

Интердисциплинарне постдипломске студије, ГРУПА ЗА ДИГИТАЛНУ УМЕТНОСТ, Косанчићев венац 29, тел: 2626644

Београд, 20. јун. 2015.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Веће интердисциплинарних докторских студија Универзитета уметности формирало је комисију за процену теме докторског уметничког пројекта кандидата РАСТКА КУКИЋА, студента Програма за дигиталну уметност, под насловом „СУПЕРМАРКЕТ – дигитални музички анимирани филм“.

На основу увида у поднети материјал, комисија коју сачињавају мр Добрица Бисенић, редовни професор ФЛУ, ментор рада, Иван Шијак, доцент ФДУ, коментор, и чланови мр Растко Ћирић, редовни професор ФПУ, др Радивоје Динуловић, редовни професор УНС, и др Александра Јованић, ванредни професор АУ, подноси Већу интердисциплинарних студија и Сенату Универзитета уметности следећи извештај:

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Растко Кукић је рођен у Чачку, 1980. године. Завршио је Факултет ликовних уметности, одсек Графика, у класи професора Мила Грозданића. На основним студијама бавио се, поред традиционалних техника, експерименталном и дигиталном графиком, као и типографским експериментима. За рад у области графике на крају студија добија награду Перспективе XXXI,

Југословенске галерије уметничких дела. После завршеног факултета, уписује интердисциплинарне магистарске студије на Универзитету уметности у Београду, групи за дигиталну уметност. Магистрирао је 2008. године, а ментор му је био професор Растко Ћирић. Бави се дигиталном графиком, 3D анимацијом и дигиталним видеом. Од 2008. је запослен на Факултету дигиталних уметности Универзитета Метрополитан у Београду, у звању доцента.

ДЕТАЉНА АНАЛИЗА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Основна идеја уметничке докторске тезе »Супермаркет« је креирање дигиталног музичког филма, заснованог на истраживању динамичких и значењских односа слике, покрета, музике и поезије. Аутор полази од претпоставке да је музички филм мултимедијална, синтетичка форма, која подразумева синтезу различитих начина естетског изражавања. Утицај ликовних уметности подразумева могућност компоновања визуелних елемената; утицај музике - компоновање ритмова и временских секвенци; утицај плеса - аранжирање покрета; утицај литературе - саопштавање садржаја конкретног значења и апстрактних појмова. Овај рад представља мултимедијалну структуру у којој се преплићу аудио-визуелни и литерарни елементи. Атмосфером и садржајем визуелног елемента наглашен је и проширен садржај текста а кинестетички елементи - кретање камере, монтажни спојеви и кретање објеката унутар кадра - надовезују се и прожимају са динамиком музичке композиције. На овај начин настаје аудио-визуелно-кинестетичка структура у којој је, визуелним и кинестетичким елементима, наглашено и проширено значење литерарног садржаја. Под термином музички филм, кандидат подразумева различите филмске форме, настале на основу одређене музичке композиције, које означавају синтезу поменутих начина изражавања.

Анимирани музички филм »Супермаркет« је комбинација компјутерски генерисане и живо снимљене слике. Осмишљен је на основу сатиричне вокално-инструменталне композиције савременог домаћег аутора. На основу текста нумере, кандидат је осмислио

наративну структуру, која се драматуршки развија у складу са динамиком музичке композиције. Пошто сматра да је за развој музичког филма, поред сценских уметности, битан утицај апстрактног и наративног филма, тежио је да у свом раду оствари наративну структуру, визуелно-динамички усклађену са структуром музичке композиције на основу које је настао. Сиже филма подразумева протагонисту смештеног у механизам налик филмском пројектору. Трчањем кружном платформом, протагониста покреће механизам и посматра садржај филмске траке. На филмској траци је забележена сцена снимљена у супермаркету, тако да протагониста има утисак да је у супермаркету и да испред себе вози жичана колица. Просторија у којој је протагониста смештен део је конструкције лоциране на пловећем објекту, који се креће воденом површином. Упоредо са механизмом филмског пројектора, протагониста покреће пумпу за ваздух и, скупа са становницима других просторија, ствара ваздушни притисак који се користи за покретање пловећег објекта. На крају се цела конструкција руши и тоне. Протагониста наставља да трчи кружном платформом, али сада покреће само металну кутију у коју је смештен, одлазећи у непознатом правцу.

