

ART READINGS 2019

New Art Module

8-10 April

ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019

Модул Ново изкуство

8-10 Април

МОТИВИ – МОДЕЛИ – ЕСКИЗИ
PATTERNS – MODELS – DESIGNS

institute of Art Studies, 21 Krakra str., Sofia

ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019

**Конференцията се посвещава
на 150-годишния юбилей от създаването
на Българската академия на науките**

**The conference celebrates the 150th Anniversary
of the Bulgarian Academy of Sciences**

ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019 – Модул
„Ново изкуство“
ART READINGS 2019 – New Art Module

МОТИВИ – МОДЕЛИ – ЕСКИЗИ
PATTERNS – MODELS – DESIGNS
08 – 10 Април 2019

INSTITUTE OF ART STUDIES
Conference hall 1 – theatre, cinema, architecture
Conference hall 2 – fine arts, music, choreography

8 април, понеделник / April 8th, Monday

Конферентна зала 1 / Conference hall 1

10:00 – 10:15 Приветствено слово от директора на Института за изследване на изкуствата при БАН доц. д-р Емануел Мутафов

10:15 – 11:50 **Session 1: From concept to performance: directing, scenography, acting**

**Панел 1: От концепцията до представението:
режисура, сценография, актьорско изпълнение**

Moderator: Hanna Veselovska

Kamelia Nikolova (IAS/National Academy of Theatre and Film Arts) From director's explication to performance

Kabyl Khalykov (T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Art, Kazakhstan)
The problem of combining professional knowledge and artificial intelligence in the Scenography

Nikolay Iordanov (IAS) From social stereotype towards character: the actor Zahary Bacharov in his mono-performance "Chamkoria" after M. Ruskov's Novel

Joanna Spassova-Dikova (IAS) From text to image in acting

Senem Chevher (Dogus University, Turkey) Transformation of conventional theatre instruments in the digital age: examples of practices in Turkish theater in the context of means theatre

11:30 – 11:50 Discussion

**11: 50 – 12:10 кафе/чай
coffee/tea**

**12: 10 – 13:30 Панел 2 Знаковост и комуникация в киното
Session 2: Sign and communication in cinema**

Водещ: Андроника Мъртонова

Йосиф Аструков (ИИИЗк) Референтните образи като затвърждаване на copy-paste модела (*Iosif Astrukov. The referent images as a form of establishing the 'copy-paste' model*)

Иво Ив. Велинов (Нов български университет) Семиотичен шрих на образователния опит в изкуството (*Ivo Iv. Velinov. A semiotic mark on the educational experience in art*)

Мая Димитрова (ИИИЗк / НАТФИЗ) Екранна комуникация в дигитални медии. Екранният имаджинариум на арт-док филмите. (*Maya Dimitrova. Audiovisual Communication – Digital Screen Media. The screen 'imaginarium' in the Art-doc films*)

Деян Статулов (ИИИЗк) Фестивалът като алтернативен модел за разпространение на филми (*Deyan Statulov. Festivals as an alternative model of film distribution*)

13:10 – 13:30 Дискусия

**13:30 – 15:00 Почивка за обяд
Break for lunch**

15:00 – 16:20 **Панел 3 Архитектурни ескизи**

Session 3: Architectural scetches

Водещ: Стела Ташева

Румяна Крумова (Фондация „Арт център професор Секула Крумов“) *Roumiana Krumova. Drawings of architectural artefacts of the 20th century*

Рисувани архитектурни артефакти от 21 век (*Roumiana Krumova. Drawings of architectural artefacts of the 20th century*)

Васил Макаринов (Фондация „Български архитектурен модернизъм“) *Vassil Makarinov. Floor mosaics in residential buildings in Sofia during the interwar period as an element of the interior design*

Подови мозайки в жилищни сгради от междувоенния период в София като елемент на интериорния дизайн (*Vassil Makarinov. Floor mosaics in residential buildings in Sofia during the interwar period as an element of the interior design*)

Десислава Ангелова (Лесотехнически университет) *Dessislava Angelova. Experimental application of the „SKAMPER (ZOPIPPP)“ method in the education process*

Експериментално приложение на метода „SKAMPER (ZOPIPPP)“ в образователния процес (*Dessislava Angelova. Experimental application of the „SKAMPER (ZOPIPPP)“ method in the education process*)

