Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности у Београду

Сенату Универзитета уметности у Београду

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта

Тема:

Синестезија и улога боја у обликовању интерпретације у камерном делу *Квартет за крај времена* Оливијеа Месијана

Кандидат:

Вања Шћепановић

На основу увида у писани део докторског уметничког пројекта кандидата Вање Шћепановића, Комисија у саставу: др ум. Горан Маринковић, редовни професор ФМУ у Београду – ментор, др Тијана Поповић-Млађеновић, редовни професор ФМУ у Београду – коментор, др ум. Теа Димитријевић, ванредни професор ФМУ у Београду, др ум. Игор Лазић, ванредни професор ФМУ у Београду и мр Тимеа Калмар, редовни професор АУ у Новом Саду, подноси Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности у Београду и Сенату Универзитета уметности у Београду следећи:

ИЗВЕШТАЈ

Уводно образложење

ВАЊА ШЋЕПАНОВИЋ пријавио је тему докторског уметничког пројекта 4. маја 2018. године под називом: „СИНЕСТЕЗИЈА И УЛОГА БОЈА У ОБЛИКОВАЊУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У КАМЕРНОМ ДЕЛУ **КВАРТЕТ ЗА КРАЈ ВРЕМЕНА** ОЛИВИЈЕА МЕСИЈАНА“.

На основу предлога Kатедре за камерну музику, Наставно-уметничко-научно веће Факултета на седници одржаној 9. маја 2018. године донело је одлуку о именовању Комисије за оцену предлога докторског уметничког пројекта, у саставу:

1. др ум. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, редовни професор,
2. др ум. ТЕА ДИМИТРИЈЕВИЋ, ванредни професор,
3. мр СОЊА АНТУНИЋ, редовни професор АУ у Новом Саду.

Наставно-уметничко-научно веће Факултета на седници одржаној 4. јула 2018. године **утврдило је предлог одлуке о усвајању** Извештаја Комисије за оцену предлога докторског уметничког пројекта*.*

Сенат Универзитета уметности на седници од 27. септембра 2018. године донео је одлуку о одобравању рада на изради докторског уметничког пројекта. За ментора на изради докторског уметничког пројекта именован је др ум. Горан Маринковић, редовни професор, а за коментора др Тијана Поповић – Млађеновић, редовни професор.

На основу обавештења ментора и предлога Катедре за камерну музику, Наставно-уметничко-научно Веће Факултета на седници одржаној 15. маја 2019. године донело је одлуку о именовању Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта **ВАЊЕ ШЋЕПАНОВИЋA** под називом: „СИНЕСТЕЗИЈА И УЛОГА БОЈА У ОБЛИКОВАЊУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У КАМЕРНОМ ДЕЛУ **КВАРТЕТ ЗА КРАЈ ВРЕМЕНА** ОЛИВИЈЕА МЕСИЈАНА“, у саставу:

1. др ум. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, редовни професор, ментор,
2. др ТИЈАНА ПОПОВИЋ-МЛАЂЕНОВИЋ, редовни професор, коментор
3. др ум. ТЕА ДИМИТРИЈЕВИЋ, ванредни професор,
4. др ум. ИГОР ЛАЗИЋ, ванредни професор и
5. мр ТИМЕА КАЛМАР, редовни професор Академије уметности у Новом Саду.

Биографија кандидата

Вања Шћепановић је започео уметничко образовање у својој једанаестој години. Средње музичко образовање стекао је школи за музику и балет ,,Васа Павић” у Подгорици. Након три године клавирског образовања уписује студије клавира на Музичкој академији у Цетињу, у класи руског педагога Владимира Бочкарјова. Основне (трогодишње) и специјалистичке постидипломске (једногодишње) студије завршава са највишим оценама. Септембра 2011. године уписује Мастер студије клавира на Факултету музичке уметности у Београду, у класи професора Александра Сердара. Други степен студија завршава са дипломском оценом десет (10) из главног предмета – клавир, и тиме стиче звање Мастер музички извођач - клавириста. Након тога завршава и Специјалистичке академске студије клавира, у класи ванредног професора Љиљане Вукеље. Тренутно је студент завршне године Докторских академских извођачких студија, на Катедри за камерну музику, у класи др ум. Горана Маринковића, редовног професора ФМУ у Београду.