Утицај наративне драматургије се види у линеарном излагању садржаја са јасним узрочно последичним односима. Утицај апстрактног филма огледа се у монтажној организацији анимираних и снимљених секвенци, које је аутор тежио да мање или више усклади са структуром музичке композиције. Утицај плеса назире се у намери да се покрети протагонисте ускладе са ритмом и темпом музичке нумере.

У филму »Супермаркет« изражена је склоност ка метафоричном приказивању садржаја. Механизам осмишљен по узору на филмски пројектор, употребљен је као алегорија живота у илузији. Чињеницом да је за функционисање пројектора потребна сунчева светлост аутор је желео да прикаже тежњу савременог човека да духовни развој компензује материјалним вредностима. Монументална конструкција је симбол друштва и цивилизације уопште. Океан којим објекат плови аутор је употребио као алегорију бесконачног простора и времена, пред којим материјалистичке вредности губе свој привидни значај.

У теоретском делу свог докторског пројекта, аутор анализира историјски развој и теоретске аспекте музичког филма. Централни део рада подразумева анализу

мултимедијалне природе музичког филма. Најпре су појединачно анализирани изражајни елементи који заједнички делују у музичком филму. Ти елементи су слика, покрет, музика и поезија. Кандидат је пошао од чињенице да сви ови елементи потичу из првобитних уметничких форми и да их је у најранијем облику тешко посматрати издвојено једне од других. Захваљујући заједничким коренима ови елементи изузетно лако ступају у међусобну интеракцију, изазивајући код публике вишеслојне сензације. Аутор сматра да ове елементе треба комбиновати тако да се међусобно надограђују и једни другима проширују значење, како би форма настала њиховом комбинацијом на посматрача оставила сложен и јединствен утисак.

ОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

Уметнички ауторски рад »Супермаркет« је урађен у виду комбинације компјутерски генерисане и живо снимљене слике. Рад у целини показује критички став аутора према негативним аспектима потрошачког друштва. Музички филм »Супермаркет« подразумева различите медије уклопљене у једну интердисциплинарну целину. Динамички и значењски односи слике, покрета, музике и поезије се преплићу, образујући слојевиту аудио-визуелну структуру. Наратив је инспирисан литерарном компонентом, која се одвија на основу динамике музичке композиције. Намера аутора да рад на гледаоца делује упоредо чулно и значењски, према мишљењу комисије остварена је са успехом. Кинестетички елементи и атмосфера су условљени структуром музичке композиције, проширујући и наглашавајући значење литерарног елемента.

Текстуални део рада подразумева детаљну анализу елемената који упоредо делују, образујући музичку филмску форму, као и начина на које могу ступати у међусобну интеракцију. Аутор такође анализира историјски развој и корене музичког филма, које проналази у сценским уметностима, наративном и апстрактном филму.

Дигитални музички анимирани филм »Супермаркет« је јединствен пример вишемедијског приступа филмској уметности, у коме сви поменути градивни елементи на посматрача делују духовито и провокативно, износећи лични став на механизме потрошачког друштва.

КРИТИЧКИ ОСВРТ РЕФЕРЕНАТА

Докторски пројекат кандидата Растка Кукића представља резултат ауторовог досадашњег истраживања 3D анимације, филмског језика и мултимедијалне природе анимираног филма. На основу овог и претходних радова, уочљива је изразита склоност аутора ка метафоричном изражавању. Такође је уочљива склоност ка сатиричним и провокативним темама. Комисија сматра да аутор треба да настави и проширује истраживање могућности комбиновања динамичких и значењских вредности елемената анимираног филма и филмске уметности уопште. Комисија такође сматра да би могући будући радови могли да се са поља анимираног филма прошире на друге области дигиталне уметности, као што су интерактивни медији и просторне инсталације.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

Интердисциплинарни пројекат Растка Кукића пример је комбиновања нових технолошких тенденција и традиционалних достигнућа филмске и ликовне уметности. На основу свог уметничког интересовања, аутор је остварио вишеслојан и оригиналан уметнички рад. Комисија је мишљења да је филм »Супермаркет« зрело и целовито остварење у коме је на јединствен начин постигнута синтеза ликовног, звучног, кинестетичког и литерарног.

Комисија са задовољством препоручује Већу интердисциплинарних студија и Сенату Универзитета уметности докторски уметнички пројекат »СУПЕРМАРКЕТ – дигитални музички анимирани филм« за одбрану.

мр Добрица Бисенић, ред. проф.

Иван Шијак, доцент

мр Растко Ћирић, ред. проф.

др Радивоје Динуловић, ред. проф.

др Александра Јованић, ванр. проф.