Веселина Пеневска (ИИИЗк) *Vesselina Penevska. Allusion as a creative technique in architecture at the end of the 20th and the beginning of the beginning of the 21st century*

Алюзията като креативна техника в архитектурата от края на XX и началото на XXI век (*Vesselina Penevska. Allusion as a creative technique in architecture at the end of the 20th and the beginning of the beginning of the 21st century*)

16:00 – 16:20 **Дискусия**

8 април, понеделник / April 8th, Monday

Конферентна зала 2 / Conference hall 2

10:15 – 11:50 **Session 4: Musical composition 20th and 21st century**

Панел 4: Музикална композиция XX и XXI век

Moderator: Mihail Lukanov

Alastair White (Goldsmiths, University of London) *Contingency Dialectics: philosophy and music under Quantum 2.0*

Jasna Jovicevic (University Belgrade) *New Methodology in Music Making – Bodily Sound Vibration as a Diagram in Creative Process*

Patrick Becker (Humboldt-Universität, Berlin) *Beyond Constructivism. Konstantin Iliev's 'pure style' between quarter-tone music and dodecaphony*

Ivan Yanakiev (Center for Education, BAS) Tuning to Timbre. Revisiting Consonances and Dissonances in Microtonal Context

Милена Божикова/Иван Янакиев (ИИИЗк) Партитури в прогрес: от схемите на Андре Букурещлиев до тълкуванията на Клод Елфер (*Milena Bozhikova/Ivan Yanakiev. Scores in Progress: From André Boucourechliev's schemes to Claude Helffer's Interpretations*)

11:30 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:10 кафе/чай
coffee/tea

12:10 –13:30 Панел 5: Глобална история на музиката
Session 5 Global history of music

Водещ: Диана Данова-Дамянова

Ангелина Петрова (ИИИЗк) Автобиографичното писане на българските композитори като интимно и представително (*Angelina Petrova. The autobiographical writing of the Bulgarian composers as intimate and representative*)

Кристина Япова (ИИИЗк) „Свършеният капелмайстор“ на Йохан Матезон – повратна точка в историята на идеите за музиката (*Kristina Yarova. Johann Mattheson's "The complete chapel-master" as a turning point in the history of musical ideas*)

Миглена Ценова-Нушева (ИИИЗк) От идея към реализация: “Феята на Водата” (2009), новосъздадена японска пиеса в традициите на театър Но. Рецепция в България (*Miglena Tzenova-Nusheva. From idea to realisation: 'The Circle of Water' (2009), a newly created Japanese play in the Noh theatre tradition. Reception in Bulgaria*)

Гергана Костадинова (ИИИЗк) Джазовата импровизация – от намерението до реализацията (*Gergana Kostadinova. Jazz improvisation: from intent to performance*)

13:10 – 13:30 Дискусия

13:30 – 15:00 Почивка за обяд
Break for lunch

15:00 – 16:35 Панел 6: Българско изобразително изкуство – модели и трансформации
Session 6: Bulgarian fine arts – models and transformations

Водещ: Милена Георгиева

Благовеста Иванова (ВСУ) От Геновева към Райна княгиня българска. „Моделът“ и неговите трансформации в България (*Blagovesta Ivanova. From Genoveva to Raina 'princess', the Bulgarian. The 'model' and its transformations*)

Милена Георгиева (ИИИЗк) Календарните сборници „Българан“ (за 1905 и 1906 г.) – най-ранният образец в България за илюстриране на хумористични книги (*Milena Georgieva. 'Balgaran' calendar collections from 1905-1906 – the earliest example of illustrating a humorous book in Bulgaria*)

Маринела Великова-Байха (изследовател на свободна практика, Швейцария) Българската фирмена реклама в началото на XX век-особености, стил и художници (*Marinela Velikova-Bayha. Bulgarian company advertisement in the beginning of 20th century – characteristics, styles, artists*)

Мария Митева (ИИИЗк) От идея към форма – отношенията поръчител, архитект, художник, отразени в специализираната периодика между двете световни войни (*Maria Miteva. From the idea to the form – the relationships between the client, the architect and the artist in the press between the two World wars*)

Неда Живкова (СГХГ) Влияния на новата предметност в българското изкуство през 30-те години на XX век (*Neda Zhivkova. The impact of the New objectivity in the Bulgarian art in the 30s*)

