Уметничком и Наставно-уметничко-научном већу ФДУ

Сенату Универзитета уметности у Београду

**ИЗВЕШТАЈ**

Комисије за одбрану и оцену докторског уметничког пројекта кандидаткиње

Сање Савић

Тема: „Дугометражни анимирани филм *Прича о Мики мраву*: Функција филмског сценарија у процесу адаптирања прозе у анимирани филм“

**Уводно образложење**

На основу обавештења ментора те увида у докторски уметнички пројекат кандидаткиње Сање Савић, Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта (именована на седници Наставно-уметничко-научног већа Факултета одржаној 27.11.2018, одлука број 2/1220 од 30.11.2018.) у саставу:

Стеван Копривица, редовни професор,

Срђан Кољевић, редовни професор,

др ум. Мирко Стојковић, редовни професор,

мр Бошко Милин, редовни професор,

др Синиша Јелушић, редовни професор на Факултету драмских умјетности на Цетињу,

подноси ИЗВЕШТАЈ који садржи: Биографске податке о кандидаткињи, Анализу докторског уметничког пројекта, Оцену резултата, Критички осврт референата, Закључак комисије са образложењем доприноса уметности пројекта, те потписе чланова комисије.

**Биографски подаци о кандидаткињи**

Сања Савић је рођена у Сарајеву 1988. године, завршила је основну и средњу школу на Палама. Дипломирала је и завршила мастер сутдије на Факултету драмских уметности у Београду, где је тренутно на Докторским уметничким студијама. Објавила је збирке приповедака „Кад жирафа проговори“ и „Вријеме вашара“, роман „Неоштрине“, драме „Сребрни цар“, „Код шејтана или Једна добра жена“ (часопис Сцена), сценарио за ТВ драму „Принцип“ (Алманах Просвјете). Изведене су јој две радио драме на радио Београду: „Летовање на југу“ (по приповеци Иве Андрића) и „Иродијада“. Приче су јој уврштене у збирке „У врзином колу“, „Антидепресив“, „Гвоздена капија“. Била је коприређивач и један од аутора зборника „Студирање Шаброла“. Аутор је сценарија за неколико кратких филмова, те сценариста, редитељ и аниматор два кратка анимирано-играна филма – „Бубамара“ и „Како мрави и краве утичу на женски живот“. Са Владимором Радовановићем, коаутор је експерименталног музичког филма „Витраж у д-молу“.

Дугометражни играни филм „Наши очеви, мајке и њихова дјеца“ премијерно је приказан на Фесту 2017. године, а потом на још неколико фестивала у Србији и иностранству. У режији Стевана Бодроже на сцени „Култ“ Установе Културе Вук Стефановић Караџић, изведена је драма „Код шејтана или Једна добра жена“ у априлу 2018. године, а у новембру исте године на сцени Академије 28 је изведена драма за децу „Црвена капа и вукова шапа“ (пројекат подржан од стране Канцеларије за дијаспору).

Радила је као демонстратор на предмету Филмска и телевизијска драматургија, као цртач стори бордова на анимираном пројекту „Yeet“, те као уредник портала „ХоћуДаИздамКњигу“. Била је ангажована као предавач у школи филма Фокус, те модератор програма на Краљевском филмском фестивалу. Тренутно је ангажована као редитељ и сценариста телевизијске емисије за децу „Свезналице“.

У припреми за штампу је збирка драма „Птице и друге драме“ у издању Народне библиотеке Пале, те роман „Туђа кост“.

Члан је редакције часописа „Омаја“ и члан Удружења филмских аниматора Србије.

**Анализа докторског уметничког пројекта**

Докторски уметнички пројекат Сање Савић састији се из две целине: анимираног филма „Прича о Мики мраву“ који је комисија имала прилику да погледа 25.12.2018. у сали за пројекције Факултета драмских уметности и писаног рада у којем је кандидаткиња образложила процес настајања филма, направила историјско-теоретски преглед технике коришћене за настанак овог филма, те у посебан фокус ставила место филмског сценарија у целокупном процесу настанка анимираног филма.

