UBA, 2016).

The works from the exhibition "Collection Based on Ground" show the aspiration of Ralitsa Ignatova to build her works on various bases, unusual and non-standard. Usage of silicone, collage, hand-dyed paper and of small objects from everyday life creates a rich picturesque structure. In almost of all the works of the author "creative struggle" is noticed, like Ralitsa Ignatova herself calls it (different, non-standard bases, large format, usage of texts, assemblage). Through these unusual techniques and sophisticated technology the author has also developed own style, which is an innovation in art of painting. The Kabbalah cycle was developed in several compositions: "Kabbalah" 1 120/120, "Kabbalah" 2 40/100, "Kabbalah" 3 68/80 and "Kabbalah" 4 65/80. In all compositions one can see a technique of constructing a picturesque space by combining different materials in order to achieve unity between an object and the idea of painting.

The "Boehme Philosophy" cycle is presented in two compositions. Non-standard solutions are also used here by combining different materials - ink, collage, silicone, assemblage, etc., on panel and canvas. The works are chamber, but through the complex painting structure obtained, they convey a particular sensitivity of the author. "Pulcinella" is a composition with a figure presented on its own. Characteristic of this work is the different stylistics of the image, bordering on something surreal, almost abstract and mystical.

The painting "Deus ex Machina", built on a wooden base, in a very expressive way, contrasts as an abstraction. In the work "Interior" 120/80 cm, in the compositional space is included text around which a dynamic contrast harmony is created. These texts, together with the visual materials, illustrate the in-depth creative vision for the artist's painting, expressed through contemporary means of expression.

"Bucolics" and "Sweet Fruit" show some of the challenges in Ralitsa Ignatova's creative concept - collage, silicone, small objects on an oilcloth - a very

common (100/138) large picture base. However, the end result is an affecting painting structure, a distinctive and supportive author's concept. In the works "Tent Magic" 1 and "Tent Magic" 2 the eternal problems in the visual arts are opposed - the contradiction between truth and falsehood. In this opposition, Ralitsa Ignatova builds her truth, her belief, by presenting it in her own original way in the habilitation work.

III. MAIN CONTRIBUTIONS OF THE CANDIDATE'S SCIENTIFIC, SCIENTIFIC AND APPLIED AND TEACHING ACTIVITIES

The author boldly includes in her creative pursuits not only "Performance", but film art. A short four-minute film was screened at the opening of "Cabinet" exhibition, the result of directing collaboration with Angelina Gocheva. An interesting connection has been made between fine arts and film art. It is a creative concept of the author, aimed at the intimate world of man, object and materials in this objective world.

In the three paintings united in one cycle: "Rachel" 130/97 cm, the "Eternal Jew" 70/50 cm and "Aleph Bet" 100/80 cm, Ralitsa Ignatova creates the images differently. "Rachel's" classic approach depicts a portrait of a woman (who the author clearly knows) with a deep psychological expression. In "Eternal Jew" and "Aleph Bet", one can see freedom in the realization of the picturesque idea. These different, but united, conceptual approaches are characteristic of the author's creative pursuits.

Also necessary to mention is the cycle of works that use "print" as an expressive form to create a painting: "Spring" 50/70 cm, "Winter" 100/90 cm and "Summer" 68/93 cm. This group of digital prints obtained by computer processing of old photographs and postcards, and painted after, proves something characteristic of the works included in the album. They are all made of different materials and expressive means of painting.

Ralitsa Ignatova is an established artist - painter who has proven her ability in many national and fifteen international exhibitions in different countries - France, Netherlands and Germany. She has completed seven solo exhibitions.

Her research activities are diverse and significant. In 2017 she defended her dissertation on the theme "Idea and Reconstruction in the Creation and Perception of Fine Arts Works after the Postmodern Situation". Ralitsa participates with articles and reports in scientific publications and conferences. She is a very good teacher with an innovative and impactful approach and proven pedagogical skills.

IV. CRITICAL NOTES AND RECOMMENDATIONS

I have no critical remarks.

V. CONCLUSION

In highlighting the applicant's creative scientific and teaching results, I believe that she has contributed and continues to contribute through her works and activities to the overall development of the field in which she is developing professionally. With my potential and rich creative experience, I believe that Associate Professor Ralitsa Ignatova, PhD, possesses the necessary qualities, which is why I vote with a positive vote and propose to the distinguished scientific jury to award Ralitsa Ignatova the academic position of "professor" in the scientific field 8. Arts in professional field 8.2. Fine Arts (Art Studies and Fine Arts - Painting).

Date 29.10.2019

Member of the Jury:

Blagoevgrad

/prof. Georgi Drachev/