

СПРАВКА

ЗА

ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА, НАУЧНАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

на

гл. ас. д-р ЛИЛИЯ КОСТОВА,

във връзка с участието в конкурса,

*обявен от НМА “Проф. Панчо Владигеров”, в държавен вестник
(бр. 108/29.12.2018 г.) по чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ за заемане на
академични длъжности в професионално направление 8.3
Музикално и танцово изкуство за “доцент” по камерна музика,
специалност “Пиано” към катедра “Камерна музика и
съпровод”, ИФ /по смисъла на чл.57, ал. 1, от Правилника на
НМА “Проф. Панчо Владигеров” за прилагане на ЗРАСРБ/*

София, февруари 2019

Структурирането на съдържанието на настоящата справка е съобразено с таблицата за минималните изисквани точки, определени от постановление № 122 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, влязъл в сила от 06. 07. 2018 г.

I. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ

ГРУПА “В”

3. Хабилизационен труд – публикувана монография в съответната научна област.

Творби за клавирно дуо от композиторите Александър Йосифов, Георги Костов и Виктор Чучков. ISBN: 978-954-8846-46-2

Издателство “ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, София 2019г.

Подемът на жанра “клавирно дуо” и интересът ми към него, както и факта че от 12 години преподавам камерна музика в катедра “Камерна музика и съпровод” в НМА “Проф. Панчо Владигеров”, продиктуваха темата и предизвикаха необходимостта да напиша този хабилизационен труд.

Спряла съм се на творчеството на утвърдени имена в българската музикална общественост, към които ме насочи любовта ми към българската музика. Предаността ми на главен асистент към институцията, в която преподавам е решаваща в избора ми и от гледна точка на факта, че Александър Йосифов, Георги Костов и Виктор Чучков са станали професори в същата институция.

По обективна преценка са изведени следните приноси на хабилизационния труд:

1. В труда се изказват за първи път препоръки и насоки за разрешаването на проблематиката свързана с процеса на интерпретацията в конкретно разглежданите произведения от Александър Йосифов, Георги Костов и Виктор Чучков.

2. За първи път се прави обстоен анализ и за първи път са обект на научно изследване “Рондо – виртуозо бис” от Ал. Йосифов, “Петрунините метаморфози” от Г. Костов, и “Копнеж по Бетовен” от В. Чучков. Изведени са изводи, следвайки като основна теза за изпълнителския прочит индивидуалните виждания на всеки един от авторите.

3. Трудът може да послужи за база на по-нататъшни научни изследвания в областта, както и да бъде учебно помагало за младите пианисти, които се интересуват от жанра “клавирно дуо” и по-специално от творчеството на българските композитори.

4. Изведени са начини свързани с анализиранияте творби за успешно преодоляване на различни интерпретационни проблеми, възникващи при изпълнителския процес в клавирното дуо.

5. Принос е и използването на автентични материали: нотни ръкописи, както и непубликуван досега снимков материал. Освен че изводите се основават на препоръките на самите автори и работата с тях, те са пряко свързани и с подходите и описаните принципи за преодоляването на интерпретационни трудности. Тяхната ефективност е практически проверена чрез личния ми професионален опит, като инструменталист в ансамбъл “клавирно дуо” и преподавател по камерна музика.

Разглежданите композитори в този труд са представители на поколение, което милее за националното, за българското музикално изкуство. Идеино-естетическите възгледи, които ги свързват им отреждат ценно място в популяризирането на българската музика у нас и по света. Обществената

дейност на Александър Йосифов, Георги Костов и Виктор Чучков в глобалното културно пространство им отрежда ролята на посланици на българското музикално творчество, а капиталният им труд спомага за предначертаването на параметрите за нови бъдещи поколения творци. Оценявам високо възможността да контактувам през годините с композиторите, за които пиша с чувство на уважение и почит. Творческата среда в която съм израснала е благоприятствала за професионалното ми развитие в областта на музиката, както и за формирането на интереса ми към българската съвременна музика. Обективните фактори, заедно със субективните, като желанието ми да бъда пианист-изпълнител, допринасят да изследвам с интерес различни камерни творби, търсейки индивидуалния авторски почерк и вниквайки в авторския замисъл. Присъствието ми от дете, като слушател на концерти с български премиери преминали с голям успех, от рано са предизвиквали у мен възхищение и почитание към българското музикално изкуство. Житейския ми път по естествен начин е свързан с изпълнителско-творческия процес, като с годините професионалното ми изграждане и натрупване на опит формираха и стремежа да израствам като преподавател, който да съдейства и благоприятства развитието на помладите таланти. Преподавателската ми дейност в НМА “Проф. Панчо Владигеров” е тясно свързана с българския репертоар, който присъства при обучението на инструменталистите в специалността “Камерна музика”. Ангажирана съм с подготовката, репетиционния процес и представянето на различни произведения от камерни ансамбли, които изискват сериозен художествено-технически подход, ясна концепция и задълбочени познания в областта, водещи до безпроблемно овладяване на интерпретацията в ансамбъла. За изборът ми на темата допринесе и факта, че практическата страна на жанра “клавирно дуо” изисква обстойни научни изследвания в областта, с цел достигане на интензитета на практиката и скъсяване на дистанцията получаваща се в резултат от динамичния темп и на

изпълнителския, и на композиторския постоянен активитет. Аргументираните ми изводи са резултат от аналитично-структурния и изпълнителски прочит на творбите, както и от колаборацията с авторите им, при изясняването на художествената идея и стилистика. Срещите и разговорите с първоизточниците спомагат за доближаването до най-точните указания и препоръки за осъществяването на авторовите виждания за интерпретация. В случая, всеки един от разглежданите композитори е предоставил базата за научната разработка на съвременните му постижения в областта на камерната музика. В труда се осветляват множество аспекти свързани с проблемите, които възникват при процеса на интерпретация на конкретните творби.

