Наставно-уметничко-научном већу

Факултета музичке уметности у Београду

Сенату

Универзитета уметности у Београду

Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације

АЊЕ ЛАЗАРЕВИЋ

ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА

У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА

Уводно образложење

АЊА ЛАЗАРЕВИЋ је пријавила тему своје докторске дисертације 10. јуна 2013. године (бр. 02-32-18/13), под називом: ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА.

На основу предлога Катедре за музикологију (бр. 01-1339/13 од 10. јуна 2013. године), на седници Наставно-уметничко-научног већа Факултета музичке уметности, од 13. јуна 2013. године (Одлуком бр. 01-1389/13), именована је Комисија за оцену испуњености услова за стицање доктората и научне заснованости теме докторске дисертације, у саставу: др Тијана Поповић Млађеновић, ванредни професор ФМУ у Београду, др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ у Београду и др Бранка Радовић, редовни професор ФИЛУМ-а у Крагујевцу.

Веће Факултета, на седници одржаној 13. септембра 2013. године, донело је Одлуку бр 01-1867/13 од 18. септембра 2013. године о усвајању позитивног Извештаја (бр. 01/1771/13 од 11. септембра 2013. године) Комисије и одобравању теме докторске дисертације.

Сенат Универзитета уметности је, на седници одржаној 31. октобра 2013. године, донео Одлуку бр. 7/383 од 8. новембра 2013. године (бр. 01-2561/13 од 13. новембра 2013. године) о одобравању рада на докторској дисертацији и за ментора именовао др Тијану Поповић Млађеновић, ванредног професора ФМУ.

На основу обавештења ментора (бр. 01-2415/16 од 28. септембра 2016. године) и предлога Катедре за музикологију (бр. 01-2423/16 од 29. септембра 2016. године), Наставно-уметничко-научно веће Факултета је на седници одржаној 3. октобра 2016. године донело Одлуку (бр. 01-2594/16 од 5. октобра 2015. године) о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (даље: Комисија) Ање Лазаревић под називом ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА, у саставу:

др ТИЈАНА ПОПОВИЋ МЛАЂЕНОВИЋ, ванредни професор ФМУ, ментор

др МАРИЈА МАСНИКОСА, ванредни професор ФМУ

др ИВАНА ПЕРКОВИЋ, ванредни професор ФМУ

др МИРЈАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ-ХОФМАН, редовни професор ФМУ у пензији

др БРАНКА РАДОВИЋ, редовни професор ФИЛУМ-а у Крагујевцу

Комисија је на свом састанку од 2. децембра 2016. године предложила и том приликом усвојила Извештај којим се позитивно оцењује докторска дисертација АЊЕ ЛАЗАРЕВИЋ, ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА.

Сем овог уводног образложења, Извештај Комисије садржи: биографске податке о кандидату, анализу, критички увид у докторску дисертацију и оцену њених резултата, као и закључак Комисије.

Биографски подаци о кандидату

Ања Лазаревић је рођена у Крагујевцу 1986. године. Одсек за музикологију на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду уписала је 2004. године, а 2010. године је дипломирала са оценом 10, одбранивши рад „Манифестације *дечијег света* у *Вундерхорн* симфонијама Густава Малера” који је рађен под менторством др Тијане Поповић Млађеновић. Исте године, уписала је докторске академске студије – студијски програм Музикологија, такође на Факултету музичке уметности УУ у Београду.

Као студент (основних петогодишњих студија музикологије и, потом, докторских студија музикологије по болоњској конвенцији), учествовала је у бројним студентским пројектима Kатедре за музикологију Факултета музичке уметности у Београду, међу којима се издвајају следеће активности Лазаревићеве:

