

Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
Париска 16, Београд

Извештај Комисије
за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта и писаног рада
„Тиха апокалипса - изложба скулптура”
кандидата Рен Јоујуа

Комисија која је изабрана на 510. седници Наставно-уметничког-научног Већа, Факултета ликовних уметности 4. септембра 2024. радила је у саставу:

1. др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ Београд – ментор
2. др ум. Оливера Палић Карајанковић, ред. проф. ФЛУ Београд
3. др ум. Милица Ћебић ванр. проф. ФЛУ Београд
4. др ум. Давор Дукић доцент ФЛУ Београд
5. др ум. Невена Поповић, ванр. проф. Факултета уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану

Биографија кандидата:

Рен Јоују (Ren Youyu) је рођен у Шансију у Кини, а завршио је основне и мастер студије на Академији ликовних уметности у Сиану. Тренутно је студент докторских студија на Факултету ликовних уметности у Београду уз национално спонзорство. Његов уметнички рад првенствено чине скулптуре, инсталације и фотографије. У свом раду он преиспитује материјале и могућност њихових концептуалних трансформација. Поред тога, његова уметничка пракса дотиче теме идентитета, животне средине и социјалних питања. Скулптуре му се налазе се у колекцији Кинеског музеј скулптура у Датонгу, Академије ликовних уметности у Сиану и у приватним колекцијама.

Изабране изложбе и симпозијуми:

- 2023 „8. Бијенале керамике у Западној Кини“, Wenjian International Art District, Ченгду, Кина
- 2023 „Coexistence and Boundaries, Global Healing Art Competition and Online Exhibition“, International Art Education & Therapy Development Academic Association
- 2023 „Плава изложба“, Музеј савремене уметности у Београду, Београд, Србија
- 2022 „Tribute to Velazquez 2nd Global Painting and Sculpture Competition“, New York Academy of Art 2022 Award, Sheng Xin Yu Art Institution, Ayuntamiento de Sevilla
- 2022 „26. вајарска колонија Беловодски пешчар“, Беле Воде, Србија
- 2022 „Камен у архитектури и уметности“, Галерија Јосип Бепо Бенковић, Херцег Нови, Црна Гора
- 2022 „4. интернационални симпозијум дрвета“, Kunst am Keschtnweg, Chiusa, Болзано, Италија
- 2022 „Погледи 2022“, Галерија 73, Београд, Србија
- 2022 „Succession, Innovation, Spring Salon Sculptural Art Online Exhibition“, Sculpture Professional Committee of the Chinese Arts and Crafts Association
- 2021 „Zeng Zhushao Sculpture Art Fellowship“, China Sculpture Museum, Датонг, Кина
- 2021 „New Era, New Life, New Expression“, Shaanxi Art Gallery, Сиан, Кина
- 2019 „The Spirit and Vision of the College, The 4th annual exhibition of artwork by university students at the national level“, Dexing Art Center, Ћингдао, Кина
- 2019 „48. Изложба цртежа и скулптура малог формата студената факултета ликовних уметности у Београду“, Галерија ДОБ, Београд, Србија

- 2018 „The 2nd Wild Goose Pagoda Youth Design Expo and Hard Technology Innovation Exhibition“, Glorious Plaza, Сиан, Кина
- 2017 „Rural Code“, Shijiezi Village Public Art Workshop, China National Arts Fund, Shijiezi Gallery, Тјеншуи, Кина
- 2017 „Excellent Sculpture and Printmaking“, Qingdao Sculpture Museum, Тингдао, Кина

Награде и стипендије:

- 2022 Награда за скулптуру у материјалу – камен, Факултет ликовних уметности у Београду, Србија
- 2018 Newest Innovation Award, Сиан, Кина
- 2017 Zeng Zhushao Sculpture Art Fellowship, Award Nomination, China Sculpture Museum, Датонг, Кина
- 2017 Wang Ziyun Sculpture Art Fellowship - First Prize, Xi'an Academy of Fine Arts 2017 Graduation Show, Third Prize, ХАФА, Сиан, Кина
- 2017 Graphite Sketching Exhibition, Third Prize, ХАФА, Сиан, Кина
- 2021/2022/2023
National scholarship for PhD, China Scholarship Council
- 2018 Postgraduate First-Class Scholarship, Xi'an Academy of Fine Arts
- 2017 Academic Scholarship, Xi'an Academy of Fine Arts
- 2017 Top-Tier Scholarship, Xi'an Academy of Fine Arts
- 2014/2015/2016
First-Class Scholarship, Xi'an Academy of Fine Arts
- 2014/2016
National Scholarship, Ministry of Education of the People's Republic of China