За подробното проучване на разглежданите произведения в труда са допринесли:

1. Творческите ми срещи с композиторите и запознанството ми с тяхното музикално творчество.
2. Реализацията на премиерите на “Петрунините метаморфози” и “Закачка”, както и студийния ми запис в БНР на варианта на “Петрунините метаморфози” за пиано и симфоничен оркестър направен през месец юли 2017г. под диригентството на Григор Паликаров.
3. Изпълнението на „Рондо – виртуозо бис“ на Международния академичен конкурс “Yamaha” (2003) по препоръка на автора му, което безспорно допринася за спечелването на първото място от дуото Лилия Костова – Георги Черкин, както и блестящите отзиви от проф. Сачико Кодама за българския ансамбъл и произведението.
4. Като асистент на проф. Виктор Чучков съм имала възможността да се запозная с различни материали и лични записи на негови камерни, солови и симфонични творби. По време на учебния процес, авторът в качеството си

на преподавател, подробно е разяснявал вижданията си за “Копнеж по Бетовен” и е изпълнявал произведението представено с мен, както и със студенти от класа.

5. Участвала съм в редица камерни ансамбли, като изявите ми в клавирно дуо с именити пианисти като : Томислав Байнов, Ростислав Йовчев, Йовчо Крушев, Александър Райчев – син, Евгения Симеонова и Георги Черкин са благоприятствали натрупването на опит и знания в областта.

6. Докторската дисертация, която защитих пред ВАК през 2010г., е развита в обем от 241 стр. на тема: “Интерпретационни подходи и анализи за разрешаване на проблема “традиция-новаторство” в избрани творби за клавирно дуо от съвременни български композитори” и хабилитационния труд се явява логично продължение на докторския труд.

5. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата

• **КОНЦЕРТ** на клавирно трио – Кеворк Есмерян (цигулка), Магдалена Петрович (виолончело) и Лилия Костова (пиано) в ОКИ “Красно село” в зала 1 на 16.05.2018г.

Програма: Лудвиг ван Бетовен – Клавирно трио с moll, Op.1 №3

Георгий Свиридов – Клавирно трио

За разлика от познатите творби от Бетовен, често включвани в програми на камерни концерти от различни камерни ансамбли, за съжаление Георгий Свиридов е станал по-популярен на българската публика с песенното си творчество, но не и с инструменталното. За високото майсторство, с което е написано клавирното трио освен таланта на композитора заслуга има и Дмитрий Шостакович, при който Георгий Свиридов е учил композиция.

Приноси:

1. Представянето на клавирното трио на Георгий Свиридов пред българска публика.

Трудностите, които трябва да преодолее ансамбълът, за да изпълни на високо професионално ниво четиричастното произведение наситено със силно въздействащи образности провокира в мен желанието за реализация на въпросното трио удостоено с държавна награда в родината си. Отговорността при концертно изпълнение на неизвестната в България чуждестранна творба и по-специално запознаването на публиката с клавирното трио на Свиридов в неговата цялост чрез интерпретация на оригиналния образец станал популярен извън страната е много голяма.

2. Създаване на приемственост между студенти и преподаватели при музицирането им в ансамбъл.

Оценявам възможността да работя с отлични студенти, в случая от курс “магистър”, което спомогна и за изграждане на силна връзка на приемственост, която е необходима за поколенията и за успешното предаване на знания и умения по между им.

3. Откриването на **нов фестивал** с концерта на ансамбъла - Кеворк Есмерян, Магдалена Петрович и Лилия Костова, освен авторитетно за изпълнителите, на които е поверена първата музикална вечер, е показателно и за съпричастността им в приобщаването на нова аудитория към камерната музика. Взаимоподпомагането и сътрудничеството на организатори и изпълнители показва отлична работа в екип и е признак за солидарност, и за съдействие в музикалните прояви за подем на камерното изкуство в България. Фестивалът разшири параметрите на музикалния и културен живот в столицата, като в три поредни вечери представи разнообразни програми, в които взеха участие и студенти от класа по камерна музика на гл. ас. д-р Лилия Костова.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- за откриването на I^{ви} камерен фестивал в Дом на културата “Красно село”, организаторът му доц. д-р Огнян Константинов е публикувал положителна рецензия в www.almanac.nma.bg с ISSN 2367-8011 за концерта състоял се на 16 май 2018г. на ансамбъл “Есмерян – Петрович – Костова”.

Интернет адрес на рецензията:

<https://almanac.nma.bg/фестивалът-за-камерна-музика/>

- аудио диск от концерта
- плакат от концерта
- **“ЗДЕСЬ ХОРОШО”** - тематичен концерт на Мария Жекова (мецосопран), Петра Атанасова (флейта), на рояла – Лилия Костова.