Анимирани филм „Прича о Мики мраву“ је филм за децу, класичног наратива у којем се Сања Савић поставља као сценариста, редитељ и аниматор. Инспирисана ауторима независног анимираног филма (Бил Плимптон, Мишел Гондри те пионирком анимације Лотом Рајнигер), Сања Савић је направила филм који спаја класичну аристотеловску нарацију са савременим апстрактним изразом и кружном драматургијом. Вишегодишњи рад на изради филма подразумевао је адаптацију сценарија на основу приповетке, писање неколико верзија сценарија, израду књиге снимања и стори борда, те анимацију и постпродукцију слике и звука.

Целокупна анимација је сачињена од око десет хиљада цртежа ликова на папиру те око четири стотине позадина, скенираних и дигитално обрађених пре него што се приступило композитингу. Читав процес захтевао је вишегодишњу посвећеност кандидаткиње, те уског круга сарадника, колега са Факултета драмских уметности и других факултета уметности (колористиња Марија Момић, монтажер Јована Филиповић, дизајнер звука Лазар Арсовић, композитор Павле Попов, те глумци Дуња Стојановић, Андрија Даничић, Марија Кнежевић, Ива Стефановић, Матија Живковић, Милош Дашић).

Када је у питању ликовни аспект, кандидаткиња се определила за не тако честу акварел анимацију која је у великој мери допринела да се пренесе суптилност приче, дискретан хумор, те прецизни односи међу ликовима који неретко имају сатиричан коментар на стварност.

Писани део доктората подељен је на пет целина: „Уводно разматрање“, „Историјски и теоријски оквир“, „Опис процеса“ те „Закључак“ и „Додатке“. „Историјски и теоријски оквир“ те „Опис процеса“ чине главнину структуре писаног рада, „Уводно разматрање“ и „Закључак“ је уобличавају, док су „Додаци“ веома користан део рада зато што могу да допринесу бољем разматрању аспеката адаптације којима се кандидаткиња бави у опису процеса (нпр. одломак из приповетке, сценарио, стори борд).

У „Историјском и теоријском оквиру“, кандидаткиња се бави свим сегментима анимације на које реферише њен рад. Након основног прегледа различитих приступа у анимираном филму, кандидаткиња конкретизује сопствене преференције те анализира примере који су јој били референтни у раду: ауторе назависног анимираног филма, ауторе акварел анимације, 2д анимацију те однос дугометражних спрам краткометражних анимираних филмова. Сценарио у анимираном филму, Сања Савић сагледава кроз неколико аспеката: настанак и развој формата филмског сценарија, појам превизуелизације, спрегу слике и текста у анимираном филму те разлике у писању сценарија за играни и анимирани филм. Како на равни сценарија, тако се и на равни теме бави анализом референтних филмова, филмова о инсектима у различитим периодима и стиловима кроз историју анимације. На крају историјског оквира, кандидаткиња анализира три филма светске кинематографије у којима је редитељ истовремено и аниматор филма: „Превара“ Била Плимптона, „Да ли је високи човек срећан“ Мишела Гондрија те „Авантуре принца Ахмеда“ Лоте Рајнигер.

У другој целини која се тиче описа рада на анимираном филму, систематично су изнете и детаљно представљене етапе рада, почевши од настанка приповетке па до завршних фаза у постпродукцији слике и звука. Прво поглавље у оквиру ове целине, бави се запажањима везаним за адаптацију прозе, променама које настају у фабули услед разлика у медију, те раду на дијалозима и скраћивањима текста. Друга етапа описује искорак из текста у визуелно: процес израде књиге снимања и стори борда. Након тога следе опис избора адекватне графике и опис спреге продукције и ликовног израза, те предпродукција која завршава дизајном ликова. Продукција је подељена на снимање дијалога те анимацију ликова са колорисањем и извлачењем контура. Опис постпродукције обухвата постпродукцију слике и постпродукцију звука, чије су подетапе детаљно описане у раду.