Члан је камерног ансамбла *Аратос Трио* (Катарина Поповић/виолина, Михаило Саморан/кларинет, Вања Шћепановић/клавир), са којим активно наступа изводећи музику XX и XXI века, са посебним фокусом на извођења дêла домаћих аутора. Од свог настанка *Аратос Трио* је представио домаћој публици 15 премијерних дела, чиме се позиционирао као свежи и иновативни ансамбл на српској класичној музичкој сцени. Поред бројних концерата у Србији, Вања Шћепановић је са својим камерним ансамблом наступао у Италији, на Међународним фестивалима *Nei Suoni dei Luoghi* и *Carniarmonie* (августа 2017). Поред овог ансамбла, члан је клавирског дуа *Метрополитен*, са колегиницом Маријом Тимотијевић.

Током студија добитник је многих награда у категоријама соло клавир и камерна музика, у земљи и иностранству, а наступао је и као солиста и камерни извођач у Србији, Црној Гори, Италији, Словенији, Хрватској и Канади. Као најперспективнији студент добитник је награде ЗАМТЕС-а (Завода за међународну, културну и техничку сарадњу) 2008. године, затим награде Универзитета Црне Горе као најбољи студент Музичке академије (студијске 2007/08. године), а 2011. године добија и награду Министарства културе Црне Горе.

Полазник је бројних мајсторских курсева клавира, од којих се посебно издвајају трогодишње мајсторске радионице клавира код пијанисте и професора Владимира Овчиникова (Русија - *Конзерваторијум Чајковски*), у оквиру организације међународног музичког фестивала *Espressivo*. Такође је био активни учесник у раду мајсторских радионица клавира ЕПТА (Европска асоцијација наставника клавира), код еминентних професора и пијаниста: Wei-Yi Yang (САД), Alberto Portugheis (Енглеска), Владимир Крпан (Хрватска), Kyoko Hashimoto (Јапан), Ludvig Ginter (Аустрија). У мају 2014. године похађао је мајсторки курс клавира код пијанисте и педагога James Parker-a, на Факултету музике, Универзитета у Торонту, Канада.

Вања Шћепановић је веома рано почео да се бави и педагошким радом. Своју педагошку каријеру је започео након завршене средње школе. У досадашњем педагошком раду његови ученици су освојили преко 70 првих награда и били лауреати на многим домаћим и интернационалним такмичењима, од којих се издвајају: *Flame* – Париз, Француска; *Piano talents* – Милано, Италија; *Бањалучки бијенале*; Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу; *Млади виртуоз*; *Даворин Јенко* у Београду; *Јосип Славенски* у Новом Саду, *Охридски бисери*, Охрид, Македонија и многа друга. Захваљујући постигнутим педагошким резултатима у 2017. години, децембра 2018. године добија награду Министарства просвете Црне Горе, из Фонда за квалитет и таленте.

Учествовао је у раду жирија на клавирским такмичењима у Србији и у Црној Гори. Од септембра 2018. године аутор је акредитованог семинара за усавршавање наставника у Црној Гори, под називом: „Клавирске сонате Лудвига ван Бетовена. Анализа и интерпретација“. Запослен је као наставник клавира и корепетитор у Музичкој школи „Јосип Славенски“ у Београду.

Анализа докторског уметничког пројекта

Писани део докторског уметничког пројекта кандидата Вање Шћепановића састоји се из седам поглавља и 76 страна текста. Теоријски аспект докторског уметничког пројекта кандидата усмерен је на разматрање улоге синестезије и третмана бојa, као есенцијалног извођачког средства у тумачењу и разумевању музичког језика Оливијеа Месијана (Olivier Messiaen), у камерном делу ***Квартет за крај времена***, што је и предмет овог рада.

У уводном делу, кандидат износи циљ, предмет и основну хипотезу рада. Кандидат сугерише да се од интерпрета очекује познавање и разумевање синестезије и семантике боја у циљу аутентичније репродукције и обликовања музичког тока дела. У вези са тим, циљ рада јесте разоткривање дубљих значења појединих извођачких средстава инспирисаних одређеним колористичким потенцијалитетом, кроз разумевање поетике композитора. Такође, кандидат наводи да боја представља идиом стилског језика Оливијеа Месијана у креирању структуре квартета, што је основна хипотеза рада.