* године 2006, учествовала је, са групом студената музикологије, у пројекту сређивања и класификације музикалија Историјског архива града Београда под менторством др Иване Перковић;
* године 2006, као један од представника Србије и ФМУ из Београда, учествовала је на студентском фестивалу *Restart* у Загребу, чији је циљ био активнија и боља сарадња студената универзитета уметности / академија уметности са простора бивше СФРЈ;
* године 2006, са групом студената музикологије, а под менторством др Татјане Марковић, радила је у Архиву српске црквене општине Беча на проучавању докумената о музичкој уметности Срба у Бечу;
* године 2007, као један од коаутора, радила је, под менторством др Тијане Поповић Млађеновић и др Иване Перковић, на реализацији и презентацији виртуелног музеја о Стевану Стојановићу Мокрањцу и Првом Београдском Певачком Друштву, под називом *Даде гласе низ тијо Дунаво*, а поводом манифестације *Дани европске баштине*;
* у периоду од 2007. до 2010. године, била је ангажована као један од студената уредника два зборника студентских радова са Одсека за музикологију – *Од Платона до Џона Зорна* (Београд, ФМУ, 2008), као и *Ликови и лица музике* (Београд, ФМУ, 2010);
* године 2008, заједно са колегама са године, организовала је међународни студентски музиколошки симпозијум са темом *Western Balkan Interwar Music and Its European Context*;
* године 2008. и 2009, била је члан студентског парламента, а у својству студента, и члан Већа одсека за музикологију ФМУ;
* учествовала је на више студентских скупова и округлих столова (Београд, Цетиње);
* године 2009, похађала је семинар Катарине Марковић Stokes o Густаву Малеру и бечком *fin de siècle*;
* маја 2010, у оквиру класе др Тијане Поповић Млађеновић, била је, заједно са неколицином других колега студената музикологије, покретач, организатор и један од коаутора обележавања јубилеја – 150 година од рођења Густава Малера (скуп, филмска пројекција, изложба, концерт; сала „Милан Грол” и Музичка галерија Задужбине Илије М. Коларца);
* године 2011, у вези са прославом 75. година ФМУ у Београду и великог концерта у Центру *Сава* који је тада одржан, урадила је програмску књижицу поводом извођења Осме симфоније Густава Малера на поменутом концерту;
* марта 2013. године, боравила је у Бечу због истраживања везаних за израду докторске дисертације.

Током 2012–2013. године била је ангажована, у оквиру стручне праксе, у Библиотеци на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Од 2012. године повремени је сарадник Музичког центра Крагујевца, а од 2016. године је члан Уметничког савета Музичког центра у Крагујевцу.

Од 2013. године ради као професор предмета Историја музике, Национална историја музике и Теорија музике у средњој музичкој школи „др Милоје Милојевић” у Крагујевцу. С тим у вези, требало би истаћи да су у периоду од 2013–2016. године три њене ученице уписале основне академске студије музикологије на ФМУ у Београду.

Између 2011. и 2014. године Лазаревићева је писала музичке критике за недељник *Крагујевачке новине*. Од 2015. године члан је организационог одбора Међународног фестивала камерне музике *Convivium musicum* у Крагујевцу. Такође, 2015. године је била члан жирија бијеналног XI Међународног фестивала камерних хорова у Крагујевцу.

Члан је Музиколошког друштва Србије, а од 2013. године члан је и Internationalе Gustav Mahler Gesellschaft из Беча.

Научне референце (избор)

Објављени радови:

* „Књижевно дело као инспирација и узор за обликовање симфонијске поеме Франца Листа (пример *Прелида* и *Идеала*)”, у: Зборник студентских радова *Oд Платона до Џона Зорна*, ур. Тијана Поповић Млађеновић и Ивана Перковић-Радак, Београд, ФМУ, 2008, 57–74.
* „*Историја српске песме у песми* – означитељи-утемељивачи српске хорске музике XIX века”, у: Зборник студентских радова *Oд Платона до Џона Зорна*, ур. Тијана Поповић Млађеновић и Ивана Перковић-Радак, Београд, ФМУ, 2008, 225–239.
* „Енигма *Титан* Густава Малера: живот у музици и *vice versa*”, у: Зборник студентских радова *Ликови и лица музике*, ур. Тијана Поповић Млађеновић и Ивана Перковић, Београд, ФМУ, 2010, 33–47.
* „Деконструкција мита Горецки: *Симфонија тужних гласова* – од топ-листе до поетике”, у: Зборник студентских радова *Музиколошке перспективе*, свеска 2, ур. Ивана Перковић, Београд, ФМУ, 2012, 64–77.
* „Трећа и Четврта симфонија Густава Малера: религијски идиоми представљени кроз ‘свет детињства’ (могући поглед на поетику Малеровог ‘универзума звучних светова’)”, у: *Језик музике: музика и религија*, зборник радова са VI међународног научног скупа *Српски језик, књижевност,**уметност*, ур. Валерија Каначки, Сања Пајић, Крагујевац, ФИЛУМ, 2012, 175-184.
* **„**Почеци и развој рок критике у Србији – Никола Караклајић, Радио Београд и пример часописа *Džuboks*“, у: *Музика и неизрециво*, зборник радова са VII међународног научног скупа *Српски језик, књижевност, уметност*, ур. Валерија Каначки, Сања Пајић, Крагујевац, ФИЛУМ, 2013, 215-223.
* „Обраћање (пољској) традицији као инспирацији: *Симфонија тужних гласова* Хенрика Горецког”, у: *Традиција као инспирација* – зборник радова са научног скупа *Владо С. Милошевић – етномузиколог, композитор, педагог*, ур. Соња Маринковић и Санда Додик, Бања Лука, Академија умјетности у Бањој Луци, 2013, 437–445.
* „Улога музике у филмској верзији књижевне сатире *Паклена поморанџа* – или – Кјубриково маркирање сатиричности музиком“, у: *Паганско и хришћанско у ликовној уметности и сатира у музици*, зборник радова са VIII међународног научног скупа *Српски језик, књижевност, уметност*, ур. Валерија Каначки, Сања Пајић, Крагујевац, ФИЛУМ, 2014, 105-114.
* „Густав Малер и *велика* немачка симфонијска традиција“ у: *Традиција као инспирација* – зброник радова са научног скупа *Владо С. Милошевић – етномузиколог, композитор, педагог*, ур. Соња Маринковић, Санда Додик, Ана Петров, Бања Лука, Академија умјетности у Бањој Луци, 2014, 109-116.
* „Корелативност поетика Арва Перта и Андреја Тарковског – *Огледало* у огледалу?“, у: *Уметничко наслеђе и рат/музика и медији* – зборник радова са IX међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, 24-25. X 2014, ур. мр Валерија Каначки, др Сања Пајић, Крагујевац, ФИЛУМ, 2015, 431-442.
* „Simfonija tužnih glasova Henrika Goreckog: ženski likovi i paradigma materinstva“, u: *Simpozijum Žene u muzici (WIMIS)*, zbornik radova sa Prvog međunarodnog naučnog skupa *Women in music*, Kragujevac, Udruženje „Žene u muzici“, 2015, 55-62.

