Научно веће Факултета драмских уметности

Сенат Универзитета уметности у Београду

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње Александрије Ајдуковић **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА)**

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА)** кандидаткиње Александрије Ајдуковић, у саставу:

др Никола Шуица, ред. проф. (ФЛУ)

др Александра Миловановић, доцент (ФДУ)

др Влатко Илић, доцент (ФДУ)

др Невена Даковић, ред. проф (ФДУ)

и др Александар Јанковић, ванр. проф. и ментор (ФДУ).

а састанку одржаном 27. септембра 2018. године предложила је и том приликом усвојила извештај којим се позитивно оцењује докторска дисертација.

Извештај Комисије садржи: уводно образложење; биографске податке кандидата; анализу; критички увид и оцену резултата докторске дисертације, те закључак Комисије.

Биографски подаци о кандидаткињи

Александрија Ајдуковић (бр. индекса 2011/6д) рођена је 11. октобра 1975. године у Осијеку. Дипломирала је на Академији уметности БК у Београду 2004. године, одсек фотографија, у класи Милана Алексића. Од 2005. члан је УЛУСА, а од 2006. je у статусу самосталног уметника. Мастер студије у Новом Саду завршила je 2011. године, у класи Ђорђа Одановића. Као студент, гостовала је на класи Марине Гржинић у програму за постконцептуалну уметничку праксу на бечкој Ликовној академији. Такође, учествовала je у бројним резиденцијалним радионицама, од којих се издваја експериментална станица за уметност Микеланђела Пистолета. Школске 2011/12. године уписала је докторске научне студије Теорије драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности у Београду. Положила је све предвиђене испите, а докторска дисертација са темом **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА)**, одобрена је на седници Сената УУ 28. јануара школске 2016. године.

Паралелно, Александрија Ајдуковић уметнички се усавршавала кроз портретисање случајних пролазника, натуршчика-модела, бележење феномена из живота и његове свакодневне рефлексије у домену моде и популарне културе. У том домену добитница је награде Henkel Art Award за младог уметника 2005. године у Бечу; награде 45. Октобарског салона; трострука је финалисткиња Мангелос награде и била је у ужем избору за Политикину награду за најбољу изложбу. Као директорка фотографије и сниматељка радила је на документарном филму *Јовица и његови зуби* и *Доћиће жути људи са истока и пиће реку са Мораве*. Током 2013. реализовала је три кратка филма у супер 8 техници на радионицама у организацији партнера из Болоње и Светлотона у Београду. Тренутно ради на експериментално-алтернативном филму *Ibarska Highway* и сарађује са истраживачком платформом *Vice* Србија и веб порталом Калеидоскоп. На својим остварењима учествовала је на бројним интернационалним филмским фестивалима, на преко 20 групних изложби у земљи и иностранству, међу којима су највжаније самосталне изложбе: *Петровић, Петровић, Ајдуковић* (Подроом галерија, Београд, 2018), *No Name Riviera* (Салон музеја савремене уметности, Београд, 2016), *Преслишавање – фотографи нове генерације* (Ремонт, Београд, 2012), *Newsreel on Fashion in Biella* (UniCredit Studio, Милано, Италија, 2011), *Werk Präsentation*(Gelerie Artpoint, Беч, Аустрија, 2006), *Тигрице* (Галерија Дома омладине, Београд, 2004), *Залепите се* (СКЦ, Београд, 2002), итд.

У пољу својих теоријских интересовања Александрија Ајдуковић полази од визуелних уметности (које је упознала кроз основне и мастер студије), али их кроз стицање нових знања на докторским студијама и, надасве у професионалном уметничком раду шири према Студијама културе, Студијама медија, Студијама популарне културе, Историји филма и телевизије, репрезентацији тела, мода и идентитет, итд . У том домену објавила је један научни рад:

„Смрт – од табуа до популарне културе (смрт демократизацијом фотографског медија постаје феномен популарне културе)“ (2015), (стр од 264 - 274) Часопис *Култура*, број 146/2015, Београд: Завод за проучавање културног развитка.

Анализа докторске дисертације

Кандидаткиња Александрија Ајдуковић написала је докторску дисертацију **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА),** која садржи 216 страна (без додатака), односно 338.833 знака са литературом од преко 130 наслова. Дисертација је структурисана у седам делова: *Уводна разматрања* (стр. 9–24), *Анимал принт и репрезентације тела и телесности* (стр. 24–30), *Анимал принт и популарна култура* (стр. 30–47), *Анимал принт и мода* (стр. 47–55), *Стилске парадигме* (стр. 55–90), *Студија случаја* (стр. 90–143) и *Завршна разматрања* (стр. 133–160). Следе *Списак илустрација* (стр. 160–163), *Додатак са фотографијама* (стр. 163–202) и *Литература* (стр. 203–212) као и биографија кандидаткиње (213 - 216) са издвојемих 133 јединица коришћених књига и текстова, 16 часописа и 25 интерент извора. На почетку рада су апстракти на српском и енглеском језику, а на крају је биографија кандидаткиње.

