

Универзитет уметности у Београду

ArtSalto

Летња уметничка школа

Felix Romuliana

Зајечар

8 - 16. јул 2023.

Универзитет уметности у Београду традиционално организује Летњу уметничку школу са циљем да истражи уметнички провокативне културно-историјске и природне амбијенте и да их, користећи се савременим уметничким језиком и алатима, реанимира и учини видљивијим. Ове године, програм се одржава на археолошком налазишту античке римске царске палате *Felix Romuliana* (Гамзиград), близу Зајечара у источној Србији. *Felix Romuliana*, која се налази на листи УНЕСКО-ве културне баштине, представља монументалну резиденцију римског цара Галерија, изгађену крајем 3. и почетком 4. века, а названој по имену његове мајке Ромуле. Палата изгледа никада није довршена, а цареви 4. века су велелепни посед препустили хришћанској цркви. Током 5. века палата је разарана од стране варвара, а у 6. век Ромулијану је Јустинијан I обновио у виду пограничне тврђаве.

Радионице Летње уметничке школе имају форму интензивних кратких курсева чији је фокус на менторском раду и индивидуалном приступу сваком студенту. Истовремено, програм омогућава интердисциплинарно и интеркултурално повезивање студената. Реализатори програма ће водити рачуна да се сви учесници активно укључе у реализацију активности. Међусобно ће се размењивати искуства и указивати на могућности примене стечених знања у уметничкој пракси. Сваки учесник ће радити евалуацију програмских активности након њиховог извођења, а водитељи ће у сарадњи са студентима анализирати резултате. Лични ангажман, дијалог и заједнички радионички рад допринеће мотивацији студената да имплементирају нове перспективе и стечена знања у будућу уметничку праксу.

Четири радионице – режија звука, фото-видео, ликовна и радионица графичког дизајна – имају за циљ да подстакну разноврсност уметничког израза, а уједно да представе платформу за сусретање студената уметности из земље и иностранства и њихов заједнички интерактивни интердисциплинарни рад. Поред посвећених студената, квалитету рада на радионицама посебно ће допринети њихови водитељи – истакнути професори Универзитета уметности: др ум. Марко Стојановић са Факултета музичке уметности, мр Александар Младеновић са Факултета ликовних уметности, Александар Костић са Факултета драмских уметности и Славиша Савић са Факултета применјених уметности.

Циљ је да студенти потпуно слободно експериментишу у стварању нових уметничких форми, које ће настајати из савремених пракси, а инспирисане традицијом и културним наслеђем источне Србије. Циљ је такође и упознавање, нарочито страних, студената са културним и историским задржајем овога краја. Сублимацијом традиције и савременог приступа уметности, радионице ће отворати нове видике партиципирајућим младим уметницима као и локалном становништву.

Како уметност проналази свој пут на неочекиване, а млади уметници своју инспирацију на вртоглаве начине, решили смо да летњу уметничку школу Универзитета уметности 2023 назовемо *ArtSalto*.

Immersive Soundart workshop

Музичка радионица

Марко Стојановић, професор ФМУ

Immersive Soundart workshop подразумева истовремени рад највише 8 полазника, уз менторско праћење водитеља радионице. Водитељ радионице ће пред сваки корак у раду, одржати неопходна предавања-презентацију, како би сви полазници могли да ураде своје задатке. Колаборација са учесницима других радионица је пожељна и то у виду заједничке теме (вишемедијска синергија у стваралаштву).

Задаци:

- Осмишљавање концепта звучне слике и музичке форме (тема рада, форма рада, елементи, композициони аспекти). Шта аутор жели да поручи публици и на који начин?
- Снимање конкретних звукова (преко аудио интерфејса или преносивог снимача).
- Пребацивање снимака, обрада и манипулација звуком, креирање музичког (звучног) тока.
- Микс звука-музике.
- Припрема за тродимензионални микс (immersive sound).
- Прикупљање свих радова припремљених за 3Д звук и рад на immersive миксу.
- Припрема за јавну презентацију радова - поставка вишесистемске 3Д пројекције звука.
- Јавна презентација рада - сви радови се пуштају у вишеканалном систему.