Радови у штампи:

* „Bulezova orijentisanost ka razumevanju početaka savremene muzike – ‘Maler naš savremenik?’“, *Novi zvuk*, br. 48, II/2016.
* „Prikaz knjige *Mnogostruka umetnička delatnost kompozitora Predraga Miloševića* (ur. Marija Masnikosa, Jelena Mihajlović-Marković, Muzikološko društvo Srbije, Katedra za muzikologiju FMU, Beograd, 2015)“, *Novi zvuk*, br. 48, II/2016.

Радови излагани на научним скуповима:

* „*Simfonija tužnih glasova* Henrika Goreckog: ženski likovi i paradigma materinstva”, Први међународни скуп *Women in music*, Крагујевац, 2-4. децембар 2011. године.
* „Трећа и Четврта симфонија Густава Малера: религијски идиоми представљени кроз ‘свет детињства’ (могући поглед на поетику Малеровог ‘универзума звучних светова’)”, VI међународни научни скуп *Српски језик, књижевност,**уметност*, Крагујевац, ФИЛУМ, 28-29. X 2011.
* **„**Почеци и развој рок критике у Србији – Никола Караклајић, Радио Београд и пример часописа *Džuboks*“, VII међународни научни скуп *Српски језик, књижевност, уметност*, Крагујевац, ФИЛУМ 26-27. X 2012.
* „Обраћање (пољској) традицији као инспирацији: Симфонија тужних гласова Хенрика Горецког“, *Владо С. Милошевић*, *етномузиколог, композитор, педагог* – међународни научни скуп, Бања Лука, Академија умјетности у Бањој Луци, 6-7. април 2012.
* „Улога музике у филмској верзији књижевне сатире *Паклена поморанџа* – или – Кјубриково маркирање сатиричности музиком“, VIII међународни научни скуп *Српски језик, књижевност, уметност*, Крагујевац, ФИЛУМ, 25-26. X 2013.
* „Густав Малер и *велика* немачка симфонијска традиција”, *Владо С. Милошевић, етномузиколог, композитор и педагог* – међународни научни скуп, Бања Лука, април 2013.
* „Корелативност поетика Арва Перта и Андреја Тарковског – *Огледало* у огледалу?“, IX међународни научни скуп *Српски језик, књижевност, уметност*, Крагујевац, ФИЛУМ, 24-25. X 2014.

