Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности

Сенату Универзитета уметности у Београду

Извештај Комисије

за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Јелене Јаковљевић

Наслов докторског уметничког пројекта:

”Промене у флаутском звуку и техници у доба романтизма”

Чланови комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Јелене Јаковљевић, Љубиша Јовановић, редовни професор, ментор, Анте Гргин, редовни професор у пензији, Миомир Симоновић, ванредни професор, др. Соња Маринковић, редовни професор, и др. ум. Огњен Поповић, доцент, присуствовали су јавној презентацији извођачког дела кандидаткињиног докторског уметничког пројекта и потом су пажљиво проучили писани део овог пројекта.

На основу детаљног и свеобухватног увида стеченог у садржај оба саставна дела кандидаткињиног докторског уметничког пројекта, подносе Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности у Београду и Сенату Универзитета уметности у Београду следећи извештај:

а. Биографија

Јелена Јаковљевић рођена је 1983. године у Нишу, где је 2002. године завршила средњу музичку школу на одсеку за флауту. Исте године отпочела је студије на одсеку за дувачке инструменте на Факултету музичке уметности у Београду, где је и дипломирала 2007. године са највишом оценом из главног предмета Флаута у класи проф. Љубише Јовановића. Специјалистичке студије завршила је 2009. године на Факултету уметности у Нишу у класи истог професора са највишом оценом из главног предмета. Од 2012. године похађа докторске студије под менторством проф. Љубише Јовановића, а током 2015. године очекује је одбрана докторског уметничког пројекта са темом *Промене на флаутском звуку и техници у доба романтизма* на Факултету музичке уметности у Београду. Из области соло и камерног флаутског извођаштва усавршавала се на мастеркласовима следећих еминентних педагога: Емануел Паи, (Берлин-Немачка), Орел Николе (Базел / Швајцарска), Михаел Кофлер (Аустрија), Карл-Хајнц Шуц (Аустрија), Феликс Ренгли (Базел / Швајцарска), Гунила Фон Бар (Шведска), Џејмс Галвеј (Ирска), Тревор Вај (Енглеска), Керстен Мек-Кол (Немачка), Гоулианг Хан (Кина), Аса Кахенберг (Шведска), Силвиа Кареду (Италија), Мишел Дебост (Француска), Орелиен Дележ (Француска), Винсент Лукас (Француска), Мате Бекавац (Словенија), Матеј Зупан (Словенија), Ана Богдановић-Радић (Србија), Марина ненадовић (Србија), Дејан Гаврић (Србија), Љубиша Јовановић (Србија) Горан Маринковић (Србија). Као солиста наступала је са Нишким симфонијским оркестром 2000., 2001., 2008., 2009., године изводећи концерте за флауту и оркестар Ј.Хајдна у Д-дуру, К. Штамица у Г-дуру, В.А.Моцарта у Г-дуру и Карла Филипа Емануела Баха у д-молу. Сарађивала је са диригентима Анатолиј Новицки (Русија), Радомир Пејчић (Србија) и Ле Фи Фи (Виетнам). Одржала је велики број реситала у концертним просторима у Нишу, Београду, Пироту, Крушевцу, Лескоцу, Врању, Смедереву...Значајну концертну активност остварила је и наступајући у камерним саставима. Добитница је значајних награда и признања, од којих су најзначајније: 2001. Прва награда на Републичком такмичењу ученика и студената Србије у Београду. Барокни трио: флаута, обоа, клавир, 2002. Прва награда на четвртом фестивалу флауте у Ваљеву, 2002. Друга награда на Деветом међународном такмичењу Петар Коњовић, Београд, 2005. Прва награда на Сусретима флаутиста Тахир Куленовић. Квартет флаута Синфонико са ФМУ из Београда., 2005. Прва награда и лауреат на Четвртом међународном такмичењу камерних састава дувача Панчево. Квартет флаута Синфонико, 2008.године награда за најбоље дипломираног студента катедре за дувачке инструменте на ФМУ у Београду, 2014. године, прва награда на флаутском такмичењу у оквиру Класе проф. Љубише Јовановића *Флаутски разговори* на ФМУ у Београду. Била је дугогодишњи члан-солиста Нишког симфонијског оркестра, а од 2014. године је ангажована и у оркестру Нове београдске опере. Од 2008. је запослена на Факултету уметности у Нишу, најпре као стручни сарадник, од 2009. као асистент, а од 2015. године и као доцент на главном предмету Флаута, као и на предметима Методика наставе дувачких инструмената, Познавање литературе и извођаштва дувачких инструмената и Оркестарске деонице.

