

АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ: ВСТРЕЧНЫЙ ИМПУЛЬС

Trans Artists
ArtResideRUS
Парк Никола-Ленивец

При поддержке
Посольства Королевства
Нидерланды в России

Россия – Нидерланды
2012–2013

АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ: ВСТРЕЧНЫЙ ИМПУЛЬС / MUTUAL AIR IMPULSE

Организаторы:

Trans Artists, Амстердам

ArtResideRUS, Москва

Парк Никола-Ленивец, Калужская область / Москва

Партнеры проекта:

Фонд ПРО АРТЕ, Санкт-Петербург

Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ),

Санкт-Петербург

Лофт Проект ЭТАЖИ, Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский филиал Государственного центра
современного искусства

Центр дизайна ARTPLAY, Москва

Оператор проекта:

Ассоциация менеджеров культуры (АМК)

Материалы подготовили

Хайди Вогельс

Саша Григоренко

Георгий Никич

Инна Прилежаева

Наталья Сергиевская

Эрик Хагорт

Перевод

Голландский институт в Санкт-Петербурге

Дизайн

Анна Сушкова

Фотографии предоставили

АМК

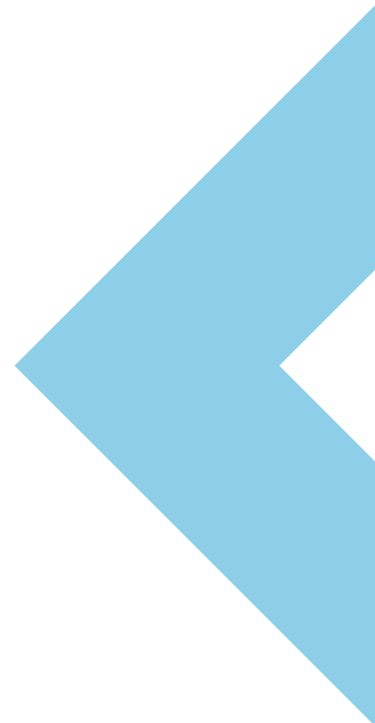
Парк Никола-Ленивец

Николай Полисский

TranArtists

содержание

1.	О проекте	02
2.	Что такое арт-резиденция?	04
3.	Арт-резиденции: краткая история и основные модели	06
4.	Российские арт-резиденции: тенденции и намерения	10
5.	Checklist	15
6.	Информация об организаторах	26

1. О проекте

2

«Арт-резиденции: встречный импульс» – это долгосрочный проект, способствующий обмену знаниями и опытом в сфере арт-резиденций (АР) между Россией и Нидерландами. Проект призван сформировать устойчивые связи между российским и голландским АР-секторами и сделать осуществимыми перспективные идеи сотрудничества.

Инфраструктура российской и голландской культурной среды весьма различна, как в целом, так и конкретно в области АР. Для реализации устойчивых долгосрочных программ сотрудничества наш проект использует именно различие в уровне и свойствах развития АР-сектора в обеих странах. Также мы учитываем разницу в потребностях и интересах тех, кто предоставляет АР-возможности в Голландии и России, то же касается и пользователей. Такой подход будет взаимно полезен для секторов АР в обеих странах.

Проект призван максимально сблизить уровень знаний и представлений, касающихся сферы арт-резиденций. Опыт, приобретенный центром

Trans Artists и более чем 80 резиденциями в Нидерландах, будет доступен российским творческим профессионалам, потенциальным провайдерам АР и многим заинтересованным организациям.

В разных ситуациях возникают разные вопросы, и на каждый должен быть дан свой ответ. Здесь потребуется адаптация опыта голландского АР-сектора применительно к специфике складывающейся сети российских резиденций через тесное сотрудничество между Trans Artists, ArtResideRUS, Парком Никола-Ленивец.

Специфика формирующегося российского сектора АР выводит на первый план особые интересы, отличные от тех, которые присущи голландскому сектору АР. Увязать эти различия возможно лишь в том случае, если обе стороны получают возможность подробно познакомиться с иной точкой зрения и опыта. Таким образом проект складывается не только из сессий, связанных с информацией, обменом опытом и совместным проектированием, программами

знакомства между голландскими и российскими партнерами в сфере АР и связанными с ней организациями (включая представителей власти, фондов и частного бизнеса). Важную роль будут играть специально организованные краткосрочные «резиденции для принимающих сторон», когда российские провайдеры АР будут работать в голландских АР-программах и наоборот.

Семинары для творческих профессионалов

Знать, что арт-резиденции существуют «где-то там», и уметь с ними связаться и воспользоваться ими – это разные вещи. Семинары, проводимые Trans Artists, ориентируют авторов в области существующего АР-предложения и научат, как туда попасть и использовать предоставляемые возможности.