У првом поглављу „Теорија боја и историјски контекст“ кандидат наводи историју настанка теорије о бојама са освртом на садејство у прожимању изражајних средстаава у ликовној и музичкој уметности. Поглавље садржи и једно потпоглавље „Колоризам у музичкој уметности – тембр“ у којем кандидат дефинише појам тембра, односно боје у музичкој уметности из угла сагледавања различитих теоретичара и композитора, попут Дејана Деспића и Душана Плаше. Такође, износи лична запажања и корисне закључке у вези са појмом боје у извођаштву.

У другом поглављу „Месијан и синестезија“ бави се појмом синестезије и утицаја који је имала на стваралаштво Оливије Месијана. Кандидат наводи и различите врсте синестезије у уметности, као и стваралаштво других синестета који су утицали на Оливије Месијана и настанак Квартета. Поглавње садржи два потпоглавља. Прво: „Када чујем музику видим одговарајуће боје“ доноси значај који је боја имала на стваралштво композитора и начин на који је композитор доживљавао боје. Док у другом „Однос звука и боје“ кандидат анализира и табеларно представља односе између фреквенције тонова (наведене у херцима) и таласне дужине светлости (наведене у нанометрима).

Треће поглавље „Модуси ограничене транспозиције у функцији боје. Мелодијски аспект“ представља анализу модуса који чине базу композиционе технике композитора. Кандидат на веома минуциозан начин наводи сетове модуса и њихових транспозиција, повезујуђи их са бојама које је композитор описао у својој књизи „Трактат о ритму, боји и орнитологији“, седми том. Поред анализе модуса кандидат даје занимљиве графичке приказе боја модуса, као и акордске структуре које се могу изградити на модусима ограничене транспозиције.

У четвртом поглављу „Акорди у функцији боја. Хармонски аспект“ кандидат даје описе свих типова акорада које је Месијан системски користио. Такође, занимљив део поглавља чини графички приказ акордских структура у корелацији са бојама. Поглавље садржи и једно потпоглавље „Контраст тоналитета“ које се односи на третирање тоналитета кроз призму боја. Крајње занимљива запажања даје кроз компаративну анализу боја тоналитета од стране Сергеја Рахмањинова, Александра Скрјабина, Римског Корсакова и Оливијеа Месијана.

Пето поглавње представља централно поглавље овог рада. У овом поглављу кандидат подробно даје анализу свакаог става у засебном потпоглављу. Тежина овог дела рада представљена је кроз детаљну анализу хармонског и мелодијског аспекта дела, односно анализе структуре кроз Месијанове модусе ограничене транспозиције. Према наводима кандидата, сваки модус ограничене транспозиције представља одређену боју или комплекс боја. Анализом модуса и њихових модулација, кандидат доноси закључке о доминантним модусима, односно бојама и њиховом интензитету кроз ставове дела.

У закључку кандидат износи хијерархију аспеката на основу које је могуће вршити идентитет боја у Квартету. На основу анализа из претходног поглавља кандидат износи резлутате о доминантним модусима и бојама из сваког става појединачно и доноси закључке о садржајима који су били извори идеја у генези *Квартета за крај времена*.

Литература наведена на крају рада говори о озбиљности са којом кандидат приступа одабраном пројекту.

Оцена остварених резултата и критички осврт референата

Писани део докторског уметничког пројекта кандидата Вање Шћепановића на веома систематичан начин обрађује тему овог пројекта. Имајући у виду значај који је Месијан доделио својим асоцијацијама боја, требало их је истражити изван фазе тога да су извођачи само свесни или информисани о њиховом постојању у партитури. Кандидат нас управо кроз детаљну анализу дела упознаје са његовим различитим сегментима. Од настанка, спољашњих утицаја на његов настанак, преко свих градивних елемената на којима се заснива хармонски и мелодијски аспект дела, те композиционих техника композитора, анализе сваког појединачног става, до личних закључака, кандидат нас упућује у различите стратуме и аспекте дела. С тим у вези, познавање боја, односно хармоније и хармонског језика времена у коме је дело настало, доприноси јаснијој и објективнијој интерпретацији дела од стране интерпретатора.

