

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
Interdisciplinarne doktorske studije
GRUPA ZA DIGITALNU UMETNOST
Kosančićev venac 29 Tel: 2626 644

U Beogradu, 2.6.2015. godine

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA OCENU I ODBRANU DOKTORSKOG UMETNIČKOG PROJEKTA

Veće interdisciplinarnih doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu formiralo je komisiju za ocenu i odbranu doktorskog umetničkog projekta kandidata ELIZABETE NOVAK, studenta Grupe za digitalnu umetnost, pod naslovom

"DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment"
DiLuminous Painting Animation Interaction Noise and Text Experiment
("DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment" Digitalni, vizuelni, interaktivni, zvučni i tekstualni eksperiment sa elementima animacije)

Na osnovu uvida u podneti materijal, komisija u sastavu:

Ivana Vujić, redovni profesor FDU u Beogradu, mentor rada

Čedomir Vasić, redovni profesor FLU u Beogradu

mr Rastko Ćirić, redovni profesor FPU u Beogradu

dr Ivan Pravdić, vanredni profesor AUNS

Aleksandar Davić, vanredni profesor Univerziteta u Novom Sadu

zaključila je da kandidat može da pristupi odbrani svog doktorskog rada.

BIOGRAFIJA ELIZABETE NOVAK

Obrazovanje

- 1995 upisala FLU u Beogradu
- 2001 diplomirala na slikarskom odseku FLU u Beogradu u klasi prof. Gordana Nikolića
- 2006 završila Mašinski fakultet u Beogradu, smer za automatsko upravljanje
- 2009 upisala poslediplomske studije na smeru za Digitalnu umetnost, Univerziteta umetnosti u Beogradu

Status: od 2003 redovan član ULUS-a, ima status slobodnog umetnika

Grupne izložbe

- 1995 Beograd, MPU, "Šezdeset godina stripa u Srbiji"
- 2002 Vršac, V međunarodni bijenale mladih umetnika, digitalne fotografije
- 2003 Izložba novih članova ULUS-a
- 2003 Beograd, BELEF, 3D animacija
- 2004 Beograd, BELEF, 3D animacija
- 2008 Jesenja izložba ULUS-a, digitalni print
- 2009 Prolećni susreti SKC, video rad "Neponovljivi trenutak" 90min
- 2009 Prolećna izložba ULUS-a, digitalni print
- 2009 Laguna Beach, Los Angeles, USA, WORLD ART EXPO

Samostalne izložbe

- 1998 Beograd, SKC, IGRA PROMENE
- 2000 Beograd, REMONT, INTERVENCIJE sa Kolomanom Novakom
- 2001 Beograd, SULUJ, INTERVENCIJE II
- 2002 Beograd, DOB, INSTALACIJE
- 2006 Krems, Austrija, Galerie Kopriva, Digital sa Kolomanom Novakom
- 2011 Beograd, KCB, LUMINOKONETIKA sa Kolomanom Novakom

Objavljeni radovi

- 1990 knjiga poezije "Prozor na oblaku"
- 1983-2013 poezija, proza i stripovi u više časopisa u Jugoslaviji
- 2004 rad "Digitalni film" u zborniku međunarodne konferencije Jugoslovenskog udruženja za geometriju i grafiku

Nagrade

- 1984 Prva nagrada za strip u NON Nove omladinske novine
- 1991 Druga nagrada za pesmu "Klošar" na festivalu mladih pesnika Jugoslavije u Podgorici
- 2004 Prva nagrada za rad "Digitalni film" na međunarodnom konkursu WebArt

DETALJNA ANALIZA DOKTORSKOG UMETNIČKOG PROJEKTA

Elizabeta Novak je u svom doktorskom umetničkom projektu objedinila i transformisala u digitalnu interaktivnu formu svoje ranije ideje i projekte od kojih su neki bili u potpunosti realizovani u analognoj formi, a neki tek zabeleženi u vidu skica i razmišljanja.

Rad se sastoji iz dva dela koji su konceptualno slični, ali se razlikuju po onome što im prethodi, što ih inspiriše, po uzorima i po medijima u kojima su realizovani.

Prvi deo rada "DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment 0001" kao uzor koristi kinetičke vizuelne orgulje koje su u pogledu medija prvenstveno vizuelne i zvučne a po funkcionalnosti interaktivne tako da je rad realizovan kao digitalno interaktivno generativno delo koje u sebi sadrži vizuelne segmente 3D animacije, generativne animacije, fotografije i zvučne zapise koje posmatrač može da aktivira i varira, pri tome i sam ispitujući međudejstva određenih zvučnih i vizuelnih kombinacija.

Drugi deo rada "DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment 0002 – Interaktivni tekst" za uzor ima poeziju u najširem smislu, a posebno nekoliko primera pesama pisanih u paralelnoj formi tako da je kroz interaktivnu digitalnu formu prvenstveno realizovan kao tekstualni zapis stroge strukture mada i on u sebi sadrži elemente više medija, vizuelnog kao slike i animacije i zvučnog, koji je u funkciji generativne animacije.

