

СТАНОВИЩЕ

на проф. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова,
сектор „Театър”, Институт за изследване на изкуствата – БАН,
e-mail joanasd@yahoo.co.uk

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
по „Режисура за драматичен театър”,
научно направление 8.4. „Театрално и филмово изкуство”,
с кандидат д-р Петър Кауков,
гл. асистент в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

През годините следя професионалната работа на д-р Кауков най-вече като режисьор в различни театри, както и изследователската му дейност, резултатите от която той е публикувал в различни научни периодични издания и в монографията си „Комедиите на Шекспир между Ерос и Танатос“ (2019), номинирана за наградата „Икар“ 2020 на САБ за критически текст.

Д-р Петър Кауков придобива бакалаварска степен по актьорство за драматичен театър през 1998 г. и бакалаварска степен по режисура за драматичен театър в НАТФИЗ през 2000 г. Става магистър по театрална режисура през 2007 г. През 2018 г. получава научната степен „доктор по театрознание и театрално изкуство“ в НАТФИЗ. От 2015 до 2019 г. е асистент по театрална режисура в НАТФИЗ.

Д-р Кауков има значителна дейност като мениджър. Той е директор на Театър НАТФИЗ от 2018 г. Бил е зам.-директор на Младежки театър „Николай Бинев“ и на ДТ „Николай. О. Масалитинов“ – Пловдив. Бил е координатор на Есенен международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът”. Творческата му дейност е като актьор и режисьор. Поставял е на редица сцени в страната и в чужбина. Работил е като актьор в Общински младежки експериментален театър „А’парт”, в ДТ „Николай. О. Масалитинов“ – Пловдив и други. Бил е автор и водещ на сутрешен блок „Отвори очи!” ТВ „КАНАЛ 3”. Би следвало да се отбележи, че д-р Кауков е бил ръководител на проект за художественотворческа дейност *Младите в Младежкия*.

Този изключително богат практически опит на д-р Кауков в театъра като режисьор, актьор, мениджър, преводач и сценограф е от огромно значение, както за педагогическата, така и за изследователската му работа.

Работата на д-р Кауков като режисьор определят неговите основни заслуги. Представените реализации са свързани именно с режисьорската му дейност и покриват необходимите наукометрични показатели за придобиване на академичната длъжност „доцент” в областта на изискваните разработки по показател В. 4. за професионално направление „Изкуство”.

Те са:

1. Запис на спектакъла „Любов и пари” от Денис Кели, режисьор – Петър Кауков, (Младежки театър „Николай Бинев”, 2011)
2. Запис на спектакъла „ДНК” от Денис Кели, режисьор – Петър Кауков.
3. Теоретична разработка на д-р Петър Кауков „Денис Кели и престъпното ежедневие”.
4. Текстовете на пиесите на Денис Кели „Любов и пари” и „ДНК”, превод Петър Кауков.

Кауков е поставял у нас (Младежки театър „Николай Бинев”; Малък градски театър „Зад канала”; Столичен куклен театър; ДТ „Николай О. Масалитинов”, Пловдив; ДТ „Стефан Киров” – Сливен; Драматичен театър Благоевград; ТМЦ – Кърджали, ДТ „Димитър Димов” и др.) и в чужбина (Театър, Вировитица и Академия за изкуство и култура в Осиек – Хърватия; Босненски народен театър „Зеница”, Босна и Херцеговина; Народен театър „Стерия” – гр. Вършац, Сърбия и Черна гора; Народен театър Лесковац, Сърбия и Черна гора и др.)

Наред с постановките му по класически текстове, особено по Шекспир („Много шум за нищо”; „Сън в лятна нощ”; „12-та нощ или Каквото пожелаете”), предпочитанията на режисьора са към по-малко познати и непреведени текстове от съвременни световни драматурзи (Денис Кели, Бърнард Слейд, Кристофър Хамптън, Питър Шафър, Стийв Мартин, Томас Бернхард, Аби Морган, Майкъл Фрейн, Желько Хубач и др.). Има и няколко постановки по български произведения („BaIGanyo” от Георги Данаилов; „За теб” от Яна Борисова; „Нерви за любов” от Кирил Топалов; „Мутра” от Константин Кацаров и др.). Би следвало да се изтъкнат не само режисьорските, но и педагогическите аспекти на неговата постановъчна дейност, която включва работа със студенти.