16:15 – 16:35 Дискусия

9 април, вторник / April 9th, Tuesday

Конферентна зала 1 / Conference hall 1

10:00 – 11:35 Session 7: Models, Genres, Approaches in Cinema
Сесия 7: Модели, жанрове, подходи в киното

Moderator: Nadezhda Marinchevska

Rina Lapidus (Bar-Ilan University, Israel) The model of the ideal communist in Bulgarian and Russian cinema

Marian Tutui ('G.Oprescu' Institute of Art History, Bucharest) A well-adapted genre: melodrama in the Balkans

Mircea Deaca (University of Bucharest) What gives unity to a versatile cinematic approach? The films of Radu Jude

Alexander Donev (IAS) 'External' and 'internal' models for contemporary Bulgarian independent films

Александър Стайков (ИИИЗк) Тематични орбити на българското игрално кино в последните няколко години (*Alexander Staykov. Thematic orbits of the Bulgarian motion pictures in the last few years*)

11:15 – 11:35 Discussion

11: 35 – 12:00 кафе/чай
coffee/tea

12:00 – 13:35 Session 8: Communicative models in the performing arts

Панел 8: Комуникативни модели в сценичните изкуства

Moderator: Senem Chefher

Hanna Veselovska (Modern Art Research Institute/ National Academy of Arts of Ukraine) Capabilities and constraints of the communicative model in the immersive theatre

Sava Dragunchev (National Academy of Theatre and Film Arts/ National Theatre) National theatre of Bulgaria's repertory bias or directors' theatre vs actors' theatre

Ilko Ganev (IAS) Cultural policies in stage arts after 1989

Milena Mihaylova (IAS) Theatre programmes/posters during the socialism against the substitution of the authentic truth with the "communist truth" in People's Republic of Bulgaria

Ani Yaneva (IAS) The creative process of the playwright in the texts of Lyubomir Tenev in the 60s of the 20th century

13:15 – 13:35 Discussion

13:35 – 15:00 Почивка за обяд
Break for lunch

15:00 – 16:20 **Session 9: Animation, Dancing, Drawings**

Панел 9: Анимация, танц, рисунки

Moderator: Ingeborg Btatoeva-Daraktchieva

Nadezhda Marinchevska (IAS) Animated image: the curse of technology.

Disney vs Salvador Dalí in 'Destino' (2003) and Dorota Kobiela vs Vincent van Gogh (2017)

Андроника Мъртонова (ИИИЗк) Когато куклите танцуват (Интердисциплинарни ескизи към връзката между анимация-танц-тяло) *Andronika Martonova. When the dolls dance (Interdisciplinary approaches sketches towards the relationship between animation-dance-body)*

Радостина Нейкова (ИИИЗк) От рисунката до анимационния филм. Развитие на изображението в процеса на работа в един анимационен филм (*Radostina Neykova. From the drawing to the animated film. Developing the image in the process of working on an animated movie*)

15:45 – 16:05 **Дискусия**

9 април, вторник / April 9th, Tuesday

Конферентна зала 2 / Conference hall 2

10:00 – 11:35 **Панел 10 Медии и институции**

Session 10 Media and institutions

Водещ: Анелия Янева

Венцислав Димов (ИИИЗк) Върху някои модели на медийна репрезентация на музика от България (*Ventsislav Dimov. On some models of media representation of music from Bulgaria*)

Диана Данова-Дамянова (ИИИЗк) „Софийски музикални седмици” – формиране на фестивалния модел (*Diana Danova-Damianova. "Sofia Music Weeks" – formation of the festival model*)

Емилия Жунич (ИИИЗк) Концепции за фестивали на музикална сцена. Модификации (*Emilia Zhunich. Concepts for festivals on a music scene. Modifications*)

Росица Драганова (ИИИЗк) Привременният устав от 29 август 1878 г. и моделът на музикално образование в българското училище (*Rossitsa Draganova. The provisional statute of 29 August 1878 and the model of music education in the Bulgarian school*)

Ива Георгиева (ИИИЗк) Хор „Бодра смяна“ като модел за развитието на детските хорове в България през втората половина на XX век (*Iva Georgieva. Bodra Smyana choir as a model for the development of children's choirs in Bulgaria in the second half of the 20th century*)

