

РЕЦЕНЗИЯ

от проф. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова, д.н.,
Нов български университет,
професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“,

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“,
област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(дирижиране, композиция, музикален фолклор)
към факултет ФДЕНО, департамент „Музика“,
обявен в ДВ бр. 44 от 14.06.2022

с единствен кандидат: **доц. д-р Георги Метев Петков**

Представяне на кандидата

Със своята активна и много успешна дейност като диригент, педагог, автор на множество интересни творби на фолклорна основа и участник в оригинални международни проекти доц. д-р Георги Метев Петков е утвърдил своето име в българската музикална култура. Проследявайки биографията му, можем да очертаем приноса му на музикант и музикален фолклорист, на диригент и педагог, на творец с разпознаваем почерк.

Роден е през 1961 в гр. Габрово. Завършил е АМТИИ – Пловдив със специалности: „Ръководител на народни състави и изпълнител“ и „Преподавател по народни инструменти и народно пеене“. През периода 1986 – 1998 работи като диригент на народните оркестри в Държавния ансамбъл за народни песни и танци „Добруджа“ – гр. Добрич, Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“, както и като главен диригент на Професионалния фолклорен ансамбъл „Габрово“. От 1999 до 2018 е художествен ръководител и диригент на женския хор „Български гласове – Ангелите“, с който печели престижната награда на amazon.com „Гостуващ артист на САЩ за 2000 г.“. От 1995 е композитор-сътрудник на Българското национално радио. Диригентските изяви на Георги Петков обхващат над 900 концерта у нас и в чужбина и над 15 часа звукозаписна продукция. Реализира звукозаписни продукции за BBC –

Лондон, CNN, JARO Medien, ZDF, Балкантон, БТР, БНТ, ВНТ и други български и световни медии.

Композиторското му творчество включва над 300 заглавия, част от които се тиражират от световни музикални компании. От 1993 г. е член на „Музикаутор“.

Негови авторски песни и изпълнения са включени в учебници по музика за общообразователна подготовка на изд. „Просвета“ и „Клет“ („Булвест 2000“).

От 1998 Георги Петков е преподавател в департамент „Музика“ на Нов български университет с музикалнотеоретични и практически курсове, свързани с музикалния фолклор. Доцент е от 2006 година, доктор по научна специалност *музикознание и музикално изкуство*. Научноизследователската му дейност е в областта на етномузикологията, композицията и хоровото дирижиране.

Преподавател е по народен хор и камерни вокални ансамбли в НМУ „Любомир Пипков“.

Георги Петков е: създател, диригент и автор на основния репертоар на Университетския смесен хор „Фолк-джаз формация“ на НБУ (2002) и на многогласния Народен хор при Националното музикално училище „Л. Пипков“ – София (2006); създател, ръководител и продуцент на Вокално трио „Евридика“ от студенти от НБУ (2010), създател, диригент и автор на целия репертоар на Камерен хор „Нови български гласове“ от студенти от НБУ (2012).

Има активна благотворителна и обществена дейност: Председател на Управителния съвет на Националния музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“ и главен организатор на Националния музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ (от 2015–), експерт оценител на проекти към СП „Култура“ на Столична община през 2016 и 2017, член на журито за определяне на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2020 и др.

Изследователска / творческа дейност и резултатите от нея (съобразно показателите за различните научни степени и академични длъжности за областта на конкурса: 8.3. Музикално и танцово изкуство“).

Представените материали, с които доц. д-р Георги Петков участва в конкурса, включват дейности, които далеч надхвърлят минималните изисквания за този раздел в отделните групи. Съгласно изискванията, ще се ограничи с коментар на групите показатели с представени материали за конкурса, като ще подчертая, че всички документи са много добре подготвени: приложен е богат доказателствен материал от

нотни материали, звукови файлове, афиши, програми и задълбочени анотации към отделните проекти и творби, разгледани в неговото разширено резюме (хабилитационен труд).

