

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. Општи подаци

Име кандидата

Катарина Драгутиновић Рочела (Rossella)

Уметничка област

Примењена уметност и дизајн

Име ментора

Слободан Кајтез, ред. проф.

Назив уметничког пројекта

Пиксел у традицији или традиција у пикселу
квадрат као основни градивни елемент
композиција

Комисија за писање извештаја

Слободан Кајтез, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду (ментор);
мр **Станко Зечевић**, ред. проф. у пензији Факултета примењених уметности у Београду
мр **Десимир Денић**, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду;
Горан Чпајак, ред. проф. Факултета примењених уметности у Београду;
др. ум. **Зоран Граовац**, ред. проф. Факултета ликовних уметности у Београду

Датум седнице Наставног уметничко научног већа на којој је именована Комисија

11.12.2020.

Број одлуке о именовању Комисије

бр. 03-13/115-III/5 од 04.12.2020.

2. Биографија кандидата

Име презиме	Катарина Драгутиновић Рочела (Rossella)
Место и датум рођења	Београд, 15.11.1975.
Адреса	Капетан Мишина ба, Београд
Телефон	063 7720 729
Мејл адреса	katarinaroccella@gmail.com

Рођена 1975. године у Београду. Дипломирала на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду, на одсеку графика и књига, као студент генерације 1997/98. године. Магистарске студије завршила 2003. године на одсеку графика, у класи редовног професора Милице Вучковић. Докторске студије на одсеку за примењене уметности и дизајн, Факултета примењених уметности у Београду уписала 2013. године. Члан УЛУПУДС-а од 1999. године. Од 2002. до 2011. године радила као асистент за предмете: цртање и сликање, акт и зидно сликарство на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Оснивач лајфстајл брэнда "Like flowers and butterflies" 2006. године. Од 2013. године лиценцирани дизајнер текстила за америчку компанију Art Gallery Fabrics LLC.

Самосталне изложбе:

2012: "Трептаји", слике, градска галерија Краљево
2011: "Wonderland", цртежи, галерија Сингидунум, Београд
2006: "Fait accompli", Катарина Драгутиновић Rossella, Александар Зарић, Модерна галерија Народног музеја, Крагујевац
2002: "Графике", Катарина Драгутиновић Rossella, Милица Антонијевић, Александар Зарић, галерија Маржик, Краљево
2001: "Графике", Катарина Драгутиновић Rossella, Милица Антонијевић, Александар Зарић, галерија Задужбине Илије М. Коларца, Београд
1999: "Међуигра", мртва природа кроз цртеж и колаж, галерија Дома културе Студентски град, Нови Београд
1998: Студенти генерације Универзитета уметности у Београду 97/98., галерија ФЛУ, Београд

Важније колективне изложбе:

Учествовала на преко 100 колективних изложби у земљи и иностранству, а неке од важнијих су:

- "Октобарски салон Београда" , 1996.
- "Златно перо", Београд (1996, 1999, 2013, 2015, 2017, 2019)
- "Мајска изложба", Београд (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
- "Мајска изложба графике београдског круга", Графички колектив, Београд (1998, 2000, 2001, 2004)
- "Изложба графике малог формата" , Графички колектив, Београд (1998, 1999, 2002, 2004, 2005)
- "Arts myths", Пиза, Италија, 1997.
- "2. Интернационално тријенале графике", Битољ, Македонија, 1997.
- "Графинова", тријенале графике и цртежа младих, Васа, Финска, 1998.
- "Mini print international de Cadaques", Шпанија, Енглеска, Франуска (2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010)
- "Цртеж", наставници и сарадници факултета у Крагујевцу, Народни музеј, Крагујевац, 2009.
- "Бијенале цртежа и мале пластике", Цвијета Зузорић, Београд, 2009.
- "7. Бијенале ликовних и примењених уметности", Смедерево, 2010.
- "1. Међународно тријенале графике", Цвијета Зузорић, Београд, 2011.
- " Међународно бијенале уметности минијатуре", Горњи Милановац, 2012
- "International quilt market", Америка (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
- Померање граница/4, Београд, Србија, 2019.

