

Георги Арnaudов

Резюме на представените хабилитационни материали по конкурс за професор в област 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (композиция и музикална теория), обявен в ДВ бр. 62/06.08.2019 г.

Представените материали са в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България“, както и изискванията на Наредба за развитието на академичния състав на НБУ и Минимални национални изисквания и изисквания на НБУ, на които трябва да отговарят кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“.

В Група от показатели В е представена информация и доказателствен материал по Показател 4 и по Показател 5 както и изискваната по НРАС на НБУ теоретична студия в Група от показатели Й – Показател 59.

По Показател 4. Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, изложба, концерт и др.) са представени информации и доказателствени материали па 6 авторски продукта: 2 премиерни изпълнения на мои творби от 2017 г., един авторски компактдиск издаден през 2017 г. от Българско национално радио, както и три самостоятелни авторски концерта, проведени през 2014 и 2017 г.

1. Премиерни изпълнения на музикални творби:

“*Antiphona dulcis armonia*” (2017) концерт за две виолончели и оркестър е творба написана през 2017 г. по специална покана на солистите Лилия Байрова-Шулц и Лиляна Кехайова и "Камерата Орфика НБУ". Творбата е написана в едно типично за съвремието модулно композиционно мислене. Мислене което помага в рамките на един привидно кратък срок от 71 дена да бъдат съчленени в едно голямо комплексно цяло десетки, а може би и стотици малки независими звукови единици, които от години стоят и отлежават в едно немалко тесте от нотни листа поставени на пианото ми. Единици, които вероятно са имали свой живот, който е протичал в тяхното зреене в купчината хартия, живот който в протежение на времето се е самопораждал и чието протичане ми би отредено да организирам. Впрочем повечето от тези фрагменти, ескизи или отделни звукови мотиви са били опити върху поетични текстове на Лорка, Микеланджело, Рилке, помашки песни, които съм чувал по Родопите или текстове от „Червената книга“ от Манастира Монсерат. Така, както те са подредени и съчленени в тази творба, тези фрагменти образуват един друг, нов, невъобразим поетичен текст, в който протичат всевъзможни звукови *истории*.

“*Concerto pp IANISSIMO*” (2017) концерт за две пиана и оркестър е пределно сложна и съставна творба. За мен тази творба е странна. Ако приема че това е „концерт“ – то това е в смисъла на ранно бароковата форма и се намира далеч от по-късно установения порядък на формата. Колкото до втората съставка на заглавието – тя не е вярна. Макар и да бях изкушен да напиша цяла една творба в най-тиха динамика, в един момент скуката от „моята си“ идея ме налетя, сетих се за съветите на Йосиф Бродски към абсолвентите

от Дармътския университет, потопих се чинно в тях и те породиха съвсем други решения. Тази творба е странна и поради това че в нея на пръв поглед се „случват“ съвсем малко събития. Конструкцията ѝ е съвсем опростена и минималистична. Първата част е една каденца с игри на надсвирване на двете пиана. Втората е вариации на *soprano ostinato* в които експериментирах да насложа един опит за звуково изражение на знаменития пъзел МУ на Дъглас Хофстатър от неговия ГЕБ. Един сложен логически пъзел който си играе с последователността от три знака, като му поставя непрекъснато такива правила, които го превръщат в математическа апория без изход. И накрая, това е третата част, която представлява една класическа южноиталианска тарантела, която ту се преобразува в Неаполитанска *Tammurriata*, ту става Салентинска *Pizzica*.

2. Георги Арnaudов – „Протичане и пребиваване“ – авторски компактдиск, издание на Българско национално радио (2017)

С напредването на времето биографичните бележки за един композитор би трябвало да стават все по-кратки, докато накрая се превърнат в няколко думи и цифри – името и евентуално годината на пристигането му на този свят. Това е трудно достижимо и е валидно само ако той е извървял правилно пътя си, преодолел е страстите си и е започнал да се подготвя да се превъплъти в нещо безименно. Така авторът постепенно се превръща в своите творби, а това, както казва Борхес, не е никак лошо превъплъщение. В такъв случаи той може да потъне в Безпределното, да застане на границата на Небето и Земята и да потъне в Бездействието.

Бездействието, в което ще съзерцава самопораждащия се звук който пребивава в безкрайността и протича в светлината на вечността. Отвъд това, далеч от подобно блаженство се разпростират лутанията на плътските превъплъщения на различно подредени тонове, затворени в оковите на творбата – суетна в своите очаквания, нетърпелива да попадне в паяжините на сравнението и отровата на привързаността, неспособна да приеме реалностите на безкрая, потънала в суровата и безмислена сериозност на професионализма и традициите.

