

Posudok k habilitačnému konaniu

Habilitant: **Mgr.art. Dušan Kozák, ArtD.**

posudok predkladá: **prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.**

Predložený dokladový spis, ktorý vypracoval Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD., po formálnej a aj po vecnej stránke plne zodpovedá normám Vysokoškolského zákona na habilitačné konanie, ako aj špecifickým parametrom Umeleckej rady FTF VŠMU.

Samotná habilitačná práca pozostáva z tvorivých výkonov zvukového majstra Dušana Kozáka na projektoch:

DETI – dlhometrážny hraný film, 2014

FONGOPOLIS – animovaný hraný film, 2014

TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO – dlhometrážny dokumentárny film, 2015

Na týchto predkladaných projektoch Dušan Kozák participoval na zázname primárneho zvuku filmového diela, zvukovej postprodukcii, ktorá pozostáva z editácii dialógov, nástrihu zvukových atmosfér, nástrihu a editácii filmovej hudby, tvorby špeciálnych zvukových efektov – zvukový dizajn a premixu.

Pri vytváraní zvukovej modulácie pre potreby kinodistribúcie spolu s konkrétnymi zvukovými majstrami (*Deti* – Peter Kepeler, *Fongopolis* – Imre Mádacsi, *Tak ďaleko, Tak blízko* – Bohuslav Matrinák) v jednotlivých mixážnych halách sa aktívne podieľal na tvorbe zvukového obrazu filmového diela v patričnom zvukovom formáte.

Predložené práce poukazujú na široký diapazón praktických tvorivých schopností zvukového majstrovstva Dušana Kozáka pri práci na rôznorodých náročných projektoch.

Animovaný film je pre zvukového majstra vždy veľká výzva. Dostáva sa na veľmi tenký ľad, pretože v tomto prípade sa sám stáva aj autorom. Dostáva sa do polohy kedy reálny zvuk je doslova skoro nežiadúci, slúži len ako východisková základňa pre vytváranie zvukového obrazu animovaného diela a to od rôznej škály úprav, od jemného obzváštnenia reality až po vysokú štylizáciu zvukového vyjadrovania. V animovanom filme **Fongopolis** Dušan Kozák demonštruje svoju precíznu prácu so základným zvukovým materiálom od zodpovedajúcemu výberu pre daný obrazový vnem, cez priestorové úpravy, ktoré kreatívnym spôsobom charakterizujú priestor v ktorom sa dej príbehu odohráva. V konkrétnom zobrazení sa jedná o vlakovú stanicu, kde jednotlivé hlásenia, pohyby osôb po priestore, ale aj samotná hra hlavného hrdinu na hudobný nástroj, mladého huslistu, pôsobí zároveň reálne ale s primeranou dávkou kreatívneho osobného vkladu autora. Hudba sa vyskytuje vo vnútro-obrazovej forme, ale aj v nediegetickej, aj keď stále nám zneje zvuk nástroja hlavného hrdinu. Oceňujem hlavne prácu s priestorom stanice, kde veľmi široká zvuková báza umožňuje veľmi presné identifikovanie jednaní a konaní postáv. Zvuková modulácia je vyvážená, bez kolízií z hľadiska maskovacieho efektu, jasne zvukovo čitateľná. Dochádza na veľmi malej ploche k veľkému počtu zvukových zmien: detstvo, súťaže, koncerty, zvuk z tv prijímača, kroky schodište, doprava v meste, jednaní davu a jednotlivých postáv, kde zvuk presne charakterizuje jeho konania a psychické rozpoloženie. Výsledné zvukové vnímanie animovaného filmu **Fognopolis** výrazne prispelo k početným oceneniam filmu na medzinárodných festivaloch.

