

РЕЦЕНЗИЯ

от

доц.д-р Борис Кирилов Сергинов

за кандидатурата за научна степен „Доцент“ по конкурс за доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство.

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр.София
на д-р Калина Христова Христова

за документите и монографичен труд представени за присъждане на научна степен „ДОЦЕНТ“ както и значими проекти и изложби на различни теми.

I. Актуалност и научна значимост на монографичния труд и проектите представени за присъждане на научна степен „ДОЦЕНТ“

Като художник, който има зад гърба си разнородни търсения в областта на графичните технологии, илюстрацията, класическата рисунка и графичния дизайн, Калина Христова се старее да не се ограничава при избора на изразни средства. Тя казва че „за нея всички те са взаимосвързани и са част от творческия процес, от това, което наричаме изкуство. В последните години различните разновидности на творческия процес се обединиха, често границите между графика, илюстрация и графичен дизайн се преплитат и ако преди всички предпочитаха да се наричат художници, то сега е по-разпространено наименованието артист – като събирателен образ на творец с разнородни творчески възможности.“

Както разбираме от казаното по горе разработваната тема на настоящия монографичен труд се занимават с проследяването на процеса на изработване на

художествен продукт в междудисциплинарни области, като основен материал е самия творчески процес.

Бих цитирал друг преподавател от департамент „Изящни изкуства“ доцент Моника Попова която казва: „Възпитаник съм на една консервативна академична структура, в която (дори сега) навлизането в друго артистично пространство се осъжда безцеремонно. Художниците които разводняват своята артистична насоченост, са повърхностни и незадълбочени в професионално отношение. Разделението на художници, изкуствоведи, приложници, изящници, живописци, графични, скулптури, керамици, дизайнери и т.н. и до днес е строго фиксирано в артистичните ни среди. Оказа се обаче, че светът отдавна се е отърсил от подобни структури и класификации и че разделения от подобен тип са недопустими в цивилизования свят“. Именно на доказването на по-горното твърдение, но от своя творческа гледна точка се е посветила и д-р Калина Христова. От друга гледна точка кандидатурата на д-р Христова има и творческа страна, както тя самата пише: „Основна част от представянето ми са сериите „Измерения“ и „Емоции“, които са изпълнени в смесена техника, комбинация на пастелна графична рисунка и акрилна техника. Изследвам изграждането на емоционална връзка между художник и модел, между картина и зрител, като се опитвам да запазя любопитството към скритите послания, които влагам творбите си. Като подкрепа на творческите си търсения в областта на графичния дизайн, графика и илюстрация, представям разсъждения и научни търсения за изразните средства в комуникативния дизайн, мястото на илюстрацията в съвременните тенденции на графичния дизайн и анализ на класическата графична рисунка и нейните съвременни проявления в изобразителното изкуство.“ Що се отнася да проектите осъществени след присъждането на академичната степен „главен асистент“ на Калина Христова то тя през периода 2013/ 2014-2014/ 2015 г. участва в проекти и е ръководител на множество творчески такива към ФБО, както следва:

- Всеки семестър от разглеждания период депозира и осъществява по един проект към ФБО за закупуване на специализирани графични материали, необходими за процеса на обучение в ООКУ108 Графика, VIPB009 Графика

и илюстрация – I част и VIPB020 Графика и илюстрация – II част. Други проекти са свързани с кандидатстудентската кампания като проект за реализирането на нова рекламна брошура за департамент „Театър“.

- Депозира и осъществява два големи проекта свързани с изяви на студенти извън НБУ. Проектите са използвали финансиране от Фонд „Учебни програми“ на БФ и МФ. Изявите са свързани с популяризирането на програмите към департамент „Изящни изкуства“. Това е изложбата „ПЛАКАТИТЕ“ в Art Hall VIVACOM, която се проведе през м. февруари 2014 г. и мобилната инсталация „SUPER EGO“, която беше част от Фестивала „ZONA Cultura“, която се проведе в Хладилен завод „Мраз“ в гр. София през периода м. май-юни. 2014 г.

Наличие на творческа и изследователска програма

След защитата на дисертация на тема „Рисунката и фотографията в рекламния плакат“, това продължава да е тема, която определено остава във фокуса на вниманието и. Д-р Христова проявява и силен научен интерес към динамиката на интерактивното обучение и комуникация в областта на изкуството и развитието му с оглед на променящата се технологична, обществена и социална среда. Изкуството, и по-конкретно рекламният и графичен дизайн, както и илюстративните техники, представляват необятно за изследване поле, което е в тясна взаимовръзка с други жанрове на изобразителното изкуство и други изкуства.

