FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI

Naučnom veću Fakulteta dramskih umetnosti

Izveštaj komisije za procenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje Darje Bajić **Stimulativni instrumenti i strategije kulturne politike u oblasti filmske proizvodnje u Srbiji**

Naučno veće Fakulteta dramskih umetnosti formiralo je komisiju za ocenu i odbranu doktorske teze kandidatkinje Darje Bajić, u sastavu: prof. dr Katarina Damnjanović, Pravni fakultet Univerziteta UNION, prof. dr Milena Dragićević Šešić, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, prof. dr Nikola Maričić, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, dr Ljiljana Rogač Mijatović, naučni saradnik Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti i prof. dr Vesna Đukić, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (mentor).

Komisija saopštava sledeći zaključak:

O doktorskoj disertaciji

Doktorska disertacija kandidatkinje Darje Bajić **Stimulativni instrumenti i strategije kulturne politike u oblasti filmske proizvodnje u Srbiji** napisana je na 170 strana. Strukturisana je u sedam poglavlja, a osmo i deveto poglavlje čine formulacija naučnog doprinosa disertacije i spisak korišćene literature i izvora.

Prvo poglavlje je uvodni deo doktorata u kojem se, nakon uvodnog razmatranja političkog, ekonomskog i kulturnog konteksta teme, definiše polazni okvir naučnog istraživanja: naučni problem, predmet i ciljevi rada, pojmovno-hipotetički okvir, istraživačko pitanje i metodologija istraživanja.

U drugom poglavlju se sa stanovišta menadžmenta filmske proizvodnje sagledava socio-kulturni ciklus filma kao zaokružena celina sastavljena od pojedinačnih elemenata u nizu (kulturne potrebe filmske publike, umetničko obrazovanje i edukacija rukovodilaca u kulturi, filmsko stvaralaštvo i podsticajno okruženje, proizvodnja i film kao proizvod, difuzija kroz filmske festivale i sl, animacija filmske publike, te arhiviranje i digitalizacija filma). Drugi deo poglavlja čini celovit uvid u sve faze proizvodnog procesa filma koji, pored predpripreme i pripreme, obuhvata i produkciju, postprodukciju, distribuciju i prikazivanje filmova.

Treće poglavlje čini istorijska analiza proizvodnje filmova u Srbiji sprovedena u dve vremenske tačke preseka: u periodu socijalizma tokom druge polovine 20. veka i u periodu tranzicije početkom 21. veka sagledana i sa aspekta menadžmenta filmske proizvodnje kroz delatnost Centra filmskih radnih zajednica i Filmskog centra Srbije.

Četvrto poglavlje disertacije čini analiza kulturne politike u odnosu na kinematografiju fokusirana na pregled instrumenata i strategija filmske proizvodnje u Srbiji. Obuhvata analizu pravno-političkih, ekonomskih, vrednosno-idejnih i organizacionih instrumenata kulturne politike u oblasti filma koja je, takođe, kao i u prethodnom poglavlju, sprovedenu u dve vremenske tačke preseka (socijalizam, tranzicija). U drugom delu poglavlja proučavaju se ključne strategije kulturne politike i menadžmenta u kulturi koje ukazuju na neophodnu sinergiju države i institucija filmske proizvodnje kako bi se smanjilo njihovo finansiranje iz državnog budžeta, a one osposobile da funkcionišu na tržištu. Proučavane strategije su: povezivanje javnog, privatnog i civilnog sektora, postizanje održivosti privatizacijom u cilju da privreda postane strateški partner javnog sektora i konačno, programsko-organizacione strategije usmerene na povećanje obima produkcije i usluga, razvoj publike i širenje tržišta, difersifikaciju programa, programsko fokusiranje i diversifikaciju resursa.

