

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Красимира Борисова Друмева

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ”

във Национална художествена академия

научна област 8. Изкуства

професионално направление 8.2 Изобразително изкуство

(„Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“)

за нуждите на катедра „Рекламен дизайн“

обявен в бр. ДВ бр. 33 от 29 .04. 2022г.

кандидат ст. пр. д-р Теодор Иванов Лихов

В обявения от Национална художествена академия конкурс, за заемане на академичната длъжност „доцент“ ст. пр. д-р Теодор Иванов Лихов е единствен кандидат. Представените документи и материали отговарят на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НХА. Кандидатът напълно покрива изискванията за нормативните наукометрични данни, необходими за НАЦИД.

Теодор Иванов Лихов е роден на 22 януари 1966 г. в град Русе. Завършва ОКС „магистър” през 1992 г. в НХА, специалност Художествено пространствено оформление, професионална квалификация: Художник – проектант, преподавател. През 2017 г. успешно защитава дисертационен труд в на тема: “Технологично развитие и категории в графичния дизайн от началото на 20 век до днес - Български и европейски рекламни практики”, присъдено му е звание Доктор по „Изкуствознание и изобразителни изкуства“. От

2006 г. до сега е редовен преподавател по графичен дизайн и мултимедия в катедра “Рекламен Дизайн”, Факултет за приложни изкуства, НХА.

Приложената творческа биография представя един изключително активен художник, дизайнер и преподавател с авторитетни изяви в различни сфери на художествения живот в страната и чужбина. Доказателство за високата стойност на неговата работа са присъдените му редица награди за графичен дизайн и съвременно изкуство. Едни от най-престижните от тях са: Награда от конкурса за плакат “Година на Шопен”, Полски институт в София; Награда на М-тел за съвременно изкуство и участие в изложба на наградените автори в ХАЛЕ 8, Пристанище Варна; Отличие в международно триенале на графиката в Краков, Катовице/ Полша; Олденбург/ Германия; Виена/ Австрия; Награда за млад автор от Международното триенале на графиката, СБХ, София; Награда за млад автор от Международното биенале на графиката, Варна и др.

Ст. пр. д-р Теодор Лихов има над двадесет участия в национални и международни форуми за плакат и графичен дизайн, измежду които са: Триенале на сценичния плакат, София; Международен Фестивал на плаката на тема НАДЕЖДА в Обединените Арабски Емирства (EIPF2), Дубай; Международен конкурс за филателна графика „Нанджин – град на мира“ в Китайската Народна Република; 19 ПРЕ - International Invitational Poster Biennial – Държавен университет на Колорадо, USA и др.

Колегата представя своята работа и в самостоятелни творчески изяви, измежду които са: Графична идентичност, каталог и участие в групова изложба „75 години дружество на художниците в Русе“, в ХГалерия – Русе; Изложба „Без филтър“ с проект „Тайната

вечеря“ с Доротея Розеншок (СН/А) в галерия Аросита, София; Графична идентичност, сцена и рекламни материали за фестивал „Джаз под звездите“ на сдружение „Деветашко плато“ с фондация „Jazztet“; „Златен звездопад в лабиринта“, 3D структура от цикъла „MENSArtis“, фасада на галерия „Arosita“, София; 3G BG/GB проект с P. S. Smith в галерия „Мисията“, МВНР, Български културен институт, София и др.

Наред с академичната и творческа дейност той е член на редица престижни творчески сдружения, като: Жури в платформата AD Forum; Индивидуален член, експерт, Бизнес форум, Брюксел; Индивидуален член на BEDA, Европейско бюро за дизайн, Брюксел; Член/основател на Камарата на дизайнерите в България; Член/основател на Асоциация за дизайн и реклама; Член на СБХ, секция Рекламен дизайн; Дружество на художниците Русе.

Основна част от професионалното му развитие е насочено към изследвания в областта на визуалната комуникация, графичния дизайн, реклама, фотография, семиотика и дизайн-процесът, като инструменти за социална трансформация. Публикува своята работа в множество статии в престижни издания, като: “Border AREA_ГРАНИЧНА зона_Zone FRONTALIERE”, Théodore Liho; “QUELLES FRONTIÈRES POUR QUELS USAGES?” Gilles Rouet, поредица ”Local et Global” L’Harmattan, Paris; “Photographie et icons dans les arts visuels et la publicité”, Théodore Liho; “LA PHOTOGRAPHIE, MYTHE GLOBAL ET USAGE LOCAL” поредица ”Local et Global”, L’Harmattan, Paris; „Фотографията като създател на нови икони“; "МАТАЛИ КРАСЕ - продуктов дизайнер от Франция или съвременната Жана д’Арк на креативността” в списание SIGN Cafe и др.

Представеният хабилитационен труд „NULA DIES SINE LINEA - ХУДОЖНИКЪТ В РЕКЛАМАТА“ е една изключително актуална трактовка на дизайн процеса, трансфериран и апробиран през призмата на творческото мислене на автор с изявено концептуален и независим характер. Прави впечатление лекотата с която Лихо смесва изящното изкуство и дизайна. Разглеждайки творчеството му, живописата и графиката преливат толкова естествено в утилитарни проекти за графична идентичност и реклама, че се превръщат в художествени произведения извън контекста на заданието. Една невидима изящна линия се прокрадва и обединява в прогресивна симбиоза цялото творчество на автора, и определя уникалният му творчески маниер. От всяка негова творба личи персоналното отношение на творец, който е отдаден на работата си. Въпреки, че всеки проект има различно задание, функция и аудитория, именно своеобразния му почерк придава общо концептуално внушение и монументалност на произведение на изкуството.