б. Анализа докторског уметничког пројекта

Јавна уметничка презентација

Кандидаткиња је јавну уметничку презентацију свог докторског уметничког пројекта одржала у Великој Сали ФМУ у Београду,10.05.2016. године.

Јелена јаковљевић је започела реситал Свитом Шарл Марија Видорa. Сензибилни и поетични Модерато изведен је са осетљивошћу и префињеним осећајем за звук и фразу. Интермецо-скерцо је лепршаво отворио простор за бујну романсу у којој је Јелена исказала романтичарски слој емоција својом флаутом. Сигурни и уверљиви финале представљао је и праву увертиру у капитално дело флаутске романтичарске литературе, Шубертову Интродукцију и Варијације Д.802, бр. 07, оп.160 е-мол. Интродукција је изведена са пуно укуса и динамичког профилисања, тема је донела праву Шубертовску атмосферу која се прелила у логичан след варијација. Избегавајући грубе врхунце Јелена Јаковљевић је оставила утисак повремене уздржаности и чини се да су тонски валери могли бити богатији.

Виртуозни и мелодични Концертни соло Жила Демерсмана представља стални изазов за флаутисте. У троделном облику највише смо чули у другој песми, у којој нам се на најлепши начин указао свет сунчане Сицилије. Виртуозно финале допустило је да чујемо техничку спремност и супериорност солисте у најбољем светлу.

Соната Карла Рајнекеа зазвучала је у јарким бојама у извођењу Јелене Јаковљевић. Разиграни први став изведен је сензибилно и разноврсно, богато у свим параметрима, а скерцо је одсвиран супериорно и прецизно, да би медитативни Анданте донео и један од лирских врхунаца целог програма! Финале сонате, готово Франковске звучне архитектуре отворио је простор за исказивање најдубљих емоција Јелене Јаковљевић. Уживали смо у богатој палети интерпретативних могућности извођача и искреним емоцијама!

Велика полонеза Теобалда Бема, са правом се нашла на крају програма. Највећи "изумитељ" у развоју флауте оставио је и богато композиционо наслеђе инструменталистима. У извођењу Јелене Јаковљевић чули смо изванредног Бема, не само у виртуозном смислу. Пред нама су се смењивале различите тонске и музичке идеје, остварене меким, топлим, разноликим звуком. Комисија је са задовољством ослушкивала племените фразе, лакоћу и шарм интерпретације.

Укупно гледано, реситал докторског уметничког пројекта протекао је у супериорном и племенитом музицирању Јелене Јаковљевић, која је исказала свој таленат и разумевање суштине музике и важних параметара који је чине. Комисија са задовољством констатује да је Јелена Јаковљевић испунила захтеве реситала у оквиру докторског уметничког пројекта "ПРОМЕНЕ У ФЛАУТСКОМ ЗВУКУ И ТЕХНИЦИ У ДОБА РОМАНТИЗМА”.

Свеобухватно сагледавање кандидаткињиног реситала неминовно нас наводи на закључак да се она исказала као даровита, занимљива, технички високо професионална млада уметница, профилисане естетике и заокружених музичких стандарда.

в. Писани рад

Писани део свог докторског уметничког пројекта Јелена Јаковљевић је распоредила у три велика поглавља: УВОД (5 поднаслова), Бемова флаута (6 поднаслова и 7 малих поглавља), Програм докторског уметничког пројекта (5 поднаслова). Рад обухвата и Закључак, Прилоге и Литературу.

УВОД- ”Из историјата” обухвата Кратки преглед постанка и развоја флауте (01), Флаута у XIX веку (02), Флаута и њен напредак у оркестру (03),Флаута у камерним ансамблима (04), Солистичка литература за флауту (05). Прецизне, тачне и добро аргументоване чињенице о историјском развоју флауте као инструмента, на сугестиван начин нас приближавају централном делу истраживања Јелене Јаковљевић-” Бемова флаута”, у коме се кроз Бемов допринос унапређењу система флауте (01, Почеци рада на унапређењу инструмента, Модел флауте из 1832. Године, Значајни доприноси на флаути из 1847. године), Бемово стваралаштво у вези са флаутом (02, Теоријски написи, Кванцов приручник као инспирација за Бемове написе о флаути), Музичка дела (03, Студије за флауту), Тафанел као Бемов ”наследник” и утемељивач француске флаутске школе (04) и Мојсове заслуге за унапређење флаутске технике (05) осветљава епоха романтизма у флаутском звуку, техници и развоју инструмента. Ово значајно поглавље, по први пут на нашим просторима даје комплетну анализу животног дела Теобалда Бема, који је практично успоставио у потпуности параметре данашње флауте, како у звуку, тако и у смислу техничких и ”системских” нијанси саме механике инструмента. Исцрпна, тачна формулација вредности Бемовог рада, оставиће дубоки траг у флаутској музичкој мисли у Србији, јер обухвата и повезује епохе и важне ствараоце пре романтизма, (Кванц, К.Ф.Е.Бах), али и након Бема, у којима се помаља чувена француска школа флауте (Тафанел, Мојс).

