Наставно-научном већу

Филозофског факултета

Универзитета у Београду

Београд, 29.09.2025. године

На седници Одељења за историју уметности 11.09.2025. и на седници Наставно-научног већа Филозофског факултета у Београду 25.09.2025. изабрани смо у комисију за оцену и одбрану докторске дисертације „Сликарство италијанског симболизма“ Исидоре Савић.

По увиду у дисертацију, дајемо следеће мишљење,

Реферат о завршеној докторској дисертацији

1. Основни подаци о кандидату и дисертацији:

Савић (Саша) Исидора је рођена 12. октобра 1992. године у Београду. Дипломирала је 2015. године на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Завршила је мастер студије 2016. године на истом Одељењу. Докторске академске студије је уписала 2017. године на Семинару за студије уметности и визуелне културе новог века на Одељењу за историју уметности.

Исидора Савић је од 2018. до 2025. године била запослена у Музеју града Београда као кустос, а потом и виши кустос Збирке за ликовну и музичку културу до 1950. године. Бави се националном и европском уметношћу и визуелном културом 19. и првих деценија 20. века. У њеном истраживачком раду, посебан нагласак је на проучавању симболистичког правца у уметности и визуелној култури. Објављује научне радове у националним и иностраним публикацијама, учествује на научним скуповима и држи јавна предавања. Међу објављеним научним и стручним радовима који се баве симболистичким правцем у уметности су: „Позни симболизам и скулптура *Победа* вајара Симеона Роксандића,“ *Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе* XLVIII (2016): 237–248; „Између историјске веродостојности и симболистичке визије: слика *Голгота* Стевана Алексића из Збирке икона Секулић,“ *Годишњак града Београда* LXIII–LXIV (2016–2017): 81–100; „Симболистичка визуелизација концепција пролећа: слика *Дах дубровачког пролећа* Марка Мурата“, *Зборник Народног музеја* XXIII–2 (2018): 141–158; „From Femme Fragile to Femme Fatale: the Motif of Woman in the Italian Symbolist Painting“, *Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti* 47 (2019): 185–196; „Слика *Земља жедна кише* и симболизам у делу Паје Јовановића“, у *Плурализам идентитета. Сликарство на тлу Средње Европе у последњим деценијама XIX и почетком XX века*, ур. Игор Борозан. Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2020; „Представа жене у сликарству српског симболизма“, у *Европски оквири српског симболизма*, ур. Игор Борозан, Нови Сад: Галерија Матице српске; Београд: Институт за историју уметности Филозофског факултета, 2021, 133–155; „Између Ероса и Танатоса: представе Саломиног плеса као пројекција женског насиља у уметности симболизма“, у *Тело и насиље у уметности и визуелној култури раног модернох доба*, ур. Саша Брајовић, Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2024, 313–328. „Between Idyllic and Pessimistic Landscape: Nature Painting in Italian Symbolist Art“, *Matica srpska Journal for Fine Arts* 52 (2024): 155–166; „Симболизам и сецесија у делу Томе Росандића“, *Зборник Народног музеја Србије* XXVI–2 (2024): 227–250.

Дисертација „Сликарсто италијанског симболизма“ обима је 201 стандардне компјутерске стране, од којих је 140 страна текста, 26 страна литературе, 4 стране које чине списак илустрација и 33 стране са илустрацијама.

2. Предмет и циљ дисертације:

Предмет истраживања докторске дисертације Исидоре Савић је сликарство италијанског симболизма. Овај уметнички феномен се јавља на Апенинском полуострву током 80-их година 19. века и траје до краја Великог рата. Мада је симболизам настао у француској књижевности, имао је одјека широм Европе, а захваљујући културном трансферу изворних тема и идеја, настао је читав спектар партикуларних симболизама, међу којима је и италијански. Он се развија под јаким утицајем европског симболизма, највише средњоевропског (Аустрија и Немачка), али негује и локалне тематско-морфолошке особености које почивају на поштовању богатог културног наслеђа Италије.