Многие из вопросов и ответов по возможностям арт-резиденций для творческих профессионалов похожи, и не зависят от географии. Например, как найти программу, отвечающую вашим интересам; как подать заявку; как искать финансирование и т.д. Однако есть и вопросы, характерные именно для определенных дисциплин и для ситуации, сложившейся в области искусства в конкретном регионе. Главный вопрос – как увязать индивидуальные желания и ожидания с требованиями и условиями определенной программы творческих резиденций?

Проводимые семинары призваны разжечь любопытство и сформировать интерес к использованию возможностей арт-резиденций для творческого развития и карьерного роста. Предлагаемые семинары – это только начало..!

Экспертные встречи для организаторов арт-резиденций

Разные ситуации вызывают разные вопросы и требуют разных решений. Художественное образование, инфраструктура в сфере искусства и творческий менталитет в разных странах могут иметь мало общего. Именно поэтому наш проект привлекает к сотрудничеству местные художественные центры, школы, резиденции и фестивали.

Решение о наиболее эффективной модели арт-резиденций – задача, которая определяется спецификой места и множеством контекстов (культурных, природных, социальных...)

Программа встречных арт-резиденций осуществляет коммуникацию между российскими и голландскими экспертами, организаторами АР и заинтересованных организаций.

Основные вопросы повестки дня:

- обмен профессиональными знаниями о том, как начать и вести программу арт-резиденций;
- обмен профессиональными знаниями по налаживанию связей между потенциальными провайдерами АР;
- установление связей и сотрудничество с партнерскими организациями АР (государственными структурами, спонсорами, фондами, частным бизнесом, музеями, центрами искусств, галереями, университетами и т.д.)
- обсуждение стратегий поддержки и спонсорства.

2. Что такое арт-резиденция?

4

Программы арт-резиденций дают возможность творческим работникам жить и трудиться в другом месте «ради искусства». АР принимают людей на определенное время. В большинстве случаев гостям также предоставляются готовые для использования рабочие мастерские.

Ни одна из арт-резиденций не похожа на другую. Любую АР – вне зависимости от размера – отличают собственные местная история, философия, условия и материально-техническая база. Некоторые центры делают акцент на исследованиях, творческом внедрении, «подключении» к процессу, предоставляя авторам пространство для эксперимента, такие АР не требуют обязательного появления осязаемого результата. Другие программы связаны с выставками и проектами, а потому для них важен конкретный результат пребывания в резиденции – ориентированность на концепцию и параметры события. Конечным результатом может стать проект, произведение, мастер-класс, концерт и т.д.

На практике диапазон моделей очень широк – начиная с краткосрочных проектов «кочующих» резиденций и заканчивая резиденциями долгосрочного пребывания при компаниях, музеях, исследовательских институтах и университетах. Некоторые резиденции являются неотъемлемой частью местного сообщества, и прибывший сюда автор должен включиться в его жизнь.

Большая часть резиденций приглашает меж-профессиональные творческие силы: художников и писателей, музыкантов и критиков, социологов и архитекторов, дизайнеров и предпринимателей... Некоторые АР центры акцентируют междисциплинарное сотрудничество, другие наоборот сосредоточиваются на какой-либо выбранной дисциплине и связанных с ней технологических возможностях. (Пример – «дома писателей и переводчиков», имеющие библиотеки и связи с издательствами, или музыкальные резиденции со студиями и звукозаписывающим оборудованием.)

Модель резиденции должна соответствовать художественному профилю участника. Некоторых авторов стимулирует требование или условие, поставленное организаторами АР. Другие же предпочитают двигаться без определенной цели, быть открытыми для любых возможностей, вместо того чтобы стремиться к конкретному результату. Время работы тоже отличается: от 2 недель до 6 месяцев, а порой и до года. Иногда автору разрешается приезжать более одного раза. Существует большое разнообразие механизмов финансирования АР и условий пребывания в них резидентов, размещения и обустройства студий, процедур подачи заявок и отбора, коммуникации и сопровождения, презентации результатов творческой практики.

Многие из представленных резиденций были созданы по инициативе профессиональных структур в сфере искусства, государственных органов, финансирующих учреждений, неправительственных организаций или отдельных любителей, другие же появились благодаря стараниям самих авторов.

Многие АР ставят условия, которые являются обязательными для авторов. Например проведение выставки в конце пребывания или осуществление проекта в сотрудничестве с другими художниками или посетителями, участие в образовательных программах. Но есть много арт-резиденций, где авторы получают возможность использовать свое пребывание исключительно для достижения собственных творческих целей, без каких-либо обязательств перед принимающей стороной. Тем не менее даже в этом случае «абсолютного гостеприимства» не существует, просто некоторые АР подошли очень близко к этой идеальной модели.

Во многих арт-резиденциях процесс подачи заявки не имеет дедлайна, открыт для авторов без ограничения профессии, места жительства. Как правило, от заявителей требуется представить документы, резюме, мотивационное письмо, иногда – предлагаемый проект. В каждой организации своя политика оценки заявок. Участие в резиденции планируют весьма заблаговременно, обычно за шесть месяцев, а иногда и за несколько лет вперед.

