

СТАНОВИЩЕ

От

Доц. д-р Емилия Панайотова
НБУ, департамент „Дизайн”

по процедура за даване на научно звание „Доцент”
по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (керамика)

Кандидат д-р Моника Петрова Попова

Материалите представени от д-р Моника Петрова Попова за конкурса обхващат цялостната ѝ творческа, научна и преподавателска дейност и покриват всички изисквания за заемане на академична длъжност. Има придобита образователна и научна степен Доктор по професионално направление: 2.2. История и археология, научна специалност Стара история (египтология) в програма „Египтология” в НБУ от 2014 г. на тема: „Развитие на скулптурата по времето на Тиванските царе през XII дин., XVIII дин.”

От представената кратка автобиографична справка е видно, че д-р Моника Попова е завършила НХА специалност „Керамика”. Развива активна творческа дейност – реализирала е над 25 самостоятелни изложби и участия в над 40 колективни изложби в редица галерии в страната и в чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на керамиката, рисунката, живописа, графиката, пърформанса, египтологията. Има участия в национални и международни проекти: „Младежка изложба на фондация Св.Св. Кирил и Методий”-2002-София, „Международен симпозиум за екстериорна пластика – Море от форми” – 2002, 2003, 2004-Варна, Международен пътуващ проект – „Майки и дъщери” с куратор Клаудия-Мария Луенинг (Австрия), „Международно биенале за съвременно изкуство”-2004- Шумен, творческа специализация в ц-р по изкуствата „Kunstlehaus”, Швандорф (Германия)-2010 и 2011, творческа специализация в „Des Art Studio”-1996 – Париж. В проектите изследва екзистенциални теми като живота, любовта, вярата, страданието, съпреживяването, мъжеството, смъртта, трансформацията.

Д-р Моника Попова има дългогодишен преподавателски стаж и изпълнена норма за преподавателска, научна и творческа заетост, според стандартите на НБУ. Д-р Моника Попова представя монографичен труд събрал знакови проекти –изложби

в периода 2000–2011г.: „БЕС” (2010) - в галерията на СБХ, ул. Шипка 6; „Шитите” (2011) - в галерия „Сариев”; „Разговор със Сърцето” - галерия „Кръг+”; „Селото на лебедите” (2010) - в галерия „Арт Алея”; Ретроспективен проект „20”, включващ картини от всички цикли; участие в кураторския проект ”Вода и светлина”; проектът „Максимална степен на болка” в галерия „Индустиална”.

В самостоятелната ѝ изложба „Разговор със сърцето” в галерия „Кръг+” (2011), в мащабни, концептуални платна със силна графичност се разиграват опорни точки от древноегипетската религия, идеята за сърцето като същност на духовните трансформации в живота. Картините са напластени с древноегипетски знаци, мултиплицирани образи, преплетени мъжки и женски фигури.

Д-р Моника Попова поставя принципите на дуализма на много нива – от композициите и техниките на рисуване, до внушението на творбите, съчетали каноните на древноегипетската идея за сърцето и идеи от модерните им интерпретации.

Проектът – изложба „Шитите”, показан в галерия „Сариев” в Пловдив през 2011 г. представя седем живописни платна, като релефът на повърхността е създаден от взаимодействието на класическата маслена техника и техниката на бродерията, чрез която авторката се противопоставя на собствената си експресивност, овладявайки търпеливо бавното наслагване на бод след бод, за да постигне „сюжет емоционален и образно натоварен”.

Проектът „Максимална степен на болка” в галерия „Индустиална” е дълбоко лично откровение и страдание, тогава, когато човек трябва да изведе от живота майката, която го е въвела в живота. „Това преминаване създаде образи, ситуации и състояния, които обобщих до знаци подобно на буква, линия, петно или точка. Разликата между „преди” и „сега” е в това, че изкуството прецежда болката и оставя една следа или линия от максималната степен на болка.”

Проектът „БЕС” представен в галерията на ул. „Шипка” 6 през 2010 г. е мащабна изложба с двадесет платна вдъхновена от древноегипетското божество Бес. „Сигурна съм, че името на това божество провокира в по-късни епохи създаването на думи с подобна същност и енергийна природа бяс, бесове, беснотия, бесило и др. То става гаранция за лудост – творческа и градивна, или стихийна и разрушителна. Това е сила, която твърде често ни владее, която ни изправя и окриля, понякога ни разрушава.” Творбите ѝ са без конкретен сюжет – без начало и без край, с еднопланова композиционна структура, повлияни от египетските релефи и стенописи,

със знаци и символи, натоварени с определени смислови значения, с мощна първична рисунка и колорит.

Най-мощният проект представен в монографичния труд е „20” – ретроспективна изложба, в която участват картини от всички цикли създадени през последните 20 г.,обединени в пет основни цикъла характерни за творчеството ѝ – Египет, страстта, лудостта, любовта, приказката. Картините са динамични и експресивни, със сложни отношения между образността на обектите и използваните изразни средства.

Представеният от Моника Попова каталог включва картини от различни творчески цикли, емблематични за нейното творчество, посланията са отправени към постмодерния човек ориентиращ се добре в различните препратки на смислите и кодовете, повлияни от идеите на авторката. Работата ѝ проследява дълбокото преживяване на цяла система от философски идеи, добили ново и силно идентично внушение в използваните изразни средства.

Д-р Моника Попова е великолепен преподавател, с приноси в развитието на програмите и курсовете по керамика, както и на ателиетата по керамика. Нейното творчество е голямоформатно, мащабно, представено в най-престижните галерии в страната.

Приносният характер на този реабилитационен труд, цялостното творчество и преподавателска дейност на д-р Моника Попова се разпростира върху същността на творчеството и истинските стойности на един жизнен и динамичен творчески процес. Имайки предвид качествата на д-р Моника Попова и приносните моменти в представената документация, предлагам на колегите от уважаемото научно жури да ѝ бъде присъдено научното звание Доцент по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (керамика).

Доц. д-р Емилия Панайотова

23.11.2015 г.