

РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Кремена Ангелова

по процедура за заемане на академична длъжност „доцент“ по звукотехника
в област на висше образование 8. Изкуства
Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
Катедра “Теория на музиката”
Теоретико-композиторски и диригентски факултет на
Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по звукотехника в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, участва един кандидат – гл. ас. д-р Петър Здравков Костов. Конкурсът е обявен за нуждите на катедра “Теория на музиката” на ТКДФ на НМА “Проф. Панчо Владигеров”.

1. Представяне на кандидата

Петър Костов завършва специалност "Звукорежисура" в НМА "Проф. П.Владигеров" през 1994 г. с ОКС "магистър". В периода 1992 -1994 г. работи като звукорежисьор в радио „99“, а от 1995 до 2001 г. като звукорежисьор в радио „Витоша“, където освен с ефирна работа се занимава и с музикалното оформление на различни предавания и работи по рекламната продукция на медията. От 2001 г. работи в "Александра Аудио" като звукорежисьор за запис, монтаж и смесване на български версии на анимационни и игрални филми за кино-, DVD и телевизионно разпространение, както и на български документални филми. Занимава се и с изработване на звук към рекламни телевизионни предавания, постсинхронен дублаж на български и чуждестранни филми, задкадров дублаж на чуждестранни игрални филми и телевизионни сериали. Участва в проектирането и въвеждането в експлоатация на различни студиа,

както и в усъвършенстването на техническата и технологична база на вече изградени такива.

От 1999 г. Петър Костов е асистент в специалност "Звукорежисура" (днес "Звукорежисура, звуков и медиен дизайн") и води учебни курсове по "Звукотехника", "Базови елементи и системи в звукотехниката" и "Медийна постпродукция".

През 2018 г. защитава докторска дисертация на тема "Фактори и инструменти на промяна в модела на потребление на звука и звуковите продукти".

2. Съответствие на представената за конкурса изследователска и творческа дейност и резултатите от нея с показателите за различните научни степени и академични длъжности в областта на конкурса: 8.3. Музикално и танцово изкуство

Представените материали, с които гл. ас. д-р Петър Костов участва в конкурса, включват дейности, които значително надхвърлят минималните изисквания в отделните групи. Към самооценката на кандидата е приложен и изчерпателен доказателствен материал.

ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ "А"

Минимално изисквани: 50 точки

Изпълнени: 50 точки

Показател 1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

Темата на дисертационния труд на Петър Костов е "Фактори и инструменти на промяна в модела на потребление на звука и звуковите продукти", защитен през 2018 г. Диплома №111/17.10.2018 г.

ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ „В“

Минимално изисквани: 100 точки

Изпълнени: 175 точки

Показател 4. Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, изложба, концерт и др.)

Кандидатът представя 5 позиции с авторски продукти, като оценява две от тях с по 50 т., а останалите – с по 25 т. Считам, че всички представени продукти са стойностни и могат да бъдат оценени с 50 т., но тъй като са изпълнени минималните изисквания, няма необходимост от промяна.

Представените авторски продукти, в които Петър Костов работи като звукорежисьор по монтажа и смесването на звука за различни формати, са предназначени за киноразпространение от различни фирми. Те включват 3 игрални филма - „Лили Рибката“, български игрален филм, (2017 г.), „Истината за Орфей“, български игрален филм, (2008 г.) и „Космически забивки: Нови легенди“, игрален филм, САЩ (2021 г.) и два пакета с анимационни филми – общо 36 пълнометражни анимационни филма, реализирани в периода 2000-2022 г., разпространявани от „Александра Филмс“ и „Walt Disney“.

Представената в този раздел художественотворческа дейност на гл.ас. д-р Петър Костов е предложена като хабилизационен труд за участие в настоящия конкурс. Тя е свързана с професионалната му дейност като звукорежисьор в студио “Александра Аудио” и работата му по озвучаване на анимационни и игрални филми на български език по нахсинхронна технология. Кандидатът участва във всички етапи на реализация на продукцията – от създаване на технологичните условия за работа, звукозапис и монтаж, до смесване на готовата продукция, като приносният характер на дейността му е в три основни направления:

- Налагане на по-съвременното звучене на диалоговия компонент на филма със средствата на звукозаписа;

- Техническо и творческо подсигуряване на нахсинхронната технология за чуждоезиково озвучаване, която е в съответствие с установените европейски практики в сферата;
- Участие в създаването на концепция и практическа реализация на звукозаписни и постпродукционни студиа чрез комбиниране на утвърдени и нестандартни звукотехнически решения и работни похвати.

В работата си по диалоговия компонент на филмите, Петър Костов подхожда не само от страна на практиката. Той анализира в детайли оригиналните филмови продукции и се стреми да предаде максимално вярно пластиката на звуковата тъкан и на български език. По този начин, на практика създава изцяло нов авторски звуков продукт, който разчита не само на информационната функция на диалога, но и на неговата звукоизобразителност, по подобие на музиката и ефектите. Сред използваните от него похвати са:

- изработването на детайлни перспективи на диалога чрез динамичен контрол върху тембъра, количеството добавена реверберация и активно панорамиране;
- специфично третиране и звукообработка на отделни реплики и цели роли, с цел изграждане на звуково-идентификационна характеристика на персонажите;
- използване на авторска методика за запис на масови сцени – първоначален анализ на оригиналната фонограма и подготовка на списък на необходимите записи за българската версия, както и използване на възможностите на звукозаписа и микрофонните постановки за коректно пресъздаване на акустичната среда;
- при смесване на многоканална (5.1 и 7.1) версия на българския диалог - отразяване на перспективата на диалога чрез подбор, динамичен контрол и комбиниране на почти всички параметри на реверберацията, както и посредством стереофонично разпределение на записаните масови сцени в двуизмерната стереофонична картина.