Концертът се състоя на 18 юли 2017г. от 18:30ч. в рамките на XIII^{ти} фестивал на изкуствата „Борис Христов“ в къщата - музей „Борис Христов“. Програмата беше обединена стилово от песни и арии от преобладаващо руски композитори в изпълнение на Мария Жекова с присъствието на камерни произведения за пиано и флейта. Публиката прие с бурни овации песните “Свещено наметало” и “Приспивна песен” от Мануел де Файя, Ариозо и сцена на Любаша из оп. “Царска невеста” от Николай Римски – Корсаков, Франсис Пуленк – Соната за флейта и пиано, “Източен романс” от Александър Глазунов, “О, не грусти” от Сергей Рахманинов, като популярната “Здесь хорошо” бе представена в транскрипция с модулация, която лично направих за ансамбъла „мецосопран, флейта и пиано“. Концертът продължи с Жул Масне – “Размишление” за флейта и пиано, Камий Сен-Санс – Ария на Далила из оп. “Самсон и Далила”, Владимир Соловьов – Седой – “Подмосковные вечера”, Кирил Молчанов – “Жди меня”, Гаетано Доницети – Соната за

флейта и пиано, Георги Костов – “Катерино моме”, “Йовано, Йованке”, “Петруно” и „Вокализа“ с транскрипция за флейта и пиано (премиера). Финалните песни за вечерта от Августин Лара – “Гранада” и Франческо Сартори – “Time to say goodbye” реализираха блестящ завършек на вечерта. Негово Превъзходителство посланик Бойко Коцев беше почетен гост на концерта.

Приноси:

1. Мария Жекова, Петра Атанасова и Лилия Костова поднесоха разнообразна и сложна за интерпретация концертна програма, изпълнена с висок професионализъм, която заслужено заема своето място в музикалния и културен живот на столицата.
2. Принос има и авторството ми при транскрипцията и транспонирането на „Здесь хорошо“, с оригинално съчетаване във вокално-инструментална формация на мецосопран, с пиано и с дървен духов инструмент - флейта, който се доближава до женския сопранов глас. Сътворяването на подобна транскрипция изисква точна преценка от страна на автора ѝ за редуването и едновременността на изявите на вокала и флейтата в съвкупност с клавишната партия, която се явява като обединителен фактор. Следвайки драматургичния план е направена модуляция, чиято поява е осмислена според логическата музикална организация на тематичния оригинален материал.
3. Атрактивно и същевременно приносно в концерта беше премиерното изпълнение на транскрипцията на “Вокализа” написана в оригинал за сопран и оркестър.

Доказателствен материал:

- програма и афиш от концерта
- отзиви във в-к „Стандарт“ и на сайта:

<http://www.cross.bg/kotzev-poslanik-moskva-1549688.html#.XGBShdSLSt8>

- аудио и видео записи

Запис от концертното изпълнение на “Гранада” от Августин Лара:

https://www.youtube.com/watch?v=Tq7_oI44eEk&list=PLpcIzMCj3avAi8wZX6W2XbyVHt7A_HT8c&index=3

Концертното изпълнение на „Здесь хорошо“ от Рахманинов с транскрипция:

https://www.youtube.com/watch?v=1Rv7jIdh48c&list=PLpcIzMCj3avAi8wZX6W2XbyVHt7A_HT8c&index=4

Запис на Ариозо и сцена на Любаша из оп. “Царска невеста” от Николай Римски – Корсаков: https://youtu.be/qg9jl_0ma4o

• **Камерен концерт** на сонатно дуо Иван Кръстев и Лилия Костова.

28 ноември 2011 – Музикален център “Борис Христов”.

В програмата: Фриц Крайслер – Прелюд и алегро, Лудвиг ван Бетовен – “Пролетна соната” опус 24 и Соната опус 30, №3, Панчо Владигеров – Песен из “Българска сюита” опус 21, Георги Златев-Черкин – “Севдана”.

Приноси:

1. Изпълнението на български произведения е значим принос и като солидарност към националната идеология за подкрепа на българската музика, и като утвърждаване на присъствието на български автори и произведения в концертните програми.

2. Концертното изпълнение на ярки творби, плод на оригиналните композиционни стилове на Панчо Владигеров и Георги Златев-Черкин и успешната им цялостна интерпретация при поднасянето им на концертния подиум показва майсторството и изтъква професионализма на ансамбъла.

3. Спецификата на произведенията и стиловите особености на отделните автори - Фриц Крайслер, Лудвиг ван Бетовен, Панчо Владигеров и Георги

Златев-Черкин изискват уменията за представяне на характерния стил на всеки един от композиторите и на всяка музикална идея в изпълняваните композиции. Изпълнението на творбите им в концерт с успешна реализация е показателно за широката амплитуда от инструментални възможности, познания в областта на камерната музика и пресъздаване на различни емоционални състояния от интерпретаторите.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- плакат от концерта

ГРУПА “Г”

7. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”

Традиция и новаторство в избрани творби за клавирно дуо от съвременни български композитори. ISBN 978-619-206-120-3

Издателство “Фараго”, София, 2019г.

В монографията се насочвам към критично научно изследване на отделни творби с цел разкриване на дълбокото послание, което носят в общата музикална еволюция и в разрешаването на проблема “традиция - новаторство” заложен в тях. Научната разработка на темата ми дава възможност за методологично анализиране и осмисляне на актуален подход при нейното интерпретиране, от гледна точка на съвременните насоки в развитието на музикалното изкуство. Монографията е съставена въз основа на докторската ми дисертация, в която се опирам на научните достижения на световното и българското музикознание. В подкрепа на тълкувания проблем за значението и непрекъснатият ход на приемственост между традиция и новаторство в дисертацията е направено фактологично-

историческо изложение на музиката през вековете, с определена насоченост към тази за клавирно дуо, което не е поместено в монографията поради своята пространственост. Публикуваните глави са вследствие констатираното като характерно за стила и идейно-естетическите насоки в творчеството на големите композитори от XVIII, XIX, и XX век. Проследена е промяната в художественото мислене, появата на новите идеи и изразност. Разгледани са аспекти от Българското музикално творчество пред XX век и създадените в този период произведения за клавирно дуо. Като представителна извадка от научния труд монографията е структурирана по следния начин:

В първа глава са разгледани теоретични аспекти на темата “традиция - новаторство” при необходимо условие за пълнокрѳвно развитие на музикалното изкуство. Проблемът “традиция - новаторство” е разгледан от ракурса на историческия, националния и глобалния контекст.

