

ART READINGS 2019 – New Art Module
Institute of Art Studies
Sofia, 8–10 April 2019

МОТИВИ – МОДЕЛИ – ЕСКИЗИ
PATTERNS – MODELS – DESIGNS

INSTITUTE OF ART STUDIES

Conference hall 1 – theatre, cinema, architecture

Conference hall 2 – fine arts, music, choreography

Monday, April 8th

Конферентна зала 1 / Conference hall 1

10:00 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 представлението: 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

Nilolay 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 break

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

Водец: Андриана Мартонова

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 Велинов (Нов български университет) Семиотичен шрих на образователния опит в изкуството (**Ivo Velinov. A semiotic mark for of 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
Lunch break

15:00 – 16:20 Панел 3 Архитектурни ескизи Session 3: Architectural sketches

Водец: Стела Ташева

Румяна Крумова (Фондация Арт център професор Секул Крумов"): Рисувани архитектурни артефакти от 21 век (**Rumiana Krumova: Drawings of architectural artefacts of the 20th century**)

Васил Макаринов (Фондация „Български архитектурен модернизъм“): 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): Експериментално приложение на метода "SKAMPER (ZOIPPP)" в образователния процес (**Dessislava Angelova: Experimental application of the "SKAMPER (ZOIPPP)" method in the education process**)

Веселина Пеневска (ИИИЗк): Алюзията като креативна техника в архитектурата от края на ХХ и началото на ХХІ 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

Monday, April 8th

Конферентна зала 2 / Conference hall 2

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

Панел 4: Музикална композиция ХХ и ХХІ 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 and 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 break

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 Yapova: 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 (**Miglana 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 Димитрова (ИИИЗк): Джазовата импровизация – от намерението до реализацията
(*Gergana Dimitrova: Jazz improvisation: from intent to performance*)

13:10 – 13:30 Дискусия

13:30 – 15:00 Почивка за обяд
Lunch break

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 ХХ 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 ХХ век (**Neda Zhivkova: The impact of the New objectivity in the Bulgarian art in the 30s**)

16:15 – 16:35 Дискусия

Tuesday, April 9th

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 break

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
Lunch break

15:00 – 16:20 Session 9: Animation, Gaming, Drawings

Панел 9: Анимация, игри, рисунки

Moderator: Ingeborg Blatoeva-Daraktchieva

Lars Kristensen (University of Skövde, Sweden): Obstruction in game art and art cinema

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*)

16:00 – 16:20 Дискусия

Tuesday, April 9th

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 break

**11:55 – 13:00 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

12:40 – 13:00 Discussion

13:00 – 15:00 Почивка за обяд
Lunch break

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

Водещ: Венцислав Димов

Анелия Янева (ИИИЗк): Отражения на театралните практики в балетното 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 "Nestinarka" 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

Wednesday, April 10th

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 (**Rumiana 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 break

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 (**Rumiana Nikolova: The communist authorities and the Bulgarian dramaturgy. Mechanisms of power for modeling the theatre texts in the times of socialism**)

Ромео Попилиев (ИИИЗк): Идилията 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 Камбаров 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

15:00–16:20 Панел 15: Документалното кино. Наратив и образност Session 15: Documentaries. Narrative and visibility

Водещ: Александър Донев

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 Pešterska-Jordanov: 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**)

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

16:00–16:20 Дискусия

16:20 Закриване на конференцията

Wednesday, April 10th

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

Водец: 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 операл 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

16:20 Закриване на конференцията