- **Група „А“ – 50 точки / защитена докторска дисертация**

Темата на дисертацията на Георги Петков е „Скатова техника в творчеството на български композитори за фолклорни ансамбли“, успешно защитена на 18 декември 2015. (Диплома за образователна и научна степен „доктор“ № 261 от 21.1.2016 г. от НБУ по научна специалност 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство.) Труд, който е задълбочено аналитичен и много важен и със своята практическа полезност, високо оценен от Научното жури по процедурата.

- **Група В: Постигнати общо 355 т. при минимален брой 100 т.**

В показател 4 са посочени 5 авторски приноса в областта на изкуствата (250 т.).

Петте компактдиска са свързани с изявите на кандидата като диригент и композитор. Сред тях са и международните проекти съвместно с Арканхел и неговия оркестър („Al este del cante“ – Арканхел, „Нови български гласове“ и Георги Петков, Univerdal Music Spain, 2018) и българо-кубинският международен музикален проект „Отвъд нотите“ с участието на „Нови български гласове“ и джаз пианиста Роберто Фонсека (премиера на 08.07.2021 в София лайв клуб, реализиран самостоятелен концерт в Джаз Марсиак, Франция, 01.08.2021).

Познавам посочените записи, присъствала съм на концертни изяви с тези състави и репертоар. Специално ще подчертая оригиналността на замисъла, професионалното отношение в изпълненията, работата с младите певци в неговите формации, които са школа за изграждане на художествен вкус и музикални умения. По отношение на впечатляващите му авторски композиции и аранжimenti в тези проекти Георги Петков успява органично да впише цветовете на фолклорната орнаментика в нов музикален контекст, създавайки диалогична звукова магия. Участниците са много добри професионални изпълнители, а певците – младите хора, подготвени от Георги Петков, които с нищо не отстъпват на големите имена.

В подкрепа на това ще цитирам едно изказване от материала на Биляна Чокоева в сп. „АРТизанин“ (2019) по повод на проекта „Еструна“, удостоен с наградата „Латино Грами“: „На Изток от пеенето“ обаче се оказва знаков албум и значимостта му не само

попада в „десетката“ въпреки конкуренцията, но се откроява сериозно сред останалите. Фюжън-албум, който прави впечатление с много високото си качество и с това, че подобен проект не е имало от години. Защото за разлика от други опити, в които смесването на жанрове се прави механично, тук имаме дълбочинно свързване. Не по-малко важен е и фактът, че хористките на „Еструна“ са изключително професионално подготвени. Макар и камерен състав, те демонстрират отлично владение на многогласни партитури за голям хор“.

В показател 5 – Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата, са посочени три концерта, сред които специално ще открие авторският концерт „10 години Университетски хор *Фолк-джаз формация* на НБУ“ (Първо студио на БНР, 12.11.2012 (105 точки).

- **Група от показатели Г: събрани общо 275 при минимален брой 150 т.**

В показатели 12, 13, 14. са посочени престижни за кандидата национални творчески изяви.

- **Група от показатели Д: общо 80 при минимален брой 80 т.**

Показател 17. Позовавания в монографии и колективни томове с научен преглед. – 2 цитата на неговия докторат и изданието „Фолк-джаз-скат“ (София: НБУ, 2007. 104 с.).

Показател 19. 5 положителни рецензии за реализирана художествена продукция в рецензирани издания.

- **Група от показатели Е: общо 155 точки при минимален брой 120 т.**

Показател 27. Много полезно е публикуваното университетско учебно пособие „Фолк-джаз скат“ с хорови песни от Георги Петков.

Показател 28. Реализиран е Уъркшоп по програмата за Трансгранично сътрудничество ИПП „Младежка музикална работилница“ – България-Сърбия (2013).

Показател 29. Посочени са 2 национални и 1 международна творческа изява в майсторски клас, ателие, уъркшоп в областта на изкуствата.

