

Интердисциплинарне постдипломске студије, ПРОГРАМ ЗА ДИГИТАЛНУ УМЕТНОСТ, Косанчићев венац 29, Тел: 2626 644

Београд, 15. 06. 2015.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Веће интердисциплинарних докторских студија Универзитета уметности формирало је комисију за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта кандидата ЈУЛИЈАНЕ ПРОТИЋ, студента Групе за дигиталну уметност, под насловом

ОД А... МОРФОГЕНЕЗА ПСИХОАКУСТИЧНЕ АНИМАЦИЈЕ ОБЛИКА (анимација функционалних модела симултаног генерисања облика модулирањем покрета и звука – интерактивни дигитални перформанс)

На основу увида у поднети материјал, комисија у саставу:

мр Растко Ђирић, ред. проф. ФПУ, ментор рада
Ђорђе Петровић, ванр. проф. ФМУ, коментор рада
Александар Давић, ванр. проф. Универзитета у Новом Саду
др Александра Јованић, ванр. проф. Академија уметности, Београд
др Дејан Грба, доцент, ФЛУ

закључила је да је кандидат може да приступи одбрани свог докторског рада.

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА

Јулијана Протић је рођена 1966. у Приштини.

Дипломирала је 1993. на Факултету примењених уметности у Београду, на одсеку Вајарство. Године 2010. магистрирала је на Групи за дигиталну уметност Интердисциплинарних магистарских студија Универзитета уметности у Београду. Исте године уписује докторске студије на истој групи.

На завршној је години едукације за психодрамског тренера при РАИП (Регионалне асоцијације за психодраму и интегративну примену психотерапије. Члан је УЛУС-а и Уметничког савета УЛУС-а, Удружења филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије, уметничке групе DigitGroup, чији је и председник, члан Радног тела српске психодрамске асоцијације СПА Морено и РАИП и члан позоришне трупе Playback Beograd.

Радила је као професор праксе дубореза у средњој школи „Дрвоарт“ у Београду и изводила вајарске и сликарске за потребе филмске, позоришне и ТВ сценографије. Од 2006. године запослена је у звању доцента на предмету Моделовање на ФИЛУМ-у у Крагујевцу. Активно излаже од 1993. године и од тада је реализовала 9 самосталних изложби у области нових медија и учествовала на преко 70 групних изложби, на више од 20 новомедијских пројеката и интернет представа-сајберформанаса, идејно осмислила и монтирала слику и звук на више промотивних филмова и видео репортажа, учествовала на десет ликовних колонија и неколико добротворних аукција. Идејно је осмислила и реализовала пет трофеја; њене две монументалне скулптуре, од бакра и од дрвета, постављене су у простор паркова у Србији и Бугарској. Добитница је две престижне награде, за скулптуру и за видео рад – у области проширених медија. 2001. Учествовала је са видео радом на 48. Југословенском фестивалу документарног и краткометражног филма у Дому синдиката у Београду, 2007. такође са видео радом на изложби „Стратегије догађаја – уметност у епохи нових медија“ у оквиру међународне конференције и поводом 50 година Универзитета уметности у Београду, 2008. Учествовала је на неколико Интернет представа 2009, 2010. и 2012. у оквиру „UpStage“ фестивала online перформанса. Реализоване путем Интернета фестивалске представе су уживо приказиване у галеријама широм света од Аустралије, Европе, Азије и Америке. Аутор, организатор и учесник је међународног пројекта и едукативне радионице “Ризом града” који је постављен у базу података на платформи Google Earth. Пројекат је презентован 2010. у Музеју науке и технике у Београду и Галерији савремене уметности у Панчеву. Године 2012. три месеца је била на студијском боравку и стручном усавршавању у Cité Internationale des Arts у Паризу. Живи у Београду.

ДЕТАЉНА АНАЛИЗА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Рад „Од А... морфогенеза психоакустичне анимације облика“ представља синтезу више уметничких и технолошких медија.

Уметнички део рада представља интерактивни дигитални перформанс. Реализован је у амбијенту галерије поставком микрофона, камере, сензора покрета – Кинекта (Kinect), пројектора и пројекционог екрана на којима се, у реалном времену, симултано, одиграва перформанс. Врши се препознавање говора, покрета, параметризација звука произведеног гласом, генерисање гласовних одговора, мелодијски одговор на покрет и приказују се облици у виртуелном простору. То је спроведено прављењем оригиналног алгорита који преводи покрете тела / руку учесника и карактеристике различитих звукова у појављивање и морфологију дигитално генерисаних облика. Појављивање облика изазвано је говором, а затим кретање руку учесника успоставља визуелну комуникацију са представљеним садржајима: облици се растежу, скупљају, увијају, расту, смањују и др. Установљен је поступак (алгоритам) за везу са гласом и покретима учесника, чиме је садржај „везан“ за учесника и са њим је у непосредној интерактивној спреси. На овај начин се актуелизују односи између природног интерфејса, у овом случају тела извођача тј. учесника и пројекционог екрана и сензора покрета, микрофона, и амбијента галерије, као и посматрача.