Immersive Soundart је радионица која ће полазницима пружити могућност истраживања и креативног рада у областима соундарт-а и електроакустичке музике у циљу добијања индивидуалног али и групног уметничког рада, који ће бити јавно презентован последњег дана уметничке школе. Циљ је да студенти потпуно слободно експериментишу у стварању нове уметничке форме, која ће настајати снимањем реалног звука, његовом обрадом и манипулацијом зарад креирања звучног временско-просторног јединства. Студенти ће се такође служити и већ снимљеним звучним материјалима, користеће виртуелне инструменте и по жељи ће се бавити синтетизацијом звука. На крају радионице, употребом модерне технике и технологије, полазници ће научити како самостално да креирају тродимензионални звучни простор и на крају представити такав рад публици.

Колико студената учествује?	8
Ко може да се пријави?	студенти уметничких факултета из земље и иностранства

Шта вам је потребно за рад?	Потребно је да знате да радите у DAW софтверу за компоновање и/или продукцију музике (Cubase, Nuendo, Logic pro, Pro tools...), да поседујете лични рачунар са инсталираним DAW софтвером и пар слушалица.
-----------------------------	--

Арт кошница, графити у палати

Ликовна радионица

Александар Младеновић, професор ФЛУ

Слање визуала и текстуалног материјала, интернет линкова који могу да послуже одабраним полазницима као надахнуће (Стари Рим, хајдуци-Хајдук Вељко и Чучук Стана, Тата Иби у извођењу Зорана Радмиловића), Алфред Жари. Полазници могу да ураде почетне припремне цртеже пре летње школе или на лицу места. Фокус на ликовном изразу који може да се пренесе у форму графита.

Упознавање, креирање тимова на основу мотива које су изабрали и одређивање „фронтмена“ тимова, разговор о графитима као медију визуелне уметности. Централни мотив као носилац поруке. Разговор о проблематици којом ће се бавити.

Формирање радионице, спољног дела наткривеног и унутрашњег који служи за припрему цртежа, колажа, шаблона, свих радњи које не подразумевају хемијска испарења. Предвиђено је да се ради неотровним спрејевима на воденој бази.

Рад у хабу, уметничком окружењу са полазницима других радионица до краја Летње школе уз међусобни утицај и сарадњу.

Почетак рада на платнима, опционо подсликавање локалног, валерски и колоритно неутралног тона, преношење оквирног нацрта на платно и почетак рада. Тимови су слободни да се договоре о методу рада, да ли ће свако имати договорени „тајминг“ и поље за своју слободну сесију или ће радити плански као тим.

Фактор изненађења-могућа замена екипа на раду на радовима у току трајања радионице.

Довођење у исту раван „високе“ и „ниске“ културе. Преплитање савременог духа и реинтерпретације историјског контекста (може само као почетно надахнуће) у раду. Уз слободно кретање (импровизација и експеримент), поштовање класичних вредности и ликовних елемената композиције. Тимски рад, прожимање са другим радионицама и креативна размена са полазницима других радионица. Фокус на самом процесу

уметничког трагања уз видљиви резултат, који се може изложити. Излазак-излет из оквира академског, уобичајеног и познатог комфора атељеа и радионице у слободни простор отвореног атељеа без задатака који се оцењују. Отклон од такмичарског света у свет заједништва, и у моралном ауторском смислу, резултат ће бити заједнички рад. Упознавање полазника са историјатом графита и зидних цртежа, од Ласкоа и Алтамуре, преко ситуациониста, њујоршке „Downtown“ сцене раних 1980-их (Futura 2000, Keith Haring, Kenny Scharf), француског уметника Ернест Пињон Ернеста до Бенксија и других савремених аутора, Deeface, Jimmy Couty-ја, Shepard Fairey, чији су медиј графити и билборди, андерграунд постери и друга средства за урбане интервенције. Културни допринос локалној заједници Зајечара и Тимочке крајине.

Колико студената учествује?	10-12
Ко може да се пријави?	студенти ликовних уметности, примењених уметности и дизајна из земље и иностранства

Сувенири Зајечара и околине

Радионица дизајна

Славиша Савић, професор ФПУ

Радионица би била подељена у неколико временских етапа.

- Презентација ”сувенир као феномен” -водителј радионице
- Упознавање са Зајечаром и његовом околином, презентације и обиласци локалитета и установа која су укључена у туристички програм.
- Истраживачки рад, бреинсторминг, скицирање
- Рад на рачунарима, 3Д моделинг, цртање на папиру
- Моделовање прототипа
- Паралерно са моделовањем и обиласцима би се радило на креирању визуелног идентитета, слогана, логотипа Туристичке организације Зајечара.
- У току рада пожељно је да се укључе други полазници радионица око идеја и реализације.
- Презентација решења и консултација око реализације и имплементације.
- Штампане плаката и визуелних решења би могло да се реализују у локалним дигиталним штампаријама.