У *Уводном разматрању* представљена је тематска и методолошка проблематика амбивалентних начина схватања популарне културе у последњих седамдесет година, а у контексту анимал принта/животињске шаре, која је анализирана у двострукој функцији: као одевни предмет и као део перформативно-наративног простора у кутури, уметности и медијима. Ово интердисциплинарно постављено теоријско истраживање представља један од првих покушаја теоријско-аналитичке систематизације теме анимал принта у нашој академској заједници, уз нагласак да овај комплексан феномен, који најчешће садржи аспект свакодневне употребе, делимично може да сеже и до одређених попкултурних парадигми, антрополошких полазишта, анимализма, географије, психологије, филмологије, студија модерне музике кроз теорије лиминалности, теорије киборга, теорије хибрида и мимикрије, теорије кемпа, теорије не-места Марка Ожеа (Marc Auge), те теорије географије без-места Едварда Релфа (Edward Relph). На тај начин дисертација тежи да контекстуализује и маркира репрезантацију и конструкцију индивидуалних и глобалних идентитета на које наводи анимал принт. У раду је кроз представљање и проучавање основних стилских парадигми „животињских шара” (од гламуризације до медијатизације у студијама случаја) у извесном степену присутна заинтересованост кандидаткиње за субверзивни потенцијал анимал принта:

„Околности субверзивности су у популарној култури присутне у оним преломним периодима када долази до појачане потребе за исказивањем идентитета и до стварања извесних покрета, као што су антисемитизам, антиглобализам, разне борбе за мањинска права, каква су питања црначке популације у Америци или различите фракције феминизама. У тим и таквим приликама, анимал принт се јавља као знак. Анализа анимал принта као симптома друштва наговештава његов субверзивни контекст, те нуди могућност промене. Субверзивност анимал принта тако је постала предмет овог рада, у којем ћемо покушати да проверимо да ли је анимал принт субверзивни наратив, онај који, кроз четири стилске парадигме, подрива устаљене вредносне матрице. Четири стилске парадигме заправо су четири контекста унутар којих се у популарној визуелној култури јавља животињска шара или четири доминантна генератора значењских оквира животињске шаре.”

Рад је одређен кроз две основе групе циљева, у складу са предметом истраживања. Најпре се издвајају теоријски оријентисани циљеви ка одређивању „основне карактеристике анимал принта тј. која се обележја стила и које се вредности везују за анимал принт”; а затим емпиријиско истраживање о специфичности употребе анимал принта у култури и медијима кроз хронологију и генезу развоја животињске шаре са специфичним контекстом локалног и регионалног контекста (Балкан, СФРЈ итд.). Четири хипотезе дате су у хијерархијском односу, где је полазна хипотеза:

„како медијско представљање анимал принта, који је животињска шара, у овом раду је анализирана као сегмент одевних предмета и део наративног односно перформативног простора у којем је сниман филм, реклама и видео спот, а представља приватни или јавни простор кроз који се крећу јунаци филмова и ТВ серија, видео спотова, стрипова и слично, утиче на формирање вредносних судова и преиспитивање постојећих.”

Остале хипотезе воде ка сличним истраживачким питањима, као што је теза да анимал принт може бити предмет теоријске анализе унутар четири стилске парадигме: гламуризација, егзотизација, кемпизација и зооморфизација. Оваква тематска елузивност у раду је представљена кроз методолошко преиспитивање између, с једне стране основних конститутивних питања филмолошких и попкултурних теорија, а с друге опреза – иако повремено недовољног – према сензационализму и површности изабране теме. С тога се методологија овог рада не може сажето и једноставно одредити, поготово имајући у виду да једна од вредности дисертације јесте управо стварање особених, прилагођених и нових, иако еклектички компилаторних метода и аналитичких протокола. Теоријска платформа и одабрана литература базирају се пре свега на централно постављеним и најчешће цитираним теоретичарима из поља психоанализе (Жак Лакан/Jacque Lacan), социологије и антропологије (Торстен Веблен/Thorsten Veblen), везе поп кутуре и паганизма (Камил Паља/Camille Paglia), феноменологије (Морис Мерло-Понти/Maurice Merleau-Ponty), историје (Норберт Елајас/Norbert Elias), студија телевизије (Рејмонд Вилијамс/Raymond Williams, Ричард Хогарт/ Richard Hoggarth, Едвард Томпсон/Edward Thompson), теорије текста (Чарлс Морис/Charles Morris, Ролан Барт/Roland Barthes). Међутим, значајан сегмент рада односи се на национални и регионални контекст, те кандидаткиња у анализу укључује овдашње теоретичаре етнологије, антропологије, медија и поп културе попут Горана Гоцића, Бојана Жикића, Жарка Паића, Бориса Будена, Бранислава Димитријевића, Александра Јанковића итд.