Закључак је изведен на основу вишегодишњег практичног рада на изради филма, те сагледавању више аспеката литературе: оне која се односи на филмски сценарио, технике анимације, историју анимираног филма, те литературу оријентисану на праксу писања филмских сценарија и рада на анимираном филму.

**Оцена резултата**

На основу претходно изведене анализе, Комисија сматра да пројекат Сање Савић под називом „Дугометражни анимирани филм *Прича о Мики мраву*: Функција филмског сценарија у процесу адаптирања прозе у анимирани филм“ успешно спаја у себи различите уметничке дисциплине (филмски сценарио, филмску анимацију те теоретска и практична разматрања) и да у оба сегмента (практичном и писаном) испуњава свој задатак. Филм „Прича о Мики мраву“ садржи елеманте филмова за децу (обраћа се публици једноставним језиком), али са друге стране, захваљујући свом подконтексту друштвене природе те хумору упућеном „одраслој“ публици, шири свој аудиторијум на све оне који су спремни да прихвате анимирани филм са најширим ликовним преференцијама. Писани рад је потенцијално користан, како сценаристима који се баве писањем за анимирани филм, тако и широком спектру филмских уметника које интересује процес рада на анимацији.

Обимно коришћена литература те анализа радова најширег спектра сценариста и аниматора (од руске и чешке школе анимираног филма до савремених америчких независних аутора или јапанских студија за анимацију) указују на то да је раду приступљено са највећом озбиљношћу и преданости.

**Критички осврт референата**

Сања Савић је кандидаткиња са широким спектром интересовања и израженом вољом да своје намере спроведе у целини. Захваљујући управо тим интересовањима (проза, сценарио, режија, анимирани филм), избор теме омогућио јој је основу за промишљање датих феномена из више углова: како практичног (као сценариста и аниматор) тако и теоријског, тако да један други прожимају и надопуњују. *Прича о Мики мраву* је заокружено филмско дело, пажљиво промишљено визуелног приступа и класичне нарације чији се концепт и спрега са сликом у овој филмској врсти подробно разматра у писаном делу овог уметничког пројекта.

Обимна литература (нешто мање од сто јединица) указује на темељан приступ раду и дијалектичко сагледавање теме. Разноврсност обухваћене грађе огледа се у пажљиво бираним насловима који се на специфичан начин дотичу изабране технике и структуралног приступа, али и стварају компилацију различитих области: практичног писања за анимацију, структуре филмског сценарија, теорије и историје анимираног филма, филмских адаптација, монографија референтних аутора те технике класичне анимације.

**Закључак комисије са образложењем доприноса уметности пројекта**

Докторски уметнички пројекат Сање Савић „Дугометражни анимирани филм: *Прича о Мики мраву:*Функција филмског сценарија у процесу адаптирања прозе у анимирани филм“ представља изузетан допринос сценаристици и филмској анимацији, кроз јединствен спој праксе те њеног теоријског разматрања. Осим што реконструише естетику 2д акварел анимације спајајући је са дигиталном постпродукцијом те тако доприноси освежењу наше филмске сцене, кандидаткиња се смело упушта у веома обиман подухват, а резултат је овај рад, који је уједно први докторски пројекат у Србији који спаја филмски сценарио и анимацију.

Због свега наведеног, Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта једногласно позитивно оцењује овај завршни уметнички рад и са задовољством предлаже Наставно-уметничком већу Факултета и Сенату Универзитета уметности да га прихвати и одобри његову одбрану.

**Чланови Комисије за одбрану и оцену докторског уметничког пројекта:**

Стеван Копривица, редовни професор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срђан Кољевић, редовни професор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Др ум. Мирко Стојковић, редовни професор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мр Бошко Милин, редовни професор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Др Синиша Јелушић, редовни професор Факултета драмских умјетности Цетиње

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_