Публикације:

- China Art Design Yearbook, Huazhong University of Science & Technology Press, 2023
- Contemporary Art Almanac China-Italy 2021, A60, 2022
- SERINDIA, Lijiang Publishing Limited, 2018

Колекције:

- Музеј скулптура Кина, Датонг Кина
- Сиан академија ликовних уметности, Сиан, Кина

Анализа докторског уметничког пројекта

Писани део рада докторског уметничког пројеката кандидата Рен Јоујуа под називоим „*Тиха апокалипса* - изложба скулптура” садржи 71 страну, 7 главних делова са 43 репродукције.

Главни делови писаног рада су:

1. Истраживање интереса
2. Утицаји и развој идеје докторског уметничког пројекта
3. Тиха апокалипса
4. Промислање кроз материјал
5. Учествовање и интервенција
6. Дигитални медији
7. Целина у простору

Остали део писаног рада до укупног броја страница односи се на списак репродукција, индекс имена, списак коришћене литературе, на биографију и неопходне изјаве аутора. Пројекат “*Тиха апокалипса* - изложба скулптура” је докторски уметнички пројекат који преиспитује везе између животне средине, друштва и наслеђа предака. *Наслеђе предака* је термин који уметник користи да би објединио све обичајне, филозофске а првенствено древне праксе живота и мишљења кинеског народа. Уметник ова интересовања обједињује кроз серију уметничких дела користећи различите материјале као што су камен, дрво, теракота, вештачке-пластичне биљке и техника попут дигиталне израде и штампања 3Д модела, интервенција у простору, клесања итд. Материјали су пажљиво бирани и прожети су симболичким значењем и метафорама како би адекватно истражили могућности изражавања кроз медиј савремене скулптуре.

Пројекат и изложба скулптура названи су синтагмом *Тиха апокалипса* да би нагласили тему која се тиче деструкције и нестајање једног света или начина живота али на један скоро неприметан начин. У питању је вид ентропије и прилагођавања друштва на ново стање ствари које подразумева живот у лошијим условима од пређашњих. О томе уметник говори на следећи начин: “Ова изложба није имала за циљ да прикаже призоре смака света, већ да кроз метафоричке скулптуре представи сплет тихих догађаја који до њега могу довести. Могуће претње које би могле довести до краја света су субјективно постављене, а пре свега су посматране са аспекта наслеђа предака, друштвеног и природног окружења.

Сваки од ових фактора није потпуно изолован, већ су међусобно повезани, узрокујући једни друге”.

Изложба обухвата велики број радова у којима доминирају скулптуре, али има и фотографских радова. Без обзира на материјал или медиј којим се докторанд бави, за њега су увек важни феноменом просторног и материјалног стања стварности.

Резултат је такав да његове скулптуре, али и уметничке акције и фотографије у посматрачу буде додатни осећај тродимензионалности света. Сва та савладана вештина у његовом случају стављена је у функцију изношења деликатних садржаја за које он проналази да су важни за њега као појединаца али и за друштво. У овом случају то је пре свега друштво Кине, али се може схватити и као универзална метафорична порука читавом човечанству.

У одељку *Истраживање интереса*, уметник нас уводи у искуство које је претходило докторском уметничком пројекту, а кроз описе изгледа радова и начина израде ми упознајемо његов филозофски приступ који ће се кроз развити током докторског пројекта. Тако наглашавајући однос према скулпторском материјалу он каже:

“Током стварања скулптура материјал бива константно трансформисан, али након завршетка дела, улога значења материјала је минимална и углавном служи као носилац. Уметничко стварање мора узети у обзир емоције, осећања и природне особине материјала. Дрво је благ материјал и дар природе. Годови у дрвету носе са собом године, а дрво које користимо расте годинама, па чак и деценијама, пре него што буде посечено из разних разлога, природна смрт или економски разлози, и треба га ценити, а не трошити узалуд.”

