

БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКОГ
УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Број 04-34/9

Датум 01-02-2023

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Име кандидата

Владимир Аландер

Уметничка област

Примењена уметност и дизајн

Име ментора

Горан Чпајак, ред. проф. ФПУ у Београду

Назив уметничког пројекта

„Нове технологије обликовања форме – скулптура у простору“

Комисија за писање извештаја

1. Горан Чпајак, ред. проф. ФПУ у Београду, ментор
2. др ум. Јулијана Протић, ванр. проф. ФПУ у Београду
3. мр Зоран Ивановић, ред. проф. ФПУ у Београду
4. др Владислав Шћепановић, ред. проф. ФПУ у Београду
5. др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ у Београду

Датум седнице Наставно уметничко научног већа на којој је именована Комисија

31. 10. 2022.

Број одлуке о именовању Комисије

бр. 03-13/101-II/3

2.Биографија кандидата

Име презиме	Владимир Аландер
Место и датум рођења	Београд 07.07.1973
Адреса	Ватрослава Јагића 3. Београд
Телефон	065 242 3968
E-mail адреса	vladimir.alander@gmail.com

Владимир Аландер рођен је 1973. године у Београду. Дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду 1999. године на одсеку Примењено вајарство у класи професорке Зорице Јанковић. Од 2010. године је у статусу самосталног уметника, а члан је УЛУПУДС-а од 2019. године. Стручно се усавршавао у области 3Д и 2Д компјутерске графике, чиме је остварио сертификат Autodesk Professional за 3Д програм Maya 2013 (Autodesk Maya 2013). Владимир Аландер је дао професионални допринос у оквиру различитих компанија као што су: Kompani, Pixel3D, АТС Softline, Vis Studio, ТВ K21, ТВ ВК, ТВ Кошава, NL Progroup. Од 1998. године учествује на бројним колективним изложбама ,у Београду и Пекингу, на којима се представља са скулптурама, цртежима и видео радовима. Реализовао је седам самосталних изложби у Београду. Учествовао је и водио неколико уметничких радионица у области 3Д штампе и дигиталног моделовања. Добитник је неколико признања и захвалница за уметнички допринос на манифестацијама као што су Власк Вох, уметничка колонија Тршић, захвалница Руског Дома. У својој каријери сарађивао је на различитим пројектима приликом опремања конкурсних радова и дигиталних презентација за колеге и професоре као што су пензионисани професор Драгољуб Димитријевић, ред. проф. Зоран Ивановић, ред. проф. Горан Чпајак, ред. проф. Марко Лађушић, ред. проф. Мирољуб Стаменковић, стручни сарадник на одсеку Примењено вајарство Милош Раденковић...

2019. године уписао је докторске студије на Факултету примењених уметности у Београду, студијски програм Примењене уметности и дизајн.

Тренутно се активно бави новим технологијама у уметности.

• Самосталне изложбе:

2009. Самостална изложба под називом „Живот иза платна“, Novi Art-Expo info\edu\ centar, Београд, Србија

2010. Самостална изложба под називом „Људи говоре...“, Кућа Ћуре Јакшића, Београд

2012. Самостална изложба под називом „Кроз духовну призму стварности“, УК Пароброд, Београд

2015. Самостална изложба под називом „Оштрице“, Галерија Сингидунум

2018. Самостална изложба под називом „Оштрице 2 – Дуалитет, Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд

2019. Самостална изложба под називом „МОСТ или Животни Салто, Галерија Сингидунум, Београд

2022. Самостална докторска изложба под називом „ЕЗОТЕРИЈА И МАТЕРИЈА (Нове технологије обликовања форме – Скулптура у простору)“, Галерија Сингидунум, Београд

- Вођење уметничких радионица:

2014. радионица за 3Д штампу и дигитално моделовање, Ликовна колонија Тршић

2021. радионица за 3Д штампу и дигитално моделовање, Ликовна колонија Тршић

- Групне изложбе:

2021. Прва међународна изложба „Минијатуре“ Музеј Срема, Сремска Митровица

2021. „3D Art“, Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд

2021. „Ретроспектива“ УК Пароброд, Београд

2020. „3D Art“, Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд

2020. Мјкхег „Black Vox“, Београд

2019. „3D Art“, Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд

2019. Mixer „Black Vox“, Београд

2019. „Београд град у коме стварам“, Дом војске Србије

2019. Колективна изложба радова новопримљених чланова УЛУПУДС-а, Галерија Сулуј, Београд

2011. „Арт универзум“, Градска Библиотека, Београд

2010. Представљен видео рад у оквиру БЕЛЕФ манифестације „Срели смо се код краља“ Вила Краља Петра Првог Карађорђевића, Београд