Peto poglavlje je posvećeno proučavanju savremenog koncepta “lanca vrednosti” (value chain) koji, u oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi, podrazumeva čitav sistem podsticajnih mera usmerenih, pored stavaralaštva, i na proizvodnju, distribuciju i participaciju. U njemu se analiziraju različiti aspekti načela promocije raznolikosti kulturnih izraza koji se odnose na filmsku proizvodnju, kao i novi trendovi u javnim praktičnim politikama onih država koje su ratifikovale UNESKO Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, među kojima je i Srbija.

*Š*esto poglavlje predstavlja projetno modelovanje novih efikasnijih i efektivnijih stimulacija filmske proizvodnje prilagođeno promenjenim političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim okolnostima u Srbiji i međunarodnom okruženju. Obuhvata modelovanje neposredne stimulacije kroz budžetsko finansiranje i posredne stumulacije za razvoj infrastrukture, ljudskih resursa i tehničko-tehnoloških kapaciteta arhiviranja i digitalizacije filma.

Sedmo poglavlje donosi zaključak izveden na osnovu sprovedenih teorijsko-empirijskih istraživanja u kojem se konstatuje da Srbija u tranzicionom periodu stimuliše razvoj kinematografije isključivo koristeći ekonomski instrument direktnog i indirektnog finansiranja, dok su svi ostali raspoloživi instrumenti i strategije, prema teoriji kulturne politike i menadžmenta u kulturi – u potpunosti zanemareni. Time je istovremeno i potvrđena polazna hipoteza da država u procesu tranzicije mora koristiti različite instrumente i strategije kako bi stimulisala sve faze procesa i omogućila kontinuitet filmske proizvodnje dok ona ne bude dovoljno jaka da samostalno funkcioniše na tržištu ne dovodeći u pitanje kvalitet i posebnost filma kao umetničkog dela.

Biografski podaci o kandidatkinji

Darja Bajić je rođena 01.10.1985. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Fakultetetu dramskih umetnosti, na katedri za Menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi, sa ocenom 10 na diplomskom radu. Doktorske studije upisuje školske 2009/2010 na FDU, na smeru Menadžent umetnosti i medija.

Od 2006. godine je stalni saradnik Direkcije FESTa, a od 2008. se nalazi na poziciji koordinatora, na Medjunarodnom filmskom festivalu FEST. Od 2009. godine, na istoj poziciji radi na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma.

Od 2011. godine, angažovana je kao koordinator na festivalu SOFEST. U periodu od 2007-2010. radila je na projektu *Bioskop Balkan.* Radila je na izradi programa i animacionih aktivnosti, uključujući i dnevnu informativnu emisiju *Balkan Bisko* u cilju promocije domaćeg filma. Projekat *Bioskop Balkan* dobio je pozitivnu ocenu za prodruživanje mreži *Europa cinemas.* Radila je kao Associate producer na igranom filmu *Na lepom Plavom Dunavu.* Bila je izvršni producent za Srbiju na dokumentarnom filmu *O Gringo*, a kao producent je radila i veliki broj namenskih filmova, reklama i muzičkih spotova.

Bila je angažovana kao predavač u srednjoj stručnoj školi Artimedia u Beogradu, na predmetima produkcija, kulturologija i likovna kultura. Kandidatkinja je autor naučnog rada: Ciljevi i efekti međunarodnih filmskih festivala: međunarodni filmski festival FEST. Rad je dobio pozitivne recenzije i objavljen je u Zborniku Fakulteta dramskih umetnosti - specijal.

Predmet i ciljevi doktorske disertacije

Predmet doktorske disertacije su stimulativni instrumenti i strategije kulturne politike usmereni na proces filmske proizvodnje u Srbiji.

Budući da se Srbija od 2000. godine nalazi u procesu tranzicije, tj. prelaska iz socijalističkog društveno-političkog sistema u kapitalistički, što podrazumeva i tranziciju planski orjentisane ekonomije na tržišnu, predmet disertacije je ograničen na proučavanje tranzicione kulturne politike koju karakteriše potreba da se stimulišu sve faze procesa i omogući kontinuitet filmske proizvodnje dok ona ne bude dovoljno jaka da samostalno funkcioniše na tržištu ne dovodeći u pitanje kvalitet i posebnost filma kao umetničkog dela.

