

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта

Кандидата Александра Марковића

Тема:

ИМПРЕСИОНИЗАМ И НЕОКЛАСИЦИЗАМ КАО ДУАЛИЗАМ ЈЕДНОГ УМЕТНИЧКОГ ПРАВЦА У КЛАВИРСКИМ ДЕЛИМА КЛОДА ДЕБИСИЈА И МОРИСА РАВЕЛА

УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ пријавио је тему бр. 02-32-26/-13 од 11.10.2013. године докторског уметничког пројекта под називом: ***Стилски простори импресионизма и неокласицизма као дуализам једног уметничког правца у клавирским делима Дебисија и Равела*.**

На основу предлога Катедре за клавир, Веће Факултета на седници од 11. децембра 2013. године донело је одлуку бр. 01-2917/13 од 17.12.2013. године о именовању Комисија за оцену предлога докторског уметничког пројекта у саставу: Лидија Станковић, редовни професор, Нинослав Живковић, редовни професор и Никола Рацков, редовни професор у пензији.

Наставно-уметничко-научно веће Факултета на седници одржаној 3. октобра 2016. године донело је одлуку бр. 01-2596/16 од 5. октобра 2016. године о усвајању Извештаја бр. 01-2466/16 од 30. септембра 2016. године Комисије за оцену предлога докторског уметничког пројекта. Сенат Универзитета уметности на седници од 27. октобра 2016. године донео је одлуку бр. 7/531 од 2. новембра 2016. године (наш бр. 01-3039/16 од 7. новембра 2016. године) о одобравању рада на изради докторског уметничког пројекта под називом: „ИМПРЕСИОНИЗАМ И НЕОКЛАСИЦИЗАМ КАО ДУАЛИЗАМ ЈЕДНОГ УМЕТНИЧКОГ ПРАВЦА У КЛАВИРСКИМ ДЕЛИМА КЛОДА ДЕБИСИЈА И МОРИСА РАВЕЛА“ и о именовању мр Лидије Станковић, редовног професора за ментора и др Весне Микић, редовног професора за коментора на изради докторског уметничког пројекта.

На основу увида у докторски уметнички пројекат кандидата Александра Марковића, Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, која је, на основу Обавештења ментора и по предлогу Катедре за клавир ФМУ именована на седници Наставно-уметничко-научног већа Факултета музичке уметности 7. децембра 2016. године (одлука бр. 3318/16 од 8. децембра 2016. године) у саставу:

мр Лидија Станковић, редовни професор ФМУ, ментор,

мр Нинослав Живковић, редовно професор, председник Комисије,

мр Марија Ђукић, редовни професор ФМУ,

мр Никола Рацков, редовни професор ФМУ у пензији и

др Весна Микић, редовни професор ФМУ, коментор,

подноси **ИЗВЕШТАЈ** који садржи: биографију кандидата, детаљну анализу докторског уметничког пројекта – јавне презентације и писаног рада, оцену остварених резултата, критички осврт референата, закључак са образложењем доприноса пројекта уметности и потписе чланова Комисије.

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Александар Марковић је рођен 1978. године у Београду. Завршио је нижу и средњу музичку школу „Коста Манојловић“ у Земуну у класи проф. Весне Синђелић, а затим и Факултет музичке уметности у Београду, у класи проф. Нинослава Живковића. Студије наставља на Високој школи за уметност у Берну, Швајцарска, у класи проф. Александра Маџара, које завршава 2004. године. У току боравка у иностранству, имао је прилике да сарађује са професорима високих школа из различитих земаља – са Жаком Рувијеом, Малколмом Билсоном, Клаусом Хелвигом итд. где у склопу својих студија наступа на бијеналу у Берну 2002. затим у концертној сали Kultur-Casino итд.

Добитник је првих награда на домаћим и међународним такмичењима:

На међународном конкурсу пијаниста „Николај Рубинштајн“ у Паризу и Југословенском такмичењу младих пијаниста у Нишу, 1996. године и на републичком и савезном такмичењу ученика и студената музике 1997. године (специјална награда); такође, прва награда 2000. године на ЕПТА конкурсу Лудвиг ван Беетховен у Београду. Следеће године додељена му је награда из фонда „Емил Хајек“ која укључује и стипендију за летњу школу клавира при Бечком универзитету за музику и извођачку уметност коју похађа текуће године.