Показател 30, 31. Доц. Петков е удостоен с 2 награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от национални професионални форуми и организации, и 4 престижни награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от професионални форуми и организации в чужбина: „Гостуващ артист на САЩ –

2000 г.“ (amazon.com); Първа награда за Народен хор при НМУ „Л. Пипков“ – София от Охридски хоров фестивал (Северна Македония, 2009) и Втора награда за Университетски смесен хор „Фолк-джаз формация“ на НБУ от Охридския хоров фестивал (2011); и последната – „Латино Грами 2018“ в раздел „Латино музика“ за албума „Al este del cante“ – Арканхел, „Нови български гласове“ и Георги Петков (0602567406274 – М -2227- 2018 P&C Univerdal Music Spain 2018), която коментирах вече накратко. Тук отново ще подчертая големия успех с това признание за оригиналност и изпълнение.

Общо представени:

Група А	Минимални точки – 50	Постигнати точки – 50
Група В	Минимални точки – 100	Постигнати точки –355
Група Г	Минимални точки – 150	Постигнати точки –275
Група Д	Минимални точки – 80	Постигнати точки – 80
Група Е	Минимални точки – 120	Постигнати точки –155

- **Много убедителни са и показателите Ж, З, И, Й.**

На включените дейности вече акцентирах при представянето на кандидата, всички те свидетелстват и за активната му творческа, обществена, педагогическа и административна дейност.

Приемам изцяло посочените 12 приноса от кандидата в т. Ж. И отново ще подчертая участието му като диригент и композитор на десетки международни музикални проекта с имена като Боби Макферин, Адриано Челентано, Антонио Форчеоне, Енрике Моренте, Арканхел, Московското Атр Трио, "Хун Хург Ту" от република Тува, Антонио Замбужо, Михайл Алперин, "Фанфари чокарлия" и още много други. Те са не само принос за твореца Георги Петков – той е и първият композитор, съвместил сполучливо български фолклор и фламенко музика (1998) в албума Моренте и Лорка. Те са принос и за педагога Георги Петков, който с личния си пример и неизчерпаема енергия обучава и възпитава младите хора, откривайки пред тях нови хоризонти в изкуството.

С творческата си дейност Георги Петков популяризира българското хорово дело и българския музикален фолклор на световните музикални сцени, реализира премиерни изпълнения на десетки хорови творби¹.

Освен международните проекти акценти в творческата дейност на кандидата са още: дебютният албум на Вокално трио „Евридика“ и цялостната им богата концертна дейност, отличена с много награди; концертът в голямата зала „България“ с трите хора на Георги Петков от три различни поколения: ученици, студенти, професионалисти и записът му на компактдиск, издаден в ко-продукция на НБУ с подкрепата на ЦФСР при Настоятелството на НБУ и БНР; компактдискът с авторски композиции и хор „Български гласове – Ангелите“ („Angelina“ JARO 4310-2(2013) JARO medien GmbH – Bremen).

Учебна и преподавателска дейност

Участие в над 50 творчески проекта със студенти само в периода 2016 – 2021. През последните 5 години е академичен наставник по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1 и 2“ финансиран от ОП НОИР+.

Представен е списък на негови студенти, получили национални и международни награди.

Имам отлични впечатления от учебния процес и редовното изпълнение на академичните задължения на кандидата, както и от допълнителните дейности като семинари и др.

¹ Като още едно потвърждение за активната и перспективна дейност на Георги Петков със студентите от НБУ извън приложените документи, които разглеждам, ще добавя една изява, която се състоя на 2 октомври 2022 – участието им в концерт с гостуващия Младежки хор от Дрезден в катедралата „Свети Йосиф“ в София, събитие, което дълго ще се помни от хористите и публиката. От 2014 година Дрезденският младежки хор изнася концерти в Източна Европа, за да опознае страните, хората и тяхното пеене. Среща се с хорове от страните, в които гостува и изнася съвместни концерти. И така осъществява музикален диалог и репертоарен обмен. Само с 2 – 3 репетиции студентите от Фолк-джаз формацията (като сред тях имаше и много нови, за първи път не само пеещи на сцена, но и въобще в хор) успяха да се представят достойно заедно с този утвърден състав от около 35 певци, предимно студенти и млади професионалисти, а трите общи изпълнения на „Тебе поем“ – муз. Добри Христов, „Садил Яна“ – муз. Георги Петков, и „Лорелай“ – аранж. Стоян Бабеков, бяха впечатляващи с постигнатата хомогенна звучност в интерпретацията.