U skladu s tako definisanim predmetom, postavljeni su sledeći teorijski i praktični ciljevi naučnog istraživanja:

* Teorijsko-empirijsko proučavanje sociokulturnog ciklusa filma i identifikacija faza životnog ciklusa procesa filmske proizvodnje.
* Teorijsko-empirijsko proučavanje i identifikacija stimulativnih instrumenata i strategija kulturne politike i menadžmenta filmske proizvodnje.
* Uporedna analiza stimulativnih instrumenata i strategija kulturne politike u Srbiji usmerenih na proces filmske proizvodnje u socijalizmu i u tranzicionom periodu u oblasti tehničkog, umetničkog i komercijalno industrijskog procesa filmske proizvodnje.
* Projekcija novog modela stimulacija koji bi omogućio efikasniju i efektivniju proizvodnju filmova.

Komisija smatra da tako formulisani i međusobno povezani ciljevi logički vode do konstrukcije novog teorijskog i praktičnog modela stimulacija koji omogućava efikasan i kontinuiran razvoj filmske proizvodnje u novonastalim društvenim, političkim i ekonomskim okolnostima u Srbiji usled kojih je prethodni socijalistički model izgubio svoju funkcionalnost i delotvornost.

Osnovne hipoteze elaborirane u radu

Osnovna hipoteza od koje kandidatkinja polazi u eksplikaciji svoje doktorske disertacije je da u periodu tranzicije država mora posredno i neposredno stimulisati proizvodnju filmova koristeći se instrumentima i strategijama kulturne politike, kako bi stvorila adekvatne uslove i omogućila kontinuiranu proizvodnju.

Da bi tako postavljenu opštu hipotezu bilo moguće proveriti, kandidatkina postavlja i niz pomoćnih hipoteza s fokusom na stimulacijama države usmerenim ka uspostavljanju kontinuiteta filmske proizvodnje.

Pomoćne hipoteze su:

* Kontinuitet rada filmskih producenata i autora ne utiče samo na kvantitet proizvodnje, već i na njen kvalitet, jer omogućava razvoj filmske umetnosti i inovativnih pristupa autora.
* Iako film kao komercijalno-industrijski proizvod egzistira na tržištu, umetnički i tehnički aspekti ne smeju biti zavisni samo od tržišta da ne bi doveli u pitanje kvalitet i posebnost filma kao umetničkog dela.
* Film kao oblast kulturne industrije može doprineti uvećanju makroekonomskih agregata i razvoju drugih oblasti ekonomije.
* Da bi se uspostavio razvoj proizvodnje koji bi mogao da doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju, neophodan je razvoj svesti društva o značaju filma, kao umetničkog dela i kao proizvoda kulturne industrije.
* Posrednom stimulacijom, država kroz različite resore javnih praktičnih politika (kultura, obrazovanje, privreda, oporezivanje i sl) trajno obezbeđuje pogodne uslove za razvoj kontinuirane proizvodnje filmova u Srbiji.
* Primena i poštovanje autorskih i srodnih prava, obezbeđuje egzistenciju autora i omogućava njihov kontinuirani rad, odnosno, stvaranje novih umetničkih dela.

Ovako formulisane hipoteze zasnovane su na pregledu relevantnih teorijskih izvora i analizi ključnih pojmova (tranzicija, kulturna politika, kinematografija, film, proizvodnja i produkcija i sl), te Komisija konstatuje da postavljeni hipotetički okvir stvara potrebne preduslove da se predmet rada posmatra interdisciplinarno, budući da predviđa stimulacije usmerene na podsticanje filmske industrije kao grane kulturne industrije koja utiče na makroekonomski razvoj društva, ali i na umetničko delo kao originalnu duhovnu tvorevinu autora koje sadrži estetske vrednosti čime utiče i na kulturni razvoj društva.