Youkobo Art Space, Japan

Action-in-Residence

Makrolab Research Residence, Scotland

3

Арт-резиденции: краткая история и основные модели

6

*Here As The Centre Of The World,
Research Project, Turkey*

История программ арт-резиденций уходит в прошлое гораздо глубже, чем можно себе представить. Популярность AP формата создает впечатление, что арт-резиденции – это новый модный феномен, обязанный своим взрывным ростом исключительно глобализации «номадического» поведения творческих натур. Однако современные программы арт-резиденций не появились на пустом месте.

Как явление они присутствуют на сцене международного искусства уже более ста лет. Однако и в более ранние времена были творцы, которые отличались тягой к странствиям и искали «другие» художественные сообщества или «другой» образ мышления. Оставшиеся дома художники с жадностью поглощали образы, рассказы и идеи, привезенные коллегами, побывавшими на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, в Африке и Полинезии. Иногда, творческие личности также отправлялись в путешествия ради расширения рынка и сети контактов, стремясь найти новых покровителей и заказы.

1900: меценатство и колонии художников.

Первая волна программ арт-резиденций (в том виде, как мы их понимаем сейчас) появилась около 1900 года. Меценаты, поддерживавшие искусство в Великобритании и Соединенных Штатах, стали рассматривать предоставление гостевых студий художникам как новую форму романтически окрашенного покровительства. В это же время и сами художники покидали города, чтобы вдали от цивилизации коллективно реализовать свои идеи. Примером может послужить европейская колония в небольшом поселке Ворпсведе (Worpswede) недалеко от Бремена, основанная в 1889 году. Среди ее основателей были художник Генрих Фогелер (Heinrich Vogeler) и поэт Райнер Мария Рильке (Rainer Maria Rilke). Вскоре Ворпсведе удалось привлечь международное внимание, а сам поселок даже стал называться Weltdorf (мировая деревня). В 1971 году колония получила новый импульс для развития благодаря основанию Künstlerhäuser Worpswede, превратившегося в один из самых известных международных резиденциальных художественных центров.

1960: утопия и социальное взаимодействие.

Новая волна AP программ поднялась в 1960-е годы, добавив еще две модели к уже существующим. Первая модель предполагала возможность временно выйти из считавшегося буржуазным общества. Люди искусства предпочитали в изоляции творить свою собственную утопию. Другая модель была нацелена на социальное действие и пыталась вовлечь общество: гостевые студии в деревнях и городах служили базой для общественных и политических изменений. В течение 1970–1980-х годов на основе этих тенденций появилось много новых резиденций.

Computer Motherboard 2005 Nina Rave

from My Sunshine (2007-2009) Nikola Uzunovski

KulttuuriKauppila, Finland

Tyrone Guthrie, Hallway Annaghmakerrig

Djerassi Resident Artists Program

Fundación Valparaíso

1990: глобализация и разнообразие.

Третья волна новых инициатив в области арт-резиденций распространилась в 1990-е годы и уже не ограничивалась лишь Западом, но захватила весь мир: от Бразилии до Тайваня, от Эстонии до Камеруна, от Японии до Вьетнама. Разнообразие моделей и принципов организации невероятно возросло. Внутри «глобальной волны» заметны локальные акценты: инициаторы резиденций хотят не просто принимать у себя людей, занимающихся искусством, но формировать альтернативные местные центры знаний и опыта в социально-художественной сфере. AP (особенно в развивающихся странах) все чаще служат катализаторами деятельности местной художественной сцены, а также становятся незаменимыми для соединения локальной художественной жизни с большим миром искусства.

Текущий момент.

В настоящее время можно выделить два основных направления развития арт-резиденций.

С одной стороны, AP превращаются в крупные, подчас высокоспециализированные площадки для реализации новых возможностей, а участие в таких программах является весьма значимым этапом в карьере художника. Крупные финансирующие организации, такие как Unesco-Aschberg, фонд Форда (Ford Foundation) и правительственные программы во многих странах, поддерживают подобные масштабные AP проекты.

Одновременно с этим появились модели небольших резиденций: передвижные проекты, резиденции сотрудничества, междисциплинарные мастерские. Площадки, которые организовали сами художники в разных уголках мира, завязывают контакты и реализуют временные обменные проекты. Есть и творческие личности, ищущие незнакомое рядом с домом, не путешествуя за тысячи километров. Такие люди организуют работу в особом формате, находясь в своей стране, в своем городе, на своей улице. Подобные новшества вносят дополнительные краски в уже существующее огромное разнообразие трактовок современной арт-резиденции.

Попробуйте сами!

