

Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности у Београду
Београд, Краља Милана 50

Сенату Универзитета уметности у Београду
Београд, Косанчићев венац 29

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта

Етапе и особености интерпретације композиција писаних за скуп комбинованих удараљки у делима Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера

Кандидат: Иван Бурка

УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Иван Бурка, поднео је пријаву теме докторског уметничког пројекта 05. јуна 2022 године под називом: *"Етапе и особености интерпретације композиција писаних за скуп комбинованих удараљки у делима Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера"*.

На основу предлога Полиинструменталне катедре Наставно-уметничко-научно веће Факултета музичке уметности дана 08. јуна 2022. године донело је одлуку о именовању Комисије за оцену предлога докторског уметничког пројекта, у саставу:

1. мр МАЈА СМИЉАНИЋ - РАДИЋ, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
2. др ум. СРЂАН ПАЛАЧКОВИЋ, ванредни професор Факултета музичке уметности у Београду
3. мр ЉИЉАНА НЕСТОРОВСКА, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду

Веће Факултета на седници од 02. новембра 2022. године утврдило је предлог одлуке о усвајању Извештаја Комисије за оцену предлога докторског уметничког пројекта и одобравању теме докторског уметничког пројекта Ивана Бурке под називом: *"Етапе и особености интерпретације композиција писаних за скуп комбинованих удараљки у делима Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера"*.

Сенат Универзитета уметности у Београду на седници од 24. новембра 2022. године донео је одлуку о одобравању рада на изради докторског уметничког пројекта и именовану др ум. Срђана Палачковића, ванредног професора за ментора на изради докторског уметничког пројекта.

На основу обавештења ментора и предлога Полиинструменталне катедре Веће Факултета на седници одржаној 7. децембра 2022. године донело је одлуку о именовану Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Ивана Бурке под називом: *„Етапе и особености интерпретације композиција писаних за скуп комбинованих удараљки у делима Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера“* у саставу:

мр МАЈА СМИЉАНИЋ - РАДИЋ, редовни професор, председник Комисије
др ум. СРЂАН ПАЛАЧКОВИЋ, ванредни професор, ментор
мр ЉИЉАНА НЕСТОРОВСКА, редовни професор
мр СРЂАН ТОШИЋ, редовни професор
др ум. БИЉАНА ГОРУНОВИЋ, редовни професор Академије уметности у Новом Саду

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Иван Бурка (1979.), завршио је редовне студије виоле, на Академији уметности у Новом Саду, у класи ред. проф Душице Половине (2004.). На истом факултету завршио је и редовне студије удараљки у класи професора Небојше Јована Живковића и Срђана Палачковића (2010.). Тренутно је на завршној години Докторских академских студија

ударалки на Факултету музичке уметности у Београду, у класи професора Срђана Палачковића.

Запослен је као соло тимпаниста у Оркестру опере Српског народног позоришта у Новом Саду и стални је сарадник Војвођанског симфонијског оркестра на истој позицији. Хонорарне ангажмане као тимпаниста и перкусиониста бележи и у оркестру РТС-а те оркестрима: Београдска, Зрењанинска, Суботичка филхармонија и Црногорски симфонијски оркестар.

Рад у педагошком пољу започиње 2008. године као наставник ударалки у Музичкој школи „Исидор Бајић“ у Новом Саду. Током година деловање шири и на предмете камерна музика и читање с листа, као и припрему ученика за учествовање у раду симфонијских оркестара у оквиру школских и ваншколских активности. Важну тачку, у оквиру ове активности, представља припрема перкусионистичке групе за учествовање на омладинском такмичењу оркестара у Белгији 2017. године на којем је симфонијски оркестар средње музичке школе „Исидор Бајић“ освојио прво место.