11:15 – 11:35 Дискусия

11: 35 – 11:55 кафе/чай
coffee/tea

11:55 – 13:15 Session 11: Creativity, models, processes

Панел 11: Креативност, модели, процеси

Moderator: Irina Genova

Vinicije B. Lupis (Institute of Social Sciences „Ivo Pilar“) Examples of Croatian modern and Syrian sacral works of art in the creative process from idea to realization

Irina Genova (New Bulgarian University) Contemporary Italian art – the perspective from Bulgaria in the 1960s. Models and impacts

Nora Goleshevska (Institute for Creative Civil Strategies) Approaching to the contemporary being of drawing

Sasha Lozanova (University of Forestry), Stela Tasheva (IAS) Architectural Motives and Patterns: in the Art of Surrealism in Europe, the Interwar Period

12:55 – 13:15 Discussion

13:15 – 15:00 Почивка за обяд
Break for lunch

15:00 – 16:20 Панел 12: Сцена, Танц, Музика – I част
Session 12: Scene, Dance, Music – part I

Водещ: Венцислав Димов

Анедия Янева (ИИИЗк) Отражения на театралните практики в балетно-то изкуство на XX век. Хореографска режисура и междужанрови форми (*Anelia Yaneva. Reflections of the theatrical practices in the 20th century ballet art. Choreographic directing and inter-genre forms*)

Mihail Lukanov (IAS) Virtuosity and the Circus Arena

Мария Габарова (ИИИЗк) Симфонични принципи в танцовата драма „Нестинарка“ на Марин Големинов и в двата хореографски прочита на Маргарита Арнаудова (*Maria Gabarova. Symphonic principles of the dancing drama „Nestinarika“ by Marin Goleminov in the two of the choreographical readings of Margarita Arnaudova*)

Силвина Владова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) Контактната импровизация – принципи, модели, повлиявания в съвременната хореография (*Silvina Vladova. Contact improvisation – principles, patterns, influences in the contemporary choreography*)

16:00 – 16:20 Дискусия

10 април, сряда / April 10th, Wednesday

Конферентна зала 1 / Conference hall 1

10:00 – 11:35 Панел 13: От сценария към екрана. Филмова драматургия
Session 13: From Script to Screen. Film Dramaturgy

Водещ: Радостина Нейкова

Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva (IAS) ‘The Sinking of Sozopol’ from pages to screen

Elitza Gotzeva (IAS) From page to screen, or what happens in the TV serial drama writers' room

Невелина Попова (Нов български университет) Особената фантомна съдба на сценарната творба (*Nevelina Popova. The unique phantom role of scriptwriting*)

Златина Вълчанова (ИИИЗк) Подходи в създаването на съвременен телевизионен сериал: интерактивност и разклонена драматургия (*Zlatina Valchanova. Approaches to creating a contemporary television series: branch dramaturgy and interactivity*)

Румяна Дамянова (СУ „Св. Климент Охридски“) „Дувидха“ (1973) и „Пахели“ (2005): за отсъствието и наличието на abhinaya (*Roumiana Damianova. Duvidha (1973) and Paheli (2005): about the absence or presence of abhinaya*)

11:15 – 11:35 Discussion

**11: 35 – 12:00 кафе/чай
coffee/tea**

12:00 – 13:20 Сесия 14: Развитие, разширяване и преодоляване на моделите

Session 14: Development, expansion and overcoming of models

Водещ: Камелия Николова

Румяна Николова (ИИИЗк) Комунистическата власт и българската драматургия. Властови механизми за моделиране на текста за театър по времето на социализма (*Roumiana Nikolova. The communist authorities and the Bulgarian dramaturgy. Mechanisms of power for modeling the theatre texts in the times of socialism*)

Ромео Попилиев (ИИИЗк) Идилите на Петко Ю. Тодоров като ескизи към неговата драматургия (*Romeo Popiliev. The idyllic plays of Petko Y. Todorov as a kind of sketch to his dramaturgy*)

Албена Тагарева (ИИИЗк) Социалистическият реализъм в сценографията. Разчупването на модела (*Albena Tagareva. Socialist realism in scenography. Breaking the model*)

Петър Денчев (ИИИЗк) Някои от подходите в пространствената организация на режисьорската работа на Стоян Камбарев и Елена Цикова в тандем със сценографите Виолета Радкова и Красимир Вълканов (*Petar Denchev. Approaches to the spatial organization in the tandems of the directors Stoyan Kambarev and Elena Tsikova with the scenographers Violeta Radkova and Krassimir Valkanov*)

