

РЕЦЕНЗИЯ

от проф.д-р Симо Лазаров

върху приносния характер на научно-изследователската и художествено-творческа дейност на

д-р Валери Пастармаджиев

представена в неговия монографичния труд
МУЗИКАТА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА
СЪВРЕМЕННИ КИНОПРОДУКТИ

Темата на активностите на д-р Валери Пастармаджиев в изследователската и творческа дейности, както и постигнатото от него ниво е актуално и отразено в неговия монографичния труд МУЗИКАТА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ КИНОПРОДУКТИ. Авторът подчертава развитието в съвременните кинопродукти както в рамките на стандартните художествено-творчески изисквания, така и в светлината на дигиталните технологии. Темите се разкриват с необходимия професионализъм и увереност.

Монографията разширява обсега и периметъра на действие и съдържанието не е ограничено до границите на музикалното изкуство, а разширява действието ѝ като функция на кинодраматургията. Този подход изисква както теоретични познания, така и практически познания, каквито несъмнено авторът притежава. В монографията на д-р Валери Пастармаджиев е положена сериозна изследователска дейност, свързана с изследването на проблема за навлизането на съвременни изразни музикални средства в производствения кинопроцес, с фактологическото състояние към настоящия момент. Теоретико-практическото въвеждане в процеса на продукцията на кинопродукта определено има голям научен принос и поради факта, че се обръща внимание на познатите ни досега съвременни електронно-музикални средства.

В трите глави последователно и методично са описани процесите за създаване на музиката в съвременното кинопроизводство, в контекста на музикалното присъствие и в светлината на всеобщото дигитализиране на аналоговия ни живот. Технологията за създаване на дигитален звук – тази творческа дейност, е функция на постоянно усъвършенстващия се софтуер, като връзката на този нов софтуер е опосредствана от композитора. Отговорът - до каква степен тази връзка трябва да се окаже ефективна, имайки предвид творческия зародиш на този акт, е даден в монографията, в която нишката на съзидателния момент е в постоянния фокус на изследването. За осъществяването на крайния продукт, технологията е само базата, без която съвременният композитор, не би могъл да осъществи идеите си.

Направен е анализ и обширен преглед и на характеристиките на игралното и документалното кино, както и на значението и ролята на документалистиката днес. Обърнато е внимание върху жанровото направление на кинопродукта, Интересен е анализът за общественото предназначение и функцията на документалното кино. Разгледана е и музиката като функция на приложението ѝ в документалното кино. Анализирани са характеристиките на филмите с историческа тематика, филмите с

обществена проблематика, както и филмите с научна приложимост и с фантазно съдържание.

Активната роля на творческия екип и техните концепции за създаването на музиката към филмите е анализирана с необходимата последователност и точно отразява аспектите за постигане на адекватно звуково изображение във филмите. Или както д-р Валери Пастармаджиев цитира: - „Композиторът трябва да взема нови и конкретни решения, които да не бъдат компромисни, а да създават възможности за взаимозаменяемост, за да се осъществява и логиката в цялостното музикалното развитие на звуковия сценарий.” А изобилието на цитирани известни кинотеоретици прави монографията научно доказана и теоретично фундаментална.

Полезен сравнителен анализ е направен, разглеждайки основните различия между авторската композиция и свободния избор на музика от други автори – така известното *музикално оформление* или понастоящем – *саунддизайн*.

Редно е фундамента на монографията да бъде темата за композиране на музика за филм, което наистина се оказва така. Авторът анализира задълбочено музикалната форма при композирането на музиката към документалния филм, избора на музикалния инструментариум. От особено значение за съвременното филмопроизводство е изборът на технологични музикални решения, а от художествено-творческа гледна позиция – избраните според сценарната проблематика композиторски подходи,

Експозето на втора глава визира технологичния аспект при създаването на музиката и реализирането на звукозаписа на саундтрака. Подробно се разглежда композиторският подход към разпределяне на игралното време и избора на конкретните музикални средства, музикалната партитура. И тук, на базата на сравнителен анализ, е направено представяне на художествено-творчески образ и съответния инструментариум. Обърнато е внимание на технологичните решения за музиката, както и на новите технологии и MIDI – протокола като изпълнителско средство при създаването на кинопродукти.