Сликарство италијанског симболизма до сада није истраживано и изучавано на нашим просторима као засебна целина, нити је адекватно контекстуализовано и системазитовано у европским оквирима. На основу вишегодишњег изучавања италијанског симболизма у уметности и визуелној култури, истраживања документарних, писаних и научних извора у установама културе, библиотекама, архивима и музејима у Италији, Исидора Савић сагледава уметничка дела настала у духу симболизма као јединствену целину. У њој истиче неколико основних тема које су занимале уметнике, потом их групише и разврстава према доминантним мотивима, у оквиру којих уметничка дела описује, анализира, смешта у одговарајући контекст, те уочава основне идеје и међусобне сличности које оне прожимају. Поставља их у историјске, политичке, друштвене, филозофске оквире и културну климу у којој су настајала. Овај рад истражује сликарска остварења, пружа им научни оквир и методично их заокружује у јединствен опус.

У овом раду истражена су дела више од двадесет уметника који су у распону од четрдесет година, у мањој или већој мери стварали у духу симболистичке ликовне поетике. Показано је да постоји одређен број аутора који нису познати на широј европској уметничкој сцени, али су у датој епохи били значајни за италијанску уметност, те су активно учествовали на домаћим и интернационалним изложбама, а њихова дела су била репродукована у водећим уметничким часописима тога доба, што је допринело дисеминацији италијанског симболизма и ван матичних оквира. На основу стилске и тематске анализе уметничких радова указано је на преплитање европских утицаја и локалног уметничког наслеђа. Оригинална у овом приступу је типолошка систематизација и критичка ревалоризација кључних остварења италијанског симболизма, као и оних дела ликовне уметности која су у досадашњој историографији била скрајнута. Деконструисани су цитати прошлости (ренесанса) и утврђене су регионалне особености у опусу водећих сликара тога доба, који су стварали у различитим уметничким центрима (Рим, Милано, Венеција, Фиренца). Компаративном анализом појединачних тема и мотива у домену италијанске књижевности и сликарства истакнуто је тематско-мотивско прожимање, те је потврђена теза о италијанском симболизму као уметничком феномену који почива на универзалном језику симбола.

Циљ истраживања био је представити, тумачити и систематизовати ликовна остварења италијанских симболиста у периоду друге половине 19. и почетком 20. века. Истражени су многобројни уметнички радови који настају на Апенинском полуострву под утицајем ликовне поетике симболизма. Произведен је целовит наратив заснован на кључним основама европског симболизма, уз проучавање особености шире италијанске културе, те друштвених, политичких и културних чинилаца који су одредили особени карактер италијанског симболизма. Расветљено је деловање кључних актера (сликара, патрона, књижевних и ликовних критичара, те пропагатора симболизма), те је указано на медијско поље деловања овог правца путем националних и међународних изложби, новинских чланака и илустрованих часописа. У складу с постављеним теоријским оквиром, (ре)контекстуализована је *модерност* локалног симболизма у склопу композитне културе *Fin-de-siècle* у Италији, те је расветљен културни трансфер на релацији европски – италијански симболизам. Напослетку, указано је на субверзивно деловање симболизма као *другачије модерности* у доба владајућег (конзервативног) грађанског поретка на Апенинском полуострву.

3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању:

У раду је потврђена хипотеза да је **сликарство италијанског симболизма формирано на идејним основама европског симболизм**а, али и да је уједно **неговало локалне морфолошко-феноменолошке специфичности.**

Друга научна претпоставка од које се пошло јестеда **сликарство италијанског симболизма треба проучити и тумачити у складу са политичким, културним и друштвеним приликама у Италији непосредно након њеног уједињења (1861–1870).** Истраживањем поменутих фактора потврђена је локална особеност италијанског симболизма коју одликује „артистичност“, а која почива на апропријацији и реинтерпретацији ренесансног уметничког модела, посредством утицаја прерафаелитизма, али и угледања италијанских стваралаца на велике мајсторе прошлости (Ботичели, Микеланђело...). Ове тенденције су биле нарочито заступљене у римској уметничкој сфери с краја 19. века, јер су у престоницу Краљевине Италије полагане наде да ће својом култнурном доминацијом (под теретом прошлости) реализовати идеал „трећег Рима“.

На тај начин потврђена је и теза да **формална и садржинска специфичност италијанског симболизма почива на идеји оживљавања „друге ренесансе**“, о чему сведоче анализирани текстови водећих протагониста италијанске културне сцене позног 19. века – Габријелеа Д'Анунција, Анђела Контија, Витореа Грубичија де Драгона, али и самих уметника, попут Ђованија Сегантинија, који су у својим теоријским радовима истакли „заосталост“ италијанске уметности на прелазу из 19. у 20. веку, те **изразили потребу за модернизацијом ликовне форме и садржаја академског сликарства** помоћу дивизионизма као нове сликарске технике (Милано), односно иновације садржаја враћањем на старо кроз реинтерпретацију ренесансних узора (Рим).