Главни део рада чини пет аналитичких поглавља која се баве компаративно-историјском одрживошћу теза, али са честим дигресијама и наглашеним тривијалним аспектима теме, што оптерећује рад. У поглављу *Анимал принт и репрезентације тела и телесности* представљена је теза о две основне карактеристике анимал принта: мимикричност и уочљивост/упадљивост. Кандидаткиња се позива на Лакана, Мазоха и Паића поентирајући хипотезу о мимикричности кроз теорију потоњег да мода није била само знак људске потребе за допадљивошћу нити само естетска моћ завођења, али ни приказ друштвеног статуса и престижа. Мода није, међутим, ни доказ идентитета, али јесте појавност универзалне слободе тела. Људски идентитет почива на његовом телесном аспекту, јер се на тај начин одређује основа сваког идентитета, тзв. *нумерички* идентитет. Кандидаткиња утврђује и оно што је *дубље* од тела, *невидљиви* генетски идентитет, као и оно што је *шире* од тела, телесно и духовно заснована структура коју називамо *личношћу*, али видљиво физичко тело, организам, увек представља неизбежну и неукидиву основу. Стога је упитно зашто је историја западне филозофије, која је учествовала у грађењу савремене културе, била историја маргинализовања телесности или, чак, апстраховања телесности: од Платона, преко Декарта и немачког идеализма, до савремене егзистенцијалне филозофије.

У трећем делу, *Анимал принт и популарна култура*, кандидаткиња се највише позива на амбиваленцију и елузивност појмова народна, масовна, популарна и висока култура, реферишући се на Камилу Паљу и дело *Сексуалне персоне*, у коме се постепено доказује како паганска прошлост није нестала, него се, с новом снагом и вољом за моћ, уклопила у популарну културу, која је, заправо, нови Вавилон. Кроз теорију Јулије Кристеве (Юлия Кръстева) уводи се појам интертекстуалности, који се недовољно повезује са метатекстуалношћу и метанаративношћу. У духу Моренових теза о звездама, кандидаткиња разматра заоставштину популарне културе са бивших југословенских простора кроз теорије Жикића, Димитријевића и Јанковића. Зато је део о фреквентности извесне стилске парадигме унутар које се јавља анимал принт у доба југословеноског социјализма у односу на доба транзиције од посебне важности. Значајан број примера из оквира гламуризације настао је у периоду транзиције, након распада Југославије, док су периодом социјализма доминирали кемп и егзотика. Аргументација овог мишљења подржана је тезом да је гламур комерцијална категорија која одговара периоду транзиције и оријентацији ка отвореном тржишту, док је кемп у првом реду субверзивна категорија којом се преиспитују вредности повезане и с идеолошким системом вредности који је доминирао у социјалистичкој Југославији. Анимал принт у светлу идеолошког грађења југословенског културног експеримента представља субверзивни елемент, знак нестабилности и упозорења на опасност од урушавања вредности јер се не уклапа у менталне матрице или мапе.

У четвртом делу, *Анимал принт и мода*, поставља се питање историјске одрживости анимал принта. На примеру леопард шаре као *case study* феномена кандидаткиња поентира да се баш леопард шара попела на лествици тренда и постала широко прихваћена унутар *мејнстрим* културе, јер „једном када се нађе унутар мејнстрима тренд је у кулминирајућој фази (...) тренд на врхунцу популарности, прихваћен кроз вишеструка тржишта, пролази кроз масовну производњу и има потенцијал да постане *класик*.” Кулминирајућа фаза може се сматрати и зрелом фазом, што заправо значи да је тренд дотакао готово највишу тачку на кривој моде, те од 1960. године на примеру леопардове шаре можемо пратити тренд у којем је она „постала синоним за слободну љубав и хипи покрет, за разлику од претходног индикатора за секси холивудске глумице”. Касније, у покушају многоструког повезивања теоријских дисциплина у појашњењу лиминалности: анимал принт се идентификује као знак, ослањајући се на семиотичке теорије моде (људска природа се не уклапа у административне системе и тежи ка побуни); феминистичке теорије моде и Фукоово дисциплиновање тела; постмодернистичке теорије моде и промишљања Жила Липовецког (Gilles Lipovetsky).