Някои от личните интереси на д-р Христова са в областта на графичния дизайн и са насочени към социалната реклама и културния плакат, за което говорят и последните проекти, които реализира.

II. Научните и творчески приноси на трудовете и творческите изяви.

Монография – Христова, К. „Емоции, измерения, състояния“, първо издание, 2015 год., Издателство: Нов български университет, ISBN: 978-954-535-895-1

1. Монографичният труд представя колекция от различни серии цветна графика, рисунки и плакати (рекламни, културни и социални), които са изпълнени в смесена

техника, комбинация на пастелна графична рисунка и акрилна техника.

1.2. Изследва изграждането на емоционална връзка между художник и модел, между картина и зрител, като се опитва да запази любопитството към скритите послания.

1.3. Представя разсъждения и научни търсения за изразните средства в комуникативния дизайн, мястото на илюстрацията в съвременните тенденции на графичния дизайн и анализ на класическата графична рисунка и нейните съвременни проявления в изобразителното изкуство.

2. Публикация:

Hristova, K., „New visual trends in social and online media – usage of short animation“ (2016), сборник XVIII Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Глад за съдържание“ (под печат).

2.1. Изследва новите визуални тенденции в социалните и онлайн медии, разширяващата се нужда от динамика на изображенията и анализира причините за употребата на GIF – анимации по различни поводи и цели.

2.2. Принос на публикацията е, че за първи път подробно и обстойно се разглежда динамичното развитие на визуалната среда с социалните и онлайн медии, като особено внимание се обръща на динамичните изображения и кратките анимации, които изместват 2D и 3D изображенията като форма на комуникация и средство за реклама.

3. Публикация:

Христова, К., „Нови визуални форми в графичния дизайн. Социални платформи и антитерористична пропаганда“ (2016), сборник с научни доклади от научна конференция „Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“ (под печат).

3.1. Разглежда последните тенденции в графичния дизайн, проследявайки тяхната логика и смислова обвързаност с предходни визуални стилове.

3.2. Прави паралел между ролята на графичния дизайн, неговото влияние в социалните мрежи, изследва обществените нагласи и реакции, в следствие на различни терористични атаки.

3.3. Изследва ролята на антитерористичната пропаганда в социалните мрежи.

4. Публикация:

Христова, К., „500 квадрата комуникация в културата“ (2015), сборник XVII Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите“ (под печат).

4.1. Разглежда някои от проблематичните постановки в замисъла и реализирането на изграденият музейен комплекс „Квадрат 500“.

4.2. Посочва и анализира недостатъците в проектното реализиране на галерията от гледна точка на стратегия при курирането на колекциите и комуникация с публиката.

4.3. Прави сравнителен анализ с други чуждестранни галерии и музейни комплекси и техните методи за привличане на публики, достъп до информация, представяне на постоянни и временни колекции и експозиции, присъствие в електронната и медийна среда и т.н.

5. Публикация:

Христова, К., „Въздействие на социалната реклама в градска и дигитална среда. Комуникационни проблеми и стратегии и ефективност на асоциативните плакати.“ (2015), Сборник „Научни публикации“ към проект Проект BG051PO001-3.3.06-0060-C0001 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, Издателство на Нов български университет

5.1. Основен принос на тази публикация е изследването на въздействието на социалната реклама, както в дигиталната, така и в градската среда. Необходимостта от иновативни подходи и визуализации в социалните кампании.

5.2. Публикацията прави смислови паралели между различни социални кампании в България и чужбина и тяхното въздействие върху публиките.

5.3. Публикацията маркира някои от комуникационните проблеми в социалните кампании, а като техен контрапункт маркира някои успешни методи и стратегии за ефективност на асоциативните плакати.

6. Публикация:

Христова, К., „Фестивали и обединения на творческите индустрии в подкрепа на идеята за изграждането на квартали за изкуство и култура“ (2014), сборник XVI Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Комуникация и култура“ (ISBN 978-954-535-899-9). http://ebox.nbu.bg/ssc15/view_lesson.php?id=9

6.1. Принос на публикацията е фокусът върху нестандартните градски пространства и тяхната роля в развитието на градската култура.

6.2. Принос на публикацията е личният опит и участието в тези процеси на обединение на творчески индустрии и изграждането на квартали за култура.