Във втора глава са развити музикално-структурни анализи на произведенията за клавирно дуо – “Български танц” и “Вятърната мелница” от Атанас Атанасов. Произведения, в които уникалната самобитност на българския фолклор се синтезира с променливото, насочено над традиционните структури, новаторско композиционно мислене. Открояват се индивидуални творчески позиции и решения, присъщи на отвореното мислене.

В трета глава са направени художествени анализи на произведенията от Красимир Тасков “Триптих” за четири ръце и “Взаимност” за изпълнение на четири ръце или две пиана. Композиторът открива различни пътища за разширяване на тематиката в музиката си. Без да използва конкретни музикални образци от българския фолклор, постига максимално художествено въздействие и формира богатство на стила си, с многобройни драматургични нюанси – от драматична патетика до нежна лирика.

В четвърта глава са изтъкнати традицията и новаторството в творчеството за клавирно дуо на Йовчо Крушев. Развит е количествен и качествен анализ на Трите фрагмента из балета “Хайдушка песен” от Александър Райчев. Като пианист, Йовчо Крушев се чувства свободен в търсенията си на ново съвременно музикално мислене в музиката си за две пиана. Творческото новаторство у него е неотделимо от националните традиции и глобалният мащаб на световната култура.

В пета глава се разясняват редица интерпретационни проблеми при ансамбъла клавирно дуо и се дават методически указания за разрешаването им. Засегнати са интерпретационни проблеми свързани с темповата и ритмична организация при музициране, комплементарността на интерпретацията, звуковия баланс, динамиката, фразирането, изграждането на музикалния образ, педализацията, запознаването със стиловата специфика на творбата и музикално-изразните средства, емоционалния израз и др. Структурният план на монографията е обединен смислово от заключение с финални обобщения и изводи.

Една научна мисъл трябва да търси и разкрива причините и следствията на изследваното явление. Затова задачата ми е да представя задълбочено и ясно, научно обосновано, присъствието на традиция и новаторство в представените актуалносъвременни и универсално значими български творби за клавирно дуо. Да намеря верни изводи, които водят до правилни интерпретационни подходи при изпълнителите. Аргументирам своята гледна точка на базата на натрупания от мен опит в процеса на обучение и практиката ми на изпълнител и педагог в областта на камерното музициране. За по-голяма убедителност и за подчертаване на някои тези цитирам мисли на музиколози и композитори, чиито научни и практически изследвания са в подкрепа на тези направени от мен.

Обстойните анализи в книгата, свързани с творчеството за клавирно дуо на композиторите: Атанас Атанасов, Красимир Тасков и Йовчо Крушев са реализирани с индивидуална изследователска работа и научно изследване, проведено в диалог с всеки един от авторите, които са показали отзивчивост в разясняването на личните си възгледи.

Изследването на индивидуалния стил на всеки от посочените композитори разкрива техния сложен път към намиране на неповторимо своеобразие и уникалност. На базата на националните ни традиции те постигат новаторство, експериментирайки с всички музикални изразни средства: тоналност, хармония, ритмика, динамика, тембър, щрихи. Всяко произведение е израз на оригинална творческа мисъл, обединила в себе си традициите с разнообразни новаторски и специфични композиционни похвати. Създатели на музикално-естетически ценности, те са различни като творци и личности: - Атанас Атанасов ни импонира с естетическата си извисеност, уравновесеност и устойчивост; - Йовчо Крушев ни въздейства със своя темперамент и с живописна характеристичност на музикалната образност, която създава; - Красимир Тасков – с изострената си чувствителност; Анализиранияте съвременни творби за клавирно дуо от гореизброените автори, са получили обществено признание от широката аудитория у нас и по света и са доказали актуалността си на естетически пълноценни произведения. Едновременно с това, те поставят сериозни интерпретационни предизвикателства пред пианистите. Налагат овладяването на висше майсторство и способности за преодоляване на съвременните изисквания към изпълнителите – техническа устойчивост, виртуозни умения, култура и опит, за постигане на богата звукова палитра от тембри и динамични нюанси, дълбока емоционалност, както и самостоятелен усет към художествения процес. Поради тези обстоятелства, направените в докторската ми дисертация количествен и качествен анализи

на произведения за клавирно дуо, спомагат за усъвършенстване и придобиване на правилни интерпретационни подходи. Способите и насоките за разрешаване на възникналите изпълнителски проблеми, са разработени подробно в изложението на тази монография и са с определено приложен характер.

Приноси:

Дисертационният труд на тема “Интерпретационни подходи и анализи за разрешаване на проблема «традиция – новаторство» в избрани творби за клавирно дуо от съвременни български композитори” има приносен характер и висока стойност с цялостната си насоченост към изследване на произведения за клавирно дуо. Тази област от камерната музика, независимо от нарастващия интерес към нея, продължава да бъде недостатъчно засегната в музиковедската и научна литература. Въвежда се научно обоснован подход за ролята на традициите и новаторството в развитието на европейската и българската музикална култура. Темата «традиция – новаторство» е конкретизирана и ситуирана като базов фактор при разработката на изследваните в труда произведения за клавирно дуо. За първи път се прави научно изследване на представените в труда произведения за клавирно дуо. Извършените музикално-структурен (качествен и количествен) и стилово-естетически анализи, разкриват традициите и новаторството, които носят в себе си изследваните творби. Подчертани са присъствието на българския фолклор, като национален елемент в музикалния език, съчетан с иновативните виждания на всеки автор при постигането на ярък индивидуален стил.

