

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Весела Иванова Гелева, преподавател по Хорово дирижиране в катедра „Музикална педагогика и дирижиране” на факултет „Музикална педагогика” в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев”- Пловдив

за доц. д-р Велислава Ангелова Карагенова, преподавател по „Пиано-задължителен инструмент”, „Камерна музика”, „Клавесин”, „Орган” и „Методика и педагогическа практика на клавирния съпровод” в катедра „Пиано и акордеон” на АМТИИ ”Проф. Асен Диамандиев”- Пловдив, кандидат в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, специалност „Пиано”/ пиано-задължителен инструмент/, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство”

Велислава Карагенова завършва образованието си в АМТИИ – Пловдив като студентка по пиано на проф. Георги Петров и по камерна музика на проф. Недялко Тодоров. Дипломира се със степен “Магистър” по “Музикална педагогика” (1992г.) и “Пиано” (1993г.). От 1996г. е асистент, а понастоящем - доцент по пиано в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. А.Диамандиев“ - Пловдив. Педагогическата ѝ дейност през годините е изключително разнообразна и включва множество дисциплини и лекционни курсове. Доц. Карагенова изнася с голям успех майсторски класове по пиано в Италия, Триест - Консерватория „Д.Тартини“, Румъния, Яш - Университет по изкуствата, НУИ „П. Пипков“- Плевен и мн. други.

Наред с преподавателската си дейност В. Карагенова има активна концертна кариера с преобладаващ афинитет към сферата на камерното ансамбловото музициране. В тази област тя партнира на редица изтъкнати имена: проф. Н. Тодоров - цигулка, проф. Ж. Личева - ударни инструменти, проф. М. Чикчева – виолончело, проф. Р. Смилков - пиано, М. Панова - сопран, доц. Н. Кузманова - пиано, доц. Е. Сарафян - кларинет, проф. Б. Ясенев - флейта. Съвместно с пианистката Катя Василева, с която създават клавирно дуо, има 20-годишна концертна практика с реализирани многобройни рецитали, участия във фестивали, проекти и звукозаписи. Голям брой от изпълнените от доц. Карагенова творби са световни премиери или премиери за България.

В. Карагенова концертира успешно като солист в САЩ, Италия, Румъния и Германия. Творческите ѝ контакти с композиторите А. Диамандиев, И. Спасов, Н. Стойков, Й. Дафов, С. Карагенов са от голямо значение за нейното професионално развитие и доказват интереса ѝ към съвременната българска музика и желанието да се популяризира новаторството в музикалното изкуство.

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в ДВ, бр. 64 от 30.07.2024 г., доц. д-р Карагенова участва с художественотворчески изяви, равностойни на реабилитационен труд и публикации. Представената авторска справка за приносния характер на представените материали, научната, учебно-методическата, педагогическата и публицистичната дейност на кандидата, както и на цитиранията, показва високи образователни критерии, неоспорим професионализъм, завидна работоспособност, ярко артистично присъствие и оригиналност на творческата позиция.

Изведените като равностойни на реабилитационен труд по критерий В концерти и концертни участия правят впечатление със своята оригиналност и висока художествена стойност. Тук трябва да се открият изявите: „Шедьоври на европейската флейтова музика от ХХ век“ в рамките на 59-ти Международен камерен фестивал Пловдив, концерт „Барокови послания“, рециталът на Велислава Карагенова /пиано/ в Консерватория „Д. Тартини“ в Триест, Италия, концерт „Френска палитра“ на клавирно дуо Велислава Карагенова и Катя Василева, „Клавирни цикли за четири ръце“

на клавирно дуо Велислава Карагенова и Катя Василева, „Ех, Испания...“ на същото дуо и Лилия Илиева – мецосопран. Изпълненият репертоар обхваща широк спектър от стилове-от барок до съвременност, интерпретирани с необходимата професионална вещина и ерудиция. Представените композитори са подбрани с безупречен вкус и афинитет към малко познатото от тяхното музикално наследство. Особено характерно за В. Карагенова е умението ѝ да интерпретира убедително във всички форми на концертната практика-като солист и като част от ансамбъл, боравейки с техническа и интерпретаторска компетентност с три различни клавишни инструмента: пиано, чембало и орган.

Своеобразният поглед и стремежа към нови естетически хоризонти мотивират доц. Карагенова към непрестанно търсене на нов и неутъпкан репертоарен път. Преките лични контакти с композиторите Й. Дафов, Н. Стойков, С. Карагенов, стават причина за създаването на „Метаморфози по етюди от Черни“ оп.92 от Н. Стойков, трите цикъла миниатюри от С. Карагенов – „Те пет различно“, „Птичи приказки“, „Полъх на детството“ и др. Особено значимо културно събитие е концертът с вокално-инструменталните творби от Д. Смирнов по текстове на У. Блейк със солист мецосопраното Мариана Панова и рядко изпълняваната у нас Соната Fire Sermon оп. 64 от Е.Раутаваара, представени в Дни на камерната музика - Габрово 2021. Повечето от изявите са регистрирани в рамките на утвърдени престижни музикални форуми и са представени в програмите на БНР.