U tehnološkom pogledu umetnički deo rada predstavlja dve interaktivne aplikacije realizovane u programu Adobe Flash koji je odlično poslužio kao sredstvo za realizovanje i objedinjavanje više ideja. Autorka je uspela da u obliku digitalnih igrica ostvari interaktivnu paralelnu pesmu i interaktivne vizuelne orgulje koje bi u daljoj razradi projekta mogle da posluže kao osnova za performans ili scensko izvođenje.

U svojoj eksplikaciji autorka objašnjava nastajanje i razvoj ideja u više faza, principe i pravila kojima se rukovala tokom rada, stilske odrednice dela i mogućnosti razvoja kroz buduće projekte. Kao ključne reči navode se zvuk, konkretna poezija, paralelna pesma, interaktivni tekst, konkretni zvuk, svetlost, pokret, a u poslednjem poglavlju navode se definicije pojmova i pravaca savremene umetnosti koji određuju poziciju dela u širem kontekstu među kojima su luminokinetika, tehno art, minimalizam, konstruktivizam, vizuelna muzika i digitalna umetnost kao osnovne odrednice dela, a takođe i značajna imena novomedijske, virtuelne i digitalne umetnosti koji mogu da budu uzori i izvori inspiracije za dalji rad.

OCENA OSTVARENIH REZULTATA

U prvom delu projekta autorka polazi od svojih devet pesama posebno napisanih za ovaj rad i kroz digitalnu aplikaciju omogućava čitaocu i posmatraču da na inovativan i kreativan način pristupi čitanju njene poezije te da i sam generiše stihove.

Eksperimentišući u okvirima određenih formi poezije pisane pre nastanka štamparije pa do savremene poezije koja ima specifičnu formu paralelne pesme, autorka dolazi do sasvim nove funkcije u generisanju poezije i određenog konačnog broja od 10 000 000 000 kombinacija/pesama koje se interaktivno generišu pomoću njene digitalne aplikacije.

U drugom delu projekta spaja više medija, objedinjuje digitalni zvuk i digitalne animacije i kreira digitalno, interaktivno, generativno i otvoreno delo koje posmatrač može da ispituje, istražuje i da se igra sa njim.

Digitalni zvuk je inspirisan saznanjem da su još '50. godina dvadesetog veka umetnici u Parizu eksperimentisali sa konkretnim i elektronskim zvukom.

Digitalne animacije su inspirisane beleškama i skicama radova njenog oca Kolomana Novaka, posebno mobilima iz 1967. godine, za koje sam autor objašnjava da imaju neograničen broj različitih početnih pozicija kinetičkih elemenata.

Tekst projekta demistifikuje nastajanje dela, kako izvore i preteče tako i softverska rešenja u realizaciji rada.

Postavljanjem pravila pre početka rada naglašava se stilsko opredeljenje i značaj planiranja u postupku kreiranja dela. Zabeleženi procesi odlučivanja, eksperimentisanja, istraživanja kao i uvidi i zaključci do kojih autorka dolazi pokazuju nam da se realizacija dela sprovodi planski do najsitnijih detalja i krajne ozbiljno.

Poseban potencijal i otvorenost dela vidi se u njegovim performativnim osobinama i mogućnosti da se izvede na sceni u ambijentu svetlosnih orgulja u kome izvođači čitaju generativnu poeziju.

ZAKLJUČAK KOMISIJE

Elizabeta Novak je doslono i metodično sprovela svoje zamisli od ideja realizovanih tokom dvadeset pet godina u analognoj formi i načinila vidan pomak i inovativan zaokret prenevši svoje osnovne postavke u digitalnu formu koja omogućava da delo oživi na dinamičan, dramatičan i otvoren način čime su stečeni uslovi da se dalje na njemu radi uz mogućnost uključivanja drugih umetnika u novi projekt sa ambijentalnim, performativnim i scenskim komponentama.

Delo je kompleksno, višemedijsko i interaktivno i u potpunosti samostalno realizovano tako da se nameće zaključak da je autorka u stanju da svoje zamisli dosledno i do kraja finalizuje za šta je neophodno veliko poznavanje većeg broja programa za rad u različitim digitalnim medijima. Način razmišljanja u potpunosti je u skladu sa digitalnim medijima, a insistiranje na matematizaciji i generativnoj funkcionalnosti u sintezi više medija govori da je i postupak u radu do kraja sistematičan, pojednostavljen i algoritmizovan.

Umetnički deo rada je izuzetno studiozno izveden, a pisani deo je iscrpan, analitičan, rečit i eksperimentalan tako da celokupno delo nagoveštava veliki potencijal u daljim ostvarenjima.

Imajući sve navedeno u vidu, komisija predlaže Veću Univerziteta umetnosti u Beogradu da odobri odbranu ovog doktorskog rada.

Ivana Vujić, redovni profesor FDU u Beogradu, mentor rada

Čedomir Vasić, redovni profesor FLU u Beogradu

mr Rastko Ćirić, redovni profesor FPU u Beogradu

dr Ivan Pravdić, vanredni profesor AUNS

Aleksandar Davić, vanredni profesor Univerziteta umetnosti u Novom Sadu