«Было здорово жить и работать под одной крышей с таким большим количеством коллег-художников. Порой может оказаться, что разным художественным темпераментам несколько сложно ужиться, это верно. Но для меня это был положительный, нескучный и весьма обогащающий опыт, поскольку здесь можно многому научиться у коллег. Все рассказывали, на каких программах они уже побывали. Наверное, это самый лучший способ получения информации. Я пришла к выводу, что каждый приобрел свой опыт. Лучше всего следовать советам коллеги, чьи творчество и стиль работы похожи на ваш собственный. Поэт, работающий преподавателем в течение учебного года, порекомендовал красивую, простую резиденцию в полной изоляции от внешнего мира. Друг-художник сердечно рассказывал об одном сообществе резиденций. Лучшие всего просто попробовать самому. Только поучаствовав в какой-либо программе, поймешь, что тебе действительно подходит».

*Лилян Купер (Lilian Cooper),
художница из Великобритании*

*Adriaan Rees at the European Ceramic Arc Centre,
Den Bosch, NL*

Künstlerhaus Schloss Balmoral

Bellagio Study and Conference Centre, Italy

4. Российские арт-резиденции: тенденции и намерения

10

Новосибирск. Арт-резиденция имени Даниила Хармса – эта идея международной АР на этапе разработки. В настоящее время идет поиск помещения. Организаторы имеют опыт реализации двухлетнего резиденциального проекта «СПАСИБО ПРИМОРЬЕ. Профилакторий современного искусства» (2009-2010).

На протяжении последних двух лет термин «арт-резиденции» широко разошелся по множеству текстов, проектных разработок, программных документов, касающихся устройства, обустройства и переустройства сферы российской культуры. Этот процесс начался в 2010 году после международного симпозиума «Artists in residence. Культура? Туризм? Территориальное развитие?», на котором впервые были зафиксированы потребность и потенциал организации арт-резиденций в различных социальных и профессиональных средах во многих географических точках нашей страны.

Подтвердилось очевидное – авторы склонны к перемене мест, и открылось неявное – с помощью арт-резиденций можно повышать уровень образования, изменять социальный климат и среду, взаимодействовать с другими институциями – музеями и библиотеками, корпорациями и властными структурами, школами и университетами. Идеи распространяются быстро, и вот уже из Владивостока приходят студенческие

проекты с описанием будущих арт-резиденций на острове Русский.

В Краснодаре о потенциале арт-резиденций задумываются и организаторы фестиваля Public-Art и стим-панки... В городах, где «мотор изменений» начинает работать в муниципальных структурах, – сначала в Перми, а затем и в Москве, – разрабатываются региональные программы включения арт-резиденции в «культурные структуры».

Но, по-прежнему, приходится говорить, что арт-резиденции, и как иностранное слово, и как понятие, не включенное в институциональные реестры и бюджеты, прорастает в жизнь с трудом. В отечественной действительности практически и даже юридически трудно объединить место творческой работы с проживанием автора – возникает конфликт понятий «жилого» и «нежилого» фонда. Не менее затруднительно преодолеть стереотипы прагматичности: большинству организаторов трудно представить, что художник или композитор, дизайнер или литератор просто «приедут-поработают-уедут». Тот факт, что само пребывание творческого человека, его общение с местом и людьми формирует атмосферу, определяет возможности развития, все еще не является достаточной мотивацией для возможных «провайдеров» арт-резиденций. Именно по этой причине большая часть арт-резиденций в современной России – это целенаправленное приглашение/творческая работа «по случаю». Эти «случаи» – разномасштабные выставки и городские фестивали, туристические программы и корпоративные проекты. Такая «событийная» модель пока доминирует в России. Впрочем, на протяжении времени к «событийной» начинает приращиваться модель, которую можно назвать «ситуативной»: заданные условия – социальное взаимодействие или работа с пространством, межпрофессиональная или междисциплинарная активность – сегодня являются не только российской спецификой, но и общемировым трендом.

В конечном счете, не суть важно как называть или отличать модели – «событийная» или «ситуационная», постоянная или мобильная, – существенно то, насколько сбалансированным и осознанным оказывается взаимодействие резидентов, организаторов, место действия. Для нашей реальности, бедной положительными

Нижний Новгород. Приволжский филиал ГЦСИ с 2006 года осуществляет резиденциальные программы с художниками из Соединенных Штатов, России. В настоящий момент в здании Арсенала в Нижегородском Кремле предусмотрено специальное гостевое помещение, включающее два кабинета со спальными местами, санузлы с душевыми кабинами и кухню. Через 2-3 года для АР программ планируется предоставить 150 до 200 метров – «Нам видится это как альтернативное пространство, в котором будет производиться творческая работа, изучение и взаимодействие с контекстом места и актуальной ситуацией».