У пољу извођаштва активан је као солиста и камерни музичар. Био је дугогодишњи члан (2006-2013.) ансамбла Ау-Ау (Ансамбл ударалки Академије Уметности) који је своју активност, под вођством Небојше Јована Живковића, базирао на популаризацији ударачких инструмената. Ова тежња спроводила се у више паралелних праваца- солистичко и свирање у оквиру камерних ансамбала (перкусионистичких или са другим инструментима) која су се одвијала у пољу традиционалне концертне праксе. Превасходни циљ овог вида активности био је анимирање домаћих композитора у правцу писања нових дела за ударачке ансамбле (издвајају се композиције „Кратка дуга“ Иване Стефановић и „Балканум рутуал“ Мирослава Штаткића написане 2009. године). Представљање ударачких инструмената ширем аудиторијуму који је подразумевао нестандартне свирачке просторе (2009. фестивал „Mad Marimba“, градско купалиште „Штранд“). Трећу грану делатности представљали су едукативни концерти за децу где су посебно важни циклуси концерата из 2008. године по градовима Војводине (Суботица, Сомбор, Зрењанин, Вршац, Врбас, Апатин, Бачки Петровац, Нови Сад, Сремска Митровица и Шид).

Осим тога, константу извођачке активности Ивана Бурке представља сарадња са композитором Силардом Мезеијем (од 2004.) Члан многих формација (квартет, квинтет,

септет, октет, велики ансамбли) Бурка, кроз рад са Мезеијем остварује и низ значајних наступа у земљи и иностранству (Нови Сад, Суботица, Београд, Кањижа, Сента, Будимпешта, Сегедин, Шалфорд и Москва).

Последњих година (од 2017.) укључујући и актуелни тренутак, као логичан наставак искуства произашлог из сарадње са Силардом Мезеијем, гради аутентични извођачки израз у оквиру музичких пракси које дефинише мешање жанрова.

Реализација описаних тежњи огледа се кроз сарадњу са ансамблом „Dragon’s fuel“ чије се жанровско одређење најлакше може сагледати кроз фузију тенденција стриктног записа преко слободне импровизације и употребе цез идиома. Иван Бурка се ансамблу „ Dragon’s fuel“ прикључује 2020. (ансамбл у формацији квартета постоји од 2016. године) и од тада учествује у концертној активности и снима један студијски албум (Фрушка Џунгла, 2022.)

Посебно важну тачку, у прекорачењу задатих оквира, представља сарадња са трубачем Гораном Ерићем у оквиру ансамбла *Шахт Махт*. Рад ансамбла заснива се на принципу креирања ауторског дела који подразумева мултимедијални приступ и употребу електронике. Све наведено произилази из потребе за надоградњом искуства стеченог у пракси уметничке музике. Употреба електронског медија омогућава просторе експеримената са звуком који превазилазе стриктно акустичку сферу, а мултимедијалност, такође, није чест чинилац стандардне концертне праксе. Конкретизација поменутих начела резултирала је сарадњом са плесачицом савремене игре Слађаном Ађански, што је (или ће бити) представљено у земљи и иностранству - пројекти: „Four in the Morning“ 2018. и *Неуспех је могућност* 2019. као и пројекат *Клатно* (2021.) са дизајнерима звука и светала Ањом Секулић и Растком Илићем. Сви поменути пројекти су (или ће бити) представљени у земљи и иностранству.

АНАЛИЗА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ЈАВНЕ УМЕТНИЧКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПИСАНОГ РАДА

Јавно извођење докторског уметничког пројекта

Јавна уметничка презентација докторског пројекта Ивана Бурке одржана је 12. Децембра 2022. године у Великој сали Студентског културног центра у Београду.

Иван Бурка се представио као изузетан перкусиониста, преневши у свој наступ богато искуство стечено у дотадашњој извођачкој пракси. Истраживачки и извођачки делови уметничког рада су посвећени композицијама за скуп комбинованих ударалјки. Кандидат је својим наступом истакао њихову изузетну, техничку, изражајну и стилску комплексност, приступио је изазову са темељном аналитичком припремљеношћу и у свирању показао високо професионалне, дубоко креативне, уметничке и техничке квалитете. На концерту су изведена следећа дела:

1. Небојша Јован Живковић - Generally Spoken it is Nothing but Rhythm (1990/91.)
2. Кејси Кангелоси (Casey Cangelosi) - Glamour (2012.)
3. Кејси Кангелоси (Casey Cangelosi) - Iktsuarpok (2016.)
4. Кевин Воланс (Kevin Volans) - She Who Sleeps With a Small Blanket (1986.)
5. Џозеф Швантнер (Joseph Schwantner) - Concerto for Percussion and Orchestra (1994.)