Током пројекта његова мисао о материјалу еволуира и нешто касније изнеће нам следећи став:” Укратко, материјал у савременој вајарској креацији више није само носилац. Материјал може допринети изражајном садржају дела на начине независне од скулптуралне репрезентације: материјал може донети значајне културне и историјске асоцијације које доприносе значењима која исправно приписујемо делу у тумачењу. Стога, материјали у скулпторским делима нису само медијум за пренос лепоте и визуелног искуства, већ и кључ за утицај на перцепцију, интеракцију и тумачење од стране публике.”

У даљем истраживању докторске тезе главни фокус је на освешћивању вредности древне кинеске традиционалне филозофије живота и хармоније са природом, као и на могућност губитка духовног наслеђа, што се по мишљењу докторанд дешава и што је довело до значајних промена у савременом размишљању и начину живота. Принцип “Јединства човека и природе” (“Tian ren he yi”) база је културе и дубоко је укореењен у кинеској

цивилизацији, наглашавајући хармоничан однос са природом и подразумева стварање еколошке равнотеже и поштовање природе и свих живих бића. Ову чињеницу уметник износи као вредност и на њој темељи све своје етичке принципе.

Рен Јоују у свим својим креацијама покушава да створи деликатан спој разних обликовних и материјалних супротности. И у самом називу он користи термин “апокалипса” која метафорички доноси слику бурне деструкције, али пред њу ставља реч “тиха” чиме нас доводи у стање напетости, очекивања и посебне пажње. Онако како се игра са речима и називима радова тако он конципира и саме радове. Унутар њих увек се може уочити спој екстремних и контрастних различитости. На пример спој култивисаног и природног, вертикалног и хоризонталног, нежног и бруталног.

У наставку текстуалног дела пројекта, описујући радове *Тиха апокалипса*, *Корени*, *Споменик 1* и *Споменик 2*, уметник нам изузетно проницљиво и богато описује настанак радова и њихову скулпторску логику. У овим радовима уметник на изузетан начин артикулише њихова значења минималним и веома концептуалним интервенцијама. Користећи споменуте контрасте попут окретања корена дрвета нагоре, или суочавања обрађених и сирових површина камена или нежне површине плиша и грубог материјала дрвета сеченог моторном тестером он успева да приказ доведе до деликатне осетљивости. Зато његове скулптуре осећамо као префињене спојеве финог занатства и виспреног духа.

Посебно бих се осврнуо на још неколико изузетних радова попут скулптуре *Цвеће цвета једно за другим*. Ради се о скоро хипер реалном приказу једне гране са лишћем, које је делимично зелено, а делимично сасушено. Рад је изведен комбинацијом природних грана дрвета и вештачког лишћа стварајући напрегнуту ситуацију неразумевања границе између света природе и света артифицијелног учешћа човека. Без жеље за дубљом анализом значења која је свакако комплексна, импонује ова визуелна напетост изазвана искључиво скулпторским средствима и употребом материјала.

Скулптура Хај је ципела од теракоте која је вајана да буде што реалнија, чак са жељом да материјализација облика буде хиперреална. Овај поступак је изведен традиционалним ручним начином вајања. Концепт рада је био да на ципели постоји траг гажења од стране друге особе, али тако да се ивица ципеле значајно наруши показујући на неки начин стварну материјалну природу призора. Траг какав обично оставља ђон ципеле у блату сада је на скулптури која личи на кожную ципелу. Осетљиво, мудро и узбудљиво.

У тексту докторанд износи своја искуства у току израде делећи са читаоцем несебично и

оне тренутке када су резултати били испод очекиваних, а у једној драгоцености реченици открива дух посвећеног уметника: ”Друга верзија донела је нове покушаје. Променио сам модел ципеле, чинећи процес занимљивим, а не досадним; почињање од почетка није био понављајући посао”.

На крају ћу у кратким исказима изнети кључне карактеристике осталих радова.

No entry и *Дишем њеним темпом*, су фотографије које су направљене током уметничких интервенција и акција, али се коначна уметничка егзекуција врши у медију фотографије.

Желим друго дете, је текст исписан кинеским симболима морском водом по пиринчаном папиру. Овим радом уметник повезује сопствени живот са жељом за чистотом новог живота и повезаношћу са читавим универзумом.

Одмори се, је фото приказ античке скулптуре који је дигитално обрађен тако да скулптура лежи уместо да стоји, а под главом јој је сопствена плинта као некакав јастук. Фотографија је на крају одштампана на платну. Истом техником урађен је и рад *Далека планина* на коме је представљена мала коза која стоји на гигантизованој лобањи друге козе.