Програм докторског уметничког пројекта садржи исцрпну формалну и суштинску анализу композиција изведених у оквиру уметничког дела пројекта. Велика полонеза Т. Бема у Де-дуру оп. 16 (01), Коцертни соло бр. 6 оп. 82 у Еф-дуру Жила Демерсмана (02, Од континуа до савременог клавира-промена технике и функције пратећег инструмента), Интродукција и варијације за флауту и клавир Д802 оп. 160 Франца Шуберта (03), Соната Ундина оп. 107 у е-молу Карла Рајнекеа (04), Свита за флауту и клавир оп. 34 бр.1 Шарл Марије Видора (05), представљају пресек најквалитетнијих композиција за флауту, насталих у епохи романтизма. Значај и однос опуса

Франца Шуберта добија нову димензију кроз стваралаштво Рајнекеа, док виртуозна и изражајна дела Видора и Демерсмана бивају заокружена сјајном полонезом теобалда Бема. У свом писаном раду Јелена Јаковљевић осветљава пут развоја флауте и антиципира предстојећу епоху, која

логично настаје управо у Француској. Закључак писаног дела рада докторског уметничког пројектаЈелене Јаковљевић наводи на отварање нових простора флаутске уметности, на надолазећу епоху импресионизма и повратак флауте на велику музичку сцену. У исто време нам нуди и различите табеле прстореда из епохе Теобалда Бема, које омогућавају потпуни увид у материју. Исцрпни прилози и литература употпуњавају позитиван утисак о докторском, уметничко-научном пројекту Јелене Јаковљевић.

д. Оцена остварених резултата

Укупно посматрано, писани рад Јелене Јаковљевић, ***”Промене у флаутском звуку и техници у доба романтизма”*** представља целовиту анализу развоја флауте и стваралаштва за тај инструмент у доба романтизма. У исто време овај рад нам осветљава околности настанка потребе за развојем флауте као инструмента у XIX веку, предсказујући нове музичке епохе и значај флауте у њима. Без сумње овај рад ће представљати полазну основу за будућа истраживања студената дувачког одсека на нашим просторима.

г. Критички осврт референата

Чланови Комисије високо вреднују извођачки део докторског уметничког пројекта Јелене Јаковљевић. Њена потпуна преданост музици, инструменту, снажан афинитет ка периоду романтизма, као и унутрашња поетика и таленат који су исказани на реситалу, те супериорно извођење у техничком, уметничком и меморијском смислу, представљају један од примера оствареног развоја флауте као инструмента у Србији. Топлина звука, осмишљеност музичке мисли нас наводе на закључак о целовитом уметничком сазревању Јелене Јаковљевић. Писани рад је осмишљен и доведен у логичну корелацију са јавно изведеним реситалом и продубљује идеју самог пројекта.

д. Закључак са образложењем доприноса пројекта уметности

Докторски уметнички пројекат Јелене Јаковљевић, ***”Промене у флаутском звуку и техници у доба романтизма”*** представља значајан и заокружен уметнички чин у свим параметрима. Избор теме, веома битан за дубље поимање флауте, програм реситала који у својој комплексности и лепоти даје нову димензију флаути као инструменту, несумњив музички и инструментални таленат Јелене Јаковљевић, представили су комисији ову младу уметницу у пуном опсегу. Писани део рада исказан је природним и течним језиком који омогућава потпуно разумевање материје. Посебан квалитет пројекта представља осветљавање претходних епоха, али и изванредна антиципација онога што ће се у флаутском звуку и техници догодити у XX веку. Укупно гледано, докторски уметнички пројекат Јелене Јаковљевић представљаће вредну и значајну полазну основу за нова истраживања тонских и техничких трагања у области развоја флауте у Србији.

Комисија:

Љубиша Јовановић, редовни професор, ментор

др. Соња Маринковић, редовни професор, коментор

Анте Гргин, редовни професор у пензији

Миомир Симоновић, ванредни професор

др. ум. Огњен Поповић, доцент