Креативно представљање Зајечара и околине кроз призму туристичких сувенира и визуелног идентитета. Сувенир је предмет који купујемо као подсетник на посећену локацију и он је данас проблем и великих светских високо посећених тачака, пре свега због мањка неинветивности и индустрије која се њоме бави. Идеја је да се управо са савременим оригиналним приступом овој тематици дође до решења препознатљивости Зајечара. Овом радионицом Град Зајечар би могао бити лидер и пионир најоригиналнијих сувенира у Србији а и шире. На овај начин сваки купац сувенира би уједно био и промотер овог краја, јер би тај сувенир могли да виде пријатељи, колеге, комшије а са друштвеним мрежама се тај број може неограничено раширити. Зато је важно да се овом задатку приступи на нов начин и имплементира емоција у производ. Сваки прототип сувенира би се предао туристичкој организацији Зајечара за евентуалну даљу реализацију. Осим рада на сувениру, полазници ће радити и на решењима паковања, местима продаје као и на визуелном идентитету туристичке организације, чиме ће целокупна слика Зајечара добити заслужено место на туристичкој мапи.

Колико студената учествује?	10
Ко може да се пријави?	студенти ликовних уметности, примењених уметности и дизајна из земље и иностранства Мању предност имају студенти индустријског дизајна, вајарства и графичког дизајна.

Сцене истине и обмане *Scenes of Truth and Deception*

Драмска радионица
Александар Костић, професор ФДУ

Студенти реализују пројекат у домену фото колажа као сценске инсталације и проширеног медија фотографије који укључује фотографију, фотографије у секвенци и серији, синемаграфе, анимацију и видео. Метод настанка рада, након уводног предавања и уз менторско вођење, састоји се из три основна процеса:

- Фотографисање (мотива), сакупљање архиве, обрада и штампање фотографског садржаја.

- Искенација фотографија, материјална и просторна интервенција на њима (имплементација у реални простор, сечење, гужвање, итд ...) и евентуално укључивање реквизите, објеката или особа. Снимање креиране сцене.

- Обрада и финализација уметничког рада у одговарајућем медију. Сваки студент може реализовати до три рада, у зависности од намере и медија који је изабрао.

Теме у разматрању: Однос реалног и имагинарног; Фотографски наратив; Режирано versus документарно (false dilemma); Употреба архивске грађе; Колаж и фотомонтажа; Секвенца и серија; Проширени фотографски медиј-од фотокњиге до фотофилма.

Интермедијални рад, који укључује сарадњу студената унутар радионице, али и сарадњу између различитих радионица и повезивање уметничких метода и медија у јединствену садржајну целину. Током недељу дана трајања, радионица је и свакодневно, јавно, уметничко догађање везано за локацију као јавно место, уз присуство и учешће публике у уметничкој пракси. Сва догађања требала би имати паралелно представљање на интернету ("Дневник"). Неопходно је дефинисати заједничку тему и креирати текућу интернет платформу.

Избор Зајечара за место одвијања Латње школе је вишеструко занимљив јер нуди разне садржаје и мотиве унутар ужег и ширег градског језгра, од општих подела на урбанорурално, урбаноприродно, до културолошких и историјских референци, са посебним освртом на археолошку локацију Гамзиграда. Ово омогућава да уметнички радови могу имати универзалност тема, а да се реферишу према специфичностима поднебља и историјским контекстима.

Колико студената учествује?	10
Ко може да се пријави?	првенствено студенти уметничких области из домена филма и фотографије (фотографи, сниматељи, редитељи, монтажери, сценографи, костимографи, аниматори, креатори генерисане слике, креатори специјалних визуелних ефеката, и сл.), апи и студенти опредељени за плес, кореографију, пантомиму, глуму и позоришну режију.

