

СТАНОВИЩЕ

от

от доц. д-р Снежина Величкова Врангова-Петкова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, катедра „Теория на музиката“ относно конкурс за заемане на академичната длъжност

доцент по звукотехника

в направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, обявен в Държавен вестник, бр. 111 от 31. 12. 2021 г. за нуждите на катедра „Теория на музиката“ към Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

1. Данни за конкурса – Конкурсът за доцент по звукотехника в направление 8.3. Музикално и танцово изкуство е обявен в Държавен вестник, брой 111 от 31.12.2021 г. за нуждите на катедра „Теория на музиката“ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Единственият кандидат в него – гл. ас. д-р Петър Костов – покрива, а по отношение на някои от групите показатели и многократно превишава, Минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ и отговаря на общите условия за участие в конкурса по реда на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НМА. Всички процедурни етапи на конкурса са преминали в срок, съгласно нормативната уредба. Видно от академичната справка, е налице необходимият за обявяването на конкурса хорариум.

2. Данни за кандидата и материали за участие в конкурса

Гл. ас. д-р Петър Костов е единствен участник в настоящия конкурс. Той кандидатства за академичната длъжност „доцент по звукотехника“ от позициите на утвърден професионалист с респектираща експертиза и опит¹

¹ Завършва „Тонрежисура“ в НМА 1994 година. Професионалният му път като звукорежисьор започва още в студентските му години, през 1992 в „Радио 99“. Следващата медия, в която работи (1995 – 2001), е радио „Витоша“, основно в областта на програмната реализация. Междувременно се присъединява и към рекламния отдел на радиостанцията „Витоша - Атлантик“, където изработва около 400 рекламни клипа за включените в нея радиостанции. Работата му след 1998 г. включва звуково оформление (запис и монтаж на техните реклами, музикално оформление) на различни авторски предавания. През 2001 година започва работа в звукозаписното и постпродукционно студио на „Александра Аудио“, чиято основна дейност е озвучаване на български език на заглавията за детска аудитория от каталозите на най-големите американски и европейски киноразпространители. В рамките на професионалния си ангажимент към Студиото в изминалите 20 години Петър Костов участва в създаването на българските версии на над 80 заглавия за киноразпространение, над 60 – за видео и телевизионно разпространение и на над 400 телевизионни серии, реализирайки звукозапис (основно – диалози и вокали, вокални ансамбли) и

в областта на звукотехниката, звукозаписа и аудио постпродукцията и от тази на преподавател с дългогодишен преподавателски стаж, който вече дава своите резултати в работата на цяла генерация млади звукорежисьори, негови възпитаници в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

В конкурса Петър Костов участва с изключително мащабна художественотворческа и практическа звукорежисьорска дейност, проектирана в три игрални („Лили, рибката“, 2017, „Истината за Орфей“, 2008, българската версия на „Космически забивки: нови легенди“, 2021) и двадесет и осем анимационни пълнометражни филма за киноразпространение, които озвучава на български език, реализирайки, самостоятелно и в екип, целия спектър от дейности, които предполага спецификата на насинхронната технология – запис и монтаж на диалози и вокали, смесване и работно смесване (temp. mix.). В случая напълно излишно би било заглавията на тези продукти да бъдат изреждани (става въпрос за огромен процент от детските филми в киноразпространението от последните 20 години, сред които емблематични ленти като „Книга за джунглата“, „101 далматинци“, „Замръзналото кралство“, „Алиса в страната на чудесата“, „Мери Попинз се завръща“, „Инканто“).

3. Художественотворчески, научни и педагогически приноси на кандидата. Критичният поглед към създадената с участието на Петър Костов продукция показва един абсолютно разпознаваем стил, чиито характеристики са еквивалент на високо качество и които, чрез цялостната звукова картина, стоят в основата на комуникативността на естетическата реалност. А комуникативността е ключов компонент във възприятието на всеки художествен феномен, още по-значим, когато адресатът е детска аудитория/публика. В целостта на филмовата творба звуковата картина,

постпродукция (монтаж и смесване) на записите. През 2018 година защитава докторска дисертация на тема „Фактори и инструменти на промяна в модела на потребление на звука и звуковите продукти“.

