

СТАНОВИЩЕ

от проф. д. изк. Елена Попова

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в научна област „8. Изкуства”, професионално направление 8.2 „Изобразителни изкуства / Живопис” за нуждите на Югозападен университет „Неофит Рилски”

1. Процедура. Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор” е обявен в „Държавен вестник” бр. 52/02.07.2019 г. Той се провежда в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Р. България, Правилника за прилагане на ЗРАС и Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в ЮЗУ. Единствен явил се кандидат е доц. д-р Ралица Игнатова Игнатова, на основна работа в ЮЗУ.

2. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
До 2000 г. артистичната биография на Ралица Игнатова е богата и разнообразна; после динамиката на нейните художествени и педагогически изяви още повече се ускорява, след като тя обвързва творческия си опит с Югозападния университет „Неофит Рилски” през 2000 г. (като хоноруван преподавател), а от 2007 г. като редовен доцент по живопис в катедра „Изобразително изкуство”.

Ралица Игнатова е възпитаник на проф. Найден Петков (НХА, 1982) и потомствен интелектуалец – категория все по-дефицитна в наши дни, но в случая тя би обяснила иманентните особености на творческия ѝ натюрел. Що се отнася до количествените параметри на нейната художествена и научна продукция след 2007 г., необходими за целите на конкурса, те са респектиращи: участия в колективни изложби и кураторски проекти в

страната и чужбина (предимно в Холандия и Корея), два авторски кураторски проекта („На юг от запад” 2008, „Живописиста отвътре” 2016), поредица от самостоятелни изложби в софийски галерии, членство в жури на национални изложби. Пърформансите, с които участва в ежегодните Национални студентски фестивали по изкуствата (2013-2019), заслужават специален анализ и висока оценка. Води интензивна лекционна и практическа работа със студенти от специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“ (тук особено бих подчертала разработения от нея лекционен курс „Изкуството като текст – информация и начини на прочит“ за ОКС „Магистър”, с абсолютно оригинален и приносен характер). Създава авторски програми за работа с изкуства за възрастни и деца, с които се работи в *Алианс за изобразителни изкуства и музика*. Успоредно с това Игнатова участва с доклади на научни конференции и редовно публикува статии за актуални художествени събития. През 2017 г. защитава в Нов български университет ОНС „Доктор” с дисертационен труд „Идея и реконструкция при създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация“, издаден през 2019 г. Съставител е на монографията „Живописиста отвътре”. Произведенията ѝ са познати, високо ценени и многократно цитирани.

3. Оценка на научните приноси и на практическите резултати и приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция:

Представени са два проекта: „*Шкаф в 4 части с покритие*“ и „*Колекция върху основа(непълен албум)*“, експонирани в изложените зали на СБХ през 2011 и 2017 г. Според авторката те „предлагат цялостна линия като концепция и осъществяване” и в тях „не могат да бъдат отделяни различни

произведения, които да илюстрират формулираните приноси, а би трябвало да се разглеждат като цяло (I, II, III, IV, 1, 2, 3, 4. 5. 6) ”. Ще се постарая да не привеждам повече цитати от Ралица Игнатова, защото изкушението е голямо, а обемът на становището – ограничен. Но в нейните творби текстът (като „мисловно-езикова структура”) е органично вплетен в живописната материя (в изобразителния текст), отделно от това той присъства като творческа заявка и идейна основа, върху която зрителят следва да се настани комфортно, придобивайки свободата да комуникира с творба и автор на всякакви нива, надграждайки смисли съобразно собствената си природа. Текстуалният аспект на произведенията на Ралица Игнатова декодира семантиката им и същевременно притежава собствено очарование като изящна литература. Безкрайно ерудирана, Игнатова използва лаконичен език, сякаш за да не притесни зрителя с имената на автори и явления, днес потулени из най-високите етажи на отминали културни пластове. Те, формирали нейната личност и творчески принципи, прибавят деликатните си гласове към полифоничната оркестрация на живописиста, предлагайки възможност за различни субективни прочити. Предметите-отломки от личната (пред)история на автора от безвъзвратното минало продължават съществуването си в едно неопределимо извънвремие, детерминирано от динамиката на асоциативните връзки при социализацията на творбите. Те притежават собствена естетическа стойност и могат да се тълкуват мигновено и субективно като Роршахови фигури – но всъщност в тях Игнатова влага житейското си и творческо кредо за живописното изкуство, за философията на цвета, материята и материала (използвайки във визуалния проект „Колекция върху основа” възможно „най-неподходящите”, нетрадиционни материали), за връзката между реално и изобразително пространство, за трансформациите на понятието време в артефактите.

Изкуството на Ралица Игнатова е уникално и – колкото и неприемливо да звучи по отношение на художествената култура – извънредно полезно в сумрака на пост-постмодерните ни времена. В цялото си творчество и конкретно в двата представени за конкурса проекта – по нейния ненатрапчив, фин начин – тя се опитва с всички средства (чрез текст, приложени графични схеми, уточняващи топографията на визуалните елементи и дори Речник на специалните термини) да приобщи публиката към вечните художествени стойности, към достиженията на високата култура – така, както го прави в многогодишната си работа със студенти и хора на всякакви възрасти. С мисия.