7. Публикация:

Христова, К., „Психология на визуалното въздействие и многообразие от изразни похвати в плакатното изкуство“ (2014), Сборник „Научни публикации“, бр. 3 – депатаменти: „Дизайн“, „архитектура“ и „Изящни изкуства“, Нов български университет – ISSN 1314-7188.

7.1. Основен принос на публикацията е разглеждането на визуалното въздействие в плакатното изкуство. Плакатът като средство за ефективна комуникация, а не само за рекламни цели.

7.2. Разглежда многообразието от изразни средства, с които борави плакатът и връзката на изразните средства със степента и формата на въздействие, което оказват върху публиката.

8. Публикация:

Христова, К., „Изборите като панацея или изкривеното лице на политическата пропаганда“ (2013), сборник XV Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Изборите в ПР и ПР при избори“ – ISBN 978-954-535-851-7.

8.1. Основен принос на публикацията е, че за първи път се прави анализ на качеството и идеологията при изграждането на визуалната (печатна) политическа пропаганда.

8.2. Публикацията дава яснота за мястото на визуалните предизборни кампании, за разривът им с актуалните тенденции, продиктувани от електронната среда и социални платформи.

8.3. Публикацията представя богат визуален материал, който представя, както реализираните политически предизборни кампании, така и т.н. „протестни“ визуални материали – лозунги, плакати, стикери и др.

9. Изложба :

2015 – #ОБРАЗОВАЙСЕДЕ (плакат-пропаганда), НБУ, корпус 1, етаж 2 – коридорно пространство

9.1. Изложбата представя проекти и разработки на студенти от БП „Пластични изкуства“, модул „Плакат и рекламен дизайн“ за плакат-пропаганда на тема образование. Част от представените проекти са разработени като част от рекламна кампания за НБУ.

9.2. Плакатите са насочени към кандидатстудентската аудитория, да провокират с асоциативната си графичност, да предизвикат ответна реакция.

9.3. Принос на организирането на тази изложба е именно диалога между автор и зрител в плакатното изкуство, показва реалния ефект от предназначението на пропагандните и рекламни плакати.

<http://www.news.nbu.bg/bg/events/obrazovajsede-plakat-propaganda-!409>

10. Изложба :

2014– Мобилната инсталация „Super EGO, Хладилен завод „Мраз“ (ул. Индустриална 11)

10.1. Приносът на този проект е успешната реализация на мобилна инсталация, която да имплементира в себе си качествата на илюстрацията и книжното тяло. Студентите и техния преподавател задават и отговарят на един въпрос: „Как изглежда твоето Super EGO?“

10.2. Super EGO представя книгата като основен фундамент на човешката култура, но в случая не акцентира върху четенето, а върху илюстрацията – следата на художника, която той остава по белите страници.

10.3. Инсталацията представлява две огледално разположени разтворени книги, разделени от широк и дълъг коридор, превърнат в миниатюрна галерия. Размерите на книгите са увеличени многократно, за да допълнят концепцията на проекта, а именно да пресъздадат величието на книжното тяло.

10.4. Проектът е изграден на място и е проектиран специално за „ZONA CULTURA fest“, като форма на подкрепа на трансформирането на едновременно на проблемна градска среда и културния живот на София.

11. Изложба:

2014 - Изложба „ПЛАКАТИТЕ“, Art Hall VIVACOM, ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ 4

11.1. Основен принос на организираната изложба е, че представя разнообразие от жанрови плакати. Специален акцент се поставя на плакатите, които показват особен поглед към актуални обществени и социални теми.

11.2. Принос на изложбата е че изразява позиция и критично мнение, но чрез премерената реч на графичния синтез и чрез вкуса към естетическото във визуалната комуникация.

11.3. Изложбата стигна до широката публика, към нея имаше и засилен медиен интерес, което даде възможност студентите и техният преподавател да говорят по социалните теми, които са засегнати в плакатите.

12. Изложба:

2013 - Мобилна инсталация "PLAY4CHANGE", Борисова градина - лятна сцена

12.1. Основен принос на тази мобилна инсталация е участието в кампанията Play 4 Change, която е поредната съвместна инициатива на Пощенска банка и Националната комисия за борба с трафика на хора.

12.2. Посредством различни творчески инициативи се привлича вниманието на младите хора и техните родители и да повиши чувствителността им по проблемите, свързани с трафика на хора

12.3. Инсталацията беше мобилна и интерактивна, провокативна. Постигна основната си цел да повиши информираността на публиката, относно проблемите и борбата срещу трафика на хора.