Санкт-Петербург. Резиденция ГЦСИ расположена в самом центре Кронштадта. В резиденции оборудованы четыре спальни, два гостиные, студия и медиа-лаборатория. С 2004 года резиденция участвует в обменных программах Совета министров северных стран и Nordic Institute for Contemporary Art (NIFCA). В резиденции работали художники из Армении, Великобритании, Исландии, России, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии и других стран.

Астрахань. Проект artHOME при поддержке региональной власти преобразовывается в творческо-образовательный кластер с АР-модулем.

Карелия. Начиная с 2010 года на базе дома «Кодигранду» в дер. Нурмолицы (в 12 км от г.Олонца) проводятся пленеры, организуемые ООО «Дружба».

Карелия. Визит-центр «Гусиные поля» в дер. Алексала (8 км от Олонца). Здесь был организован Первый в Карелии Международный Ленд-арт фестиваль на «гусиную тему».

эмоциями и позитивными изменениями, взаимопониманием и взаимодействием, арт-резиденции могут стать (и действительно становятся) универсальным инструментом положительных изменений. Речь идет и о творческом самовыражении, и о возможностях личного роста, и о развитии городов, и о международных связях...

Недружелюбие российского «интерфейса» постепенно может быть преодолено (или переформатировано) с помощью расширения сети арт-резиденций и их международной интеграции. Число открытых, приветливых, разнообразных «проводников» к различным местам и людям, возможностям и перспективам, вот-вот начнет расти в геометрической прогрессии. Хочется думать, что мы – на границе арт-резиденциального «бума». Пока же удивительно, что в самой большой по территории стране мира только три маленьких точки на карте (Москва, Санкт-Петербург, Пермь) обозначают небольшие пространства, оказавшись в которых, можно «погрузиться» в Россию. Теперь к этому списку присоединяется арт-резиденциальная программа Парк Никола-Ленивец...

В контексте российско-голландского проекта Impuls мы говорим об арт-резиденциях и как об инструменте преобразования, и как о запуске процессов, сущностью которых являются «тонкие материи», изменения стиля жизни, общения, многообразия творческого выражения, в этом смысле мало что изменилось с XVII-го века, когда голландский путешественник Корнелий де Бруин («Путешествие в Московию») писал: «Никогда не забуду одной прогулки моей с несколькими голландками в деревню г-на Стрешнева, богатого человека, жившего в Факелове, в пятнадцати верстах от Москвы, где приняли нас с обязательнейшей любезностью. Супруга этого господина, красивая и приветливая женщина, делала со своей стороны все возможное, чтобы доставить нам удовольствие. Мы нашли прекрасно построенный дом, со многими отличными комнатами. Кроме того, в нем была очень хорошая голландская кухня безукоризненной чистоты, в которой госпожи наши тут же изготовили несколько блюд рыбных по нашему способу, несмотря на то что у нас припасен был порядочный запас из холодной говядины; сверх того,

подано было еще блюд двадцать рыбного кушанья, приготовленного по русскому способу, с разными превкусными подливами. После обеда пригласили нас в другую комнату, где висело на перекладинах несколько веревок для качелей, и предложили нам покачаться: приятное препровождение времени, весьма обыкновенное здесь. В свою очередь, хозяйка дома сама велела двум молоденьким и миловидным девицам покачать и ее. Качаясь, она взяла к себе на колени своего малого ребенка и начала петь вместе со служанками чрезвычайно приятно и способом очаровательным, прося нас в то же время извинить ее и уверяя, что она непременно пригласила бы из Москвы музыку, если б только дозволило время. Когда мы засвидетельствовали ей нашу благодарность за все доставленные ею нам удовольствия, она повела нас к пруду и приказала закинуть сеть, чтобы снабдить нас свежую рыбою на дорогу. После всего этого мы распростились с хозяевами и сели в карету, вполне довольные оказанным нам приемом.»

Пермский край, пос. Всеволодо-Вильва.
С 2009 года в Доме Пастернака проходит арт-резиденция керамистов. Оборудована мастерская. Приглашаются 2-3 человека.

Пермь. Пермская арт-резиденция (ПАР)
является новой площадкой для коммуникации, где создаются произведения искусства. Она не является закрытой структурой, т.е. каждый желающий может подать заявку на осуществление проекта. Проекты отбираются Экспертным Советом. В здании Арт-резиденции проводятся выставки, образовательные программы

Пермь. Резиденциальная программа Public Art музея PERMM. Резиденция не существует как отдельная институция, но является обязательной частью реализации масштабной программы интеграции объектов современного искусства в городскую среду.

Москва. ПРОЕКТ_ФАБРИКА. С сентября 2008 года в рамках проекта работает «Резиденция». Она предназначена для проживания и творчества гостей, готовящих проекты на площадках ФАБРИКИ и партнерских площадках, а также для участников программ культурного обмена по поддерживаемым дисциплинам: визуальные искусства, театр, современный танец. Резиденция рассчитана на проживание 1-2 человек.

Ясная Поляна – Крапивна.

