

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

-обавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати или изоставити)

ОБРАЗАЦ – 6АУ

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
<p>1. Датум и орган који је именовао комисију</p> <p>31.01.2018. Наставно уметничко научно веће Академије уметности у Новом Саду</p>
<p>2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:</p> <p>мр Андрија Димитријевић, редовни професор у пензији Факултет драмских уметности Београд, ужа уметничка област Монтажа (16.12.1999.), председник Комисије</p> <p>др Шандор Шетало, редовни професор Академија уметности Нови Сад, ужа уметничка област Монтажа (22.01.2015.), члан</p> <p>Никола Секерић, редовни професор Академија уметности Нови Сад, ужа уметничка област Камера (15.07.2103.), члан</p> <p>мр Милета Поштић, редовни професор Академија уметности Нови Сад, ужа уметничка област Дизајн видео игара (20.09.2018.), члан</p> <p>Јован Милинов, редовни професор Академија уметности Нови Сад, ужа уметничка област Камера (12.02.2015.), ментор</p>
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
<p>1. Име, име једног родитеља, презиме:</p> <p>Вукашин, Рајко, Живаљевић</p>
<p>2. Датум и место рођења, општина, република:</p> <p>30.03.1980. Котор, Црна Гора</p>

3. Назив факултета, назив студијског програма основних академских студија и стечени стручни назив:

Академија уметности у Новом Саду, Драмски одсек, Катедра за Аудио-визуелне медије, студијска група Филмска и ТВ камера, звање: Филмски и ТВ сниматељ

4. Назив факултета, назив студијског програма мастер академских студија и стечени академски назив:

Академија уметности у Новом Саду, Драмски одсек, Катедра за Аудио-визуелне медије, Звање: Аудио-визуелни уметник – мастер

5. Назив факултета, назив магистарске тезе и датум одбране:

6. Уметничка област из које је стечено академско звање магистра уметности:

7. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија:

2015. Драмске и аудио-визуелне уметности

III НАСЛОВ ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Lux Clara - Креирање свијета од свјетла у стоп-моушн анимацији употребом гобoa

IV ОПИС ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.

Докторски уметнички пројекат под називом *Lux Clara - Креирање свијета од свјетла у стоп-моушн анимацији употребом гобoa* кандидата Вукашина Живаљевића се састоји од практичног рада и писаног рада.

Практични део рада је уродио краткометражним играним анимираним стоп-моушн филмом у комбинованој техници у трајању од 08:41. Овај филм под називом *Lux Clara* је до сада учествовао на 21 филмском фестивалу где је освојио 6 награда и два признања, а добио је и захтев за коришћење на едукативној радионици.

- Награда за најбољи анимирани филм „Hollywood Blood Horror Festival“, Лос Анђелес, САД, 2020.
- Награда за најбољи анимирани филм „Florence Film Awards“, Фиренца, Италија, 2020.
- Награда за најбољи кратки анимирани филм „Global India International Film Festival“, Пуно, Индија, 2020.
- „OSHO Global Filmmaker Award“ „Global India International Film Festival“, Пуно, Индија, 2020.
- Награда за најбољу уводну секвенцу „Screen Power Film Festival“, Лондон, Енглеска, 2020.
- Награда за најбољу оригиналну музику „New York Movie Awards“, Нјујорк, САД, 2020.
- Специјално признање „Prague International Indie Film Festival“, Праг, Чешка, 2020.
- Специјално признање за оригиналну музику „Florence Film Awards“, Фиренца, Италија, 2020.

Писани део докторског уметничког пројекта се састоји од:

- 17 поглавља
- 22 потпоглавља
- 102 странице
- 117 слика
- 42 референце
- 12 прилога

Писани део уметничког докторског пројекта структуриран је по следећем садржају:

ЗАХВАЛНИЦА

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Key word documentation

САЖЕТАК

Кључне речи

ABSTRACT

Key words

1. ПРИЈЕ ПОЧЕТКА
2. УВОД У АНИМАЦИЈУ
 - 2.1 Тежња за дочаравањем покрета
 - 2.2 Историја анимације
3. КЈАРОСКУРО
 - 3.1 Кјароскуро на филму и у фотографији
 - 3.2 Зашто је ова техника важна за нас?
4. ПЛАТОНОВА ПЕЋИНА И ИДЕЈА ЗА ФИЛМ
5. СВЈЕТЛО КАО ВИЗУЕЛНИ НАРАТИВ
6. LUX CLARA
7. ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО?
8. ПРОЦЕС СТВАРАЊА
9. ПРЕДПРОДУКЦИЈА
 - 9.1 Капиларни филм
 - 9.2 Сценарио
 - 9.3 Од сценарија до снимања
 - 9.3.1 Прављење технике
 - 9.3.2 Lux clara свијет
 - 9.3.3 Стоп-моушн свијет (стварни свијет)
 - 9.3.4 Нулта сцена
 - 9.3.5 Најавна шпица
 - 9.3.6 Одјавна шпица
 10. ПРОДУКЦИЈА
 - 10.1 Техника снимања стоп-моушна
 - 10.2 Техника снимања видеа
 - 10.2.1 Техника снимања нулте сцене
 - 10.2.2 Техника снимања најавне шпице
 - 10.2.3 Техника снимања одјавне шпице
 11. ПОСТПРОДУКЦИЈА
 12. ПРИМЈЕНЉИВОСТ
 13. ЗНАЧАЈ
 14. ЗАКЉУЧАК
 15. ЛИТЕРАТУРА