Доказана је теза да **сликарство италијанског симболизма почива на тематском плурализму**, те да су **главни тематски оквири – жена, природа, религија и представљање сопства (аутопортрет**). Анализом појединачних дела више од двадесет уметника, указано је на преко шездесет радова који указују на наведене теме, које су сагледане у оквиру својих потцелина, те сходно компарацији са делима европских симболиста, чиме је **потврђена теза о универзалном тематском оквиру симболистичког сликарства.**

На основу изучавања архивске грађе и теоријских текстова италијанских интелектуалаца, као и самих сликара, потврђена је претпоставка да су **кључну улогу у конституисању идејних основа италијанског симболизма имали књижевници и ликовни критичари**, те теоретичари уметности **преко којих је извршен трансфер европског симболизма на Апенинско полуострво**. То су били у првом реду Габријеле Д'Анунцио и Анђело Конти, захваљујући којима се италијанска јавност упознала са делима Ничеа и Шопенхауера који су умногоме утицали на формирање европског, па и италијанског симболизма.

У дисертацији је доказано да је **за разумевање сликарства италијанског симболизма неопходна компарација са мотивима** који су били заступљени **у оновременом књижевном стваралаштву**, што је потврђено мноштвом заједничких именитеља, попут перцепције жене и природе, али и наглашеног еротицизма, те субверзивног деловања у оквирима конзервативног грађанског друштва оновремене Италије.

4. Кратак опис садржаја дисертације:

У првом делу рада, **Уводна разматрања**, објашњени су предмет, методи и приступи научног истраживања. Написан је приказ стручне литературе, у којој је почевши од осамдесетих година 20. века представљено сликарство италијанског симболизма као самосвојна научно-истраживачка целина. Истакнуто је да се у досадашњој литератури није систематично обрађивао овај феномен, већ је анализиран претежно у стручним публикацијама каталошког типа, при чему је изостала научно-истраживачка компонента која доприноси адекватној контекстуализацији, те ширем сагледавању сликарства италијанског симболизма у интернационалним оквирима. Постављени су циљ истраживања и хипотезе од којих се полази.

Друго поглавље, **Основне структуре сликарства италијанског симболизма** истражује историјски оквир настанка овог феномена, теоријска упоришта, водеће уметничке центре, као и протагонисте који доприносе пријему и дисеминацији овог партикуларног симболизма. Састоји се од 9 потпоглавља *Историјски оквир настанка италијанског симболизма*, *Италијански симболизам: између традиције и модерности*,*Водећи центри италијанског симболизма*, *Milano divisionista: у потрази за материјализацијом светлости*, *Roma bizantina:* *декадантна верзија италијанског симболизма*,*Главни протагонисти италијанског симболизма*, *Интернационални оквир италијанског симболизма,**Прерафаелитизам у сликарству италијанског симболизма, Ликовне особености сликарства италијанског симболизма.*

Трећи део рада, назван **Тематски оквир италијанског симболизма** истражује, систематизује и контекстуализује главне теме сликарства италијанског симболизма. Истакнути су следећи тематски оквири - жена, природа, религија и представљање сопства (аутопортрет), који су сагледани прво у интернационалном, а потом и у локалном контексту. Груписани су у одговарајуће потцелине, које објашњавају формирање наведених тема, анализом појединачних остварења италијанских симболиста, мте приказом разноликих визуелних стратегија које објашњавају идејно-морфолошку потку представљених радова. Чинећи главнину овог рада, трећи део дисертације је у оквиру појединачних тема рашчлањен на неколико потцелина: *Мотив жене у сликарству европског симболизма, Фатална жена, Фрагилна жена, Визуелне стратегије представљања жене у сликарству европског и италијанског симболизма, Слика жене као природе, Слика жене као мајке;*