Музей-усадьба Л.Н.Толстого организует пленэры и арт-резиденции по «событийной модели». В частности, это: лаборатории драматургии и режиссуры («МЕСТОИМЕНЯ» (2006), «Ясная Поляна» (2008), «Большая перемена» (2009)), российско-германские студенческие обмены (проект «Крапивна-возрождение жемчужины русской провинции» (2008-2009), реконструкция ландшафтов Крапивны (2010-2011), «межфестивальный проект» – Фестиваль Крапивы в Крапивне и фестиваль лука в Веймаре (2003-2012), международный литературный арт-фестиваль «Сад гениев» (2010-2012).

Самара – село Ширяево. Ширяевское биенале.

Резиденциальные программы, направленные на исследование местности и создание site specific объектов - основополагающая практика Ширяевского биенале (проводится с 1999 года). Всё село с окружающим ландшафтом - Волга, горы, штольни, берег озера, деревенские дома, улицы, школа, Дом Культуры, пристань и т. д. - становятся пространством, где создаются и показываются произведения. Каждая биенале (и, соответственно, резиденция) посвящена какой-либо актуализированной теме в контексте ее специфического преломления в пространстве «между Европой и Азией».

Екатеринбург. Программа «Арт-резиденции» 2-й Уральской индустриальной биенале современного искусства. Авторы из США, России, Франции, Голландии будут работать на предприятиях Челябинской и Свердловской области (Комбинат магнетит, Первоуральский завод горного оборудования, Челябинский трубопрокатный завод (цех «Высота 239»), ОЭЗ «Титановая долина», Свердловский электромеханический завод «Альстом»)

5. Checklist

Предлагаемые листы контрольных вопросов адресованы авторам. Они помогут вам соотнести свои желания и ожидания с тем, чего хотят и ожидают заинтересовавшие вас программы арт-резиденций. Предварительная подготовка избавит вас от разочарований и ненужных хлопот.

☒ CHECKLIST: Мотивация

Следует обязательно осмыслить причины, по которым вы хотите участвовать в программе резиденций. Главным здесь будет соответствие вашей мотивации критериям выбранной арт-резиденции.

Задача – образование.

- Научиться особым техническим умениям или ремеслам?
- Получить персональную оценку от коллег по цеху (опытных художников, кураторов, ученых)?

Задача – творческий результат.

- Осуществить собственный, уже сложившийся в голове проект?
- Использовать специальные технические средства, оборудование или ресурсы в собственных целях?
- Создать художественное произведение для выставки?
- Сориентироваться в социальном и культурном пространстве (в том числе для последующей работы в данном регионе)?

Задача – уединение и концентрация.

- Уйти от ежедневных забот?
- Сосредоточиться на собственной работе?
- Просто побыть в одиночестве и полностью отдаться работе?
- Проникнуться другим окружением и культурой?
- Получить новые импульсы и вдохновение?
- Сконцентрироваться на уже намеченной работе?

Задача – сотрудничество и участие.

- Встретиться с местными творческими профессионалами?

- Познакомиться с другими участниками международных резиденциальных программ?
- Поработать вместе с другими художниками над реализацией какого-либо проекта?
- Провести лекции или мастер-классы?
- Поработать вместе со зрителями / местными жителями?

Задача – карьерный рост.

- Расширить круг знакомств?
- Изучить художественный рынок другой страны?
- Познакомиться с инициативами авторов, с галереями, музеями, дистрибьюторами музыки, издательствами, центрами искусства?

Вы должны понимать – «ЗАЧЕМ?»

«Вы должны понять, с какой целью вы хотите оказаться в той или иной арт-резиденции, иначе вы будете скучать или совсем потеряетесь. Резиденции хороши тем, что другие художники приезжают туда по аналогичным причинам. А следовательно, у них могут оказаться такие же интересы, и всегда найдется что обсудить. Однако нам больше нравятся резиденции, которые вообще не предлагают никакой программы, а просто дают вам крышу над головой. Мы обнаружили, что подобная свобода сложнее, поскольку требует от нас вести активный поиск сообществ для социального и художественного диалога».

Эдвард Пьен (Edward Pien) и Джоханнес Зитс (Johannes Zits), художники из Канады

CHECKLIST: Поиск и выбор

Выбор из огромного количества разнообразных арт-резиденций в разных странах мира (например, на сайте центра Trans Artists содержится информация о тысячах возможностей) предполагает проведение большой работы. Следующие советы помогут вам найти то, что вам подходит.

В каком регионе и в какой дисциплине?

- Сузьте свой выбор до конкретного региона в сочетании с конкретной дисциплиной.
- Не закливайтесь во время поиска! Наиболее

подходящая вам резиденция может оказаться в регионе, куда вы изначально не планировали ехать.

- Многие AP-программы мультидисциплинарны, внимательно ознакомьтесь с предлагаемой ими материально-технической базой.
- Тщательно обдумайте, насколько ваша мотивация соответствует выбранному месту и предлагаемому там дисциплинам.