15.1	Дио референтне филмографије
16.	БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА
17.	ПРИЛОЗИ
17.1	Прилог 1: Званични фрејмови (стилови) из филма <i>Lux Clara</i>
17.2	Прилог 2: Плакат филма <i>Lux Clara</i>
17.3	Прилог 3: Тестови расвјетних тијела и конструкција
17.4	Прилог 4: Прављење конструкција за расвјету и носача гобoa
17.5	Прилог 5: Прављење фар колица и носача за камеру и расвјету
17.6	Прилог 6: Прављење и осликавање луткица и сценографије
17.7	Прилог 7: Планирање снимања
17.8	Прилог 8: Снимање нулте сцене
17.9	Прилог 9: Поставка сцене за стоп-моушн
17.10	Прилог 10: Снимање стоп-моушна
17.11	Прилог 11: Снимање одјавне шпице
17.12	Прилог 12: Сценарио

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Практични део докторског уметничког пројекта је реализован као филм под називом *Lux Clara*. Ово дело је првенствено замишљено као стоп-моушн („Stop-Motion“) анимација, али поред овога комбинује и разне друге поступке визуелног израза на креативан и иновативан начин. У филму се користе видео записи сенки на зиду који се пројектују у рамовима са сенком ватре на истом, затим, записи фотографског филма пројектованог на другачијем зиду као и снимци, записи, пројекције гобoa на сребрно филмско платно. Већина филма је базирана и реализована на стоп-моушн анимацији и највећа иновација је пројекција гобoa на сребрно филмско платно у ком они служе као фрејмови-квадрати (фотограми) који граде покрет из фотограма у фотограм сукцесивном изменом. Комбинација гобoa са скоро класичним стоп-моушном производи до сада ретко виђену визуелну форму и гради визуелну структуру која се поиграва са могућностима контроле светлосних зрака као основе филмског израза. Стоп-моушн техника није потпуно класична, јер кандидат мења класичан приступ пејпкратаут („Paper Cut-Out“) анимацији и са дводимензионалног вертикалног начина снимања, који је уобичајен за ову технику он примењује тродимензионални вертикални приступ и исти комбинује са дигитално мапираном позадином. Тиме се добија дубина простора који је изван онога што кандидат назива Платонова пећина на коју се ова драма и наслања у наративном смислу. Ово филму додаје визуелну разноврсност као важни чинилац визуелно-наративне компоненте. *Lux Clara* отвара нова поља у креативном приступу анимацији и комисија констатује да кандидат отвара један вид приступа филму који је скоро престао да се развија. Методична, комплексна и разнолика процедура производње филма се до краја може схватити тек након читања писаног дела рада. Међутим, богатство визуелног израза може се перципирати и без потребе за сазнањем о комплексности израде. Комисија је заузела став да уметничко дело мора функционисати без обзира на комплексност или примењене технике што је кандидат и показао у свом уметничком анимираном филму. Филм је до сада остварио запажене резултате на филмским фестивалима и комисија констатује да је прихваћен и препознат.

У писаном делу докторског уметничког пројекта под називом *Lux Clara - Креирање свијета од свјетла у стоп-моушн анимацији употребом гобoa* кандидат Вукашин Живаљевић представља своје истраживање које је довело до приступа анимираном филму каквог можемо да видимо у горе наведеном делу. Кандидат настоји да читаоцу предочи, објасни и појасни које су то технике које је користио, као и начине и разлоге зашто их је користио, али пре свега води читаоца кроз стваралачки процес, како би му покушао помоћи да тај процес схвати и ако жели примени. Детаљним описима свих техника и процедура које су коришћене у филму, а које нису до сада виђене или употребљаване на иновативан начин, кандидат читаоца води кроз процес веома прецизно и темељно. Прецизним појашњењима и описима који садржи писани део уметничког докторског пројекта комисија процењује као корисно. Важан податак је то што кандидат не инсистира да наговори читаоца да слепо прати поступак, већ му отвара поља да размишља и да покуша да осмисли сопствени систем, приступ или отвори нове начине рада. Тако да писани рад постаје првенствено подстрек за даљи развој техника мануелне анимације, а не његов буквар.