Анализа докторске дисертације

Докторска дисертација Ање Лазаревић (касније и Кандидаткиња), под насловом ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА, састоји се из неколико делова, а укупног је обима од 299 страница (фонт Times New Roman, 12 pt, проред 1,5). Основни текст је сегментован на пет опсежних поглавља и закључак, од којих је прво поглавље ***Уводна реч*** (стр. 4–11); друго је насловљено ***Питање гласа*** (стр. 12–43); треће, ***Малеров симфонијски универзум*** (стр. 44–75); четврто, ***Свет детињства и сећања*** (стр. 76–105); пето, ***Од Прве до Десете симфоније*** (стр. 106–249); а закључак је насловљен ***Завршна реч*** (стр. 250–253). Следе ***Прилози*** (стр. 254–270), који обухватају репродукције фотографија у функцији документарног материјала (Прилози 1, 2 и 3), две табеле (Прилози 4 и 6) и два дужа нотна примера (Прилози 5 и 7), као и ***Литература*** (стр. 271–299) од 395 јединица на српском/хрватском, енглеском и немачком језику.

У првом поглављу, односно, ***Уводној речи*** своје докторске дисертације, Лазаревићева образлаже свој избор теме и методологију рада на њој. Истичући да тема детињства и/или сећања прожима целокупно Малерово стваралаштво (и симфоније и циклусе песама), Кандидаткиња научни проблем праћења комплексности музичког испољавања света детињства и/или сећања, то јест, разноврсних и самосвојних ‘гласова’ који реферирају на тај свет у десет симфонија Густава Малера, поставља у епицентар свог истраживања указујући с правом да ова тема, иако је у литератури више пута помињана, а њен значај уочаван и наглашаван, још увек није добила своје адекватно, продубљено и опсежније разматрање и разрађивање (види: стр. 5). При томе, ауторка сматра да је ‘гласове’ света детињства и/или сећања, који се обзнањују у композиторовом симфонијском ‘универзуму’, а који собом носе и уједињују топосе носталгије, пасторалности, невиности, бајковитости, снова, фантазије, али и топосе страха и смрти, потребно промишљати и кроз призму Малеровог живота (како јавног, тако и приватног) и његових поетичких ставова, као и бечког *fin de siѐcle*, односно, окружења и историјског тренутка у којем је композитор живео и стварао. С тим у вези, ауторка упућује на неопходност темељног компаративног истраживања ширег историјског, уметничког, књижевног, филозофског, теоријско психолошког и психоаналитичког, као и идеолошког и културолошког контекста у којем, током три деценије, настају Малерове симфоније. Поред тога, на основи критичког сагледавања постојећих увида и дирекција у тумачењу поменутог специфичног ‘света’ у композиторовом симфонијском опусу, као и из њих произашлих закључака презентованих у досадашњој литературу, а поготово када је реч о композиторовој приватној преписци као извору у којем се такође могу ишчитавати елементи Малерове музичке поетике, Кандидаткиња наглашава да се тек темељним аналитичким приступом симфонијама и оним њиховим ставовима у којима се препознају и прожимају разноврсни и вишезначни аспекти и елементи света детињства и сећања, могу пружити одрђени одговори на питања од којих се у дисертацији полази. Наиме, Лазаревићева пледира на интердисциплинарни приступ феномену детињства или оног ‘прошлог’ у Малеровом симфонијском опусу, односно, видовима композиторовог обликовања, увек изнова, „изворних материјала” сопственог детињства (његових такозваних „градивних блокова” [“building blocks”]) у нове музичке структуре (види: стр. 7). У том контексту, ауторка подразумева повезивање различитих дисциплина у пољу музикологије да би се истражили проблемски кругови који се издвајају и формулише у облику питања: „шта све јесу ти ‘изворни материјали’ детињства у композиторовој музици? Зашто и како је Малер ‘уграђивао’ те ‘градивне блокове’ у своје симфоније? Која значења имају његова музичка сећања? Да ли су и, ако јесу, на који начин су та сећања, онда када се изнова јављају у новом симфонијском делу или музичком контексту, промењена? Шта нам све ‘говоре’ гласови Малеровог света детињства и сећања у целокупном симфонијском опусу?” (стр. 7). Пошавши од става да је Малеров симфонијски универзум саздан, у метафоричком смислу, од ‘гласова’ које можемо назвати и „маркерима, гестовима, репрезентацијама, кодовима” (стр. 10) његових различитих симфонијских светова, Лазаревићева истиче да ти ‘гласови’ представљају начине и видове ‘говора’ којим нам се Малерова музика обраћа, односно, којим нам се композитор обраћа кроз своја дела. У том смислу, ‘гласове’ Малеровог симфонијског света детињства и сећања кандидаткиња сврстава у неколико основних категорија као што су дечији гласови, носталгични гласови, ехо гласови, одсутни гласови (и/или трауматизовани гласови), гласови смрти и жалости, позајмљени гласови. С тим у вези, ауторка посебно издваја студију Џулијана Џонсона (Julian Johnson, *Mahler’s Voices – Expression and Irony in the Songs and Symphonies*, Oxford, 2009) и његово тумачење Малеровог композиторског ‘гласа’ који представља скуп различитих (врста) ‘гласова’: културалних, литерарних, модернистичких, ироничних, оркестарских, итд (види: стр. 10). Такође, саобразно разматрању ‘гласова’ Малерових симфонија који могу да творе ‘полифонију’, односно ‘светове’ композиторовог симфонијског стваралаштва, Кандидаткиња сматра значајним реферирање на Бахтинову теорију о полифонији гласова и његово промишљање појмова карневалескности и гротеске у уметности, који се у Малеровој музици најчешће управо и везују за свет детињства.