Разкрити са художествените, идейно-естетическите концепции и съвременните послания, които авторите отправят към нас в своите произведения. Теоретичните анализи са осъществени чрез непосредствена връзка с авторите и оценките на музикалните критици и публиката, което

дава висока достоверност и възможност да послужи на по-нататъшни изследователи на композиционното им творчество.

Изведени са интерпретационни подходи за разрешаването на проблема «традиция – новаторство», както и на присъстващите особености на българския фолклор в изследваните произведения за клавирно дуо. За първи път се правят обобщения и изводи, валидни за съвременни български произведения за клавирно дуо. Подобна разработка се прави за пръв път у нас с приносен и приложен характер. Настоящата монография е систематизирана прецизно и отговаря на изискванията за структуриране.

13. Водеща (или самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата, която не е основен реабилитационен труд.

• **ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ** - 25 март 2016г. в зала НМА – Концертино за пиано и оркестър от Георги Костов (световна премиера). Произведението, което е посветено на солистката Лилия Костова е представено на юбилейния концерт на автора, в съпровод на Академичния симфоничен оркестър под диригентството на доц. д-р Деян Павлов.

Приноси:

1. При пристъпване към всяка нова творба в перспектива си поставям за цел успешното представяне на цялостната ѝ интерпретация на сцена. Световната премиера на Концертино за пиано и оркестър от Георги Костов, освен голяма отговорност за мен, е и знаково като част от наследството на композитора. Ясната ми съзнателност за генетичното родово предразположение към музикално творчество е предпоставка за целенасоченото осъществяване от мен на премиерни изпълнения на конкретното композиторско творчество. Цялостното ми формиране като личност е протекло в интелектуална среда, с най-благоприятни условия за

духовно развитие и активност в областта на музикалното изкуство. Това също допринася в желанието ми за реализация на всяка премиера с положителна мотивация и стремеж за утвърждаване на приносните качества на творбата.

2. Успешната изява като солист-пианист в съпровод на оркестър, освен престижна е и показателна за професионализма на пианиста и неговите талант и интерпретаторски умения.

3. Освен голямата отговорност за изпълнителите, успешната премиера показва и ангажиращия ракурс в изпълнителската практика. Да се представи ново творчество, на което сме съвременници, крие своя риск от реакцията на публиката и критиката, както и от факта, че не е минало достатъчно време през което произведението на пребъде в пространството, показвайки безспорната си художествена стойност.

Доказателствен материал:

- Програма от концерт
 - Плакат от концерта
 - Телевизия “СКАТ” заснема концерта и го излъчва премиерно на 1 май 2016г.
 - Арнаудова, Боянка. Проф. Георги Костов на 75 години.
- В: Музикални хоризонти, 2016, брой 4. ISSN 1310-0076 .

• Авторски концерт на проф. Георги Костов по случай 50 години творческа дейност в зала “Филип Кутев” на СБК.

Концертът се състоя на 12 май 2014г. – в програмата участва Лилия Костова с изпълнение на следните произведения:

- Рондо за тромбон и пиано

- “Контрастни настроения” – световна премиера

Изпълняват: Атанас Карафезлиев и Лилия Костова

- “Натрапчиво движение”

Изп. Лилия Костова

- Цикъл “Пет народни песни за моми хубавици”

– Вокализа; “Йовано, Йованке”; “Брала мома къпини”; “Катерино моме”;
“Петруна”.

Изпълняват: Мария Жекова и Лилия Костова

Приноси:

1. Приемам като свой морален дълг и свой принос изпълнението на част от творчеството на композитора Георги Костов, като част от процеса на популяризирането на българската съвременна музика. Авторът е завършил специализация по композиция в Московската консерватория “П. И. Чайковски”, като престоят му в един от световните музикални и културни центрове за времето си – Москва протича в периода 1972-1973г. Така върху основата на обучението при проф. Панчо Владигеров, в класа на когото завършва БДК, надгражда степената на познанията си, получава ценен опит и дооформя художествения си светоглед в интензивно наситената с културен и музикален живот професионална среда. Дългите години през които авторът написва множество произведения в различни жанрове, отличавани, награждавани и изпълнявани както у нас, така и по света са доказателство за постиженията на творческия труд на композитора и за безспорния му принос в българската музикална култура.

2. На този авторски концерт отново осъществих световна премиера, този път с уважавания от мен колега – Атанас Карафезлиев. “Контрастни

настроения” пожъна аплодисменти и получи положителни отзиви в медиите.

Всяка успешна премиера, неизменно има своя принос във формирането на представа за цялостната интерпретация на произведението, чието първо представяне пред аудитория би следвало да послужи за образец на следващите изпълнители.

3. Представянето на премиера редом със станали вече популярни през годините произведения в авторски концерт, носи своето послание, което показва автора в неговата творческа цялост и запознава публиката с индивидуалния му композиторски почерк и стил. Изграждането на връзка на настоящето авторско творчество с предшестващото го, дава възможност за ценна съпоставка на различните творчески периоди в жизнения път на композитора, както и за съхраняване на музикалната памет и отличилите се авторски творби.