13:00 – 13:20 Дискусия

13:20 – 15:00 Почивка за обяд

15:00 – 16:35 **Панел 15: Документално и късометражно кино. Наратив и образност**
Session 15: Documentaries and short films. Narrative and visuality

Водец: Александър Донеv

Юлия Кънчева (Нов български университет) Автобиографични елементи в документалния филм (*Julia Kantcheva. Autobiographical elements in documentary*)

Тамара Пещерска – Йорданов (ИИИЗк) Документалният филм – портрет в епохата на компютърните технологии (*Tamara Peshterska-Yordanov. The documentary film portrait in the era of computer technology*)

Теодора Дончева (ИИИЗк) Възстановките в документалното кино като белег на хибридността в съвременния филмов език (*Teodora Doncheva. Re-enactments as a sign of hybridity in the contemporary film language*)

Петя Александрова (Нов български университет) Българските късометражни филми през първото десетилетие на 21 век – големи надежди и малки драми (*Petia Alexandrova. Bulgarian short films from the first decade of 1990s – great expectations and small dramas*)

Петър Кърджилов (изследовател на свободна практика) „Кинемаколор“ в България“ (*Petar Kardjilov. “Cinematicolor” in Bulgaria*)

16:15 – 16:35 Дискусия

16:35 Закриване на конференцията

10 април, сряда / April 10th, Wednesday

Конферентна зала 2 / Conference hall 2

10:00 – 11:35 Панел 16: Техники в изобразителното изкуство и социални рефлексии
Session 16: Fine arts – techniques and social reflections

Водец: Катерина Гаджева

Наташа Ноева (ИИИЗк) Изложбата в Румъния 1945г. Рефлексията на твореца срещу официалната културна политика (*Natasha Noeva. Exhibition in Romania 1945 – The artist's reflection against the official cultural policy*)

Милена Блажиева (СУ) Социално-политически рефлексии в пейзажа през XX век (*Milena Blazhieva. Social-political reflections in the landscape in 20th century*)

Катерина Гаджева (ИИИЗк) Фотографските конкурси, прегледи и салони в България през 80-те години на XX век. Организация, тематична насоченост и отражение върху фотографския живот в страната (*Katerina Gadzheva. Photographic contests, reviews and salons in Bulgaria in the 80s. Organization, thematic trends and reflections of the artistic life in the country*)

Пламен Легкоступ (ВТУ) Класическите техники и съвременни технологии при визуализиране на творческите концепции в изобразителното изкуство (*Plamen Legkostup. Classical techniques and contemporary technologies in the creative concepts' visualization in fine arts*)

Евелина Хайн (СУ) Спонтанност, родена от прилежност – историята на най-ценената в Китай калиграфска творба “Предговор към стиховете, съчинени в беседката на орхидеите” (*Evelina Hein. Spontaneity, born by diligence – the history of the most valued in China calligraphic work ‘Preface to the Poems Collected from the Orchid Pavilion’*)

11:15 – 11:35 Дискусия

11: 35 – 12:00 кафе/чай

12:00 – 13:20 Панел 17: Сцена, Танц, Музика – II част
Session 12: Scene, Dance, Music – part II

Водещ: Миглена Ценова-Нушева

Ставри Ангелов (ИИИЗк) Постановките на Уго де Ана в Софийската опера. Проблеми на режисурата (*Stavri Angelov. The performances of Hugo de Ana at Sofia Opera House. Problems of directing*)

Росен Николов (ИИИЗк) Съвременна хореография в Бургаската опера. Въпроси на развитието (*Rossen Nikolov. Contemporary choreography in the Burgas Opera. Growth issues*)

Илиана Петрова Саласар (ИИИЗк) Интегративен танц – същност, танцово-композиционни техники и методи, сценична адаптация (*Iliana Petrova Salasar. Integrative dance – essence, dance compositional techniques and methods, stage adaptation*)

Ива Лапатова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) Професията медицински клоун – принципи на играта между комичното и трагичното. (*Iva Lapatova. Occupation Medical clown – principles of the game bet*)

13:00 – 13:20 Дискусия

16:35 Закриване на конференцията (Конферентна зала 1)