Dlhometrážny film **Deti** je zvukovo veľmi zaujímavý projekt, ktorý je rozdelený do štyroch častí kde z hľadiska zvuku je kladený veľký dôraz na kvalitne odsnímaný primárny záznam – kontaktný zvuk. Dušan Kozák musel vymyslieť spôsob odsnímania aby dialógy boli zrozumiteľné a súčasne v nahrávke bola cítiť dôležitá vlastnosť kvalitne odsnímaného kontaktného zvuku, teda autenticita prostredia, v ktorom sa dej filmu odohráva a zároveň rešpektovať veľkosť záberov snímaného obrazu. Ruchy a atmosféry pôsobia veľmi realisticky, často až naturálne a výrazne vtiahujú diváka do priestorov jednotlivých obrazov (scéna púšťania lietadla - vietor, v reštaurácii – atmosféra znejúca

vo veľkom priestore pôsobí zároveň intímne). Veľmi zaujímavovo pôsobia aj ruchy v spojení s hudbou a priradenie jednotlivým predmetom ich zvukové vyznenie (loptička na gramofóne, blikajúci maják ...). V zimnom prostredí je vyjadrovanie sa pomocou atmosfér veľmi komplikované (v lese je ticho) zvukový majster Dušan Kozák využíva surový autentický ruch - dych a kroky, ktoré výstižne dopĺňa hudba, ktorá nevystihuje dramatickosť sekvencie, ale naopak pôsobí až v kontrapunkte s videným. Z dramaturgického hľadiska štekacie psov pred osadou má viacero významov - charakterizácia prostredia, ale aj budúce možné nebezpečenstvo. Text ktorý znie z televízneho prijímača má tiež viacero významov ktoré pointovali reťazenie dramatickej situácie. Posledná poviedka je charakterizovaná excelentnou prácou so zvukovými atmosférami (tak ako v celom filme). Jednotlivé ruchy nesú pečať premyslenej dramaturgie a spolu s hudbou potvrdzujú synergiu všetkých zložiek audiovizuálneho diela a emocionálne pôsobia na diváka.

Precízna a vycizelovaná práca so všetkými kategóriami zvukovej dramaturgie je dominantnou významovou zložkou filmu.

Dokumentárny film, **Tak ďaleko, Tak blízko** je projekt, ktorý z hľadiska zvuku sa nerodil veľmi ľahko. Nakrúcať v prostredí autisticky poznamenaných rodín bola výzva, nakoľko zaznamenať jednotlivé neopakovateľné výpovede jednotlivých respondentov pri rešpektovaní ich súkromia a nepredvídateľných nálad muselo byť extrémne náročné. Dušan Kozák povýšil funkčný zvuk dokumentárneho filmu do kreatívnej roviny kde sa jedná o kombinovanú zvukovú dramaturgiu za využitia všetkých zvukových zložiek filmu. Precízna editácia jednotlivých výpovedí a vnútorných monológov je dopĺňovaná zvukovými atmosférami, ktoré sú charakterizačnými daných prostredí a zároveň umožňujú spolu s hudbou vhodne dopĺňať zvukový obraz dokumentu. Bolo veľmi náročné vysporiadať sa aj s rôznorodým zvukovým prostredím ktoré sa menilo v závislosti od časozbernosti nakrúcania pri zachovaní kontinuity jednotlivých príbehov. Oceňujem aj veľkú vyrovnanosť záverečného mixu celého filmu. Dynamickú vyrovnanosť a vytváranie jednotlivých zvukových prechodov a zrozumiteľnosť dialógov, tak aby celkový estetický vnem jednotlivých príbehov nebol zjednodušený len do verbálnej výpovednej hodnoty.

Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD. predkladá habilitačné práce, ktoré sú charakteristické vysokou odbornosťou a zvukovým majstrovstvom, ktoré nadobudol jednak v audiovizuálnom prostredí, ale aj pri výkone povolania zvukového majstra v RTVS v rozhlasovej zložke, kde v dramatickej tvorbe pôsobí od roku 2005. Získal viacero ocenení na domácich a aj zahraničných festivaloch. Pre študentov je veľmi dôležité, že majú pedagóga, ktorý aktívne vykonáva profesiu, pretože len v takomto prípade sa dajú vhodne spájať prax a aj teoretická výuka. Zároveň je budovaná kontinuita katedry, kde výučbu zabezpečujú erudovaní odborníci z praxe. Takáto skutočnosť nie je vždy pravidlom pri iných zameraniach, kedy erudovaný pedagóg zhodnocuje a zároveň odovzdáva študentom svoje konkrétne odborné skúsenosti.

Svojím posudkom doporučujem, aby po habilitačnej prednáške bol završený habilitačný proces a Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD. bol uvedený do hodnosti docent.

V Bratislave 14.04.2019

prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.