2008. Колективно излагање поводом олимпијаде у Пекингу „Спорт и уметност“ (у оквиру манифестације „Дани Београда“); Спортски центар „Олимп“ и хотел Москва, Олимпијски комитет Србије, Београд

1998. XX јубиларна групна изложба цртежа, Народни универзитет „Браћа Стаменковић“, Београд

- Признања:

2021. „22. ликовна колонија Тршић“, добитник Захвалнице

2020. Добитник признања за представљен рад „Контра Опус“ у оквиру Mixer Black Vox фестивала

2019. „21. ликовна колонија Тршић“, добитник Захвалнице

2019. Добитник признања за представљен рад „Мртва природа“ у оквиру Mixer Black Vox фестивала

2008. Захвалница Руског Дома за реализацију плакете поводом јубилеја српско – руског пријатељства, Београд

3. Детаљна анализа уметничког пројекта кандидата

Докторски уметнички пројекат „Нове технологије обликовања форме – скулптура у простору“ је уметнички/практично и теоријско утемељено и изведено дело у којем су, истраживањем рачунарског обликовања, односно дигитално насталих форми, реализоване скулптуре у материјалу. Докторски уметнички пројекат је презентован на докторској изложби под називом „Езотерија и материја (Нове технологије обликовања форме – Скулптура у простору)“, у Галерији Сингидунум у Београду, од 20. 06. до 28. 06. 2022. године. На изложби је било заступљено девет скулптура.

Докторски уметнички пројекат се састоји од писаног и практичног дела. Писани део докторског пројекта разматра феномене простора, облика и скулптуре, и у традиционалном и у дигиталном аспекту. Теоријски су објашњени филозофски, историјски, научни и техничко-технолошки утицаји на реализацију рада и дат је детаљан опис рада и анализа. Теоријско упориште пројекта се односи на истраживања америчког филозофа Чарлса Сандерса Перса, Макса Бенса, аустријског филозофа (семиотичка поезија) и Хирошија Каваноа, јапанског филозофа, творца програмираних цртежа и слика. Од научника који су допринели ширењу дигиталног простора/виртуелне реалности, кандидат се реферисао на Ајвана Едварда Садерланда, америчког информатичара, а од уметника на Брицит Монжон, вајарку која се бави и писањем о комбиновању 3Д технологије и ликовне уметности.

Писани део је подељен на поглавља и то: Традиционални приступ обликовању форме; Моделовање скулптуре путем рачунара софтверским алатима; Нове технологије обликовања форме; 3Д штампа; Скулптура у простору; Практичан рад и анализа и Закључак.

Практични део чини девет скулптура средњег формата које су стилизоване форме фигуративног мотива и апстрактне форме. Скулптуре су материјализоване путем 3Д штампе, без накнадне обраде. У процесу је примењена технологија широког спектра. Начини моделовања и извођења скулптура су разноврсни, као и материјали који су употребљени за извођење форми у физички облик. Тема рада је простор као станиште скулптуре. Скулптура у простору се посматра феноменолошки кроз вишедимензионо станиште, и као целина и појединачно. Дефиниција нематеријалног простора и скулптуре је обрађена као саставни део материјализације форме. Медиј у коме се ствара модел/скулптура је интерактиван и дешава се у дигиталном свету, а резултат је стварни предмет (компјутерска 3Д визуелизација дефинисана софтверским алатима се учитава у машину – 3Д штампач, који на неки од начина, у овом случају фдм (Fused deposition modeling) гради форму. На овај начин је кандидат повезао/укрстио дигитални простор/дигитални облик и реалан простор/физички облик.

Анализом процеса настајања скулптуре, које су, као сиров рад, из виртуелног простора процесуиране, кроз машину, у физички облик, дати су модалитети обликовања форме и просторне вишедимензионалности. Анализа у пројекту је усмерена ка ликовним вредностима реализованих скулптура.

Истраживање у докторском уметничком пројекту је спроведено методама прилагођеним општим и посебним ситуацијама које су обухваћене пројектом. Детаљно је објашњена методологија обликовања скулптура и наведени су различити примери тродимензионалних форми који могу настати путем компјутерских програма и 3Д штампе. Огледна метода посматрања је заступљена код техничких алата за моделовање, као и у процесу креирања скулптура. Као метода, дигитално моделовање и начин материјализације форме односе се на узрочно последичну везу филозофије, науке и уметности.

4. Оцена остварених резултата

Докторски уметнички пројекат „Нове технологије обликовања форме – скулптура у простору“ је обухватио уметничке аспекте и техничко-технолошке захтеве током креирања скулптура.