Представената селекция от графични проекти визуализира и документираща творческия път на търсене и баланс между естетика и функция, комерсиалност и уникалност, мярка и баланс, експеримент и устойчивост. Хабилитационния труд се фокусира върху водещата фигура на автора – художник, което е в известен противовес с общоприетия образ на дизайнера, като професионалист в сферата на дигиталните технологии. Разглежда го като артист, който се отдава безкористно на всеки нов проект, художник чието творческо его отстъпва зад сянката на бранда, продукта и каузата за които работи. Въпреки това, само творецът има способността да създаде продукт съдържащ вълнуващ художествен образ, идея и контекст. Посредством комбинация от контекстуален и визуален разказ

изложен върху 66 страници, автора с убедителна яснота доказва тезата за органичната цялост на дизайн-процеса в рекламата, като художествена практика с ясни специфики, която технологиите не могат да подменят в нейната същност.

В представената селекция от проекти Теодор Лихов демонстрира изключителна работоспособност и иновативност в избора на творчески подход към решаването на дизайн заданието. Сред мащабните проекти, по които работи са: Мултимедия, графичен & експозиционен дизайн за изложба „125 годишнина НХА“; Координиране и графична идентичност на 17 и 18 международен конкурс за екслибрис EX TRAINS, EX PISCATIBUS; Дизайн за музикална продукция и събития на лейбъла ДЖАЗТЕТ, ПОП-ЪП реклама; Графична идентичност на FlugelBauen Vol.2, галерия DEPOO, София и др. Цялото това многообразие от задания и контексти не разсейва автора и той стриктно се придържа към ясни функционални и естетически критерии, които му помагат да създаде адекватен художествен образ и изведе проекта до възможно най-безупречното решение. Уповава се безрезервно на натрупания практически опит, същевременно запазва професионалното си любопитство и не робува на стереотипи. Намира вярната мярка и баланс между необходимата комуникативност, без излишната бърливост на графичния образ. Разчупва статуквото на обичайната реклама, посредством интуитивни и авангардни решения. Провокира интелигентността на аудиторията с индиректни и неконвенционални методи за въздействие, като разчита на заложеното в човешката психика любопитство към непознатото и нестандартното. С неподражаема виртуозност той привнася експресивна лаконичност на своите композиции, като интегрира множество графични и фотографски техники. С този прием дава живот и характер на

рекламната комуникация, която в резултат се възприема не като придатък към събитието което отразява, а е неразривно цяло и продължение на творческа акция.

Впечатлена съм от изключителния професионализъм по отношение на третирането и на най-малкият детайл в типографията. Колегата не се страхува да експериментира с калиграфски техники, различни стилистични посоки, както и да прилага нови актуални технологии на реализация в зависимост от динамиката на контекста. Именно в тази област смятам, че има съществен принос към естетизирането на визуалната комуникация на нашето съвремие. С енергичния замах на художник, като на един дъх под ударите на четката му се раждат виртуозни типографски композиции, които носят буен темперамент и неподражаемост. Тази артистичност съжителства пълноценно в синкретична симбиоза с изобразителни и абстрактни елементи на композицията.

Основна част от хабилитационния труд е отделена на плаката. Авторът използва многообразие от семиотични символи, маркери на времето, които пресъздават актуални аспекти на проблематиката на нашето съвремие. Уповава се на творческия си потенциал, установяването на нови, непознати до момента смислови и визуални връзки между факти, обстоятелства и образи. С помощта на визуалната метафора, както и докосващо емоционално послание, създава синергична цялост на образите за да превърне графичната комуникация с публиката в незабравимо преживяване. Плакатът под творческото вдъхновение на автора се възприема, като артефакт със социална значимост и многоканален инструмент за трансмисия на идеи.

В сферата на графична идентичност Теодор Лихов представя своя принос в прекрасна селекция от запазени марки. Всеки от

проектите се отличава с ясна идейна концепция, разпознаваемост на стилистичната и семиотична трактовка, изключително хармонични пропорции и лаконичност в изказа, на което се дължи и лекота на възприемане на графичния образ. Ясно личи почерка на дизайнер с висока визуална култура, който умело съчетава артистична изразителност с основополагащите принципи на графичния дизайн. Целенасочено подбраната символика е подкрепена с чиста типография, в резултат е постигнат комплексен синтез между естетика и функция.

След всичко казано до тук мога да определя творческия път на автора, като терминал на преплитане между изкуство и дизайн. Несъмнено генезисът на неговата креативност извира от непресъхващият му ентузиазъм, любопитство, амбиция и нужда да визуализира своя вътрешен свят, пречупен през призмата на злободневието нашето съвремие. Убедено мога да определя Теодор Лихов, като изключително талантлив творец, който със своята работа отдадено защитава високите стойности в изкуството. Притежава ярък и неподражаем почерк, който го прави разпознаваем автор. Предава безкористно своя професионализъм, креативност и иновативност на своите студенти. Провокира ги да участват в престижни форуми за съвременно изкуство, което несъмнено има важен принос към формирането им като свободно мислещи и отстояващи своите идеи творци.

Като имам предвид широкоспектърната художествено-творческа, научна и преподавателска работа на ст. пр. д-р Теодор Иванов Лихов, която като обем и приноси напълно съответства на законовите изисквания, предлагам на членовете на уважаемото научно жури категорично да гласуват с „да” за кандидатурата му в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в научна

област 8. Изкуства, професионално направление 8.2 Изобразително изкуство („Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“) за нуждите на катедра „Рекламен дизайн“, НХА.

1.02.2023 г.

В.Търново

Доц. д-р Красимира Друмева