макар и възприемана комплексно като носител на послание, емоционални състояния, и драматургични акценти, всъщност е изградена от множество компоненти, намиращи се в полифонично отношение и изискващи индивидуален подход при изработването си като гласове в единна партитура: диалози, реплики в отделните роли, групови реакции, смислово насочваща част от музиката, изразена в солови и ансамблови/хорови вокални изпълнения/номера. Работата на Петър Костов върху диалоговия компонент на фонограмата е забележителна като динамика и темпоритъм, осъществени чрез контрол върху тембъра и пространствените характеристики на звука от една страна, а от друга – посредством изключителната синхронизация на визуалната страна на действието и звуковия му израз. От гледна точка на необходимостта при синхронния дублаж от вторично цялостно изработване на последния компонент, не може да не бъде отбелязана удивителната органика, получена като краен резултат и безусловно – като следствие от качеството на звукозаписа и постпродукционната работа. Същото може да бъде казано и за постигането на специфични звукоизобразителни темброви характеристики, които са функция колкото на професионализма на актьорите, озвучаващи съответната роля, толкова и на художествения усет и техническите умения на звукоорежисьора. А в случая те са несъмнени. Друг впечатляващ аспект на звуковата партитура са вокалните номера – солови и ансамблови – и техният перфектен запис, отличителен с прецизността на интонацията и синхронизирането, със селекцията на най-добрите изпълнения, с изкусната работа по диегезата и изобщо с качествената оптимизация на всички елементи на записа, необходими за изграждането на цялостната звукова панорама в процеса на монтаж и смесване. Би следвало в тази връзка да бъдат открити и редица предварителни предпоставки, благоприятстващи постигането на крайния художествен резултат, които са свързани с критерии за подбор на микрофони и микрофонни техники, умения за

моделиране на необходимите акустични характеристики на пространствата, в които се извършва звукозаписът, адекватна стратегия при звукозаписа на различните солови/ансамблови/хорови изпълнения. Макар и това да не стои на видимата повърхност, ясно е, че постигането на художествен и тъждествен като въздействие спрямо автентичния продукт резултат е невъзможно без съвършеното владение на звукозаписната техника. Неслучайно в НМА Петър Костов води радващата се на голям интерес избираема дисциплина „Медийна постпродукция“, а само през изминалата 2021 година прави за своите студенти и за заинтересувани в областта два уъркшопа, представляващи кратък практически курс за работа със софтуерите “Celemony Melodyne Studio” ver.4 и “Synchro Arts ReVoice Pro” ver.4.

Сред приносите на Петър Костов в областта на синхронния дублаж могат да бъдат открити и създаването на методика за запис на масови сцени, установяваща алгоритъм и подход към създаването на йерархично структуриран диалог; постигане на увеличена изразност на диалога и запазване на вярност към авторския замисъл, чрез комбинация от художествени и технически похвати; установяване въз основа на предварителен анализ на оригинална звукова картина и авторски замисъл на адекватна селекция на технически похвати и средства за постигане на диференциран в стилово отношение звук спрямо различните музикални жанрове и изпълнителски стилове, характеризиращи филмовата творба.

Не на последно място би следвало да се открият и създадените от Петър Костов студиа – за филмова постпродукция² и за озвучаване по задкадрова технология, – проектите за които представляват авторски научно-приложни разработки и пример за проектиране на собствени и чужди научни открития в практиката.

² Студиото е интегрална част от веригата киносалони „Арена“ и се намира в административната сграда на „Александра Груп Холдинг“ в Бизнес парк, Младост 4.

4. Преподавателска работа

За над двадесетгодишния си преподавателски опит в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ от 1999 до днес Петър Костов разработва собствена методика на преподаване и подход на въвеждане в практическата проблематика на водените от него дисциплини, включително и чрез професионалната си позиция в „Александра Аудио“, благодарение на която редица от студентите получават възможност да се включат в работата на студиото, продължавайки да се обучават като част от неговия екип. Присъствието на Петър Костов във всяка една от фазите в процеса на създаване, продължаващо обучение и въвеждане в професията на студентите в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ показва в действие една от най-перспективните възможности пред висшето образование – привличането в редиците на преподавателския състав на водещи специалисти в областта и осигуряване чрез тази връзка на възможност за пряката им реализация на пазара на труда.

Освен задължителната дисциплина „Звукотехника“, Петър Костов води и две избираеми дисциплини – „Медийна постпродукция“ и „Базови елементи и системи на звукотехниката“, за последната от които е предназначен и новосъздаденият от него учебник „Базови елементи и системи на звукотехниката“ за студентите от I курс на специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ в НМА.

5. Заключение

Въз основа на цялостната научноизследователска, практико-приложна, художественотворческа и преподавателска дейност на гл. ас. д-р Петър Костов убедено подкрепям кандидатурата му и предлагам на уважаемото научно жури да му присъди академичната длъжност „доцент“.

03. 05. 2022
София

Изготвил рецензията:
(доц. д-р Снежина Врангова-Петкова)