Не по-малко ценен е опитът на Петър Костов при работата му по озвучаването на български език на филмови заглавия на “Walt Disney Company”, произведени между 1937-1967 г. Според него, основното противоречие при работата по тях възниква заради времевата разлика, която се отразява във всички аспекти на филма – характерната вокална постановка в оперетната и популярната музика от онова време, съдържаната емоционалност, спецификата на изговора, която включва активно помещението в записания звук, както и необходимостта от имитация на сравнително архаичното звучене на филмите чрез постпродукционно състаряване на звуковия материал. Още веднъж прави впечатление задълбоченият подход на кандидата при предварителния анализ на фонограмите, доброто познаване на възможностите на звукозаписната техника и неконвенционалните решения, предприети в привидно невъзможни ситуации.

Костов обобщава приноса си като звукорежисьор като “преследване на увеличена изразност на диалога и запазване на вярност към авторския замисъл, чрез комбинация от художествени и технически похвати”. Вземането на конкретни и правилни решения за всяка индивидуална ситуация е част от професионалната работа на звукорежисьора и до голяма степен предопределя крайния звуков резултат. В професионалните среди, Петър Костов е авторитет и еталон за качество на звуковата продукция.

Още един изключително важен аспект, който допринася за формиране на цялостната професионална представа за кандидата, е неговото активно участие в създаването на различни типове студиа за аудиовизуална продукция и постпродукция - студио за филмова постпродукция в административната сграда на „Александра Груп Холдинг“ в Бизнес парк Младост 4 в София, както и студио за озвучаване по задкадрова технология за същата компания. Интересите на Петър Костов в областта на технологиите намират изражение и в преподаваните от него технически дисциплини – Звукотехника и Базови елементи и системи в звукотехниката.

ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ „Г“

Минимално изисквани: 120 точки

Изпълнени: 240 точки

Показател 14. Поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт в областта на изкуствата

В изпълнение на показател 14, кандидатът е представил 24 продукта – озвучени на български език игрални и анимационни филми, в които той е работил по звукозаписа, монтажа на диалога и смесването на българските версии.

ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ „Д“

Минимално изисквани: 40 точки

Изпълнени: 40 точки

Показател 19. Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви в специализирани издания в областта на изкуствата

Представени са 4 рецензии за дейността на кандидата. Рецензиите са публикувани в Алманах на НМА и сайта Musicology-bg – независим музикологичен портал.

ГРУПА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ „Е“

Минимално изисквани: 50 точки

Изпълнени: 80 точки

Показател 26. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

За настоящия конкурс Петър Костов представя учебник по „Базови елементи на звукотехниката”, учебник за студентите от I курс на специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“. Освен професионалната експертиза на автора, следва да се отбележи и факта, че в областта няма издавана учебна литература на български език от 80-те години на миналия век, което прави този учебник изключително важен за развитието на специалността.

Показател 28. Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на изкуствата (12 по 20 точки)

Представени са 2 уъркшопа, реализирани от кандидата и проведени в НМА „Проф. Панчо Владигеров” - „Музикалната фраза между чистото и фалшивото“ – кратък практически курс по работа със софтуера “Celemony Melodyne Studio” ver.4 и , „Музикалната фраза между ритмичното и неритмичното“ – кратък практически курс по работа със софтуера “Synchro Arts ReVoice Pro” ver.4.

Тематиката на уъркшопите следва основната линия на интереси на кандидата и демонстрира познаването на най-съвременни софтуерни продукти за обработка на звук.

3. Педагогическа дейност

Петър Костов е преподавател в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ от 1999 г. до момента, като преподава няколко дисциплини – Звукотехника, Базови елементи и системи в звукотехниката, Медийна постпродукция. За кратък период от време води и практически курс по Слухов тренинг.

В преподавателската си работа той се стреми да адаптира строго технологичната материя към познанията на студентите, както и да постави звукотехническите знания в по-широкия контекст на звукозаписната индустрия. Интегрира цифровите технологии в научния обем на звукотехниката, независимо че те обективно принадлежат на друго учебно направление, като по този начин осъвременява учебния материал и го синхронизира със съвременната професионална среда.

Работи по създаването на учебни пособия за всички преподавани от него теоретични дисциплини.

Провежда различни обучителни семинари и практически уъркшопа за студентите от специалност “Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” и участва активно в разработването на учебните програми и обновяването на технологичната база на специалността.

Заключение

Познавам Петър Костов повече от 30 години и съм свидетел на неговия професионален и творчески път. Отличен професионалист, отдаден на работата и развитието си, толерантен колега и ценен преподавател. Считаю, че цялостната му педагогическа и художественотворческа дейност е несъмнен актив за развитието на специалността и висшето училище.

Въз основа на всичко споменато по-горе и в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, давам положителна оценка на цялостната научна, творческа и преподавателска дейност на гл. ас. д-р Петър Костов и убедено предлагам на членовете на научното жури да подкрепят кандидатурата му за “доцент” по звукотехника в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, за нуждите на катедра “Теория на музиката” на ТКДФ на НМА “Проф. Панчо Владигеров”.

София, 07.05.2022 г.

проф. д-р Кремена Ангелова