Лауреат је II пијанистичког Меморијала „Војислав Вучковић“ 2005. године. Настављајући сарадњу са Меморијалом, у сали Београдске филхармоније отвара поновно одржавање Меморијала „Вучковић“ 2007. године. У међувремену наступа као солиста и у оквиру камерних састава на фестивалима КОМА и Међународној трибини композитора. Наступио је на бројним студентским и заједничким концертима и одржао неколицину реситала међу којима – реситал у великој сали Задужбине Илије М. Коларца 1999; у великој сали Београдске филхармоније 2007; у уметничком павиљону „Цвјета Зузорић“ 2004; Галерији Артгет 2006 итд. Снимао је за РТБ.

АНАЛИЗА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Концертно извођење докторског уметничког пројекта кандидата Александра Марковића организовано је и одржано у сали Музичке школе *Станковић* 20. јануара 2017. године у 19 часова. Са предвиђеном паузом у трајању од 10 минута, концерт је завршен нешто после 20 часова. Александар Марковић извео је следећи програм:

Клод Дебиси: *Прелиди* (избор)

(1909-1913)

Плесачице из Делфа (Danseuses de Delphes)

Једра (Voiles)

Ветар у равници (Le vent dans la plaine)

Звуци и мириси у вечерњем ваздуху (Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir)

Врес (Bruyèes)

Пуков плес (Le danse de Puck)

Мртво лишће (Feuilles mortes)

Виле су изврсне плесачице (Les fées sont d'exquises danseuses)

Тераса за аудијенције на месечини (La terrasse des audiences du clair de lune)

Ондина (Ondine)

Магле (Brouillards)

Девојка ланене косе (La fille aux cheveux de lin)

Шта је видео западни ветар (Ce qu'a vu le vent d'ouest)

Потопљена катедрала (La cathédrale englouite)

Ватромет (Feux d'artifice)

Морис Равел: ***Купренов гроб*** (1914-1917)

Прелид

Фуга

Форлан

Ригодон

Менует

Токата

Посветивши се истраживању особених поетичких одговора које су на изазове модернистичког контекста остварила два најзначајнија актера француске клавирске музике *fin de siecle*-а, Клод Дебиси (Claude Debussy, 1862–1918) и Морис Равел (Maurice Ravel, 1875–1937), Александар Марковић се одлучује за изузетно провокативну, неконвенционалну, и пијанистички веома захтевну програмску концепцију своје концертне презентације. У покушају да разјасни, осветли и открије тачке ”сусрета” и ”разилажења” два, у основи моденристичка пројекта, једног ”радикалнијег” – импресионизма и другог, ”умеренијег” – неокласицизма, Марковић веома проницљиво, показујући зрели уметнички интелект и ширину своје (пијанистичке) ерудиције бира клавирске опусе настале у непосредној временској ”близини”, па ипак ”раздвојене” историјским догађајем без преседана – почетком Првог светског рата. Та тачка ”прелома” у програму (концептуализована паузом у самој презентацији), изуетно суптилно указује на генералну промену ”естетичког” ракурса, културног контекста и модела која ће уследити у послератним годинама, а која је у крајњој линији један од повода за истраживање кандидата. Наиме, у центру његове пажње јесте преиспитивање ”стабилности” музичког импресионизма као стилске формације, разумљиво, превасходно у контексту пијанистичке литературе Дебисија и Равела. Отуда, Марковић не ”бира” ноторне, добро познате, ”сигурне” примере импресионистичке клавирске литературе. Управо супротно, Марковић одлучно и бескомпромисно, концепцијски бриљантно, ”сецира” Дебисијеве интимне ”скице”, његове *Прелиде*, правећи неку сопствену врсту ”збирке” од чак 15 комада. Унутрашња динамика његовог ”циклуса” (првог дела концерта) подједнако је суптилно осмишљена, наравно, никада не губећи из вида прерогативе пијанистичке професије. Марковић нам овде показује и мање ”популарног”, замишљеног, интимног и неретко (хармонски/звуковно) експерименталног Дебисија, но у основи Дебисија који је у непрестаној потрази за што ”чистијим”, ”једноставнијим” и ”сведенијим” решењима (која се у крајњем исходу могу сматрати неокласичним). Комбинујући тај тип Дебисијевих ”исказа” са оним, познатијим, виртуознијим (импресионистичкијим?), Марковић приказује сву ширину својих пијанистичких компетенција – изузетну контролу тона, неупитно владање свим аспектима технике, надасве особену, готово гулдовску посвећеност квалитету реализованог звука, његовом трајању, ”одзвучавању” и перфекцији његовог нијансирања. Готово дендијевски пијанизам Александра Марковића (а овде слободно парафразирамо Марковићеве писане налазе у вези са музиком Равела) резултира особеним говором тела које одликује смиреност, некаква особена врста ”одсудства” која парадоксално слушаоца у потпуности ”увлачи” у музику чији је, несумњиво, у том тренутку, креатор Александар Марковић. Дечачко-дендијевски шармантан, Александар Марковић је суверен и смирен у егзекуцији технички захтевених аспеката *Прелида*, беспрекорно концентрисан и непретенциозан у конструкцији свог пијанистичког исказа. И као да му та, у најмању руку ”двострука” природа Дебисијевих *Прелида* остварује платформу за ”поглед у огледало”, за могући звучни резултат Дебисијевих трагања у Равеловом *Купреновом гробу*. Овде нема ”избора”, овде су постигнуте ”чистоћа” и ”једноставност” које не би биле звучно предочиве ни без претходних Дебисијевих ”скица”, ни без особених пијанистичких решења. Овде, Марковић може да се ”испроба” у знатно различитом пијанизму по питању свирачке технике. Ипак, не и толико раличитом у погледу ексцентричности. Једино што сада ”дечак” уступа место ”дендију”. Но, тај је денди и даље музикални, интелигентан, музичко-технички и аналитички у потпуности ”будан” пијаниста – Александар Марковић. Попут Равела, и Марковић се труди да ништа не препусти случају. У његовој изведби/интерпретацији сви кључни поетичко-стилистички захтеви (у оспегу од темпа извођења, преко беспрекорног разумевања музичког тока, фразирања, артикулације...) Равеловог *Купреновог гроба* у служби су музичког текста, али и особене концепције Марковићевог пројекта.

