РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Георги Асенов Арнаудов,

преподавател в Нов български университет,

 професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство”,

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство”

с кандидат Нина Кубратова Найденова

Настоящата дисертация на Нина Кубратова Найденова на тема **„Семиотичният подход при режисьорския анализ на оперното произведение“** е развита в рамките на един внушаващ респект обем от 194 страници. Тя съдържа Въведение, два големи дяла, които от своя страна са разделени на свои, да ги нарека условно подглави, Заключение и Приложения. Първият дял на дисертацията е озаглавен **Теоретико – аналитични основи на изследването** а неговите три „подглави“ разглеждат съответно: 1. **Синтетичната природа на оперното изкуство**. **Генезис на жанра**; 2. **Оперното произведение в семиотична перспектива**; 3. **Оперното произведение като метатекст** и 4. **Интерпретацията на оперното произведение като процес на формообразуване на емоционални знакови послания**. Вторият дял, който е озаглавен **Теоретико – приложни аспекти на изследването в контекста на конкретна режисьорска практика** е разделен на три части разглежда изключително сложната по своята същност на: **1. Структуриране на *идея и послание* от партитура в представление в процеса на семиозиса на оперното произведение;** 2. **Основни елементи на режисьорския анализ формиращи *емоционалната знакова експресия* на оперното произведение** и **Модел за изграждане на “Re” знак в процеса не семиозиса. Модели от собствена режисьорска практики.**

Позволих си да направя горното изброяване на дяловете и техните части/глави, защото те представят още от пръв mоглед изрядната логическа структура на изследването и цялостното развитие на идеите на дисертанта. Нещо повече, изборът на темата на дисертацията, както и цялото изследване на Нина Найденова имат реален практически принос в българското музикознание и косвено в оперната музикално изпълнителската практика, тъй като поставения проблем е рядко изследван. Следва да отбележа, че голяма част от ядрото, елементите и основополагащата същност на описаната в текста проблематика са разработени от дисертанта в цялостната му дългогодишна иновативна режисьорска и постановъчна дейност. Тя е имала невероятния шанс да ги тества в своята практика и така основните й идеи имат немалко творчески и артистични конкретизации. А всичко това прави от своя страна текста значим, дисертабилен и с ясно научно-практическо приложение и той отговаря напълно на изискването за научна актуалност и очакван изследователски принос. Избраният от автора семиотичен подход в областта на режисьорския анализ е приносен, изключително новаторски и може да бъде приет като модел и инструмент за изграждане на режисьорска концепция, образност, внушение и комуникация с аудиторията. О своя страна логиката на структуриране и цялостно изграждане на текста на дисертацията показва една много висока степен на познаване на състоянието на изследвания проблем.

Структурата на текста на дисертацията е положена в горе коментираните два големи дяла, които са развити на основата на една непрекъснато изграждаща се и надграждаща йерархия на смисли, която води до центъра на дисертацията – втория дял, като основен изходен пункт са архетипите на античния гръцки театър, с неговите строго регламентирани структури, топология и жанрови специфики.

Основните параметри на изследването, тематиката, целите и задачите му са положени още във Въведение-то на дисертацията, където автора е дефинирал точно и ясно обекта на своя интерес: оперната творба, разгледана от позицията на „режисьорския анализ и интерпретация“ при това положена в две нелеки за дефиниране изследователски полета: *музикално-драматургичен текст* видян в партитурата на творбата (съдържаща съответно, както музикалния текст, така и либретото върху което той е положен) и практически реализираният *сценичен текст* – представлението. Темата е семиотичният подход при режисьорския анализ на оперното произведение приет, разбиран и разработен, като метод за създаване на идея и концепт за сценична реализация. Целите са отнесени до разглеждането и проследяването на процеса на работата на режисьора над музикално драматургичния текст, до откриването на *„принципите на изследване на емоционалната експресия на оперното произведение, чрез изграждащите го знакови системи и тяхната класификация“*, до цялостното систематизиране на процесите на „ставане“ на *сценичния текст* – представлението. Основната задача която си поставя Нина Найденова е да дефинира и формулира на основата на методологията на изграждането на образността и ***емоционалната експресия,*** *„спецификата и функциите на синтетичен сценичен ЗНАК – МАРКЕР, който да отговаря на смисловата изразност и стилова определеност, наложена от автора в партитурата, както и да подчертава творческата индивидуалност на режисьора на представлението, изразявайки, неговата гледна точка и позиция по темата на произведението.“* Намирам една такава идея най-малкото за приносна. Тя сама по себе си е вълнуваща и мен лично ме отвежда към мисленето за Витрувианския *модул*, или към производните му Ренесансови идеи на Леонардо да Винчи, на Паладио или на Виньола за модула, приет като основополагащ код, като генетичен знак, който определя смисъла и стиловата определеност на архитектурната композиция, подчертавайки от своя страна творческата индивидуалност и стратегии на всеки отделен архитект. Аналогията е видима, а приложението й към режисьорската (а и несамо) работа е не само възможна, но и видимо наложителна, особено в един съвременен контекст. Оттук идва характеристиката на един от основните приноси на автора на дисертацията.