Подредените в това издание творби са осезаем звуков белег на подобни дълги и бавни лутания, на обработване на различни звукови събития и на така трудното организиране и подреждане на тяхното протичане. Те са плод на едно много, много бавно писане – толкова бавно, че дори сам на знам кога и дали въобще пиша. Това са лутания, породени от различни протичания на моята биография, случвали се по толкова невъзможни и невероятни начини, че понякога се питам дали не съм си измислил всичко това. Записите на включените в компактдиска творби обхващат един пределно дълъг период от време: от 1996 до 2017. Всички те са продуцирани и реализирани от Българско национално радио и са включени в неговия звукозаписен фонд. Това са творби за камерни състави и изпълнения на Симфоничния оркестър на БНР.

3. Три авторски концерта

Представената информация е за три авторски концерта реализирани в рамките на в рамките на XLV Международен фестивал "Софийски музикални седмици", на 16.06.2014 г. в Концертната зала на Националното музикално училище „Любомир Пипков“, в XLVIII Международен фестивал "Софийски музикални седмици", на 21.06.2017 г. в

Студио 1 на Българско национално радио и един авторски канцерт, продуциран от Софийската филхармония, представен на 13.11.2017 г. в Зала „България“.

По **Показател 5**. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата са представени две издания на реномираното Японско издателство Da Vinci Edition, Осака, които представят премиерните публикации на “Concerto ppIANISSIMO, Osaka: Da Vinci Edition. SKU: DV 10973 и „Три сонета по Микеланджело“, Osaka: Da Vinci Edition. SKU: DV 10974.

Във връзка с изискванията на **Група от показатели Й – Показател 59**. Разширено резюме (от 25 до 50 страници), описващо теоретичната рамка на процеса на създаване на реализирания авторски продукт/и или водеща/и (самостоятелна) творческа изява, както и методическия апарат и свързаната с него експериментална част. Представят се данни за рецензии или присъдени награди е представен текста на студията: Арнаудов, Георги. (2019). *За философията на структурирането на музикалната творба (авторски бележки по отношение разбирането на творческия процес)*. Студия. 71 стр.

Представеният текст излага нагледно възгледите и убежденията на един композитор за протичането на творческия процес, за неговите виждания по отношение на организирането на звуковите събития и цялостната звукова материя и систематизирането на формата. Това заглавие, съвсем директно насочва мисленето на читателя не само към музиката, но и към други изкуства, като живописата или архитектурата, както, макар и съвсем условно, към някои от точните науки и цялото поле на интердисциплинарно мислене, в което един автор на музика неминуемо попада днес. Моето лично „попадане“ в сферата на едно такова мултифункционално мислене, най-естествено е индивидуален акт и доколкото в цялостното си творчески път аз съм се стремил да не принадлежа към нито едно направление от съвременната музика, то е било резултат на по-малко или повече целенасочени мои действия, получени в резултат на дълги лутания, но довели постепенно до изграждането на лични авторски стратегии. Те, съвсем естествено, са валидни по отношение на моето творчество и не следва да се приемат като общовалидна норма.

Основната теоретична постановка в настоящата студия е коментираното прилагане на идеята за математическия и архитектурния модули към музикалното творчество. В такъв един смисъл, модульт е приведеното в действие конструктивно звуково ядро, прието като основна функционална единица и мярка и приложено към цялостната конструкция и развитие на музикалната творба. Модульт е онази основополагаща функционална единица, която „удостоверява“, че латентното КЗЯ има потенциала да промени състоянието на дадена система и привежда потенциалната енергия в действие. И за да продължи докрай: той удостоверява и факта, че композиторът има способността да осъществи всичко това. Модульт играе ролята и на удобно обобщение за наличието на инерционни и гравитационни състояния в едно начално КЗЯ, а оттам и за наличието на възможност за импулс, който ще доведе до протичането на класически адитивни процеси. Основно положение при модула е, че той следва да е възприеман от слушателя като ярко разпознаваемо конструктивно звуково ядро, като звукова формула, която е приведена в действие, както и да бъде разбран от слушателя като основополагащ за творбата код, който носи „генетична“ информация за развитието на цялостната музикална тъкан, функционирането на отделните ѝ структури и дялове, тяхното

съотнасяне и стабилно съхранение на смислите, заложиени в звуковата информация на КЗЯ.

Коментираниите в студията творби са удостоени със следните награди през 2017 г.: Награда „Златен век“ – Звезда и Грамота на Министерството на културата на Република България, за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност (2017); Награда „Златно перо“ на Радио Classic FM, Cantus Firmus и галерия „Макта“ За принос към българската култура (2017); „Музикант на годината“ на Българско национално радио (2017).

Георги Арнаудов