У петом делу, *Стилске парадигме*, посебно су апострофирани појмови панка, кемпа, лиминалности и мултикултурализма у односу на анимал принт. Потпоглавље о антропоморфизму даје теоријску и методолошку потпору хипотези јер се кандидаткиња бави конкретизацијом, значењем, симболизмом аутентичних анимал принт шара: леопард, јагуар, птице (перје), змија те њиховим „радом“ у доменима шаманизма и зооморфизације. Кроз феминистичку критику представља се зооморфизам у медијима, где кандидаткиња на крају тврди да је развратна и опасна сексуалност жене повезивана с мачкама, док други теоретичари наводе доживљај женске сексуалности као насртљиве и агресивне. Даље се проучавају подфеномени анимал принта који се односи на митолошка бића, фантастичне животиње, визуелне варке, поп-арт итд. Вероватно најсмелија и најсензационалистичкија теза, слабе аргументације односи се на анимал принт и антихеројство, углавном у вестернима, али и на коришћење гламурозног крзна у класичном Холивуду.

У *Студијама случаја* кроз појмовно-теоријски апарат наведене су и проблематизоване четири стилске парадигме, разматрани су примери локалних, регионалних медијских прилика, који подразумевају следеће визуелне садржаје:

• Филмови – разматрање и проблематизација примера филмова из региона у којима се издваја анимал принт као преовлађујућа естетска компонента у једном сегменту или кроз целину филма, и то на такав начин да она представља доминантну визуелну поруку, било да је део естетске парадигме зооморфизације, гламуризације, кемпизације или егзотизације.

• ТВ серије – проблематизовање анимал принта као наративног простора или одевног аспекта глумаца у серијама које су обележиле епоху у погледу велике гледаности. Примери су телевизијске серије: *Бољи живот*, *Смоговци*, *Смоговци у домовинском рату*, *Љубав у залеђу*, *Одмори се, заслужио си* и *Вратиће се роде*.

• Поп-култура – ова категорија подразумева припаднике поп и рок сцене настале на простору бивше Југославије који у својим наступима користе анимал принт као сценски реквизит који, уколико је реч о гламуризовању, представља комерцијалну културу завођења; док је анимал принт знак побуне или одевним аспектом артикулисани врисак када је реч о панк извођачима. У неколико случајева који припадају кемп парадигми говоримо о анимал принту као знаку трансродности, уколико је реч о хомосексуалном кемпу, а ако се ради о такозваном високом кемпу онда је анимал принт знак *folk friendly* приступа. И овде долази до нарушавања важећих вредности.

• Масовна култура (естрада) – проблематизација анимал принта у одевном и наративном аспекту фолк дива и ријалити програма.

Промишљања у овом делу одвајају се од очекиваних теоријских кордината и преносе у простор практичног свакодневног рада костимографа и сценографа у медијима, као и на лични одабир професионалаца у пољу естраде и забаве где је, чини се, дошло до јасне замене одлика популарне и масовне културе. То рад уводи у клизак терен теоријске непрецизности и недоследности, који је базиран на пионирској намери да се ова тема научно систематизује. *Завршна разматрања* рада развијају се у првом делу у три, а у другом делу у четири правца, што доприноси још већој некохерентности рада. Кандидаткиња, у складу са темом, циљевима и успостављеним хипотезама, покушава да разуђена, дигресивна и понегде контрадикторна разматрања графички систематизује у табели. Међутим, у закључку изостаје поентирање ставова који би ојачали научну релевантност теме и дали јасније разумевање анимал принта у његовом проблематизовању кроз различите медијске облике.

Критички увид у оцену резултата докторске дисертације

Докторска дисертација кандидаткиње Александрије Ајдуковић **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА)** замишљена је као мултиперспективно промишљање – до сада периферно и ретко представљено као самостално разматрање – анимал принта као феномена популарне културе. Уз велики напор и вољу да се реализује кохерентна студија, њена структура остаје дигресивна и скоковита, а постављена теоријска платформа често је дисфункционална у односу на само дескриптивно изложене студије случаја. Интердисциплинарно одабран теоријски систем – који преобимно обухвата теорије идентитета, медија, репрезентације, деконструкције, популарне културе итд. – изложен је кондензовано и редуктивно. У складу са изреченим следи да су циљеви рада у основи испуњени и хипотезе номинално доказане, али да њиховој верификацији не претходи довољна аргументација и теоријско-аналитичка проблематизација. Најубедљивији део овог рада јесте јасна поставка упоредне историзације анимал принта и популарне културе, док је структурно слабо место избор области у којима се разматра анимал принт. Две области – медији (филм и телевизија) и култура (популарна и масовона) – одабране су уз одсуство критеријума и без хијерархијског међуодноса области. Из овога проистиче неконсеквентност излагања у раду која се заклања атрактивним именовањем естетских парадигми.