У складу са објашњеном методологијом, Лазаревићева у наредном поглављу – ***Питање гласа*** – даје теоријски утемељену и занимљиву расправу о феномену гласа/гласова у уметничком делу. Ово поглавље се састоји од седам потпоглавља. У прва три потпоглавља (**Досадашње разумевање *гласа***, **Појам *гласа* у Малеровом опусу**, као и **Малеров композиторски *глас***), ауторка се отискује од бартовског појма ‘гласа’ у музици и усредсређује на неколика, за тему битна музиколошка разматрања метафорички схваћеног појма гласа/гласова у Малеровом опусу: теоријску призму Керолајн Ебејт (индиректно и на адорновско питање наративности у Малеровом опусу), као и приступе Рејмонда Монела и Џулијана Џонсона према чијем мишљењу се Малеров глас препознаје по карактеристичном ‘вокабулару’ или ‘речнику’ који композитор гради за поједине ситуације, то јест, оне моменте када представља одређени свет и на тај начин ствара „софистицирано поље референци на светове својих композиција” (стр. 23). Следећа четири потпоглавља спрегнута у поднаслову ***Бахтинов глас*** (**Важност Бахтинове теорије за тумачење *гласова* Малерових симфонија**, **Бахтинови појмови важни за промишљање *гласа***, **Малер и Достојевски**, као и **Роман Достојевског – Малерова симфонија?**) доносе теоријски надахнуто разастрту поставку међусобног уодношавања Бахтинових концепата полифоничности/полифоније гласова, дијалогичности, хетероглосије и карневалескности из његових студија *Проблеми поетике Достојевског*, *Стваралаштво Франсоа Раблеа и народна култура средњег века и ренесансе* и *Питања књижевности и естетике*, са Малеровим композиторским (ауторским) гласом и коегзистирањем/суперпонирањем и јукстапонирањем ‘гласова и светова различитости’ у ауторовој симфонијској музици (види: стр. 29), из чега је произашло и веома функционално указивање на Малеров однос према књижевности Достојевског, а потом и поређење поетика поменутих стваралаца, увођење појма интертекстуалности, термина Јулије Кристеве и њеног разрађивања (у студији *Бахтин, реч, дијалог и роман*) Бахтинове поставке дијалогичности у полифоном роману (види стр. 38), као и потребе за класификацијом врста речи у роману, што Лазаревићева – када је реч о три категорије амбивалентних речи које су, према Кристевој, резултат спајања два знаковна система, два значења, туђег/старог и новог смисла – повезује са малеровским цитирањем, парафразирањем, пародирањем, гротескним презначавањем туђих уметничких, народних, популарних или сопствених мотива, тема, односно, мелодија у контексту „свеобухватне полифоније постојања” и „вишеструких двосмислености сваког феномена” (стр. 41).