4. Оригиналният хармоничен език и разнообразните ритмически модели при формообразуването на произведението “Натрапчиво движение”, изправят пред нелеки интерпретационни проблеми дори високо квалифицирани изпълнители с опит. Успешното изпълнение на сцената на тази ярка клавирна пиеса, още веднъж доказва възможностите ми не само на камерен, а и на солов изпълнител.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- плакат от концерта
- реализиран аудио и видеозапис от СБК.
- рецензии във в. “Телеграф” и на два независими един от друг интернет сайта.

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

- *Концерт на преподаватели и студенти* от катедра „Камерна музика и съпровод“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в Дом на културата „Красно село“ на 30.11.2018г., зала 1, 18ч. Участие в сонатно дуо с докторанта Стоимен Пеев.

Приноси:

1. Предаването на опитът между поколенията е от съществена важност за успешния преподавателски процес. Студентите получиха подкрепа и възможност да свирят на един концертен подиум с преподаватели от ранга на доц. д-р Огнян Константинов, който участва в дует с гл. ас. Владислав Андонов. За мен беше удоволствие да изпълня с цигуларя Стоимен Пеев престижната Соната за цигулка и пиано в ла мажор от Цезар Франк. Сонатата е известна с трудността на клавирната си партия, в сравнение с по-голямата част от камерния репертоар. Тази виртуозна творба, наситена с богатството на оригиналния хармоничен език на Цезар Франк присъства в репертоара на всички изтъкнати инструменталисти в камерно-инструменталния жанр. Освен за цигулка и пиано, авторът е одобрил и версията за виолончело и пиано, като клавирната партия остава същата като в Сонатата за цигулка.

2. Като камерен изпълнител, който е и преподавател по камерна музика през годините обстойно съм прослушвала и изследвала тази емблематична творба. Запознала съм се с множество записи, като най-впечатляващи в изпълнение на цигулка и пиано възприемам: Жак Тибо и Алфред Корто, Вадим Репин и Николай Лугански, Исаак Щерн и Александър Закин, Джошуа Бел и Жан Ив Тибодет. Заинтригували са ме и

записите направени от виолончело и пиано на Сонатата от: Жаклин дю Пре и Даниел Баренбойм, Миша Майски и Марта Аргерих. Освен че подпомагат оформянето на усета за интерпретация на произведението, записите носят ценна информация за музицирането на световно признатите и като солисти имена в камерен ансамбъл.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- Рецензия за концерта от проф. д-р Георгита Бояджиева. Камерна музика събира преподаватели и студенти на една сцена. –В: ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ, 2019г. ISSN 2534-8973
<http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2018/06/KAMERNA-MUZIKA-SBIRA-PREPODAVAT-1.pdf>
- Рецензия от проф. д-р Атанас Карафезлиев. Истински празник за изкуството на камерната музика. –В: Алманах на НМА (16.12.2018г.). ISSN 2367-8011
<https://almanac.nma.bg/истински-празник-за-изкуството/>

• Концерт на 21.11.2017г. – в зала НМА “Проф. П. Владигеров” организиран от проф. Захариева под надслов “Три поколения възпитаници”.

Програма:

- В.А. Моцарт – Соната в си-бемол мажор KV 570 и Ф. Шуберт – Соната в ла минор оп. 143 в изпълнение на проф. Жени Захариева.
- Ф. Пуленк – Соната за флейта и пиано. Изпълняват: Дамян Апостолов и гл. ас. д-р Лилия Костова.
- Райчев-Крушев – Три фрагмента из балета „Хайдушка песен“. Изпълняват Лилия Костова и проф. Йовчо Крушев.

Концертът беше излъчен по телевизия СКАТ премиерно на 09.04.2018г.

Приноси:

Проф. Жени Захариева е изтъкната пианистка и виден педагог по камерна музика. На въпросното знаменателно академично събитие бяха представени три поколения нейни студенти. Един от първите ѝ възпитаници е признатият пианист и професор по пиано в НМА „Проф. П. Владигеров“ – Йовчо Крушев, Лилия Костова преподава в същата катедра – „Камерна музика и съпровод“ и специалност, като проф. Захариева, а Дамян Апостолов е студент на проф. Захариева към момента.

Дълбоката приемственост между поколенията, показва признателността на по-младите към мъдростта и опита на по-възрастните поколения. Осъзнаването на връзката “преподавател-студент” и успеваемостта при реализацията на възпитаниците на НМА „Проф. П. Владигеров“ са ключови за прогреса и успеха на учебния процес и престижа на институцията.

Приносен е и автентичния запис, който остава в глобалното интернет пространство в клавирно дуо с проф. Йовчо Крушев – автор на транскрипцията с показателната интерпретация при изпълнение на 3^{те} фрагмента от “Хайдушка песен”.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- плакат от концерта
- записи качени в интернет и излъчени по СКАТ. Линк към запис на „Хайдушка песен“ – Райчев-Крушев от състоялия се концерт.

<https://www.youtube.com/watch?v=40L0zB27GSQ>

• **НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА** – КАМЕРЕН КОНЦЕРТ състоял се на 19 октомври 2015г. - зала “Филип Кутев”, СБК.

Премиера на произведението за две пиана “Петрунините метаморфози” от Георги Костов в изпълнение на Лилия Костова и Евгения Симеонова.

Приноси:

Реализацията на световната премиера на „Петрунините метаморфози“ за две пиана, освен че е принос, е и изява в жанра „клавирно дуо“, ансамбъл за който съм получила множество награди и признания при явяването на конкурси с пианиста Георги Черкин. В случая, в представеното дуо си партнирам с проф. д-р Евгения Симеонова, която има дългогодишен опит и много успехи на концерти и конкурси от музицирането в клавирно дуо и нейното авторитетно присъствие придава особен принос на премиерата на творбата.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- плакат от концерта
- реализиран е аудио и видеозапис от СБК.