Metodologija izrade rada - metode primenjene u istraživanju, prikupljanju i obradi građe

Metodologija je zasnovana na interdisciplinarnom multiperspektivističkom pristupu predmetu doktorske disertacije.

Teorijsko istraživanje je obuhvatilo proučavanje, klasifikaciju i sistematizaciju različitih teorijskih izvora u okviru različitih oblasti društveno-humanističkih nauka: kulturne politike i menadžmenta u kulturi, ekonomike kulturne politike, političke ekonomije, prava, teorije kulturnih i kreativnih industrija, teorija filmai mnogih drugih.

Za empirijsko istraživanje korišćena je metoda studije slučaja kojom su dubinski istražene relevantne filmske organizacije u Srbiji od značaja za savremenu filmsku proizvodnju: Filmski centar Srbije, Udruženje filmskih radnika Srbije, Udruženje filmskih umetnika Srbije, Asocijaciju filmskih reditelja i Asocijaciju filmskih producenata. U okviru te metode, primenjena je i funkcionalna strateška analiza (FSA) koja je, zajedno sa tehnikom SWOT analize, omogućila sagledavanje trenutnog stanja kroz analizu snaga i slabosti (SW), mogucnosti i pretnji relevantnog okruzenja (OT).

U okviru FSA, eksterna analiza međunarodnih aspekata filmske proizvodnje obuhvatila je programe EU (Euroimage i drugi evropski fondovi za stimulaciju koprodukcije i prikazivanja), Evropsku konvenciju o kinematografskoj koprodukciji, UNESKO Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza koju je Srbija ratifikovala i mnoge druge relevantne međunarodne dokumente.

Normativna analiza pravnog okvira koju čine zakonska i podzakonska regulativa, primenjena je s ciljem da se identifikuje stepen uređenosti oblasti u kojima se razvija i deluje filmska proizvodnja i stepen usklađenosti sa međunarodnim regulativama. Na taj način je obuhvaćen: Ustav Republike Srbije, Zakon o kinematografiji RS, Zakon o kulturi RS, Zakon o autorskim i srodnim pravima RS, Zakon o porezu na dodatu vrednost RS, Zakon o privatizaciji RS, Zakon o radu RS, Zakon o porezu na dobit RS, Evropska konvencija o kinematografskoj koprodukciji, Bernska konvencija, Marakeška konvencija i dr.

Metoda istorijske analize dokumentacije iz perioda socijalizma omogućila je da se identifikuje tadašnji model stimulacije filma i utvrdi koji su instrumenti i strategije kulturne politike bili primenjivani, koji su prestali da se koriste, a koji su doživeli modifikaciju usled tranzicije.

U radu je korišćena i komparativna analiza stimulacija usmerenih na pojedinačne faze filmske proizvodnje uvedenih u u zemljama regiona ili zemljama sa sličnim političko društvenim i ekonomskim problemima (Slovenija, Poljska), ali i u zemljama sa dugom tradicijom negovanja razvoja kinematografije (Francuska, Španija, Austrija).

Na osnovu dobijenih rezultata konstruisan je novi efikasniji i efektivniji model stimulacije filmske proizvodnje u Srbiji primenom logičkih metoda siteze i dedukcije i opštenaučne metode modelovanja.

Korišćena literatura i izvori

Spisak korišćene literature i izvora priložen tekstu doktorske disertacije napisan je na šest stranica teksta.

