

СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, София, научно направление 8.4 Театрално и филмово изкуство върху научните трудове (художествено-творческата продукция) за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, по професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ бр. 50/01.07.2022,
с кандидат гл. ас. д-р Антоанета Христова Петрова

От подадените и предоставени документи е ясно, че кандидатурата е в съответствие с минималните изисквания по ЗРАСРБ и изисванията на Нов български университет, което означава, че тя може да бъде обсъждана по същество.

Антоанета Петрова е творец, който има своето категорично място в българския театрален живот. Биографията ѝ е наситена с множество роли, участия в различни проекти и реализация в широко ветрило от театрална дейност. Тя е актриса, която има уникална артистична сила, свой игрови стил и присъствие, заразяваща с откритото лично отношение към драматическата форма. Вероятно не е случайно, че в своята педагогическа дейност тя се обръща към този аспект от фигурата на актьора – неговата неразривна свързаност с личността, с автентичността на индивидуалността и със свободата за партньорство не само в рамките на сцената, но и в кръга на публиката. Важно е да се подчертае, че Антоанета Петрова има впечатляващ професионален път и много широк регистър в своето лично образование (педагогика, културология и актьорско майсторство). След като категорично се посвещава на театъра и на театралната педагогика, тя успява да се реализира като черпи от всички сфери на своята подготовка.

Най-важният принос, който тя защитава е структурираният от нея метод за обучение на студентите по актьорско майсторство в полето на импровизацията. Представеният труд, озаглавен „Импровизацията и играта в обучението и практиката на актьора“ е плод на систематичните ѝ усилия със студентите и по същество е синтезирано практическо ръководство. Авторката съчетава академичната си подготовка с осъзнатата нужда да се адаптират различните

подходи към актьора и да се композира тактика на въвеждането на студентите в свободата на игровата реактивност. Втората важна цел на нейния метод е вписването на театрално-игровото начало в различни алтернативни дейности със значим социален заряд. Театърът е средство за ефективна помощ в дейности на психологическа рехабилитация, преодоляване на травматични преживявания и подпомагане на образователни задачи. Избистрянето на такъв подход е проследено в изследователския труд последователно и стъпвайки върху основата на няколко базисни разбирания за фигурата на актьора и за пътя към сценичния образ. Тук са посочени класическите теории на К. Станиславски, Б. Брехт, Й. Гротовски, П. Брук, Л. Страсбург, М. Чехов, Е. Барба. Стегнато и с извеждане на ядрото от тези идеи се защитава тезата, че актуализирането на опита е първа стъпка към новите практики. Централната част от изследването проследява работата в програма PHONOPTIKFORM, проекта „Премълчаното разказано - Историята Ти (ти) в мен“, постановките построени като Playback – ритуал, техниките на импровизационния театър, образователния проект „Учене чрез игра“. Тук авторката трезво и спокойно оглежда пътя, без да спестява нищо от трудностите и винаги достигайки до излагане на работещо решение. В тези страници има както описание на типа, театър, който се практикува, така и конкретни програми (упражнения, сценарни схеми, възстановки на работния процес). Изследването е много полезно като професионална литература с приложно-изследователски характер. То обобщава многогодишен труд и опит, като остава отворено за нови посоки. Тази авторска студия доказва, че кандидатката притажава висока ерудиция, натрупала е богат опит и демонстрира, че може да предлага успешни образователни подходи.

Постиженията ѝ в тези различни педагогически проекти и програми са потвърдени широко чрез провокираните от тях документални филми: „Аз уча, играейки“ с режисьор Павел Веснаков с участие на ученици от 18-то СОУ „Уилям Гладстон“ и „Учене през игра“, по същата тема с режисьори Юлиана Кирова и Габриел Стойчев със студенти от НБУ, Департамент „Театър“, и ученици от 28-мо СОУ „Алеко Константинов“.

Освен доказан педагог, Антоанета Петрова е и активно работеща актриса, която представя дълъг списък от свои участия в постановки на различни сцени. Тя е артист, който владее най-сложните аспекти на театралната игра и до голяма степен чрез собственото си творчество доказва, че академичната ѝ

задълбоченост на изследовател намира потвърждение за възможна реализация в нейно лице. Специален акцент са моноспектаклите „Дневникът на един луд“, „Детеубийство“, „На ръба“, които по блестящ начин илюстрират актьорския ѝ талант. Съчетание на откровена изповедност, реактивност и автентичност на присъствието са онези принципни качества, които приближават публиката до нейните персонажи. Сред значимите ѝ роли, които тя вписва в биографията си в са както драматургия с класически характер (Ибсен, Лорка), така и традиционни форми (класическия епос „Гилгамеш“), но и съвременни текстове (Здрава Каменова, Йоана Мирчева), както и документални материали. Работи с изтъкнати режисьори (Възкресия Вихърва, Елена Панайотова, Деляна Манева, Гергана Димитрова). Всички спектакли са на реномирани сцени (НДК, Топлоцентра) и на сцената на УТ на НБУ. Не може да се отнесе и опитът ѝ в киното (освен цитираните документални филми по нейна идея и с нейно участие, тя се снима и в игрални и телевизионни продукции).

Антоанета Петрова е автор на монографията „Египетска приказка за сърцето“, изд. НБУ.

Преподавателската дейност на Антоанета Петрова е свързана с НБУ и театралния департамент, където тя започва да преподава от 2000 г. След успешна докторантура, тя заема различни позиции: главен асистент, директор на Магистърска Програма „Театрална режисура в Европейския контекст“, Директор на програмния съвет в Департамент театър на НБУ. Преподавателската ѝ дейност е свързана с курсовете „Актьорът в екип“; „Аз като роля. Театрални игри за неактьори“; „Театрални форми“; „Основни елементи на актьорската психотехника“; „Динамика на театралната форма“; „Импровизационен и игрови театър“; „Морфология на театралната форма“; „Интердисциплинарен проект“ и др. Ръководи студентски стажове и практики, подготвя тематични събития и др. Участва в създаването на бакалавърска програма Театър с начало 2018/2019 г. Преподавателската ѝ дейност е постоянна, натоварена е с важни курсове. Участвала е в успешни защиты и дипломиране на множество студенти. Очевидно, че признанието на студентите и колегите е високо и подкрепено с най-висока атестационна оценка. Тя е действащ координатор по програмата Еразъм. През 2017/2018 е директор на Програмен съвет на департамент Театър.

Активността ѝ в полето на разнообразни проекти и инициативи е също сериозно

защитена. Вече бяха споменати иницираните от нея образователни програми, както и проведените практически уроци в различни училища, в които студентите с театрални средства преподават теми от различни предмети пред различни по възраст ученици. Антоанета Петрова успява със своя театрален авторитет да привлече финансиране по различни донорски програми (Министерство на културата, Столична община).

Въз основа на всички предоставени документи и на моите богати лични впечатления от професионалната и творческа изява на Антоанета Петрова, гласувам с ДА в конкурса за заемането на академичната длъжност ДОЦЕНТ.

04.12.2022

София