През периода 2014-2024 г. В. Карагенова реализира над 70 концерта и концертни участия с над 40 различни програми, в които е солист или част от ансамбъл от разнородни камерни формации (дуа, триа, кантатно-ораториална музика). Специално място в изпълнителската ѝ дейност заема интерпретацията на музика от епохата на барока и изпълнението на старинни инструменти. Реализираните български премиери на два концерта от епохата на галантния стил - Концерт за клавир от Г. Мон и особено Концерт в сол от Вилхелмина фон Байройт, чийто оригинал бе наскоро открит за музикалната изпълнителска общност, са оценени високо от музикалната критика и публиката.

В посочения според изискванията на конкурса период доц. Карагенова е автор на 4 научни статии и 3 студии, тясно свързани с изпълнителските и педагогическите ѝ интереси. Сред тях е поставен акцент на студиите: „За вокалния цикъл „Пословици на Ада“ от Дмитрий Смирнов“ – изд. Веда Словена, 2023 и “Ейноухани Раутаваара и соната Fire Sermon оп.64 – в изпълнителски и педагогически прочит” - FastPrintbooks 2020.

Повод за написване на първата студия е сътрудничеството на Карагенова с певицата Мариана Панова и участието във Фестивала на камерната музика в Габрово-форум, известен с иновативните си идеи и репертоарни предизвикателства. Сред многобройните приноси на студията са:

- представяне на първо за България изследване на непознат съвременен композитор
 - вокалният цикъл е анализиран задълбочено от гледна точка на стила, психологическото внушение и философския смисъл на пресъздадената в музика поезия на Уилям Блейк
 - представени са основните белези на езика на Смирнов и начините за тяхната ансамблова интерпретация.
 - направени са аналитични връзки с творчеството на съвременни български композитори с цел извеждане на ключови естетически и езикови паралели.
- Трябва да се подчертае, че изпълнението на „Пословици на Ада” получава висока оценка от вдовицата на композитора, която предоставя на В. Карагенова достъп до целия творчески фонд на Смирнов.

Втората студия отново е базирана на друга „репертоарна находка”- финландския композитор Ейноохани Раутаваара и неговото емблематично произведение Соната за пиано оп.64 Fire. Студията запознава с живота и творчеството на финландския композитор, обхващайки периода от 50-те години до новия век. Детайлно са обхванати творческите периоди и стиловата еволюция в композиционния изказ на Раутаваара и е направен подробен формален, езиков, стилистичен, изпълнителски и педагогически анализ на Соната оп. 64. Личният интерпретационен опит е предаден с ерудиция, дълбоко вникване в проблематиката на творбата и проправя път към нови нейни изпълнения, както и към други произведения от този автор.

Концертните изяви на В. Карагенова получават висока оценка от авторитетната музикална критика, трудовете ѝ са цитирани многократно в монографии и колективни томове с научно рецензиране. Трябва да се отбележи дейността ѝ като ръководител и участник в научноизследователски и художественотворчески проекти с национална и международна значимост, както и ръководството на майсторски класове в САЩ, Италия, Румъния и България.

Успехът на нейните студенти и докторанти се базира на нейната методика, чиято същност е насочена към развитие на самостоятелност в мисленето, самоконтрол, дисциплина, сценична адаптивност и създаване на широк диапазон от репертоарни заглавия-солони и камерни. Важно място в обучението заемат и сценичните изяви на студентите, чрез които се стимулира техният артистизъм и художествено мислене. За своите педагогически постижения доц. Карагенова е отличена с редица награди, сред които Сертификат за високи артистично-педагогически резултати от Втори международен конкурс за млади таланти 13-15.06.22 г. в Хърватия.

Личните ми впечатления от Велислава Карагенова датират от началото на преподавателската ми дейност в АМГИИ. Дълбоко ценя и уважавам творческите ѝ качества, но не на последно място искам да подчертая нейната етичност, фино присъствие, колегиалност и съпричастие. Присъствала съм на много от концертите ѝ в последните години и имах възможността няколко пъти да работя с нея и Академичния камерен хор „Гаудеамус”. Искрено се възхищавам от оригиналността на идеите, вкуса, избора на репертоар и интерпретацията му, от ерудицията и познанията за всеки представян от нея автор. Афинитетът ѝ към непознати и съвременни творби хармонично се съчетава с философска дълбочина, вникване в психологизма на представените заглавия и фокусиране върху най-значимото в тях.

В съгласие със законовите изисквания и разпоредби представените материали са количествено и качествено в пъти повече от изискваното. Съществено е да се уточни, обаче, че академичните процедури са, в някаква степен, схематични и не могат да обхванат пълнотата на артистичната личност, на призвания педагог, на ерудирания публицист. В заключение на всичко гореказано и анализирайки представените от кандидата приноси, доказващи една обемна, стойностна и разнопосочна дейност, убедено подкрепям кандидатурата на доц. д-р Велислава Карагенова за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство” и пожелавам много успехи, удовлетворение и нови предизвикателства в нейната бъдеща изпълнителска, научна и преподавателска дейност.

15.10.2024 г.

проф. д-р Весела Гелева