Награде и признања:

- 2020: финалиста на интернационалној изложби/такмичењу квилтова "Фрагменти прошлости", Америка
- 2011: трећа награда за цртеж на изложби "Новембарски салон", галерија Маржик, Краљево
- 2011: трећа награда за асамблаж на изложби "Колаж и асамблаж", галерија Арт Центра, Београд
- 2004: откуп Народног музеја Крагујевац за графику "Мирис оријента", Крагујевац
- 2001: стипендија Краљевине Норвешке "За генерацију која обећава", Београд
- 1998: откупна награда Музеја града Васа, Финска за колаж на изложби "7. тријенале графике и цртежа младих уметника", Васа, Финска
- 1998: трећа награда за асамблаж на изложби "Цртеж '98", галерија НУБС, Београд
- 1998: диплома Универзитета уметности у Београду за најбољег дипломираног студента ФПУД-а школске 1997/98.
- 1998: награда из фонда Михајло С. Петров за најуспешнији студентски рад-графички лист

Остале активности :

- У оквиру "Design week-a", у Београду, излагала као један од дизајнера Србије, избор уметника Културног центра "Град", 2013. и 2014.
- Као део дизајн тима под окриљем Културног центра "Град", излагала на фестивалу Миксер, 2010. и 2011.
- Радила на изради уникатне реквизите као део сценографског тима за филмове: "Ironclad: Battle for blood", "The sky above us" и "Бићемо прваци света", 2013. и 2014. године
- Радила као цртач на сету и израђивала цртеже и слике за потребе сценографије за амерички филм "In secret", продукцијске куће LD Entertainment, 2012. године
- Дизајн једне од 12 страница календара за 2001. годину у издању Завода за израду новчаница са мотивима изгледа националног папирнатог новца
- Калиграфско исписивање диплома за Културно-просветну заједницу Србије за: Вукову награду, Такмичење села Србије и Златни печат, од 1998. – 2020.

Радови објављени у публикацијама:

- "Diamond brights pillow"- декоративни јастук, часопис: Love Sewing Magazine, Енглеска - број 55 (Април), страна 32-35, 2019.
- Објављен дизајн за пачворк блок, "Coastline Sponge cake" у књизи: "The Splendid sampler 2", Martingale, Америка, Pat Sloan и Jane Davidson, страна 39, 2018.
- "Pandalicious triangle pillow"- декоративни јастук, часопис: "Modern patchwork", Америка, QuiltingDaily.com, зима 2017., страна 51
- "Кубета квилт" пројекат у енглеском часопису "Weekend quilting", Енглеска, пролеће 2015.
- Дизајн за дечију хаљину и шортц публикован у америчком часопису "Modern patchwork", Америка, зима 2015.
- Дизајн огрлице публикован у америчком часопису "International quilting festival", Америка, 2014/2015.
- Дизајн једне стране календара за 2014. годину у енглеском часопису "Homemaker", број 12, Америка, 2013.
- Дизајн за тапете публикован у америчком часопису "Do it yourself", Better Homes and Gardens special Interest Publications, Америка, јесен 2013.
- Дизајн декоративног предмета (украс за јелку) у америчком часопису "Country Living" Вол. 32, број 12, Америка, 2009/10.

Публикације о аутору:

- 10 страна о уметнику у америчкој књизи: "Modern Fabric: Twenty-five Designers on their inspiration and craft", Princeton Architectural Press, Америка, Abby Gilchrist и Amelia Poole, стр. 152-162, 2020.
- Чланак о уметнику у енглеском часопису "Love patchwork and quilting magazine", Енглеска, број 23, 2015.

- Чланак о уметнику у америчком часопису " Belle armoire ", Вол.10, број 3, 2010.
- Мини портрет: "Катарина Драгутиновић Рочела", Elle dekor, Србија, година 2, број 13, 2010.

3. Детаљна анализа уметничког пројекта кандидата

Докторски уметнички пројект **Пиксел у традицији или традиција у пикселу** (*квадрат као основни градивни елемент композиција*) се састоји из уметничког пројекта и писаног, теоријског рада.

Писани део докторског пројекта, као резултат темељно истражених историјских токова и теоријске теме која је у дијалошкој вези са уметничким достигнућем, изучава везу и употребу традиционалног елемента- квадрата и савременог дигиталног пиксела, те се објашњава њихова аналогно-дигитална релација, као и њихов однос кроз појмове традиционално и модерно. Историјско-теоретски део рада служи да укаже на специфичне друштвене и уметничке токове и праксе као базу за сагледавање и разумевање мултимедијалног пројекта.

Употребом традиционалних техника: колаж, акрилик и пачворк уз увођење неконвенционалних материјала (алумина), кандидаткиња повезује појмове традиционално и савремено, различите области уметности, кроз израду просторних инсталација. Квадрат као елемент у оквиру задате геометријске мреже (грид-а) се узима за аналогни модел савременог дигиталног пиксела. Посебна пажња се поклања изведби инсталације интерактивног карактера-својеврсне просторне слагалице, чиме се омогућава да посматрач буде и активни учесник на изложби, у стварању композиције од понуђених елемената.