Јавна презентација докторског уметничког пројекта представила је изузетан наступ на којем је Иван Бурка демонстрирао техничку перфекцију у свим аспектима изражајности. У докторском уметничком пројекту, богато искуство и свој извођачки сензибилитет, Иван Бурка је применио да истакне проблематику интерпретације композиција за скуп комбинованих ударалјки као и да представи могућа решења и укаже на комплексност процеса припреме и реализације наступа оваквог типа.

Анализа образложења докторског уметничког пројекта (писаног рада)

Образложење докторског уметничког пројекта Ивана Бурке је написано као садржајан и зналачки обликован теоријски текст. Организовано је прегледно и сврсисходно, написано је на 123 стране, снабдевено функционалним бројем нотних примера (50) који на адекватан начин илуструју постављене тезе. Текст садржи следеће делове: апстракт на српском и енглеском језику, *Садржај*, *Увод* (стр.1), затим следе *Образложење наслова* (стр. 2-7), *Општи део* (стр. 13-26) који се односи на на класификацију инструмената и историјски осврт и *Детаљну анализу одабраних дела* (стр.

30-116). На крају се налази *Закључак* (стр.117), *Литература* (стр.119) и *Биографија аутора* (стр. 120).

У **Уводу** (стр. 1) аутор образлаже избор теме, објашњава предмет и циљ рада, приступ анализи одабраних дела и методе истраживања, а такође је изнета и структура рада.

Прво од два централна, аналитичка поглавља, **Општи део** (стр. 13-26), састоји се од два потпоглавља. Најпре се разматра класификација ударачких инструмената где се, на врло детаљан и аналитичан начин, описују и класификују ударачки инструменти. Овај део се односи на инструменте који су централна тема писаног рада (стр.13-18). Следи део који се бави историјатом који обрађује генезу ударачких инструмената од њихових прапочетака, преко развоја и употребе ударачки у токовима уметничке музике, па све до данашње организације инструмената у ансамблима камерног и симфонијског типа и на крају настајања „сет ап-а“ као посебног типа организације ударачких инструмената (стр. 18-26). Након сагледавања различитих видова организације „сет ап-а“, фокус овог рада враћа се на почетну тачку, односно на проблематизовање интерпретаторских етапа композиција писаних за скуп комбинованих ударачки. С обзиром на то да се избор дела заснивао на критеријуму приказивања разноликости ове гране перкусионизма, пажња се усмерава на најизраженије захтеве одабраних композиција.

Друго поглавље, **Анализа одабраних дела** (стр.30-116) састоји се од пет потпоглавља и представља свеобухватан поглед на дела Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера, у којем аутор на основу сопственог искуства веома детаљно описује могући начин на који би требало приступити проучавању њихових дела. Избором ових композиција за анализу обухваћен је највећи број могућих комбинација које се односе на склапање „сет ап-ова“, а такође је и показана разноликост стваралачких обележја и стила сваког композитора.

У **Закључку** (стр.118) систематски се износе закључна разматрања читавог рада. Иван Бурка наглашава да је вишеаспектно сагледавање музике композитора веома значајно када је реч о стварању уметничке интерпретације. Остајући и даље у пољу перкусионизма, централни део писаног дела рада заснива се на анализи извођачког процеса одабраних дела чиме се омогућава дубље сагледавање како структуре композиције тако и особености самог процеса од почетне (идејне) до крајње тачке (звучне

реализације). Вербализовањем поступака који прате конкретно дело, осветљава се део извођачког процеса који није приказан публици, али може бити користан део упознавања са композицијом у оквиру техничког домена. С друге стране, критеријум одабира дела базирао се на приказивању диверзитета концепције скупа комбинованих удараљки што отвара широк спектар потенцијално проблематичних ситуација које нису стриктно везане за један контекст. Другим речима Иван Бурка закључује да примена конкретног интерпретаторског постука не мора бити одређена простором једне композиције него може представљати категорију универзалнијег карактера. Интерпретаторски закључци формулисани кроз аналитичке поступке ове врсте крајње уобличење нашли су у форми писаног рада чији се допринос сагледава у ширењу литературе везане за ударачке инструменте.

ОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

Иван Бурка се у свом докторском истраживачком пројекту усредредио на разумевање стваралачког, композиторског принципа у делима Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера у циљу тумачења начина интерпретације њихових дела. Резултати овог рада веома су вредан допринос перкусионистичкој уметности, будући да изабрана дела представљају не тако чест перкусионистички репертоар. Резултати овог рада, идеје и закључци треба да послуже као основ за инспирацију перкусионистима у интерпретацији друге литературе овог типа.