У теоријском погледу, рад је базиран на истраживањима теорије звука и ритма, теорије игара, теорија о облику и простору, теорије и технике (дигиталног) звука, кинестезије и морфогенезе. Помоћу дигиталног креирања „мешане стварности“ на феноменолошком и психолошком нивоу кандидактиња испитује искуство понирања у простор, поимање и свест о сопственом телу и границе које се постављају у истом и

тематизује једновременост присутности: у стварном простору амбијента, у унутрашњем простору сопственог тела и у простору уметничког дела. Истраживања на ову тему кандидаткиња је развила проучавањем генезе облика, визуелне и звучне наративности форме: принципа настајања, преношења и разумевања значења и порука.

Део наслова рада „Од А...“ је алегоријски и асоцира на градивно начело, могућност да се крене од почетка, од нечег малог и једноставног које комбиновањем и усложњавањем обећава неочекиване резултате.

Основни приступ реализацији рада представља комбинација методе модуларног карактера – од једноставног ка сложеним структурама и уметничко-теоријско-интерпретативне методе.

Одабране методе уметничког и научног истраживања обухватиле су анализу проблема који се дотичу теорије и остваривања везе између науке, теорије, уметности и дигиталних апроксимација комплексних облика, геометријских, звучних, видео и др.

ОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

Докторски рад „Од А...“ је реализован дигиталном технологијом и презентован на дигиталним медијима – као поставка у реалном и виртуелном простору. Кроз спој анимације објеката, звучне и покретне гестуалне инсталације и перформанса овај докторски рад има интердисциплинарни карактер.

Појмовно-теоријски оквир рада односи се на сумирање закључака из теоријске литературе више области. На првом месту то је неуроестетика са техникама за мерење мождане активности ФМРИ (функционална магнетна резонанца). Затим, у домену психологије: феномен синестезије, искуства из психолошких истраживања односа у оквиру проучавања начина и места артикулације преклапања фонетских и иконијских модалитета, као и психолошких теорија Мелани Клајн и Виникота. Из области филозофије уметности разматрани су феноменологија Флусера, Мерло-Понтија и Мишела Дифрена, постструктурализам Бергсона, Бодријара, Мишела Шиона, теорије ризома Делеза и Гатарија, као и ставови из теорије биотехнологије, математичких теорија конструкције облика, теорије игара и теорије о вештачком животу. Други ниво је приказ целина које се односе на припадност уметничким родовима рада, док се трећи, подједнако важан део, тиче технолошких аспеката извођења – дат је детаљан приказ функционалног хардвера и софтвера који је одлична илустрација идејне и техничке концептуализације и реализације.

КРИТИЧКИ ОСВРТ РЕФЕРЕНТА

Уметнички рад Јулијане Протић истражује, кроз дигитални систем продукције и презентације, свест о сопственом телу, успоставља феноменолошко искуство понирања у простор. Остварени учинак је и доживљај контемплативне усредсређености, испитивање могућности да се пронађу сопствени корени тоталитета у сваком појединцу. Циљ рада је да се да критички осврт на епистемиологију телеприсутности тј. на идеју о напуштању тела. Стварањем оригиналног функционалног софтвера претпоставља се и освешћује стваралачки процес у уметности уопште као и интерактивност система, могућност манипулисања, избора и контроле у дигиталном окружењу. Апликација нуди могућност да се ојача веза између мишљења и деловања, кроз интерактиван приказ аудио, визуелне и гестуалне стимулације.

Истраживање ове теме као докторске дисертације требало би да допринесе видљивијем постављању дигиталне уметности не само у корпус уметничких пракси већ и на план потпуне сврсиходности у реалном, свакодневном животу као доказ и илустрација креативних потенцијала у сваком људском бићу и потреби за стварањем и лепотом кроз игру.

„Од А...” је сложена структура која има знатан потенцијал за даљи развој као едукативна апликација инкорпорирана у шира софтверска окружења, у индустрији игара и забаве, а нарочита примена би била као врста помоћног учила деци у развоју која имају поремећај моторике, вида и слуха.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

Кандидаткиња је настојала да истражи везу између психолошког и феноменолошког дискурса, на равни идеја, феномена, језика, тумачења и искуства и успела је да кроз свој уметнички рад практично успостави везу између визуелног, звучног и кинематичког сегмента и технолошког и формалног извођења на оригиналан и изузетан начин.

Јулијана Протић је своје могућности и квалитете потврдила у овом, као и у свом магистарском раду, који су показали изузетне екперименталне склоности кандидаткиње у погледу синтезе различитих уметности, промишљања у дигиталном домену и познавања и употребе компјутерских алата. Озбиљност кандидаткиње представљене овим и досадашњим радовима, иновативност у одабиру теме, аналитичност писаног дела експликације, као и висок ниво технолошке изведбе, пружиле су озбиљан докторски рад, како у теоријском тако и практично-уметничком смислу.

Имајући све наведено у виду, комисија предлаже Већу Универзитета уметности да одобри одбрану овог докторског рада.

мр Растко Ђирић, ред. проф. ФПУ, ментор рада

Ђорђе Петровић, ванр. проф. ФМУ, коментор рада

Александар Давић, ванр. проф. Универзитета у Новом Саду

др Александра Јованић, ванр. проф. Академија уметности, Београд

др Дејан Грба, доцент, ФЛУ