Треће поглавље – ***Малеров симфонијски универзум*** – Кандидаткиња посвећује расправи о појму *симфонијски универзум* или *универзум звучних светова* (како га је сам Малер називао). У првом потпоглављу под насловом **Светови Малеровог симфонијског универзума**, ауторка поентира да „за настанак одређеног света један од најважнијих чинилаца јесу гласови […] сачињени од (музичких) гестова који репрезентују одређени свет. Гласови који коегзистирају стварају светове симфоније, светови који коегзистирају стварају саму симфонију, а симфоније – симфонијски универзум [...] На конституисање Малеровог симфонијског универзуме у целини (од гласа, преко света, до универзума) утицало је много разноврсних чинилаца” (стр. 45). У овом контексту, скуп чинилаца које ауторка разматра, то јест, сматра значајним, јесу композиторово детињство, младост, приватни и унутрашњи свет, специфичне личне преференције када је реч о књижевности и филозофији, феномену маргиналног (у националном, верском и музичком смислу), потом његов однос према природи, фолклорном идиому, као и повезаности са интелектуалном елитом бечког *fin de siѐcle* (Табела 1 на стр. 45–46). Контекстуализацију Малеровог симфонијског стваралашта *између* „две естетике”, (стр. 49) два доба и стила, два схватања симфонијске музике у новонемачкој школи, Лазаревићева веома музиколошки компетентно, занимљиво и сигурно спроводи у другом потпоглављу – **Малеров симфонијски универзум између XIX и XX века** – укључујући у његов ‘полифоничан дијалог’, поред самог Малера, ауторе као што су Џонсон, Далхаус, Шидермаир, Мичник, Де ла Гранж, Абрањи, Самсон, Нотлеј, Давид Бах, Бекер, Пист, Ботстин, Паумгартнер, Шпидл, Гутман, Вебстер, Монел, Кук, Веселиновић-Хофман, Адорно, Вајл, Булез, Штокхаузен и многе друге Малерове савременике и несавременике, то јест, композиторе, музикологе, критичаре, теоретичаре, издаваче. У потпоглављу **Малер, модернизам и бечки *fin de siѐcle***, ауторка сужава поље својих претходних разматрања и бави се промишљањем промене духовног окружења у којем је Малер стварао, односно, естетских парадигми у музици и осталим уметности у Бечу с краја XIX и почетка XX века. Пошавши од теза и закључака Карла Шкорског у вези са проблемом који поменути аутор „види у конфликту у оквиру самог модернизма” (стр. 63) и детектује као две модернистичке струје („*модернисти дражесности и узвишености*” – Климт; „*модернисти речи*”, то јест мишљења – Краус), Кандидаткиња успоставља вишестурке везе између Малеровог стваралаштва и бечке сецесије (тј. *Jugendstila*). У четвртом и последњем потпоглављу трећег поглавља своје дисертације, под насловом ***Fin de siѐcle* и носталгија**, ауторка посебно издваја и раматра феномен носталгије који на необичан начин „прожима све слојеве друштва и културе” (стр. 72), наиме обележава живот и дух Беча, уметност и музику које у њему настају у периоду *fin de siѐcle*, и доводи га у везу са Малеровим „светом сећања”.

Овај аспект директно уводи у проблематику четвртог поглавља насловљеног ***Свет детињста и сећања*** и издељеног на три потпоглавља: **Свет Малеровог детињства**, **Свет сећања**, као и ***Дечаков чудесни рог* и Малерова тетралогија**. Имајући у виду композиторову поетику и естетику, Лазаревићева на суптилан начин, укључујући увиде релевантних психоаналитичких и културалних теорија (Фројд, Федер, Де ла Гранж, Мичел, Кенеди итд.), анализира свет ауторовог детињства и издваја оне кључне моменте, догађаје, окружење, стања и осећања, као и, посебно, „делове звучног света у којем је Малер растао и стасавао” (стр. 81), које ће касније аргументовано ишчитавати као различите, особене гласове дечјег света и/или света сећања у Малеровом целокупном симфонијском опусу. Свет сећања, који је, како ауторка истиче, увек „у ‘близини’, или као у случају гласова Малеровог детињства – неминовно испреплетен са светом детињства” (стр. 88), Кандидаткиња посматра као „активацију прошлости у садашњости […] мост између прошлости и садашњости […] једини начин да се тај непремостиви јаз бар на тренутак премости […] активну релацију између прошлости и садашњости”, не губећи из вида ни питање колективног сећања и носталгије бечког *fin de siѐcle*. С тим у вези, тумачења Рајана Кангаса, Мелани Клајн или Сигмунда Фројда, као и Керолајн Ебејт, Мирјане Веселиновић-Хофман и Тијане Поповић Млађеновић, ауторка функционализује и у специфичном контексту феномена музичког дела, односно, одвијања музичког тока у времену и питања оног садашњег, прошлог и будућег у музици као временској уметности, али и у контексту „наше способности да чујемо сећање у музичком делу […] могућности музике да сугерише прошлост”, истичући Кангасово мишљење да „музика композитора попут Малера, не може се отети томе да звучи попут сећања” (стр. 95). Директно сучељавање и повезивање свих, до овог места у дисертацији, критички разматраних, елаборираних и тумачених гласова света детињства и/или сећања, започиње са последњим потпоглављем под насловом ***Дечаков чудесни рог* и Малерова тетралогија**, јер прве четири композиторове симфоније – „моје прве симфоније су савршена самообухватна тетралогија” (стр. 101) – јесу, истовремено, извориште, чвориште и сублимат тог спефицичног Малеровог света којим се Кандидаткиња у дисертацији бави. Наиме, како ауторка истиче, свет детињства и/или сећања је у тетралогији „водећи свет и функционише попут центра симфонијског универзума” (стр. 250).