Освен познатите ни категории, свързани с принципните положения в MIDI протокола, известни ни от базисните материали за MIDI технологиите, обаче, д-р Валери Пастармаджиев се задълбочава в темите свързани с проблематиката и информацията за аудио и MIDI технологиите във филмовата музика. Въпреки, че е известна информацията, тук тя се разглежда в друг контекст и се дефинира във връзка със спецификата на изследването като във фокуса остават обектът, предметът, целта и задачите на експозето. Правейки обзор върху понятийната система за дефиниране на процеса авторът прави обобщаващи правилни изводи. Естествено е на тази база да бъде разработена технология за умения и компетентности, а финалът да доведе до апробиране технологията за оценка на реализирания дигитален продукт.

Композиторската дейност в областта на документалното кино е представена в трета глава. Тук са обособени принципите на създаване на музика за документален филм с конкретни примери с музика, създадена от д-р Валери Пастармаджиев за два филма. Конкретно е описана връзката между музиката и визията. Читателят сам трябва да направи изводите за конкретното и принципното начало в този процес. Специфичната технология за създаването на музикалната партитура е фокусирана върху конкретните два филма, което от една страна дава точна представа за връзката филмово действие - музика, а от друга страна - бележи жалоните на пътя, по който музиката за подобни документални филми трябва да се създава. Изграждането на конкретната музикална среда би могла да послужи само като пример за това.

Монографията на д-р Валери Пастармаджиев ангажира вниманието с творческите проблеми, свързани с процеса на създаване на музикален продукт. Това е фундаментална информация необходима за всеки творец, желаещ да се занимава със

създаването на музика за визуални продукти. Тази монография носи своята стойност и тежест на теоретичен научен труд така необходим и за практическото овладяване на поставените цели и задачи. Това е един основополагащ труд, крайно необходим за съвременния творец. Това познание на д-р Валери Пастармаджиев затвърждава неговия афинитет и научен потенциал към специализираната музикална сфера, очертана в рамките на съвременните изисквания и необходима за овладяването на процеса писане на музика за документален филм на съвременните бъдещи творци.

Предвид всичко изтъкнато по-горе, както и поради безспорните качества на д-р Валери Пастармаджиев насочвам вниманието на членовете на почитаемата катедра „Музика”, ФИ, ЮЗУ „Н. Рилски” към следното мое заключение:

Давам препоръка за издаване на монографията „МУЗИКАТА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ КИНОПРОДУКТИ.

София, 19.03.2021 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:

/проф.д-р Симо Лазаров/

REVIEW

by Prof. Simo Lazarov, PhD

on the contributing nature of the research and artistic activity of

Valeri Pastarmadzhiev, PhD

required for the announced competition for " Associate Professor " at the Department of Music of the "Faculty of Arts", SWU "Neofit Rilski", Blagoevgrad

I. Reference

Chief Assistant Professor Valeri Pastarmadzhiev, PhD is a musician and lecturer who combines a modern view in the music, software, recording and sound reproduction industry, and the educational process. Immersed in the scientific and practical application of this activity, Dr. Valeri Pastarmadzhiev skillfully enters the context of the constantly changing sound and educational environment. Hence the construction of a new scientific approach to this topic.

The artistic and creative activity and the practical application as well as the methodology of training and the practical realization require a qualitatively new analysis of the problems. His activities create favorable conditions for the development of creative and research potential. His activities are focused on three main areas: pedagogical, scientific and concert.

II. Teaching and research activity

The main factor for the academic growth is the research activity, which Dr. Valeri Pastarmadzhiev developed during his creative and teaching period. The works and publications over the years, the topics of research and creative work in the field of his priority activities address precisely these musical-educational problems.

As a final proof of this is his monographic work **MUSIC AND NEW TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF CONTEMPORARY CINEMATIC PRODUCTIONS** in which the topics are revealed with the necessary professionalism and confidence. light and digital technologies.

The monograph expands the scope and perimeter of the action and the content is not limited to the boundaries of musical art, but expands its action as a function of cinematography. This approach requires both theoretical knowledge and practical knowledge, which the author undoubtedly possesses.

In the monograph of Dr. Valeri Pastarmadzhiev a serious research activity has been carried out, related to the research of the problem of the entry of modern means of expression in the production film process, with the factual state at the moment. The theoretical and practical introduction of the film product in the process of production definitely has a great scientific contribution due to the fact that attention is paid to the modern electronic-musical means known to us so far.

The monograph of Dr. Valeri Pastarmadzhiev engages the attention with the creative problems related to the process of creating a musical product. This is fundamental information necessary for any artist wishing to create music for visual products. This monograph carries its value and weight of theoretical scientific work so necessary for the practical mastery of the goals and objectives. This is a fundamental work, absolutely necessary for the modern artist. This knowledge of Dr. Valeri Pastarmadzhiev strengthens his affinity and scientific potential for the specialized field of music, outlined within the modern requirements and necessary for mastering the process of writing music for a documentary film of contemporary and future artists.