Линк към записа, който е качен в интернет:

<https://www.youtube.com/watch?v=6ufOnzfmjU>

• *НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА* – КАМЕРЕН КОНЦЕРТ на

01 октомври 2014г. – Камерен концерт, СБК

“Контрастни настроения” за тромбон и пиано

Изпълняват: Атанас Карафезлиев и Лилия Костова.

Приноси:

Упоменавам един след друг концертите в рамките на “НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА” с цел обобщаване на приносите, които произтичат от запознаването на аудиторията с нови български творби. Изпълнението в състав с именитите професионалисти проф. д-р Евгения Симеонова и проф. д-р Атанас Карафезлиев е престижно и е знак за високото ниво на форума. Подкрепата на българските композитори е от

значение за разрастването на обществения интерес към творчеството им, както и утвърждаването на новите им музикални произведения.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- плакат от концерта
- реализиран е аудио и видеозапис от СБК.

• Камерен концерт на 13 март 2012 – зала “Филип Кутев” на СБК

Премиера на Вокален цикъл ”Целунах миг” от Георги Костов в изпълнение на джаз певицата Весела Нейнски, на рояла Лилия Костова.

Приноси:

1. Представянето на вокален цикъл е свързано с множество фактори, които трябва да бъдат съобразени от изпълнителите още в етапа на запознаване с нотния материал. Тематиката, общия замисъл, който драматургично обединява отделните песни, както и специфичността на художествения израз във всяка от песните изискват професионален подход при прочита, репетиционния процес и концертната реализация.
2. В конкретния случай, връзката с композитора спомага за предаването на специфичното авторското послание и цялостната художествена идея. Авторът е контролирал и съдействал при осъществяването на целия работен процес, с цел разясняването на своите виждания въплътени във вокалния цикъл, който с по-нетрадиционния си музикален език е необичаен за стила на Г. Костов. Наблюдават се иновативни подходи при пресъздаването на тематиката, при съчетаването на текста с нестандартно гласоводене във вокалната партия и новаторска хармоничната основа в клавирната партия. Свободен от принципите на структурното изграждане и композиционните особености характерни за камерното му творчество, Г. Костов пише песните със специфична звукова характеристика. Ангажиращият ракурс на първи

изпълнители на цикъла изисква верния прочит и вникването в художествения смисъл на песните, в които се съчетават съвременният текст, вокалът и клавирната партия, с точно премерено артистично представяне на концертната премиера пред аудиторията.

3. Независимо от певческите възможности и артистични прояви на певеца, професионалният пианист трябва стриктно да свири клавирната партия, проследявайки всеки един момент от вокалното изпълнение и съобразявайки се с цялостната интерпретация в камерното дуо. Проявата на гъвкавост от страна на интерпретатора-пианист при условното подчинение в съвместно музициране в камерен състав, както и възможността за реализация на индивидуални сценични изяви, свързани със солова интерпретация, показват професионализъм, опитност и умения за успешно музициране както в ансамбъл, така и като солист.

Доказателствен материал:

- програма от концерта
- афиш от концерта
- документален запис

II. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

За мен преподаването на студенти е много отговорен процес свързан с множество фактори. Индивидуално, според възможностите на инструменталистите и коректно подбиране на материал за изпит, лекторска и практическа страна на уроците по камерна музика, подготовка за продукции, концерти и конкурси с провеждане на репетиционен процес са само част от дейността на главния асистент в специалността.

Не мога да не отбележа отличилите се през годините студенти в класа по камерна музика: пианистите Ани Йованович и Калоян Иванов, Камий

Грандин и Константин Пшеничников, Самаира Алваш и Дария Кръстева, Ангел Николов, Мила Михова и Андрей Андреев, Божидар Рахнев (цигулка), Николай Христов (виолончело) и акордеонистите Мария Димитрова, Ивайло Флоров, Марина Дешкова и Глория Христова.

Доказателствен материал:

- програми и плакати от концерти, продукции и конкурси.
- грамоти и дипломи от конкурси.
- ***Диплом от IV^{та} международен конкурс за камерна музика състоял се на 20 май 2015г. в Своге, връчен за педагогически постижения***

Участия в жури в конкурси за камерна музика

10-11.04.18г. – участие в жури на VIII Академичен камерен конкурс “Камерната музика на XIX век” (годишен отчет на НМА за работата по проекти за научна и худ.- творческа дейност, финансирани целево от МОН – 2018).

25.04.17г. - участие в жури на VII Академичен камерен конкурс (годишен отчет на НМА за работата по проекти за научна и худ. – творческа дейност, финансирани целево от МОН – 2017).

19-21.04.16г. - участие в жури на VI Академичен камерен конкурс посветен на Волфганг Амадеус Моцарт (годишен отчет на НМА за работата по проекти за научна и худ.- творческа дейност, финансирани целево от МОН – 2016г.)

27-28.04.2015г. – участие в жури на V Академичен камерен конкурс „Класика и съвременност“ (годишен отчет на НМА за работата по проекти за научна и худ.- творческа дейност, финансирани целево от МОН – 2015).

ГРУПА “Е”

22. Участие в национален научен, образователен, художественотворчески проект

- Участие в проекта на Софийска филхармония в Деня на отворените врати с изпълнение на сцената на камерна зала “България”, както и на студенти от класа по камерна музика - 03.03.17г.