Сагледавање дела на релацији од композитора (идеје), преко анализе партитуре и свих њених слојева, па све до звучне реализације те идеје, представља све оно што би требало да поседује интегрисано и комплетно уметничко дело. Управо ће у том сагледавњу овај рад допринети сваком ко се буде бавио интерпретацијом овог дела. Сходно томе, анализа дела и резултати истраживања омогућили су да их и сам кандидат примени у својој интерпретацији на завршном концерту докторских академских студија, при чему је сам чин интерпретације добио нову димензију.

Јавно извођење докторског уметничког пројекта

Извођачки део докторског уметничког пројекта кандидата Вање Шћепановића јавно је презентован на концерту у сали Београдске филхармоније, дана 02.06.2019. године у 20 часова. Концерт је остварен уз сарадњу извођача: виолинисткиње Катарине Поповић, кларинетисте Михаила Саморана и виолончелисте Павла Савића.

П Р О Г Р А М:

Алексина Луи (Alexina Louie)

Одјеци Времена *– Echoes of Time* (2011)

*

Оливије Месијан (Olivier Messiaen)

Квартет за крај времена *– Quatuor pour la fin du temps* (1940)*:*

Литургија кристала – *Liturgie de cristal*

Вокализа за анђела који најављује крај времена *– Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps*

Понор птица – *Abîme des oiseaux*

Meђувреме – *Intermède*

Похвала вечности Исусовој *– Louange à l'Éternité de Jésus*

Игра фурија, за седам труба – *Danse de la fureur, pour les sept trompettes*

Кластер дуга, за Анђела који најављује крај времена *– Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps*

Похвала бесмртности Исусовој *– Louange à l'Immortalité de Jésus*

Програм завршног уметничког пројекта конципиран је као својеврстан омаж Оливијеу Месијану. Централни део програма заузима једно од капиталних дела литературе за камерну музику: *Квартет за крај времена* Оливијеа Месијана,а њему је претходило извођење композиције *Одјеци времена* (*Echoes of Time*), канадске композиторке Алексине Луи (Alexina Louie), која је конципирана као увод (прелудијум) за извођење квартета.

Кандидат је на јавном извођењу докторског уметничког програма показао висок степен извођаштва, техничке спремности и сарадње у камерном ансамблу. Поред тога, својом интерпретацијом је указао на суштинско разумевање и познавање своје деонице и деоница осталих чланова ансамбла. Уз високо пијанистичко умеће, користећи инструмент у свим његовим колористичким могућностима, кандидат поседује и природност израза и разумевање густог профилног ткива којим је дело прожето.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

На основу свега наведеног у претходним поглављима у којима су детаљно анализирани јавно-концертно извођење и писани део докторског уменичког пројекта Вање Шћепановића, под називом „Синестезија и улога боја у обликовању интерпретације у камерном делу Квартет за кај времена Оливије Месијана“, Комисија закључује да је кандидат, значајним аналитичким радом и разумевањем принципа уметничко-истраживачког процеса, дошао до сазнања која чине значајан допринос досадашњој извођачкој пракси.

Вања Шћепановић кроз овај рад приступа музици на потпуно личан, креативан и оправдан начин што се пре свега сагледава оригиналношћу интерпретативних идеја. Истраживачки рад представљен докторским пројектом Вање Шћепановића биће несумњиво користан допринос уметничкој области камерне музике, у аналитичком и интерпретативном смислу, јер нуди свежу и занимљиву перспективу за посматрање дела овог значајног композитора 20. века.

Пажљиво сагледавајући све аспекте целокупног докторског уметничког процеса кандидата Вање Шћепановића, Комисија предлаже Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке уметности у Београду и Сенату Универзитета уметности у Београду да прихвати и одобри јавну одбрану докторског уметничког пројекта, под називом: „Синестезија и улога боја у обликовању интерпретације у камерном делу *Квартет за крај времена* Оливијеа Месијана“.

Београд, 16.06.2019. године

К О М И С И Ј А:

др ум. Горан Маринковић, редовни професор - ментор

др Тијана Поповић-Млађеновић, редовни професор - коментор

др ум. Теа Димитријевић, ванредни професор

др ум. Игор Лазић, ванредни професор

мр Тимеа Калмар, редовни професор

Академије уметности у Новом Саду