Чланови Комисије су са великим одбравањем запазили беспрекорну извођачку прегледност фактуре, одлично одабрана темпа, богатство и адекватност карактеризација, обиље занимљивих детаља и минуциозну употребу педала – посебно драгоцену у преакустичној концертној сали београдске музичке школе ”Станковић”, у којој је пијаниста извео свој програм. На фону демонстрираног импонујућег професионализма, чланове комисије је, додатно, посебно импресионирао витуозитет испољен у Дебисијевим прелидима *Шта је видео западни ветар* и *Ватромет*, тонска контрола у *Потопљеној* *катедрали* и *Тераси за аудијенције на месечини* и јасноћа полифоније у *Фуги* из Равелове свите.

АНАЛИЗА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ПИСАНОГ РАДА

Образложење докторског уметничког пројекта кандидата Александра Марковића написано је на 72 страна текста (Times New Roman 12, проред 1,5), са 144 фусноте, и списком литературе са тридесетак јединица на српском и енглеском језику. Двадесет нотних примера у тексту узорно су функционализовани.

Текст је прегледно организован и заправо, структуриран у две веће целине: прву, теоријску (Апстракт, стр. 3; Увод: Принципи настанка стила, стр. 4–22; Разматрање нове објективности: Дебиси и Равел - извори, путеви и аспекти модернизма – тачке поетичких сусрета и разилажења стр. 22 – 42), и другу, аналитичку (Увод у анализу, стр. 42–45; Морис Равел: *Купренов гроб* (1914–1917), стр. 45–61; Клод Дебиси: *Прелиди* (1909–1912), стр. 61– 70;) након којих следе Закључак (стр. 70) и Литература (стр. 72–74).

Док у првом делу своје студије Александар Марковић, успостављајући полемички тон који у потпуности одговара предмету његовог истраживања -- стилској дивергентности модернистичких уметничких пракси – спретно и акрибично представља, разматра и интерпретира различите и бројне аспекте проблематике музичког импресионизма (у покрету од општих стилских карактеристика, преко нужног уоднишавања са тумачењима литерарних и уметничких пракси до сасвим посебних аналитичких ”додира” неких аспеката Дебисијевих и Равелових поетика), дотле је у другом делу у потпуности посвећен особеној, пијанистичкој анализи и интерпретацији дела која су у фокусу његовог истраживања – *Прелида* Клода Дебисија и *Купреновог гроба* Мориса Равела.

Успостављајући овакав режим излагања, Марковић је у прилици да закључке изнете у првом делу студије, подробније испита и провери у другом те да свој писани рад у целини учини изузетно функционалним и примереним свом извођачком пројекту. У том погледу, чини се изузетно важном чињеница да Марковић изузетно успешно и сасвим ”природно” у свој писани дискурс уводи и, за студије извођачких уметности и саму извођачку уметност, важне аспекте интерпретације ”аутопоетичких” и медијских дискурса – политика рецепције. Наиме, у првом делу студије Марковић ће веома спретно искористити како литературу у вези са Дебисијевим пијанистичким стилом, тако и ону која открива нераскидиву повезаност његове писане и компоноване ”речи”, што се чини изузетно важним у контексту интерпретације оних аспеката његове поетике који ”ремете” концепт музичког импресионизма. Такође, могућност да, захваљујући процвату медија, ”чује” Равелов *Купренов гроб* Марковићу ће отворити простор за пробелматизацију и елаборацију особено пијанистичких техничких захтева које ово дело поставља, што му свакако даље отвара простор за релативно стабилну потврду његових полазних претпоставки да је у случају оба композитора реч о истом, модернистичком усмерењу (правцу, како га аутор назива) првенствено посвећеном потрази за једноставним и ”чистим” уметничким исказом.

ОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

Како је у претходно изведеној Анализи већ констатовано, Александар Марковић је изузетно успешно реализовао оба сегмента свог докторског уметничког пројекта - ИМПРЕСИОНИЗАМ И НЕОКЛАСИЦИЗАМ КАО ДУАЛИЗАМ ЈЕДНОГ УМЕТНИЧКОГ ПРАВЦА У КЛАВИРСКИМ ДЕЛИМА КЛОДА ДЕБИСИЈА И МОРИСА РАВЕЛА.

Јавном презентацијом свог докторског уметничког пројекта Александар Марковић је показао да припада водећим пијанистима своје генерације у нашој средини, те да у погледу начина на који је осмислио и извео пројекат, припада оној малој, али ипак постојаној групи уметника који пред себе постављају провокативне, оригиналне и концептуално интригантне извођачко-истраживачке задатке, увек изнова померајући границе савремених извођачких уметности.

Писани део пројекта узоран је пример усклађености практичног и теоријског истраживања које подразумевају докторске уметничке студије. Наиме, у Марковићевом случају немогуће је ”открити” извор пројекта у смислу да је у питању један стабилан и чврст концепт који импонује снагом исказа и озбиљношћу приступа. Упуштајући се храбро у тешке теорисјко-стилске проблемске изазове, односећи се према литератури са професионализмом који је хвале вредан, приказујући аналитичке компетенције добре школе из које потиче, Марковић остварује изузетно успешну, готово ”аутопоетичку”, ауто-интерпретативну симбиозу свог извођаштва и своје писане речи.

КРИТИЧКИ ОСВРТ РЕФЕРЕНАТА

Александар Марковић је пијаниста оштро профилиране извођачке индивидуалности чија је предност упадљива блистава музичка интелигенција најређе врсте. Она му омогућује изузетно комплексно разумевање структуре музичког дела, а, уједињена са готово опсесивним реализационим перфекционизмом, чини његов подијумски исказ вредним најпажљивијег слушања. Чланови Комисије деле мишљење да би нешто већа доза тонског хедонизма срећно искомбинована с мало нижим степеном афективне уздржаности донела свирању Александра Марковића додатне вредне уметничке поене и учинила га још комуникативнијим.

Писани рад Александра Марковића поставља и разматра компликовану проблематику музичког импресионизма у потрази за одговорима који ће аутору омогућити одговарајућу концептуализацију његових пијанистичких одабира. У том погледу аутор у великој мери успева да на функционалани и успешан начин размотри своје полазне претпоставке и изведе закључке у вези са њима. Примарна метода Марковићевог писаног рада је аналитичко-интерпретативна, а у првом делу она поприма облике интердисциплинарне теоријске полемике укрштајући налазе из области музикологије, историје уметности, теорија уметности, књижевних теорија, постколонијалних студијаи студија извођачких уметности. Марковић на узоран начин користи и наводи литературу, примери су у потпуности фукционализовани, а његов писани језик је чист и јасан.

ЗАКЉУЧАК

На основу свега изнетог Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Александра Марковића констатује да јавна уметничка презентација докторског уметничког пројекта и писани део докторског уметничког пројекта представљају драгоцен допринос уметничкој области извођачке праксе у области пијанизма постављајући, првенствено у погледу усклађености интерпретативних метода извођачког и теоријског аспекта, нове стандарде у подручју докторских уметничких студија.

Комисија једногласно позитивно оцењује завршни докторски уметнички пројекат ИМПРЕСИОНИЗАМ И НЕОКЛАСИЦИЗАМ КАО ДУАЛИЗАМ ЈЕДНОГ УМЕТНИЧКОГ ПРАВЦА У КЛАВИРСКИМ ДЕЛИМА КЛОДА ДЕБИСИЈА И МОРИСА РАВЕЛА и са изузетним задовољством предлаже Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности и Сенату Универзитета уметности у Београду да га прихвати и одобри његову одбрану.

У Београду, 27. јануара 2017.

Чланови Комисије:

....

Нинослав Живковић,

редовни професор, председник

....

Лидија Станковић,

редовни професор, ментор

....

Марија Ђукић,

редовни професор

....

Никола Рацков,

редовни професор у пензији

....

Др Весна Микић,

редовни професор, коментор