Приноси:

Безрезервно подкрепям музикалната инициатива “АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ”, което е признак за етичност, професионална отдаденост и съпричастност към издигането на националния дух, с принос в популяризирането на българската инструментална музика.

Представени бяха две солови творби на престижната сцена на камерна зала „България“, като едната бе „Натрапчиво движение“ от Г. Костов, като изпълнението ми е преценено от автора като еталонно. В инициативата “АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ” взеха участие и клавирното дуо, от класа ми по камерна музика – Дария Кръстева и Самира Алваш.

Доказателствен материал:

- програма и плакат на проекта

- Участие в проект към Министерство на културата под патронажа на ректора на НМА “Проф. Панчо Владигеров” и кмета на Община Своге – инж. Георги Цветков. 17 май 2016г. - V Международен конкурс за камерна музика и симпозиум с доклад на Лилия Костова “Изпълнителското майсторство в инструменталните произведения в камерното творчество на Георги Костов”- по случай годишнината на композитора.

Доказателствен материал:

- плакат на проекта

- Участие в проект за конкурс със симпозиум и концерт в рамките на IV^{ти} международен конкурс за камерна музика под патронажа на ректора на НМА “Проф. Панчо Владигеров” и кмета на Община Своге – инж. Георги Цветков. Изпълнители в концерта в НМА: проф. д-р Ростислав Йовчев, проф. д-р Атанас Карафезлиев, гл. ас. д-р Лилия Костова, Константин Пшеничников (Русия). 19-20 май 2015г.

Приноси:

- Всестранна активност и интерес в областта на камерното изкуство е участието ми като преподавател, с подготовка на студенти за конкурса в Своге, на изпълнител, в различни ансамбли по време на концерта на откриването на Четвъртия международен конкурс и в представянето на научни разработки в симпозиумите на Четвърти, и Пети международни конкурси в Своге. Приноси са и пропагандирането на камерното изкуство и популяризирането на камерни творби от български и чуждестранни композитори, както в София, така и в страната. Проектите са се реализирали пред аудитория и с участници, представители от различни държави.

Доказателствен материал:

- плакат на проекта
- записи от на съвместните ми изпълненията с проф. д-р Ростислав Йовчев и с проф. д-р Атанас Карафезлиев на интернет адреси:

<https://www.youtube.com/watch?v=Yq7PSdC3mQc>

<https://www.youtube.com/watch?v=7mzpXexnAsc>

Звукозаписна дейност

От записите направени през последните години отличавам като най-стойностни направените в БНР и БНТ.

- На 12ти и 13ти юли Лилия Костова записа като солист със Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Григор Паликаров произведението “Метаморфози” за пиано и оркестър от Георги Костов.

Доказателствен материал:

- запис с маркер

- 25 юни 2018г. – Записи с проф. д-р Атанас Карафезлиев в БНР към сектор “Камерна музика” на произведенията за тромбон и пиано от Ал. Йосифов “Ноктюрно”, Г. Костов “Контрастни настроения”, М. Коларов “Есенна елегия”, В. Бележков “Безмълвие”.

Доказателствен материал:

- записи на произведенията във формат mp3
- рецензия на Явор Конов за записите.

https://almanac.nma.bg/за-новите-записи-на-атанас-карафезлиев-за-фонда-на-бнр/?fbclid=IwAR2EWuGGCBZT4ouOT4jyFtQdfF8ahYcUx_ahhvz_DqY5yxQ0QtqfFe6m-aw

- Записи в БНТ с проф. д-р Атанас Карафезлиев на произведенията: Г. Костов “Контрастни настроения” и В. Бележков “Безмълвие”. Записите бяха излъчени на 22 ноември 2018г. и на 03 януари 2019г. в два различни епизода на предаването “Вечната музика”.

Приноси:

Записите в БНР и БНТ, както и оставането на българското съвременно творчество в архивите им е безспорен принос за популяризирането на българските съвременни композитори, с престижа от реализацията на изпълнението ми в екип с професионални партньори в двете държавни обществени медии в България. Считам пропагандирането на българската музикална култура за съществен принос.

Доказателствен материал:

- предаванията са качени на интернет адреси:

<https://www.bnt.bg/bg/a/vechnata-muzika-22102018>

<https://www.bnt.bg/bg/a/dzhaz-formatsiya-sol-bemol-03012019>

Научна дейност

Освен гореспоменатите участия в симпозиуми, отличавам следните научни публикации за последните 2 години:

2017г. - Участие в художествено-творчески проект за издаване на “Три пиеси за тромбон и пиано” от Г. Костов, с ръководител проф. д-р Атанас Карафезлиев. Лилия Костова е автор на анотацията и редакцията на клавира. ISMN: 979-0-707671-13-9

Първо издание. НМА “Проф. Панчо Владигеров”.

2017г. - Научна публикация: Музикално-структурен анализ на “Петрунините метаморфози” за две пиана от Г. Костов. Аспекти на интерпретационните трудности в творбата и препоръчителни начини за преодоляването им. – В: Алманах, Година 9. София: Хайни, ISSN 1313-9886, с. 376-388

Статия: Интерпретационни аспекти и художествен анализ на произведението за четири ръце „Рондо-виртуозо бис“ от Александър Йосифов. – В: Музикални хоризонти, София: ISSN 1310-0076 брой 1/2019г.

В справката е изложена дейността с основен принос през периода след назначаването ми на длъжност “главен асистент”. Останалата част от творческия, научен и педагогически актив е синтезирана и приложена към документацията ми.