Недостатна и несавладана техника писања научног рада и мањкава структура наглашене су недоследно изведеном нумерацијом поглавља и потпоглавља, као и репетитивним поступком да се на почетку сегмента изложи његов сажетак. Иако је овакав модус писања веома добар за контролу излагања, изузетно је неуобичајен у академској пракси која не препознаје поступак да се овакви „изводи” од неколико реченица задрже у коначној верзији рада. Такође, излагање не тече конзистентно, постепено и глатко, већ његов ток на тренутке садржи неповезане преласке између тема.

Укупно сагледан, рад представља прецизан одраз кандидаткињине дугогодишње успешне каријере у областима визуелних уметности (фотографије, филма и медија), о чему сведочи опсежно истражен и приложен видео-материјал и више него скромни резултат у научно теоријском пољу – један објављени рад. Истовремено, кандидаткиња се потврђује као особа визуелног, а не научно-теоријског исказа, што је пренето у стил писања који је популарно-дескриптивни и мање научни, због чега се читаоци упућују на самосталне анализе и извођења закључака. Интересантан одабир студија случаја – изнет без параметара избора – указује на амбициозно замишљену проблематизацију поп културе као социјалног и уметничког феномена, али изведену тек на базичном нивоу. Суочавање слојевитог и комплексног односа идентитета и медијског текста, у намери да се постигне систематизација наизглед тривијалне појаве анимал принта, узроковало је тешкоће у дефинисању модалитета репрезентације вишезначног и амбивалентног феномена у веома широко одабраним областима.

Разгранато и несистематизовано теоријско поље успева да еклектички мапира феномен анимал принта, а заједно са широком – динамички неуређеном – палетом студија случаја у коначном утиску доводи до елементарне верификације постављених хипотеза. Рад пружа солидну упоредну историзацију и поставља интересантне дискурзивне стратегије које кандидаткиња одређује као естетске парадигме зооморфизације, гламуризације, кемпизације и егзотизације. Такође, елиптичност структуре и мањак конзистентности излагања могу се разумети у контексту реформисаног „болоњског” студирања, које подразумева да је писање дисертације само неопходни први корак уласка у научно поље, после ког следи дуготрајно доказивање научних компетенција и квалитета. Усаглашавањем са овако схваћеним концептом дисертације – радикално различитим од традиционалних докторских дисертација које су представљале круну научног рада и врх академске каријере – докторску тезу кандидаткиње Александрије Ајдуковић треба схватити као први искорак у поље научног рада, док је даље неопходна њена корекција, разрада и реформулација, пре могућег публиковања њених делова, али не и целине.

Закључак

Докторска дисертација кандидаткиње Александрије Ајдуковић **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА)** претежно је дескриптивна, а мање теоријско-аналитички изложена систематизација настанка и појавности анимал принта у пољу популарне културе. Очекивани научни допринос се у највећој мери исцрпљује избором теме, те интересантним, али стихијски изложеним студијама случаја, уз лаконске оцене, углавномо без довољне аргументације или са пренаглашено популарним приступом феномену. Кроз овако разматрање кандидаткиња Александрија Ајдуковић и именује естетске парадигме које разоткрива у различитим појавностима и функционалностима анимал принта, значајно постављајући прве стидљиве основе за бављење овим феноменом.

Укупним квалитетима дисертације **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА)** кандидаткиња Александрија Ајдуковић доказала је способност самосталне израде научног рада, теоријског

истраживања и анализе који испуњавају основне академске стандарде у минимално претпостављеној мери. На основу свега изреченог Комисија позитивно оцењује докторску тезу Александрије Ајдуковић **ТРЕТМАН ТЕЛА У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ (ТЕОРИЈА АНИМАЛ ПРИНТА)** и предлаже Научном већу ФДУ у Београду да прихвати Реферат и донесе одлуку о покретању процедуре за јавну одбрану докторске дисертације.

Београд, 27.09.2018.

Комисија у саставу:

др Александар Јанковић, ванр. проф. и ментор (ФДУ)

др Невена Даковић, ред. проф. (ФДУ)

др Александра Миловановић, доцент (ФДУ)

др Влатко Илић, доцент (ФДУ)

др Никола Шуица ред. проф. (ФЛУ)