Obuhvata relevantne teorijske izvore u oblasti političke ekonomije (Miomir Jakšić, Aleksandra Praščević, *Istorija ekonomije* 2011; Ričard Senet, *Kultura novog kapitalizma* 2007*;* Branko Vasiljević, *Lekcije iz savremene političke ekonomije 2002*), teorije kulturnih industrija (Dejvid Trozbi, Economics and Culture 2001, Ekonomika kulturne politike, 2012; David Hesmondhalgh, *The Cultural Industries, 2001)*, teorije filma (Luigi Chiarini, *Cinema quinto potere, 1954;* Gvido Aristarko*, Istorija filmskih teorija,* 1974*;* Arthur de Vany, *Hollywood Economics, How extreme uncertainty shapes the film industry,* 2004*)* i teorije kulturne politike (Vesna Đukić, *Tranzicione kulturne politike 2009, Država i kultura Studije savremene kulturne politike 2010;* Milena Dragićević Šešić, *Javna kulturna politika, 2002; Reshaping cultural policy,* UNESCO global report, 2015)i mnoge druge izvore objavljene na srpskom, engleskom i francuskom jeziku u štampanom i elektronskom formatu. Najveći broj radova je objavljen tokom prethodnih petnaest godina, dok je manji broj korišćenih izvora, i to samo u oblasti teorije filma, objavljen znatno ranije.

Od dokumenata su navedeni svi korišćeni relevantni pravni akti, zakoni Republike Srbije (Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o kinematografiji, Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o kinematografskoj koprodukciji, Zakon o kulturi, Zakon o porezu na dobit pravnih lica i sl), međunarodne konvencije (European Convention on Cinematographic Co-Production i dr), statuti (Statut Filmskog centra Srbije, Statut Jugoslovenske kinoteke i dr) sporazumi, izveštaji, odluke i slično, a vebografija sadrži spisak internet lokacija svih relevantnih domaćih i inostranih ustanova i organizacija obuhvaćenih istraživanjem u okviru doktorske disertacije.

Ostvaren naučni doprinos

Uvidom u tekst doktorske disertacije Darje Bajić **Stimulativni instrumenti i strategije kulturne politike u oblasti filmske proizvodnje u Srbiji**, Komisija ocenjuje da naučna vrednost rada proizilazi iz interdisciplinarnog i multiperspektivističkog pristupa proučavanju kulturne politike i menadžmenta filmske proizvodnje u Srbiji koji do sada na takav način nije bio zastupljen u domaćoj nauci. Osnovno obeležje tog pristupa je sagledavanje filmske proizvodnje kao kontinuiranog procesa usmerenog ka filmskoj publici koji, pored predpripreme i pripreme, obuhvata i produkciju, postprodukciju, distribuciju i prikazivanje filmova. Ovakav celovit i sveobuhvatan pristup razvijen je prema savremenim teorijama i praksama kulturne politike i menadžmenta u kulturi, počev od proučavanja socio-kulturnog ciklusa filma kao zaokružene celine sastavljene od pojedinačnih elemenata u nizu (kulturne potrebe filmske publike, umetničko obrazovanje i edukacija rukovodilaca u kulturi, filmsko stvaralaštvo i podsticajno okruženje, proizvodnja i film kao proizvod, difuzija kroz filmske festivale i sl, animacija filmske publike, te arhiviranje i digitalizacija filma). Ostvareni teorijsko-empirijski uvidi omogućavaju i razumevanje savremenog koncepta „lanca vrednosti“ (value chain) koji, u oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi, takođe, podrazumeva čitav sistem podsticajnih mera, pored stavaralaštva, usmerenih i na proizvodnju, distribuciju i participaciju. Takav interdisciplinarni naučni pristup zasnovan je na proučavanju brojnih teorija u okviru društveno humanističkih nauka, a pre svega: kulturne politike i menadžmenta u kulturi, ekonomike kulturne politike, političke ekonomije, teorije kulturnih i kreativnih industrija, teorija filmai mnogih drugih.