Пејзаж у сликарству европског симболизма, Формирање пејзажа у сликарству италијанског симболизма, Природа као инспирација: вербално-визуелна прожимања, Идилични пејзаж у сликарству италијанског симболизма, Дух архајске антике: дионизијски пејзажи италијанских симболиста, Водени пејзажи, Пантеистичка слика природе: пејзажи Ђованија Сегантинија, Песимистични пејзажи у сликарству италијанског симболизма;

Религиозне теме у сликарству европског симболизма, Религиозно сликарство италијанског симболизма, *Појединачни прикази Христа, Богородице и светитеља у сликарству италијанског симболизма*, *Религиозни мистицизам у сликарству Гаетана Превијатија*, *Религиозни опус Ђованија Сегантинија: између историјске веродостојности и узвишене духовности;*

Аутопортрет у сликарству европског симболизма, Аутопортрет у сликарству италијанског симболизма, Уметник као пророк: од христолошких до сомнабулних аутопортета;

У послењој целини овог поглавља расправља се о тематским особеностима италијанског симболизма које нису заступљене у интернационалним оквирима, те се указује на узроке таквих одступања – *Тематска „одступања“ италијанског симболизма: социјално ангажовано сликарство*.

У последњем делу дисертације, **Закључна разматрања**, додатно је разјашњен историјско-политички оквир претходно истражених уметничких дела. Потом је пружен свеобухватан поглед на обрађене целине у раду, при чему је истакнут значај континуитета у италијанској култури, те неговања концепта *genius loci* који у овом контексту сугерише претрајавање традиције и (култа) *већ затеченог* у Италији. Италија је одвајкада била више окренута традицији него модерности. Богатство културне баштине било је истовремено бреме (због наметнутих очекивања), али и трајна вредност италијанства (*italianità*). С тим у вези закључује се да је сликарство италијанског симболизма умерена варијанта овог уметничког феномена, јер не почива на радикалној модернизацији академског сликарства нити исувише субверзивним провокацијама оновременог друштва, већ негује артистичност као вредност која почива на поштовању богатог уметничког наслеђа Апенинског полуострва, те регионализама различитих локалних „школа“.

Након тога следе **Литература**, **Илустрације, Списак илустрација** и **Биографија аутора**.

5. Остварени резултати и научни допринос дисертације:

Докторска дисертација „Сликарство италијанског симболизма“ заокружен је рад који у националној и европској историографији нема претходника у погледу задатог циља и остварених резултата. Представља пионирски рад у научној средини и доприноси попуњавању празнина у знањима у овој области. Обједињује велики број уметничких дела, до сада непознатих научној и широј јавности. Уметнички радови који су претходно проучавани у стручној литератури, сада су истражени у новом светлу, чиме је указано на њихову вишезначност. Дисертација пружа значајан научни допринос расветљавању слојева унутар композитног уметничког феномена у италијанској култури, у периоду друге половине 19. и почетком 20. века. Истакнут значај овог истраживања је посвећеност комплексној и увек актуелној теми која обједињује знања из историје уметности и историје и теорије књижевности. Овом дисертацијом нису исцрпљени истраживачки ресурси, већ се отварају многобројне могућности за даља истраживања и изучавања богатог уметничког наслеђа у европској, италијанској и домаћој култури.

6. Закључак:

Дисертација Исидоре Савић „Сликарство италијанског симболизма“ урађена је у сагласју са одобреном пријавом дисертације. Ауторка је аналитички и систематично представила резултат свог теренског рада у Италији и истраживања разнородне научне литературе из области историје уметности и сродних дисциплина. Исидора Савић је уобличила оригинално и самосвојно научно дело засновано на познавању визуелног материјала и референтних писаних извора, архивске грађе и литературе о реченој теми. Коначно, колегиница Савић је приложеном дисертацијом савесно и критички интонирано интерпретирала и систематизовала велики корпус визуелних дела изведених у духу симболизма, па стога комисија закључује да су се стекли сви неопходни услови за њену јавну одбрану.

Приложена научна дисертација

У Београду, 29.09.2025. године

Потписи чланова комисије:

др Саша Брајовић, редовни професор

Филозофски факултет у Београду

(председница испитне комисије)

др Владимир Симић, редовни професор

Филозофски факултет у Београду

др Јована Николић, научни сарадник

Филозофски факултет у Београду

др Весна Елез, редовни професор

Филолошки факултет у Београду

др Весна Круљац, ванредни професор

Факултет примењених уметности у Београду