Биографије водитеља радионица

Марко Стојановић

Под менторством проф. Срђана Хофмана, 2014. завршава интердисциплинарне уметничке докторске студије уметничким пројектом Звуци Београда - сједињавање конкретних звукова и призора у вишемедијском делу, и радом/вишемедијском инсталацијом Звук Београда, коју излаже на платоу Филозофског факултета у Београду. Тренутно је запослен у звању доцента на Катедри за композицију Факултета музичке уметности у Београду, на ижој уметничкој области за Музичку режију где обавља функцију координатора. Данас његова професионална каријера укључује компоновање, снимање и продуцирање музике најчешће за вишемедијска дела и аудиовизуелне садржаје. Поред музике, Марко се бави и вишемедијским уметничким пројектима, па је у досадашњој уметничкој каријери своје радове излагао на више самосталних и групних изложби у Србији и иностранству, у следећим галеријском просторима: Павиљон Цвијета Зузорић (Београд), Музеј науке и технике (Београд), Museo Casa Cavazzini (Удине, ИТА), Велика галерија Културног Центра Град (Београд), Галерија Народне банке Србије (Београд), Галерија Штаб (Београд), Циглана (Београд), Уметнички павиљон УЛУЦГ (Подгорица, МНЕ), Галерија ХДЛУ (Загреб, ХРВ), Spazioersetti (Удине, ИТА).

Александар Младеновић

Александар Младеновић (А.М.Лека), рођен у Београду, 1967. Дипломирао 1991, магистрирао 1994. у класи проф. Емира Драгуља, докторирао 2014. на Факултету ликовних уметности у Београду (ФЛУ), ментор проф. Жарко Смиљанић. Предаје у статусу редовног професора на Графичком одсеку ФЛУ. Одржао је 46 самосталних изложби (Србија, Француска, Велика Британија, Немачка, САД, Канада, Данска, Финска, Тајван). 2020. год. у галеријама ФЛУ Београд и 2021. у Галерији савремене ликовне уметности у Нишу је одржао тридесетогодишњу ретроспективну изложбу „А.М.Лека-Најбоље од“ (А.М.Leka-The Best Of). Учествовао је на око 400 групних изложби у земљи и иностранству. Добитник је више награда за графику и цртеж на националним и међународним изложбама. Учествовао је у раду жирија на 3 међународна бијенала графике. Комесар и селектор на изложбама: „Савремена графика и дигитални медији“ (регионална изложба), 2009; „Српска савремена графика“, Културни центар Србије, Париз, 2009. Одржао је радионице и предавања о графици у Кини, Канади, САД, Мексику, Пољској, Белгији. Члан УЛУС-а од 1992. Радови му се налазе у колекцијама музеја и галерија у земљи и иностранству.

Славиша Савић

Дипломирао је графички дизајн на Факултету примењених уметности у Београду 1999. године. На истом факултету се запошљава 18 година касније, на одсеку Индустријски дизајн. У том међу периоду, највише је радио у агенцији New Moment Y&R, као сениор арт директор, где осваја многе домаће и светске награде, од којих је најзначајнија Кански Лав, за кампању Црвеног крста, Дугме за помоћ.

Рођен је на Дан Београда 16.04. и управо ће ова занимљивост довести до његова два најпознатија ауторска рада, Дани Београда 2007. и 2008, где је обликовао и конципирао целокупну манифестацију.

Радио је на десетине кампања, идентитета, публикација, углавном из области културе, политике, угоститељства, туризма итд.

Воли за себе да каже да му је занимање – Идеаман, јер су му идеје у фокусу рада.

Са псеудонимом “Словиша”, потписује тренутни рад на докторским уметничким студијама у области писма и типографије.

Александар Костић

Александар Костић, рођен у Београду 1965.

Дипломирао Филмску и телевизијску камеру на Факултету Драмских Уметности у Београду. Предавач у статусу редовног професора на Катедри камере, Факултета драмских уметности и на Факултету примењених уметности (ФДУ: Фотографска слика, Кинематографска слика, Телевизијска слика, Технологија фото, филмске и дигиталне слике. ФПУ: Фото-књига, Филмска камера).

Аутор слике у више десетина кратких и документарних филмова и реклама, фотограф и телевизијски сниматељ.

Уметнички директор у галерији Аргет, Културног центра Београда 2020. и фестивала фотографије Фотофутура (www.fotofutura.rs).

Добитник националних и међународних награда за уметнички рад у области филмске слике и фотографије.

Периодична и стална чланства у професионалним удружењима: ИМАГО (Интернационална федерација сниматеља), САС (Српска асоцијација сниматеља), УФУС (Удружење филмских уметника Србије), УЛУПУДС (Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије), НУНС (Независно удружење новинара Србије).