Общо представени:

Група Ж	Минимални точки – 70	Постигнати точки – 360
Група З	Минимални точки – 70	Постигнати точки – 100
Група И	Минимални точки – 70	Постигнати точки – 195
Група Й	Минимални точки – 40	Постигнати точки – 40

Искам отново да подчертая, че кандидатът Георги Петков не само напълно отговаря, но и убедително надхвърля необходимите национални минимални научно-метрични показатели в областта на изкуствата, изследователска област: **8.3 Музикално и танцово изкуство. Напълно отговаря и на допълнителните необходими минимални научно-метрични показатели в областта на изкуствата, предписани от Наредбата за развитие на академичния състав на НБУ.**

Лични впечатления, коментар на дейността му и разширеното резюме, описващо неговите авторски проекти и продукти

При разглеждане на отделните показатели се опитах съвсем синтезирано да акцентирам и на моите впечатления от дейността на доц. д-р Георги Петков. От началото на неговите концертни изяви с формациите му той привлече вниманието ми със свежия си подход към фолклора и с оригиналната творческа интерпретация на стила „World music“, наложил се като израз на настъпилите процеси в глобалния обмен на локални традиции, включително фолклорни. Бих казала, че международните проекти с негова авторска музика и аранжimenti са образец на този стил. Както Георги Петков подчертава в своето разгърнато резюме, „Първите пиеси, които написах в жанрово хибриден стил бяха хоровите партитури на „Скат анекдот“ за смесен хор и „Мъри Радо“, „Месечинка“ и „Дъмбата“ за женски народен хор. В тези партитури открито заявявах моя стремеж към един нов прочит на музикалния ни фолклор, с цел да се приобщи и по-млада публика. Положителният резултат не закъсня. Благодарение на тези песни запалих ентузиазма на студентите от НБУ, където създадох вокалния състав „Фолк-джаз формация“. Партитурите бяха много трудни за начинаещ състав, а болшинството от студентите, с които започнах, бяха извън програмата „Музика“ и за първи път се опитваха да пеят в хор. Тяхната упоритост и редовно участие в репетициите дойде от факта, че харесваха песните. Много от тях ми признаха, че преди да се включат във формацията, никога не са слушали народни песни. Радвам се, че успех да докосна младите хора със средствата на музикалния фолклор, представен в съчетание с елементи от съвременни поп и джаз жанрове“ (с. 4).

Георги Петков излага задълбочени наблюдения във връзка със своите проекти, например композиционните решения при свързването на фламенкото с български фолклор по отношение на ритъма и метрума, хармоничния език, интерпретацията. Тази среща на две различни култури и традиции той определя като „сблъсък на различните ритмико-метрични логика при двете култури“. Налага се той да промени „коренно стандартното си мислене по отношение на някои ритмически структури“, които са свързани с „класически школувана представа за равноделност и неравноделност. Това важи в голяма степен за преобладаващите тривременни и сборуваните от тривременни размери: 3/8, 6/8 и 12/8. Акцентите във фламенкото са важна и основна част от метрумите“ и т.н. Бих препоръчала в някаква подходяща форма този текст да бъде издаден от НБУ, например като увод на електронен авторски сборник с нотни примери и линкове към звуковия материал. Анализът на разглежданите творби е конкретизация на фундаментални за съвременната култура процеси на музикален обмен, на функциониране на музикалните традиции днес, на ролята на глобализацията и т.н. Впрочем авторската музика на Георги Петков и международните проекти, с които той е свързан, са включени и в музикологични изследвания.

Заклучение

Въз основа на всичко споменато по-горе и в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България бих искала още веднъж да подчертая всички свои положителни оценки по отделните параграфи и да изкажа увереността си за решението на уважаемите членове на Научното жури на този конкурс да **бъде предложена на Академичния съвет на НБУ за гласуване като убедително участие в конкурса кандидатурата на доц. д-р Георги Метев Петков за академичната длъжност „професор“ в професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство (дирижиране, композиция, музикален фолклор)“.**

София, 22.10.2022

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.