Писани део докторског уметничког пројекта је стручни рад написан прегледно јасним стилем у којем кандидат темељно, са теоријским знањем, на аргументован начин, износи важне, кључне информације и тумачења интерпретативних, практичних питања.

Извођење врло сложеног и значајног репертоара перкусионистичке литературе представило је Ивана Бурку као веома виртуозног и креативног уметника са великим професионалним знањем и вештином.

КРИТИЧКИ ОСВРТ РЕФЕРЕНАТА

Веома упечатљив перкусионистички реситал Ивана Бурке отворио је низ питања у вези са интерпретацијом дела различитих композитора. У свом извођењу демонстрирао је техничку прецизност са интензивним, пуним звучањем, богату имагинацију и указао је на деликатан приступ звуку удараљки. У писаном делу рада приметна је потреба за детаљном анализом која је изнедрила бројне инетресантне и нове закључке.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

Докторски уметнички пројекат Ивана Бурке резултат је захтевног и комплексног уметничког и теоријског истраживања, а аутор је његовом реализацијом остварио вредан уметнички резултат и дао допринос практичном решавању проблематике везане за композиторски и перкусионистички стил у композицијама Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера.

Јавна презентација одабраног програма представљала је јединствен уметнички доживљај, приказавши кандидата као изузетног перкусионисту, чије је извођење врло значајних и захтевних дела перкусионистичког репертоара било презентовано уз техничку беспрекорност, осмишљеност музичког текста, врхунску виртуозност и одмерену емотивност. У писаном делу рада су била постављена и решена важна питања у вези са стварањем интерпретације дела једног од најзначајнијих аутора у перкусионистичком репертоару.

На основу свега изнетог Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Ивана Бурке констатује да јавна уметничка презентација докторског уметничког пројекта и писани део докторског уметничког пројекта представљају драгоцен допринос уметничкој области перкусионистичке извођачке праксе те да у потпуности одговарају захтевима докторских уметничких студија.

Комисија једногласно позитивно оцењује завршни докторски уметнички пројекат „Етапе и особености интерпретације композиција писаних за скуп комбинованих удараљки у делима Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и

Џозефа Швантнера“ кандидата Ивана Бурке и предлаже Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности и Сенату Универзитета уметности у Београду да га прихвати и одобри његову одбрану.

Комисија:

.....
Mr Маја Смиљанић - Радић,
Редовни професор ФМУ,
Председник комисије

.....
Др ум. Срђан Палачковић,
Ванредни професор ФМУ, ментор

.....
Mr Љиљана Несторовска,
Редовни професор ФМУ

.....
Mr Срђан Тошић,
Редовни професор ФМУ

.....
Др ум. Биљана Горуновић,
Редовни професор Академије уметности у Новом Саду

ОЦЕНА ИЗВЕШТАЈА

О ПРОВЕРИ ОРИГИНАЛНОСТИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

На основу *Правилника о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројеката и докторских дисертација* које се бране на Универзитету уметности у Београду и налаза садржаног у *Извештају* из програма iThenticate којим је извршена провера оригиналности докторске дисертације „*Етапе и особености интерпретације композиција писаних за скуп комбинованих удараљки у делима Небојше Јована Живковића, Кејсија Кангелосија, Кевина Воланса и Џозефа Швантнера*”, аутора Ивана Бурке, констатујем да утврђено подударане текста износи 10%. Овај степен подударности (при чему поклапања на интернету у оквиру свих наведених публикација не прелазе 7%, а појединачна износе 1%), нужна је последица укључених аутоцитата докторанда, употребе личних имена, библиографских података о коришћеној литератури, тзв. општих места и података, као и претходно публикованих резултата докторандових истраживања, који су тематски повезани са његовом дисертацијом, што је све у складу са чланом 9. *Правилника*.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 8. став 2. *Правилника о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројеката и докторских дисертација* које се бране на Универзитету уметности у Београду, изјављујем да *Извештај* указује на оригиналност докторске дисертације, те прописани поступак припреме за њену одбрану може да се настави.

10. март 2022

Ментор

др.ум. Срђан

Палачковић,

ван. проф. Полиинструменталне катедре
Факултета музичке уметности у Београду