4. Заключение

Въз основа на казаното дотук считам, че кандидатурата на доц. д-р Ралица Игнатова напълно отговаря на изискванията на *Закона за развитие на академичния състав в Република България*, затова убедено препоръчвам да ѝ бъде присъдена академичната длъжност “професор“ в областта на висшето образование 8. *Изкуства*, професионално направление 8. 2. *Изобразителни изкуства/ Живопис*.

30.10. 2019

проф. д. изк. Елена Попова,
ВТУ; ИИИЗк – БАН.

OPINION

by Prof. Elena Popova, Doctor of Arts,
connected with the competition for the occupation of the academic position
"Professor" in the scientific field "8. Arts", professional field 8.2 "Fine Arts /
Painting" for the needs of South-West University "Neofit Rilski"

1. Procedure.

The competition for the occupation of the academic position of "Professor" is announced in the State Gazette no. 52/02.07.2019. It is carried out in accordance with the requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for the application of it and the Rules for the conditions and the procedure for acquiring the academic degree of South-West University. The only candidate who has appeared is Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova Ignatova, PhD, who works at SWU.

2. Summary data on the applicant's scientific production and activities.

Until 2000, the artistic biography of Ralitsa Ignatova was rich and diverse; then the dynamics of her artistic and pedagogical appearances accelerated further as she bonded her creative experience with South-West University "Neofit Rilski" in 2000 (as a part-time lecturer), and since 2007 as a full-time associate professor of painting in the "Fine Arts" Department.

Ralitsa Ignatova is a graduate from Prof. Nayden Petkov (NHA, 1982) and a descendant intellectual - a category increasingly scarce these days, but in this case it would explain the immanent peculiarities of her creative work. Regarding the quantitative parameters of her artistic and scientific production after 2007, which are necessary for the purposes of the competition, they are respectable: participation in collective exhibitions and curatorial projects at home and abroad (mainly in the Netherlands and Korea), two curatorial projects ("South of West" 2008, "Painting Within" 2016), a series of solo exhibitions in Sofia galleries, membership in a jury of national exhibitions. The performances she participates in at the annual National Student Arts Festivals (2013-2019) deserve special analysis and appreciation. She conducts intensive lecture and practical work with students in the fields of Pedagogy of Fine Arts Education and Fashion (here I would particularly emphasize her developed course "Art as a Text - Information and Ways of Reading " for the Master's degree program, with an absolutely original and positive contributonal character). Creates author programs for working with adults and children for the needs of Alliance for Fine Arts and Music. In parallel, Ignatova participates in papers at scientific conferences and regularly publishes articles on current art events. In 2017 she defended at the New Bulgarian University PhD with a dissertation "Idea and Reconstruction in the Creation and Perception of Works of Fine Art after the Postmodern Situation", published in 2019. She is the author of the monograph "Painting Within". Her works are well-known, highly regarded and repeatedly quoted.

3. Evaluation of the scientific contributions and the practical results and contributions of the creative production submitted for participation in the competition:

Two projects were presented: "4-part Cabinet with a Cover" and "Collection Based on Ground (Incomplete Album)", exhibited at UBA gallery, Shipka 6 in 2011 and 2017. According to the author, "they offer a complete line as concept and realization" and "it is impossible to distinguish different works in order to illustrate the formulated contributions, but should be considered as a whole (I, II, III, IV, 1, 2, 3, 4. 5. 6)". I will try not to quote more from Ralitsa Ignatova, because the temptation is great and the volume of the opinion is limited. But in her works, the text (as a "mental-linguistic structure") is organically interwoven with the pictorial matter (in the pictorial text), apart from that it is present as a creative request and an ideological basis on which the viewer should settle comfortably, gaining the freedom to communicate with a work and author at all levels, building on meanings according to his own nature. The textual aspect of Ralitsa Ignatova's works decodes their semantics and at the same time holds her own fascination with sophisticated literature. Infinitely erudite, Ignatova uses laconic language, as if not to bother the viewer with the names of authors and phenomena, today tucked away in the highest floors of past cultural strata. They, forming her personality and creative principles, add their delicate voices to the polyphonic orchestration of the painting, offering the opportunity for various subjective readings. The fragments of the author's personal (pre)history from the irreversible past continue their existence in an indefinable time, determined by the dynamics of associative relations in the socialization of works. They have their own aesthetic value and can be interpreted instantly and subjectively as Rorschach figures - but in them, Ignatova shows her life and creative credo for the fine arts, for the philosophy of color, matter and material (using in the visual project "Collection Based on Ground") "the most inappropriate", non-traditional materials), for the relationship between real and pictorial space, for the transformations of the concept of time in artifacts.

The art of Ralitsa Ignatova is unique and - as unacceptable as it may sound in terms of artistic culture - extremely useful in the twilight of our post-modern times. In all her creativity, and in particular in the two projects presented for the competition - in her unobtrusive, subtle way - she tries by all means (through text, graphic diagrams, specifying the topography of visual elements and even Glossary of special terms) to engage the audience with eternal artistic values, to the achievements of high culture - as she does in her many years of work with students and people of all ages. With a mission.

4. Conclusion

Based on the above, I believe that the application of Assoc. Prof. Ralitsa Ignatova, PhD, fully meets the requirements of the Law on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, so I strongly recommend - the academic position

of "professor" to be awarded to her in the field of higher education 8. Arts,
professional field 8. 2. Fine arts / Painting.

30.10. 2019

Prof. Elena Popova, Doctor of Arts
VTU; Institute of Art Studies - BAS.