13. Изложба:

2013 - Премиера на документалния филм „Червено - като червило и като кръв“

13.1. Участието на студентите от БП „Пластични изкуства“ - модули: „Плакат и рекламен дизайн“ и „Графика и илюстрация“ в първата част на тази документална поредица е като логично продължение на

реализираните вече два проекта и изложби – FREE ME (м. юни 2012), STEP 2 FREEDOM (НДК – Мост на влюбените, м. октомври 2013).

13.2. Съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и с финансовата подкрепа на Пощенска банка, БНТ и режисьорът на филма – Йордан Димитров се обърнаха към студентите от НБУ, за да споделят, дори в кратката форма на този документален филм, своята ясна социална позиция и критично мнение за трафика на хора, изразена най-ярко чрез техните социални плакати.

<http://old.nbu.bg/index.php?l=1274&art=36479>

<http://bnt.bg/predavanyia/v-kadur/v-kada-r-3-yuni-2013-cherveno-kato-cherвило-i-kato-kra-v>

2013 – Инсталация:

„КИБИК“ – Нощ на галериите и музеите (част от „Хартиен Арт Фест 2013“), Исторически музей, София

1. Мобилната инсталация представлява модулни фигури изградени от хартия, които са илюстрирани. Инсталацията позволява на зрителите да разместват отделните модули, така че да се образуват други фигури.

2. Основен принос на това участие в Хартиен Арт Фест и Нощ на галериите и музеите, че студентите показана на публиката, че илюстрацията не е затворена единствено и само между страниците на книгата.

3. Принос на участието е демонстрирането на качеството на обучение в програмите по изкуства в НБУ, в което няма ограничителни рамки при избора на изразни средства.

2012 – Изложба “Нощта за ЗАЕКА” – Локален център – НБУ, гр. Пловдив (Нощ на галериите и музеите

1. Принос на това участие на студентите и техния преподавател е възможността да се покажат серия социални плакати, които демонстрират уменията на студентите за критично и аналитично мислене.

2. Нощ на галериите и музеите в гр. Пловдив има изключително широка публика, което в случая дава възможност на тази изложба да играе ролята на кандидатстудентска кампания за привличане на нови студенти в програмите по изкуства.

2012 – Пленер “Графика и илюстрация ” – гр. Созопол

1. Принос на организирането на този пленер е повишаване адаптивността на студентите и задължителното разширяване на техните изобразителни възможности, именно чрез подобно рисуване по натура или т.н. „open air“ рисуване, без което творческия диапазон на всеки художник остава ограничен.

2012 - Уъркшоп„ Донеси модерен предмет и го изрисувай с традиционни мотиви“ (част от „Folk Color“ и София диша - НДК, София

1. Основният принос на това участие в мултижанров фестивал е докосването на студентите до по-широка и разнообразна публика, без възрастови ограничения и без определен профил

2012 - "Официално посещение и изложба DRAWING ACROSS BORDERS - Lamar Dodd School of Art, UGA - гр. Атина, САЩ" - изследователски/творчески проект към Фонд за Стратегическо развитие на НБУ

Конкурс -2012 - „CHEVROLET - YOUNG CREATIVE 2012“.

1. Основният принос в организирането и участието на студентите от департамент „Изящни изкуства“ е затвърдената конкурентно способност, която обучението в БП „Пластични изкуства“ им дава. В конкурса участваха студенти от Художествената академия, Технически университет и от всички средни училища по изкуства в гр. София.

2. В изложбата представяща десетте най - добри проекти участваха 5-ма студенти от БП „Пластични изкуства“, а студент от модул „Графика и илюстрация (Ива Груева) се класира на II - ро място, с награден фонд от 800 евро.

Принос на всички гореспоменати изява, голяма част от които на са самостоятелни, а са интердисциплинарни проекти, с външно финансиране и проекти към Фонд „Учебни програми на НБУ, както и проекти към Фонд за Стратегическо развитие на НБУ, е активната работа със студентите и тяхното успешно интегриране на културната сцена.

Заключение :

Оценявам научните качества и приноси на преподавателската и творческа работа на д-р Калина Христова, нейната обществена, социална, научна и артистична значимост, личния принос на твореца и практическата полезност и актуалност на представените проекти и документация.

Предлагам на уважаемите членове на научното жури да дадат съгласието си за присъждането на научна степен „ДОЦЕНТ“ на д-р Калина Христова Христова:

10.10.2016 г.

гр. София

.....

/проф. д-р Борис Сергинов/