The foundation of the monograph is the theme of composing music for a film, which the author uses for an in-depth analysis of the musical form in composing the music for the documentary with the appropriate choice of musical instruments. Of particular importance for contemporary film production is the choice of technological musical solutions, and from an artistic and creative point of view - the compositional approaches chosen according to the script issues,

The processes for creating music in contemporary film production, in the context of the musical presence and in the light of the universal digitalization of our analog life are consistently and methodically described. The technology for creating digital sound - this creative activity, is a function of the constantly improving software, as the connection of this new software is mediated by the composer. The answer - to what extent this connection must be effective, given the creative germ of this act, is given in the monograph, in which the thread of the creative moment is in the constant focus of research. For the realization of the final product, technology is only the basis without which the modern composer would not be able to realize his ideas.

An analysis and extensive review of the characteristics of feature and documentary cinema, as well as the importance and role of documentary today. Attention is paid to the genre direction of the film product. The analysis of the public purpose and function of documentary cinema as well as music as a function of its application in documentary cinema is interesting. The characteristics of the films with historical themes, the films with social problems, as well as the films with scientific applicability and with fantasy content are analyzed.

The active role of the creative team and their concepts for the creation

of the music for the films is analyzed with the necessary consistency and accurately reflects the aspects for achieving an adequate sound image in the films. And the abundance of quoted famous film theorists makes the monograph scientifically proven and theoretically fundamental. A useful comparative analysis has been made, considering the main differences between the author's composition and the free choice of music by other authors - the so-called musical layout or currently - sound design.

In the monograph Dr. Valeri Pastarmadzhiev delves into the topics related to the issues and information about audio and MIDI technologies in film music. Reviewing the conceptual system for defining the process, the author makes generalizing correct conclusions. It is natural on this basis to develop technology for skills and competencies, and the final to lead to testing the technology for evaluation of the realized digital product.

The period for which the contributions of the scientific and artistic-creative activity of Dr. Valeri Pastarmadzhiev are reviewed is extremely busy. These described activities, reflecting his participation in authoritative events, are also proof of the scientific path of his scientific development.

III. Publications

The publications are precisely listed with a total number exceeding the required minimum. This unequivocally proves the enormous work and contribution of this activity. Scientific publications are fundamental and their applied value brings the corresponding positive results. The list of publications refers to 7 positions, and the publications of Dr. Valeri Pastarmadzhiev as a composer or co-composer of music are 14.

IV. Information For Implementation Of Minimum National Requirements

The report on the implementation of the minimum national requirements by groups of indicators for the academic position "Associate Professor", respectively the additional requirements specified in the internal rules for the development of the academic staff at SWU "Neofit Rilski" speaks of overall implementation of scientometric indicators. They are listed in it

In case of total required points from the minimum national requirements 360, total declared points -705, distributed as follows:

Declared number of points by indicators for the academic position "Associate Professor" - 50

Declared points by group of indicators B, Indicator 3 and Indicator 4 - 300

Declared points by group of indicators D, Indicator 7, Indicator 9, Indicator 12 and Indicator 14 - 200

Declared points by group of indicators E, Indicator 17, Indicator 18 and Indicator 19 - 80

Declared points by group of indicators E, Indicator 22, Indicator 28 and Indicator 30 - 75

Reference for performance of additional requirements for conducting a competition for occasion of academic position "associate associate" in accordance with art. 80, art. 81, para. 2 and 3 and art. 84, para. 2 of the internal rules for the development of the academic composition in swu "neofit rilski", blagoevgrad

The evidence in this reference is applied precisely and meets the necessary requirements according to the implementation of the internal rules for the development of the academic staff of SWU "Neofit Rilski", Blagoevgrad. They correspond to the individual scientometric indicators of the candidate and their performance according to the minimum national requirements.

V. Reference-citations

The practical and theoretical contributions of Dr. Valeri Pastarmadzhiev reflected in the citations can successfully serve to update the learning process in all higher music schools. The citations mentioned in Application E (17.1.), Application E (18), and Application E (19) are 7 in number.

VI. Evaluation of the results of participation in research and creative projects and application of the obtained results in practice

Parameters of the activities of Dr. Valeri Pastarmadzhiev are the rich concert activity and research and artistic activity. They speak of great creative potential and activities in modern conditions for expression. The skills for making music and teaching also require qualities that Dr. Valeri Pastarmadjiev undoubtedly possesses.