Принципи на којима су изведене скулптуре утемељени су и генерално су примењиви на тродимензионалну моделацију и у традиционалној и у дигиталној скулпторској пракси. Скулптуре су, у својој поетици, аутентичне, иако је технологија, заступљена у истраживању и реализацији, тродимензионална штампа. У овом докторском пројекту технологија 3D штампе и дигиталног моделовања има сврху алата, чиме се минимизира став да савремене технологије кроз фаворизацију „машине“ истој придају већи значај од уметника и његове идеје.

Докторски уметнички пројекат се заснива на идејној реализацији путем могуће игре случаја, али је и практично материјализовање рада. У свом раду, кандидат додељује скулптури „нови“ простор – нематеријални-виртуелни-дигитални, паралелну стварност која интерактивно и визуелно постоји, као и могућност новог стандарда моделовања форме. На примеру скулптура које су приказане на изложби, облик, транспонован из дигиталног простора у стварност путем 3D штампе, може имати различите уметничке доживљаје, јер реални/стварни простор доприноси уникатности 3D штампане скулптуре.

Циљ истраживања у докторском уметничком пројекту је разматрање скулптуре која је у основи медијски субјект. Кандидат анализира појаву нових медија, правац развоја и деловања 3D штампе, чиме се отвара ново поглавље у уметности. Проучавањем скулптуре кроз дигиталне алате уметност поприма другачији и нови карактер који може имати третман попут претходних традиционалних достигнућа у скулпторском стваралаштву.

Циљ пројекта је изношење доказа да синтеза људске интеракције са машином може имати естетику уметничког дела. Општи интерес пројекта је унапређивање скулпторске праксе на нивоу узајамних односа различитих медија.

5.Критички осврт Комисије

Докторски уметнички пројекат „Нове технологије обликовања форме – скулптура у простору“ обухвата и традиционалне концепте интерпретирања тродимензионалне форме и, као нове технологије израде скулптуре – софтверско-дигиталне приступе тродимензионалног моделовања и материјализације путем 3D штампе. Нове технологије обликовања форме, у овом пројекту, односе се на моделовање путем рачунара (3D моделовање). Простор у коме кандидат манипулише тродимензионалним објектима је виртуелног карактера, а материјализација и поставка у изложбеном простору је финално исходиште. Наслеђени осећај из традиционалног обликовања форме је доминантан, а сам процес је без физичког контакта. Сходно томе, може се третирати као симулација базирана на традиционалном принципу. Докторским пројектом је приказано да нове технологије имају одређене алате који не постоје у традиционалној уметности и да су дефинисане у спрези са математичким принципима који су могући само у дигиталном простору. Такође је направљена паралела са традиционалним алатима који, такође, имају своје специфичности које дигитални простор нема.

У раду су истражени и употребљени аналогни и дигитални медији, њихов спој и међусобни однос, чиме је успостављена директна веза између уметничког изражавања и науке и потцртана тема употребе и коришћења нове технологије при обликовању форме.

6. Закључак са образложењем доприноса пројекта уметности

Докторски уметнички пројекат „Нове технологије обликовања форме – скулптура у простору“ представља помак у области примењеног вајарства. Кандидат је, остваривши нетипичан и иновативан приступ у процесу стварања, истражујући тему и спојивши досадашње вајарско искуство, комбинацијом и узајамним односом традиционалног и дигиталног медија, успешно реализовао изложбу скулптура и тако показао вредност уметничког истраживања и практичног рада. Познавање дигиталног програма и специфичног материјала којим се служио у реализацији скулптура допринело је да форма скулптура буде уравнотежена, да се постигне склад између облика и садржаја и ликовна изражајност.

У писаном делу кандидат је детаљно документовао целокупни процес рада на пројекту, концептуално, теоријски, методолошки и технички. И у теоријском и у практичном делу свог пројекта кроз детаљно објашњену методологију приказао је могућности и примере нове технологије обликовања форме и интерпретирао лична искуства у скулптуру у простору.

Анализирајући створени опус, понудио је могућност другачијег уметничког поступка, настанка и доживљавања уметничког дела у области тродимензионалног моделовања, помоћу рачунара, чиме је дао допринос и феноменологији савремене технологије, стваралаштва и културе.

Комисија је мишљења да ће докторски уметнички пројекат допринети ширењу и промовисању нових начина размишљања и рада у области примењеног вајарства.

Имајући у виду квалитете наведеног пројекта, комисија предлаже да се кандидату Владимиру Аландеру одобри одбрана докторског уметничког пројекта под називом „Нове технологије обликовања форме – скулптура у простору“.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Горан Чнајак, ред. проф. ФПУ у Београду, ментор

др ум. Јулијана Протић, ванр. проф. ФПУ у Београду

мр Зоран Ивановић, ред. проф. ФПУ у Београду

др Владислав Штепановић, ред. проф. ФПУ у Београду

др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ у Београду