Композиције којима је истраживање обједињено се формално разликују у коришћеном материјалу и техници, али се сажимају тематиком, естетским промишљањем и јединственом методологијом. Портрет, вечна тема ликовних уметности је само лајт-мотив и препознатљив повод овог уметничког пројекта, пружајући могућност да се међуигром делова композиција дође до нових решења, која могу остати у оквиру почетне тематике, али и удаљити се од ње. Иако је пиксел као јединица грађе овде у аналогји са квадратом, на портретима није нигде изражена пикселизација субјекта, те посматрач нема свест о дигиталној естетици на делу, поготово што се ради о врло

мануелном процесу када је сама реализација композиција у питању. Иако се материјал од којих су изведене композиције мења, односно варира у распону текстил-платно-алумина, оно што обједињује радове у целину, је управо сама структурална јединица-квадрат, као и сликарски концепт стварања, чак и кад се “сликање” одвија не-сликарским материјалом или техником (текстил).

Идеја јединствености, интеракције али и промењљивости структуре и изгледа ликовног дела у његовој завршној фази се постиже креативним уделом посматрача. Уникатност пројекта се огледа у аутентичној комуникацији са публиком и доприноси оригиналном уметничко-истраживачком раду и насталим резултатима. Могућност обликовања наратива на више начина и отварање поља за интердисциплинарна истраживања, доводи до реализације главног циља пројекта: имплозије традиционалне уметности и савремених културно-уметничких стремљења.

4. Оцена остварених резултата

Пројекат **Пиксел у традицији или традиција у пикселу** (*квадрат као основни градивни елемент композиција*), кандидаткиње Катарине Драгутиновић Рочела, испуњава очекиване резултате истраживања, као и уметничко-истраживачки допринос постављен приликом пријаве теме докторског уметничког пројекта. Истраживање теоријског оквира теме, односно уметничких пракси кроз историју уметности које су користиле мрежу као основу стваралачког процеса, доприноси бољем разумевању проблематике компоновања и стварања, као и друштвене и временске актуелности и оправданости процеса грађења дела из мноштва мањих комада. Радови обухваћени овим пројектом обједињени су идејном тематиком и “мозаичком” методологијом грађења композиција од елемента ка целини, али и у реверзибилном процесу када су скице и припрема скица у питању, где се целина распарчава и ствара се својеврсна ликовна слагалица.

Новина у досадашњем раду је интерактивност и варијабилност дела, те пројекат добија на димензионалности, како по питању освајања простора, тако и по осмишљавању

крајњег изгледа дела, када се укључује посматрач као додатни субјекат у рецепцији и креирању дела. Коришћењем традиционалне тематике и технологије уз иновативан приступ и реализацију, обједињује се предмет, идеје и циљ докторског пројекта, чиме испуњава задата очекивања у погледу уметничко-истраживачког процеса.

5. Критички осврт Комисије

Пројектом **Пиксел у традицији или традиција у пикселу**, коришћењем различитих материјала и области уметности, уз ангажовање посматрача испуњава се циљ пројекта и добија адекватна двосмерна комуникација на релацији уметник-посматрач. Укључењем алумине као новог медијума за рад, истражене су могућности које пружа овај материјал у креативном процесу. Обједињењем неколико визуелних медија и области изражавања, кроз стваралачки процес усавршава се индивидуални креативни израз и поетика. На посебан и оригиналан начин, уз коришћење адекватне литературе и јединствене методологије, кандидаткиња реализује пројекат који га квалификује за академско и уметничко звање доктора уметности.

6. Закључак са образложењем доприноса пројекта уметности

Докторски уметнички пројекат кандидаткиње Катарине Драгутиновић Рочела под називом **Пиксел у традицији или традиција у пикселу** (*квадрат као основни градивни елемент композиција*), представља аналитичко истраживање теме пројекта кроз писани рад, док практични рад уводи интерактивност и варијабилност уметничког дела уз могућност укључења посматрача у рецепцији и креирању крајњег изгледа дела. Кандидат на основу адекватне литературе, релевантно долази до крајњег резултата кроз практични и теориски део пројекта.

Чланови комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта **Пиксел у традицији или традиција у пикселу** са задовољством предлажу Научно уметничком наставном већу Факултета примењених уметности и Сената Универзитета уметности да прихвати овај извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта и покрену процедуру за јавну одбрану докторског уметничког пројекта Катарине Драгутиновић Рочела.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

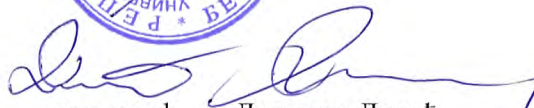
ред. проф. Слободан Кајтез

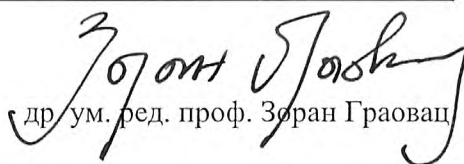
ред. проф. мр Станко Зечевић

ред. проф. Горан Чајак

ред. проф. мр Десимир Денић

др ум. ред. проф. Зоран Граовац