У последњем, петом поглављу, Лазаревићева даје високо професионалну, музиколошки изванредно функционализовану и развијену анализу свих десет симфонија Густава Малера, односно оних њихових ставова у којима се на суштински начин еманирају и музички отелотворују гласови света детињства и/или сећања, односно које Кандидаткиња зналачки луцидно детектује као такве. Ово опсежно поглавље (обима 143 странице) које је и садржинско тежиште читаве дисертације, сегментовано је на десет потпоглавља и њихове делове на следећи начин: ***Драги Бато* – Прва симфонија** (Посмртни марш; Бескрајно пролеће – први став; Јихлавски лендлер? – други став; Достизање раја – четврти став); **Друга симфонија** (*Todtenfeier* за детињство – први став; *Andante* – давно заборављена срећа; *Scherzo*); ***Шта ми дете говори* – Трећа симфонија** (*Шта ми говоре животиње у шуми* – трећи став; *Шта ми говоре анђели* – пети став); **Дечији гласови Четврте симфоније** (Безбрижно детињство? – први став; Други став и *déjà vu*; Трећи став – осмех Малерове мајке; *Небески живот* – четврти став); **Пета симфонија** (Први део; Други део – *Scherzo*; Трећи део); **Шеста симфонија** (Глас „музичке кутије” – први став; *Andante*; *Scherzo*); **Седма симфонија** (Две *Ноћне музике*; Сеновити *Scherzo*); **Осма симфонија**; **Малерово *збогом* – Девета симфонија** (*Andante*; Рустични плес – други став; *Финално збогом*); и **Недовршена Десета симфонија**. При томе, анализе и тумачења, ауторка документује са 59 нотних примера (од Примера 4 до Примера 62) и репродукцијама 6 слика или факсимила нотног записа (Слике 5–10) врло прегледно утканих у основни текст.

У ***Завршној речи***, Лазаревићева, на једној новој равни, врши својеврсну рекапитулацију својих кључних теза, садржаја односних поглавља – пре свега последњег и најобимнијег петог поглавља своје дисертације – и у њима изнесених закључака, односно личних софистицираних музиколошких интерпретација које је извела на основу минуциозне анализе света детињства и/или сећања целокупног Малеровог симфонијског универзума, али и релевантних теоријско-уметничких, књижевних, филозофских, естетичких, психоаналитичких, социолошких и културолошких увида и промишљања.

Критички увид у докторску дисертацију и оцена резултата

Анализа докторске дисертације Ање Лазаревић, ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА, показала је да је реч о једном темељном, изузетно разгранатом и продубљеном, проблемски сложено конципираном и критички разрађеном истраживању које по својим аналитичким и теоријско-интерпретативним захватима и продорима сведочи о веома значајном и оригиналном музиколошком остварењу.

Ово се посебно истиче имајући у виду, с једне стране, бројне студије посвећене, у светским оквирима, стваралаштву Густава Малера, као и, с друге стране, чињеницу да су обимније студије о остварењима поменутог композитора у нашој средини веома ретке. Самим смелим одабиром теме своје докторске дисертације, а пре свега одабраним приступима и начинима њеног доследног разматрања, Кандидаткиња је реализовала опсежну и методолошки конзистентну студију која на основу посебности визуре из које се истраживање спроводи представља један нови могући поглед на комплексност значења композиторовог стваралаштва и отвара, у ширим размерама, и могућност нових контекстуализација односне проблематике, као што пружа и ванредан научни допринос и обогаћење музиколошке литературе на српском језику у вези са опусом, поетиком, естетиком и личношћу поменутог ствараоца.

Интердисциплинарни музиколошки приступ у проблематизацији теме, који подразумева уодношавање и прожимање различитих дисциплинарних сазнања из области музикологије, историје и теорије уметности, историје и теорије музике, теорије књижевности, теорије текста, филозофије, естетике, студија културе и теоријске психоанализе, а који је спроведен на основу доследног комбиновања аналитичко-критичког, историјског и компаративног метода, резултирао је у дисертацији о којој је реч, широким спектром увида у сложену проблематику симфонија Густава Малера, њихових светова и ‘гласова’. Наиме, посебан квалитет се препознаје управо у презентованој ширини увида у композиторово симфонијско стваралаштво, односно, у проблематику ‘гласова’ његовог симфонијског света детињства и/или сећања. С тим у вези, отисна места Кандидаткињиног истраживања јесу: указивање на значај прожимања различитих приступа музици Густава Малера у контексту савремених музиколошких проучавања; затим, акцентовање критичних места досадашњег дискурса о значењу Малерових симфонија, а посебно ставова који се налазе у фокусу истраживања; као и настојање да се кроз вишеструка *читања* Малеровог симфонијског писма и његових досадашњих тумачења осветле значењске равни композиторове поетике, као и аспекти културалног оквира у којем су дела настајала.