U tom smislu, osnovni naučni doprinos ove disertacije sagledava se u proučavanju relevantnih naučnih teorija i empirijskih činjenica koje omogućavaju razumevanje i naučno tumačenje fenomena kontinuiteta procesa filmske proizvodnje, a samim tim i mogućnosti stimulacije svih faza ovog kompleksnog procesa – što je definisano kao predmet istraživanja. Komisija, stoga, konstatuje da se ostvareni naučni doprinos ogleda u interdisciplinarnosti, sveobuhvatnosti i jedinstvu teorijskih i empirijskih saznanja o stimulativnim instrumentima i strategijama kulturne politike i menadžmenta u oblasti filmske proizvodnje. Doprinos je ostvaren povezivanjem, prožimanjem i sintetizovanjem postojećih naučnih teorija i praktičnih iskustava u Srbiji, Evropi i svetu, što proširuje postojeća znanja o filmu kao grani kulturnih i kreativnih industrija, pre svega iz perspektive kulturne politike i menadžmenta u kulturi, ali i ekonomike kulturne politike, političke ekonomije i teorije filma. Istovremeno, otvarajući novo polje teorijskog istraživanja odnosa tranzicione kulturne politike prema filmskoj proizvodnji, otvaraju se i nove perspektive kako u načinima i metodama istraživanja ove oblasti koji karakteriše interdisciplinarni okvir i multiperspektivistički pristup, tako i u temama koje istraživanje pokreće. U tom smislu, disertacija daje i doprinos unapređenju interdisciplinarnog naučnog mišljenja o celovitosti kontinuiranog procesa filmske proizvodnje, na osnovu kojeg su mogući i jasni uvidi u mogućnosti da kulturna politika i menadžment filmske proizvodnje promišljeno podstiču kulturne, umetničke, društvene i ekonomske vrednosti filmske industrije.

Društvena opravdanost teme doktorske disertacije proizilazi iz potrebe da se kulturna politika i menadžment filmske proizvodnje prilagode političkim, ekonomskim i socijalnim promenama u Srbiji i okruženju, usled kojih je nasleđeni socijalistički model stimulacije u oblasti filma izgubio funkcionalnost i ne može se primenjivati u značajno promenjenim tranzicionim okolnostima. Kako taj kontekst na globalnom planu pre svega karakteriše snažna podrška razvoju kulturnih i kreativnih industrija, tranziciona kulturna politika u Srbiji se suočava s potrebom da razvije novi, tržišno efikasniji i efektivniji model stimulacije filmske proizvodnje kao značajnog segmenta kulturnih i kreativnih industrija. U tom smislu disertacija može imati praktičnu primenu i predstavljati neophodan konceptualni okvir naučno utemeljenim javnim praktičnim politikama koje se vode u oblasti filmske industrije kao grane kulturnih i kreativnih industrija.

Zaključak komisije

Doktorska disertacija Darje Bajić otvara nova polja teorijskog istraživanja stimulativnih instrumenata i strategija kulturne politike u oblasti filmske proizvodnje u Srbiji.

Komisija smatra da disertacija otvara i nove perspektive u načinima i metodama interdisciplinarnog istraživanja i naučnog mišljenja, te daje značajan podstrek novim istraživanjima u ovoj oblasti.

Imajući sve navedeno u vidu, Komisija predlaže Naučnom veću Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu da prihvati ovaj referat i odobri javnu odbranu doktorske disertacije **Stimulativni instrumenti i strategije kulturne politike u oblasti filmske proizvodnje u Srbiji** kandidatkinje Darje Bajić.

Beograd, 25. novembar 2017. Komisija u sastavu:

____

prof. dr Katarina Damnjanović, Pravni fakultet Univerziteta UNION

 ____

Prof. dr Milena Dragićević Šešić, Fakultet dramskih umetnosti

____

Prof.dr Nikola Maričić, Fakultet dramskih umetnosti

____

Dr Ljiljana Rogač Mijatović, Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU

____

Prof. dr Vesna Đukić, Fakultet dramskih umetnosti (mentor)