Структурирането на първият дял на текста **„Теоретико – аналитични основи на изследването“** в четири части (приемам ги условно като глави, макар и да не са описани като такива) се основава на изключително детайлното разработване и разглеждане на семиотичните аспекти при структурирането на оперната творба, както като основополагаща схема: *партитурата* така и като реализация на протичането на тази схема *представлението.* Самото полагане на мисленето и търсенето на съвременни модели за режисьорска работа на основата на *„драматургичните елементи на старогръцката драма“* и възможната идея за *наслагването им* в методологията на изграждането на образността и експресията и емоционалната изразност на оперното произведение е изключително ценна. А в рамките на този първи дял на текста аз бих желал да откроя смисловия му център: втората „глава“, озаглавена „Оперното произведение в семиотична перспектива“ и представените в нея две основополагащи за мисленето на един съвременен режисьор неща. Това са от една страна *знаковите системи* в оперната творба и изключително приносната **„Класификация на знаковите системи в оперното произведение“.** Класификация, която е основополагаща за едно съвременно постановъчно мислене, за представянето и налагането на нови теоретични идеи, както и за техните конкретизации в съответно вплетените във всяка една отделна постановка знакови системи.

Следва да изведа, като изключително приносен вторият дял на дисертацията, който е озаглавен **Теоретико – приложни аспекти на изследването в контекста на конкретна режисьорска практика.** От своя страна той е разделен на три части, които са отнесени към основополагащи идеи за режисьорската реализация и интерпретация на ***емоционалната знакова експресия*** на оперната творба и пътищата на трансформирането й от *знакова система* – така както тя е заложена от авторите на либретото и музиката в *практическа реализация*. Аз приемам тази втори дял не само като особено приносен, но и като основен смислов център на теоретичното изследване на Нина Найденова. Център който аз лично приемам като теоретично обобщение основано на дългогодишната плодотворна и новаторска дейност на дисертанта като оперен режисьор, в която Найденова е достигнала до реални практически решения на сложни научно приложни проблеми от областта на режисьорското творчество. Те по същество представляват оригинален принос в музикалната наука и поне аз нямам информация те да са изследвани в такава дълбочина не само в родното музикознание, но и в световната музикалнотеоретична практика.

Тук, основното откритие – при това не само за текста на дисертацията – е дефинирането на формулираният от докторантката ***Re знак***на оперната творба. Нека го нарека фундаментално откритие в областта на режисьорския анализ, което е отнесено да намирането на – тук ще употребя архитектурния и алгебричния термин – модул, който сам по себе си представлява основополагащо, при това изключително удобно обобщение на сложните съ-отнасяния между *авторовата знакова система* (включваща в себе си *музикалната* и *драматургичната* знакови системи) от една страна и режисьорска знакова система (включваща в себе си актьорската и сценичната знакови системи). Сам по себе си, ***Re знак***-а представлява *Режисьорският Знак* на представлението и може да бъде приет, като една дългосрочна стратегическа „гаранция“ за изграждане на сложна система от изразни средства, която може да доведе до така дълго отговаряната в последните десетилетия *трансформираща комуникация*. Макар и избраното понятие да подлежи на коментари, аз приемам че самото ме дефиниране и обговаряне – при това на основата на солидни конкретизации е голямо постижение за музикалната ни наука.

Приложените в целия текст на дисертацията схеми са изключително добре и точно изработени и придават солидна научна основа на целия текст. Те внасят голяма яснота и спомагат за по-ефективното вникване в така трудната материя на този великолепен текст. Видимо Найденова е изключително веща по отношение на съвременните семиотични подходи, има много солидна теоретична база и текстът може да бъде приет като един великолепен пример за сложно и многопластово интердисциплинарно мислене.

Представената в края на текста информация за реализирани спектакли е впечатляваща и за мен тя е едно солидно доказателство, че дисертационният труд е разработен самостоятелно и че избраната методология и методика на изследване е основана на богат емпиричен опит, което от своя страна води до пълно съответствие с поставената цел и задачи на дисертационния труд.

Текстът на дисертацията на Нина Найденова е основан на позовавания на представителен брой автори, като в частта Библиография – са изведени общо 99 заглавия (40 на български език, 23 на чужд език, както и 36 статии в списания и вестници). Тези текстове са отбелязани коректно не само в приложения списък с използвана литература, но и в самият текст на дисертацията. Те обхващат един значително дълъг период на издаване, като започнем от основополагащи теоретични трудове на руския литературен историк и теоретик Александър Веселовский от 1913 г., беседите на К. С. Станиславски в студиото на Болшой театър от 1918 - 1922 години и стигнем до днес. Това впрочем е особено ценно при така изследваната проблематика и динамиката на културно историческото развитие на оперното изкуство, а оттам и на практиките в режисьорската работа.

Аз съм запознат изцяло и в основи с представеният ми автореферат на Нина Найденова който съдържа 45 страници и синтезирано, много коректно, точно и прегледно представя основни положения от текста на дисертацията, като в него е включено и пълно и точно представяне на публикациите на автора в специализирани издания в областта на изкуствата, публично реализирани постановки в областта на оперното изкуство и водещи или поддържащи творчески изяви.

На основата на горепосоченото си позволявам да оценя изключително високо и по достойнство както цялата практическа, методическа, педагогическа и творческа дейност на Нина Найденова, така и цялостната изследователска работа на дисертанта и написването на текста на дисертацията. Бих желал също така да поздравя и научния ѝ ръководител проф. Мария Попова, д.н. за работата ѝ с докторанта и оказаната неоценима методическа помощ. С настоящето бих желал да предложа на уважаемото Научно жури да присъди на Нина Кубратова Найденова образователната и научна степен „доктор” по специалност 8.3. „Музикално и танцово изкуство”.

София, 02.05.2019

доц. д-р Георги Асенов Арнаудов

Подпис: …………………….......