Овај рад је организован у седамнаест поглавља систематично образлаже комплетну структуру потребну за разумевање и усвајање теме. Кандидат нас у првом и другом поглављу води кроз историју, основе и разлоге за постојањем анимације. У трећем поглављу објашњава шта је кјароскуро и зашто је важно за овај филм. Четврто поглавље је усмерено на сценарио и везу истог са Платоновом алегоријом пећине, док пето поглавље објашњава како кандидат дефинише визулни израз и како се светлом заиста може причати прича. У шестом поглављу кандидат објашњава идеје о томе шта је све *Lux Clara*, дефинише на само као наслов филма, већ и као технику рада. У седмом поглављу објашњава важност бављења различитим уметничким формама, са нагласком на мануелне врсте анимације. Од осмог поглавља кандидат почиње са детаљним приказом и објашњењем сваке фазе производње филма, од предпродукције, преко продукције, до постпродукције и тако нас води кроз процес, не само у техничком смислу, него нам објашњава и разлоге стваралачких одлука у избору и примени одређених поступака и процедура и какве су везе са драматургијом, те како се то све уклапа у комплетно дело и како се обједињује у јединствену и целокупну филмску структуру. С обзиром на то да филм комбинује различите технике анимације и снимања, као и то да комбинује компјутерску анимацију, која је овде више у функцији предлошка за финални производ, а тек на другом месту алат за финализирање кадра, комисија истиче чињеницу да се појављују нове технике и начине приступа анимацији тако да је овај сегмент кључан у разумевању онога што је кандидат постигао у филму. На крају кандидат предлаже могућности за примену стечених знања, али и предлаже проширење истих, те закључује да се вреди трудити и да се мора радити и бавити уметношћу, колико год нам то некада на први поглед изгледало сизифовски. Кандидат је навео веома опширну и свеобухватну литературу, али и одређени број филмова који могу бити корисни у изучавању ове теме. Веома опширна биографија претходи великом броју прилога. Са дванаест прилога кандидат свакоме ономе ко жели да још више изучи или схвати прочитано што боље приближи у детаљима који нису остали недоречени у појмовном обраћању. Писани рад уметничког докторског пројекта завршава са сценариом филма, што такође може бити корисно.

VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Докторски уметнички пројекат кандидата Вукашина Живаљевића под називом *Lux Clara – Креирање свијета од свјетла у стоп-моушн анимацији употребом гобoa* несумљиво потврђује могућност развоја мануелних типова анимације које кандидат свеобухватно и целовито образлаже и демонстрира на зналачком нивоу што овај рад чини изузетно значајним и корисним, те се стиче несумљив закључак да је овај рад уоптребљив у практичне уметничке сврхе. Кандидат веома јасно и прецизно користи уметничку методологију и тако доприноси бољем разумевању дела. Сјајно усаглашено писано дело са практичним радом читаоцу даје могућност да сагледа многе аспекте које не само да може користити у сопственом раду, већ на њима може надоградити сопствени приступ и даље развијати ову технику.

VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања.

Докторски уметнички пројекат кандидата под називом *Lux Clara – Креирање свијета од свјетла у стоп-моушн анимацији употребом гобoa* веома јасно описује тематику уметничког истраживања. Сходно томе, Комисија даје позитивну оцену приказа и тумачења резултата истраживања кандидата Вукашина Живаљевића. Рад је проверен у софтверу за детекцију плагијаризма iThenticate, на Академији уметности у Новом Саду и Комисија је примила обавештење о истом путем електронске поште.

VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Експлицитно навести да ли докторски уметнички пројект јесте или није написан у складу са наведеним образложењем, као и да ли он садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и концизне одговоре на 3. и 4. питање:

1. Да ли је докторски уметнички пројект урађен у складу са образложењем наведеним у пријави теме

Иновативан и креативан пројекат који у потпуности испуњава критеријуме неопходне за докторски уметнички пројекат.

Докторски уметнички пројекат је припремљен, написан и изведен у складу са образложењем које је наведено у пријави теме.

2. Да ли докторски уметнички пројект садржи све битне елементе

Докторски уметнички пројекат својом тематиком, насловом, садржином, како у писаним, тако и у и практичном радом, садржи све битне елементе које захтевају радови овог типа.

3. По чему је докторски уметнички пројект оригиналан допринос уметности

Разматрајући целокупан докторски уметнички пројекат, како пројекцију, тако и писани рад кандидата Вукашина Живаљевића комисија закључује како исти представља оригиналан и значајан допринос савременој драмској и аудио-визуелној уметности, а пре свега анимацији, те посебно стоп-моушн анимацији, али и раду са светлом и сценом уопште, те тако исте обогаћује, не само сопственим радом, већ и отварањем могућности за савладавањем ових иновација, али и за даљи напредак уметничких пракси.

4. Недостаци докторског уметничког пројекта

Докторски уметнички пројекат нема недостатака.

IX ПРЕДЛОГ:

На основу укупне оцене докторског уметничког пројекта комисија предлаже:

1. да се докторски уметнички пројект прихвати, а кандидату одобри одбрана;
2. да се докторски уметнички пројект враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или
3. да се докторски уметнички пројект одбија.

Комисија једногласно предлаже да се докторски уметнички пројекат под насловом *Lux Clara – Креирање свијета од свјетла у стоп-моушн анимацији употребом гобoa* прихвати, а кандидату Вукашину Живаљевићу одобри одбрана.

НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

мр Андрија Димитријевић,
председник комисије, редовни професор

др Шандор Шетало,
члан комисије, редовни професор

Никола Секерић,
члан комисије, редовни професор

мр Милета Поштић,
члан комисије, редовни професор

Јован Милинов,
ментор, редовни професор

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.