Надам се да се свет добро опходи према теби, је скулптура која представља дечака који на глави има капуљачу која му потпуно прекрива лице и он стоји као некаква аутистична представа страха пред светом који га окружује. Рад је обликован дигитално, а затим одштампан и пресвучен танким слојем сребра.

У свим скулптурама овог уметника сплет асоцијација и значења је огроман. Свака скулптура отвара безбројне слојеве значења, од друштвених односа, до односа према уметности и медију, до психолошких стања појединца. Све се то меша у тродимензионалним скулпторским представама коју уметник успешно артикулише и презентује.

Оцена остварених резултата

Кандидат Рен Јоују је у потпуности остварио све циљеве и очекиване резултате истраживања докторског уметничког пројекта. Резултат ових истраживања су скулптуре и фото радови инспирисани односом човека и животне средине али у светлу субјективног доживљаја стварности из угла појединца. У овом случају Рен Јоују као припадник кинеске културе са собом доноси и публици приказује суочавања савременог начина живота и традиционалне кинеске културе коју он назива дух предака и тиме отвара широку платформу за дебату о савремености. Оно на чему он инсистира је вредност природе и односа који у њој владају, као и древних обичаја или животних ставова предака који су у свом искуству неопходност суживота са природом и окружењем. У садашњем тренутку из разних разлога ове праксе ишчезавају излажући савременог човека и читава друштва па и цивилизацију озбиљним ризицима по здравље и егзистенцију.

Све описано уметник доноси својим скулптурама, деликатно и неусиљено, презентујући велику занатску умешност и стрпљење. Он се своју скулпторску вештину не намеће већ је мудро и дозирано користи да би посматрача довео до тачне спознаје кроз доживљај. Рен Јоују презентује разноврсне скулпторске радове у смислу материјала и техника обраде, али их обједињује сопственим скулпторским мишљењем и етичким ставовима.

Текст докторског уметничког пројекта на исповедни начин, и веома информативно води читаоца кроз искуства скулпторске продукције, храбро описујући сопствене недоумице и промене првобитних планова. Уметник је у многоме усавршио сопствену праксу коју је као одређени залог унео у пројекат. Овладао је процедурама мишљења и обликовања којима на ефикасан начин износи жељене садржаје. Посебно треба напоменути уочену праксу неговања деликатних односа материјала, пропорција и позиционирања у простору.

Можемо закључити да је докторанд Рен Јоују обогатио српску уметничку праксу доносећи теме и начине размишљања далеког истока, али је унео у Кинеску савремену уметност како искуства тако и европске скулпторске методе.

Закључак комисије

Докторанд Рен Јоују, у практичном делу докторског уметничког пројекта успешно је реализовао планиране уметничке радове, а текстуалним делом јасно описао свој уметнички поступак.

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета ликовних уметности у Београду да прихвати позитивно оцењен Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта „Тиха апокалипса - изложба скулптура”, и упути га са Предлогом одлуке, Сенату Универзитета уметности.

У Београду, 20. септембар. 2024. године

Др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ Београд – ментор

Др ум. Оливера Парлић Карајанковић, ред. проф. ФЛУ Београд

Др ум. Милица Мургић, ванр. проф. ФЛУ Београд

Др ум. Давор Дукић, доцент. ФЛУ Београд

Др ум. Невена Поповић, ванр. проф. Факултета уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану

**ОЦЕНА ИЗВЕШТАЈА
О ПРОВЕРИ ОРИГИНАЛНОСТИ
ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА**

„Тиха апокалипса - изложба скулптура”, Рен Јоујуа

На основу Правилника о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројеката и докторских дисертација које се бране на Универзитету уметности у Београду и налаза у извештају из програма iThenticate којим је извршена провера оригиналности текста докторског уметничког пројекта **„Тиха апокалипса - изложба скулптура”, Рен Јоујуа**, констатујем да утврђено подударање текста износи 1%. Овај степен подударности последица је цитата, личних имена, библиографских података о коришћеној литератури, тзв. општих места и података, као и претходно публикованих текстова кандидаткиње, што је 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 писаног дела докторског уметничког пројекта, те се прописани поступак припреме за њену одбрану може наставити.

17. 9. 2024. године

Ментор

Др ум. Радош Антонијевић, ред. проф.