С награда „Икар“ за 2012 в неговата постановка „Любов и пари“ от Денис Кели са отличени: Искра Донова за поддържаща женска роля и Стефан Мавродиев за поддържаща мъжка роля, което е белег за неговата ползотворна работа като режисьор с актьорите.

Негови постановки са в селекцията на фестивали у нас и в чужбина като Международен театрален фестивал „Варненско лято“; Празници на изкуствата „Аполония“; Сливенски театрален салон; Есенен международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“; Фестивал „Вировитичко театрално лято“ (гр. Вировитица, Хърватия); 22-ри Фестивал на професионалните театри за деца и младежи на Хърватския център на ASSITEJ, 2019 (проведен в гр. Чаковец, Хърватия) и др. Участва и в уъркшоп *Circles in the Water* за млади режисьори от Югоизточна Европа, с ръководител Андрей Шербан, проведен в Културен център Аркуш, Румъния.

Кауков се изявява и като актьор в драматичния театър и в киното.

Д-р Кауков е автор на няколко текста в специализирани издания и спомената книга „Комедиите на Шекспир между Ерос и Танатос“, предимно свързани с творчеството на Шекспир.

За конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент“ е представена една теоретична разработка „Денис Кели и престъпното ежедневие“ (27 стр.), в която д-р Кауков откроява някои основни специфики на британската драма от началото на ХХІ век до днес и представя предизвикателствата пред режисьора и целия екип в творческия процес. Този текст има високо когнитивен характер и носи определен практико-приложен заряд. Той откроява три проблемни явления в съвременната драматургия изобщо, а именно:

1. Насилието – физическо и/или вербално – като неотменна част от взаимоотношенията на персонажите;
2. Ненормативният език и употребата на обидни, груби и вулгарни думи и изрази в драматургичния текст;
3. Недоизказаните / недовършените реплики на персонажите, които изискват „наваксване“ на смисъл, цел и послание чрез сценично поведение на актьора – мимика, жест, интонация.

Авторът на студията подчертава, че разгледаните проблемни явления са само добавъчни усложнения към и бездруго сложния пъзел на постановъчния процес. Той твърди, че те определено изискват допълнителни усилия от страна на режисьора с цел постигане на правдоподобен сценичен наратив. Режисьорът споделя, че задачата става още по-тежка предвид на факта, че зрителят би могъл да редактира „в движение“ драматургичния текст.

Приложените трудове (2 превода, 2 постановки и една теоретична разработка) са научно-приложни. Изтъкнати са следните приноси, които според мен действително играят важна роля за попълването на някои „бели полета“ в българската театрална култура:

1. Запознаване на българската и хърватската публика с драматургията на Денис Кели като един от световноизвестните британски автори в новия век;
2. Преводи на пиеси от Денис Кели на български език и поръчан превод на сърбо-хърватски език.
3. Първи постановки на пиеси от Денис Кели на българска и хърватска сцена.
4. Формулиране на три основни предизвикателства пред режисьора при работа над съвременен текст за театър.
5. Предложени са подходи за справяне с проблемните явления при постановъчен процес на съвременна пиеса.

6. Обобщаване на практическия опит и извеждането му на теоретично ниво като база за бъдещи постановки на съвременна британска драматургия.

Моите пожелания към д-р Кауков е за в бъдеще, покрай изявите си като мениджър, режисьор, педагог, преводач, които безпорно са приносили, да отделя повече време за изследователска и теоретична дейност, в която той определено има потенциал, съдейки по неговите публикации и научни разработки и особено неговия докторски труд „Комедиите на Шекспир между Ерос и Танатос“, които се отличават с ерудиция, аналитичност, стремеж към теоретично осмисляне на практическия опит и задълбоченост при разглеждане на поставените проблеми.

С оглед на вече изтъкнатите качества на д-р Петър Кауков като педагог, театрален практик и изследовател в областта на театралното изкуство, както и на приносните моменти в представените за хабилитиране материали, давам положителна оценка и подкрепям кандидатурата му за заемане на академичната длъжност „доцент“ по „Режисура за драматичен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

16. 03. 2020

Подпис:

проф. д-р Йоана Спасова-Дикова