VII. Teaching and learning activities

The teaching and pedagogical activity of Dr. Valeri Pastarmadzhiev is presented with his participation as a lecturer in the programs of SWU "Neofit Rilski". The intensive teaching activity, combined with the artistic and creative expression is a completed process and this example encourages a new kind of stimulation of the creative performances of the students.

The creative activity is huge and related to the main activity of a teacher and a musician, in the improvement and development of courses and programs, which is a guarantee for the right approach in working with students and which approach gives results.

VIII. Administrative and public activities

Dr. Valeri Pastarmadzhiev defends the position of a good organizer and his participation and preparation of such events of this kind requires good logistics and skills. Its organization and participation in the events listed in the reports requires concentration and concentration, keeping in mind the participants from different creative fields, and the good results obtained are a guarantee for their quality and creativity.

IX. Personal impressions of the candidate

I know Dr. Valeri Pastarmadzhiev vaguely, but judging by the achieved creative results I come to the conclusion that he is an absolute professional, aiming to master the great art - on the one hand, and on the other - passing on the experience of his students in a way which shows the path tracing this goal.

X. Opinions, recommendations and notes on the activity and achievements of the candidate

I believe that the work on the projects in which Dr. Valeri Pastarmadzhiev participates and which he leads are fully completed. This is an activity that contributes to the preservation of finished musical products and is defined as extremely valuable.

My recommendations regarding his activity include a desire for development towards the establishment of scientific, teaching and concert activities. I would confidently offer my knowledge and skills to support each of his new projects.

XI. Contribution

The report for the overall review convincingly proves the fundamental work and the contributing character of both the scientific and the artistic-creative activity. The theoretical contributions find their expression in the monographic work, which exposes the thesis about the characteristics and competencies of the contemporary composer, working with modern technologies for the construction of his musical concept. The practical-applied contributions are modeled through the author's competencies in the realization of a digital music product in a film environment. The contributions are divided into two sections:

- I. Scientific and applied scientific contributions
- II. Practical and practical contributions

The relevance of the contributions is evident from the topic defined as follows: how modern information and communication technologies can be used for teaching music in secondary school and their application in higher education with a focus on MIDI technologies as a tool for realizing the musical idea to its final version.

I. The main scientific and scientific-applied contributions are given in four positions and the publications in which the respective moments of contribution are highlighted are cited. They include:

1. Defining the aspects of interaction between the musical and visual environment in the documentary film in the presentation of the cultural and historical heritage.
2. Derived approaches, methods and principles of work for the realization of a sound picture following the image
3. Systematization of the basic and most frequently used MIDI techniques in the creation of computer simulation for acoustic arrangement.
4. An original theoretical methodology for the use of information and communication technologies in music education in the general education school has been developed.

II. The practical-applied contributions refer to artistic and technological solutions:

1. The summary of the practice in the use of a number of technical methods that can serve authors working in the field of film art. The relationships between the components that are in sync between the music and the visual product are considered.
2. Another contribution is the application of MIDI and sequencer techniques for processing an audiovisual product for practical training as complementing the specialized theoretical training of students, creating new educational opportunities for upgrading knowledge and practical skills with

emphasis on individual characteristics of students and level of preparation and competencies;

The report on the implementation of the minimum national requirements according to the Law on Research and Development of Dr. associate professor are met.

An important contributing element are the creative efforts to show active teaching and professional work with the students combined with her high artistic and musical mastery. I take into account the contribution nature of the artistic and creative activity and the huge comprehensive activity of Dr. Valeri Pastarmadzhiev.

In view of all the above, as well as due to the indisputable qualities of Dr. Valeri Pastarmadzhiev, I would like to draw the attention of the members of the esteemed Department of Music, FI, SWU N. Rilski "to my following conclusion:

The scientific and scientific-practical contribution of Dr. Valeri Pastarmadzhiev clearly highlights the conclusion, which speaks of the presence of an energetic and creative artist and musician, whose work has its indisputable merits. Given all the above, as well as the availability of all necessary qualities of the candidate, I propose to the members of the esteemed Scientific Jury to elect to the academic position **Associate Professor** Valeri Pastarmadzhiev, PhD in Scientific field 8. Arts, Professional field 8.3 Music and Dance Art.

Sofia, 17.08.2021

REVIEWER:

/ Prof. Simo Lazarov, PhD /