Какая модель резиденции?

Нет одинаковых программ арт-резиденций. Решите, какой тип резиденции подходит именно вам. Учитывайте и то, что у каждой модели есть подвиды и что многие модели пересекаются.

- Академические резиденции, как правило, являются ведомственными, организованы на конкурсной основе и хорошо оснащены. Модель строится вокруг повышения квалификации, автономии и научных стипендий.
- Резиденции, организованные людьми искусства, как правило, связаны с творческими площадками, созданными мастерами или коллективами авторов. Жизнь в резиденции вращается вокруг непосредственных контактов между коллегами и стимулирует подход «делай сам».
- Специализированная резиденция обычно сосредоточена на одной конкретной дисциплине, цели или задаче. Приоритетными для резиденции направлениями являются исследования, образование с помощью экспертов и сотрудничество с ними. Материально-техническая база в этом случае приобретает решающее значение.
- «Кочующие» резиденции в большинстве случаев связаны с проектами. Такие резиденции больше других ориентированы на процесс, являются временными и фокусируются на исследовании по месту.
- Среди моделей резиденций существует еще много видов, сочетающих разные аспекты. Для вас будет важно собрать достаточно информации, чтобы сформировать четкое представление о резиденции, в которую вам хотелось бы подать заявку.

Какая материально-техническая база?

- Составьте список необходимого для вас оборудования и материалов.

- Соответствует ли материально-техническая база выбранной резиденции потребностям вашего творческого метода?
- Какие инструменты и оборудование необходимы вам и какие предлагаются?
- Какие материалы вам потребуются и какие предлагаются? Бесплатно, или вы должны за них платить?
- Какая студия вам нужна? Уверены ли вы в том, что получите желаемую студию?

Неиссякаемый поток вдохновения

«Нет, я не прошел никакого «натаскивания» в резиденции, но я и сам в состоянии справиться. Не люблю, когда меня ведут за руку. Естественно, что мы с хозяином резиденции часто встречались за обеденным столом и много разговаривали. А все остальное время я упорно работал. Работа в одиночестве – это то, что мне нужно. Представьте, что вы можете проснуться утром и сразу же приступить к работе, ни на что не отвлекаясь. Это невероятно! Вы вступаете в некий неиссякаемый поток вдохновения. Ничего кроме работы. Между вами и работой нет никаких преград. Даже мир искусства вас больше не волнует. Вот это мне и понравилось во время пребывания в арт-резиденции в Нидерландах – много свободы».

*Мартин Герверс (Martin Gerwers),
художник из Германии*

☒ CHECKLIST: подача заявки

Подача заявки на участие в программе резиденций может оказаться непростым делом. Заявочные процедуры серьезно различаются. У каждого учреждения свои правила оценки заявок. Участие в программе планируется заблаговременно, обычно за три–шесть месяцев до приезда, а иногда и за несколько лет. В связи с этим вам нужно учитывать следующее:

- Отведите достаточно времени на подготовку.
- Всегда проверяйте окончание срока подачи заявок напрямую – уточняйте у ответственного персонала резиденции!
- Знайте, какие документы от вас потребуется предоставить.
- Знайте каковы критерии отбора.
- Проверьте, взимается ли плата за рассмотрение заявки.
- Узнайте, будут ли вам возвращены поданные документы.
- Узнайте, не берете ли вы на себя какие-либо обязательства при подписании документов заявки.
- Узнайте, получите вы ответ сразу или вас поставят в лист ожидания.
- Если вас выбрали, получите письменное подтверждение достигнутых договоренностей.
- Дадут ли вам возможность отложить период проживания в резиденции, если, например, вам не удастся собрать достаточно средств?
- Может ли арт-резиденция отложить или перенести время вашего проживания?

Только по приглашениям

Существуют резиденциальные программы, куда попадают исключительно по приглашениям, без подачи заявки. Не тратьте свои силы и не обращайтесь в арт-резиденции, которые четко указывают, что не принимают заявлений.

Тем не менее...

... есть резиденциальные программы, официально работающие только по приглашениям, но оставляющие дверь приоткрытой (например – Парк Никола-Ленивец в 2012 году). Об этом тоже будет четко написано на их сайте: заявки, показавшиеся интересными, будут рассмотрены. В таких случаях всегда проверяйте, действительно ли стоит прилагать усилия, пытаясь попасть в эти программы.

☒ CHECKLIST: финансирование

Участие в программах арт-резиденций стоит денег. Одни резиденциальные программы полностью покрывают все расходы, а другие вообще не покрывают никаких. Как правило, арт-резиденции лишь частично компенсируют расходы, следовательно, нужно будет найти дополнительное финансирование. Прежде чем ехать, уточните предполагаемый бюджет!

У вас есть грант? Поздравляем!