У својој докторској дисертацији, Ања Лазаревић је детектовала све случајеве, односно примере у којима Малер реферира на свет детињства и/или сећања, истичући да су начини на који су ‘гласови’ овог света у њих уткани негде недвосмислено јасни, директни у евокацији поменутог света, а негде врло скривени, индиректни, најчешће спрегнути на најразличитије начине у зависности од акцентованог топоса (природе и пасторалног, носталгије, игре, уличне и војне музике, посмртног марша итд.). Такође, Кандидаткиња указује на сасвим одређене композиционе поступке и технике, карактеристике музичког материјала, својство и функцију оркестрације, којима се у Малеровој музици и музиком еманира та *не*ухватљива димензија детињства и сећања. При томе, ауторка доказује и своју тезу да иако у одређеном симфонијском делу нису сви ставови носиоци разматраног идиома, ставови који то јесу суштински утичу на разумевање, значење и тумачење целокупног тог дела.

С тим у вези, Лазаревићева професионално убедљиво и аргументовано утврђује различите начине на које се свет детињства и/или сећања отелотворује, путем специфичних композиционо-техничких средстава и поступака, у опусу од десет постојећих Малерових симфонија, и показује да ‘гласови’ света детињства и сећања у композиторовом симфонијском стваралаштву нису само континуирано присутни и свепрожимајући, већ да су једна од његових најважнијих одлика. Наиме, предочена другачија визура у сагледавању односне проблематике критички се претпоставља уобичајеном приступу Малеровом симфонијском стваралаштву из угла ‘стандардне’ или ‘стандардизоване’ програмности типичне за новонемачку школу XIX века и отклону од ње, то јест, почива и остварује се на основу детектовања, праћења, анализирања, разумевања и тумачења поменутих ‘гласова’ у контексту суштинских особености Малеровог музичког мишљења и његове композиторске праксе у смислу да сваки његов композициони поступак може произвести и производи одређено презначење, а да свака ‘представа’ значења и стварности собом носи и *друго* значење, наиме, латенцију оног *другог* тумачења. У односу на овај став, импонују и ауторкина отворена и аргументована другачија сагледавања појединачних дела, али и целокупног симфонијског опуса Густава Малера. Своје излагање Лазаревићева је конципирала на занимљив и убедљив начин, јасним, прецизним, егзактним и језгровитим, једном речју, лепим језиком.

Закључак

Својом докторском дисертацијом Ања Лазаревић је остварила слојевито и особено музиколошко дело, које по провокативности и посебности своје теме, изузетно разгранатом и продубљеном, проблемски сложено конципираном и критички разрађеном и разуђеном истраживању, сувереном аналитичком и теоријско-интерпретативном захвату и продору у ширину и дубину разматране проблематике, методолошкој доследности и делатности, по богатству изнесеног чињеничног фундуса и прегледности његове формалне дистрибуције, као и по професионално аргументованим, убедљивим и смелим преиспитивањима и тумачењима, представља значајан допринос савременој српској музикологији и, у ширим оквирима, свима онима који се подухвате проучавања јединственог симфонијског универзума Густава Малера из визуре његових различитих светова а, посебно, ‘гласова’ његовог света детињства и/или сећања, тог можда најсуптилнијег и најинтимнијег малеровског музичког просторвремена.

Стога Комисија једногласно и са задовољством предлаже Наставно-уметничко-научном Већу Факултета музичке уметности у Београду, да покрене процедуру за јавну одбрану докторске дисертације кандидаткиње АЊЕ ЛАЗАРЕВИЋ, под насловом ГЛАСОВИ СВЕТА ДЕТИЊСТВА И/ИЛИ СЕЋАЊА У СИМФОНИЈСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА.

Комисија у саставу:

др ТИЈАНА ПОПОВИЋ МЛАЂЕНОВИЋ, редовни професор ФМУ, ментор

др МАРИЈА МАСНИКОСА, ванредни професор ФМУ

др ИВАНА ПЕРКОВИЋ, редовни професор ФМУ

др МИРЈАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ-ХОФМАН, редовни професор ФМУ у пензији

др БРАНКА РАДОВИЋ, редовни професор ФИЛУМ-а у Крагујевцу

У Београду, 1. децембра 2016. године