Тем не менее проверьте:

- Покрывает ли этот грант все расходы при нахождении в резиденции?
- Кто получает грант: вы лично, или принимающая сторона использует его на оплату проживания и пользования материально-технической базой?
- Если грант получаете вы, то можете ли его использовать по своему усмотрению, или он предназначен для оплаты жилья и пользования оборудованием?
- Получите письменное соглашение, указывающее получаемую вами сумму, срок и способ ее получения.
- Сколько от вас все-таки потребуется доплатить из личных средств?

Вам нужно дополнительное финансирование?

Вас выбрали, однако предлагаемого финансирования или бесплатного пользования оборудованием недостаточно, чтобы покрыть весь бюджет.

Предлагаем подумать о следующем:

- Можете ли вы частично покрыть бюджет своими средствами?
- Попросите арт-резиденцию дать вам письменное приглашение или письмо поддержки – это поможет вам при обращении за дополнительным финансированием.
- Узнайте в арт-резиденции о ее собственных возможностях финансирования.
- Узнайте в арт-резиденции, не могли бы вы отложить начало своего пребывания до тех пор, пока не найдете необходимое финансирование (поскольку на обращение за дополнительными средствами иногда требуется время)?

От вас требуется самостоятельно оплатить все расходы, включая стоимость размещения и пребывания?

- Проверьте мотивы существования арт-резиденции: действительно ли это институция, приглашающая авторов с целью поддержки творческих практик?
- У многих гостевых студий, особенно связанных с площадками, организованными деятелями искусства, нет средств для оплаты вашего пребывания. Однако они могут многое предложить «натурой». Проверьте, насколько справедливо соотносится их предложение с тем, что вам потребуется оплатить.

- Арт-резиденция, работающая исключительно на коммерческой основе, необязательно будет плохой. Она может оказаться качественным центром, работающим в интересах творческого развития, однако это следует проверить.
- Выясните, как вы должны будете платить: предоплатой, в течение или по окончании пребывания?

Например, ваши AP намерения могут поддержать:

ЮНЕСКО (UNESCO)

Международный фонд для поддержки культуры предлагает деятелям искусств социальные стипендии для участия в резиденциях.

www.unesco.org/culture/ipfc

Европейский культурный фонд (ECF): «Перешагни границы» (Step Beyond)

Европейский культурный фонд предлагает гранты на поездки деятелей искусств, работников культуры, журналистов, переводчиков, исследователей, активно работающих в культурной сфере. Заявки на получение гранта принимаются круглогодично.

ECF также выдает специальные гранты для стимулирования роста обменов между странами Западной, Центральной и Восточной Европы.

www.eurocult.org

Вышеградская программа арт-резиденций (Visegrad Artist Residency Program)

Расположенный в Братиславе Международный Вышеградский фонд основан в 2000 году правительствами Вышеградских стран – Чехией, Венгрией, Польшей и Словакией.

Фонд предоставляет самые разные виды грантов, в том числе личные стипендии и оплату резиденций. С 2006 года Вышеградская программа арт-резиденций предлагает гранты на резиденциальные проекты продолжительностью 3 месяца. Заявители самостоятельно находят принимающую организацию. Резиденциальный проект должен быть осуществлен в одной из Вышеградских стран (но не в стране проживания заявителя).

visegradfund.org/residencies

Все больше творческих личностей, частных лиц, художественных организаций и государственных учреждений хотели бы основать арт-резиденции, или запустить AP-программы.

На первый взгляд кажется – авторам достаточно только предложить время и место – что может быть проще такой концепции!

Однако... Что же требуется предоставить в действительности?

Программы арт-резиденций предлагают авторам, работникам сферы искусств и исследователям возможность проживания вне дома для того, чтобы сосредоточиться, провести исследование, создать что-либо, наладить связи или поработать вместе. Время работы в резиденции может быть разным и продолжаться от нескольких недель до одного года, или делиться на несколько периодов.

В общих чертах резиденции можно разделить на те, которые главным считают процесс, и те, которые главным считают продукт. В первых авторам во время их пребывания дается неограниченная свобода действий, а во вторых необходимо представить определенный результат в виде проекта, художественного произведения, выставки, публикации, исследования. Мотивы запуска AP-программы бывают самыми разными, равно как и профиль организации, цели, ожидания, ресурсы, в том числе имеющаяся материальная и техническая база. Тем не менее каждый новый организатор AP-программ сталкивается с похожими вопросами.

Предлагаемые листы контрольных вопросов содержат общий обзор проблем, с которыми сталкива-

ются организаторы и провайдеры при устройстве арт-резиденций и запуске арт-резиденциальных программ. Список составлен по результатам исследования, проведенного центром Trans Artists и арт-резиденциями в Нидерландах. Checklists окажутся полезными для тех, кто задумался об организации AP-программ и думает, с чего начать.

☒ CHECKLIST: Мотивация

AP-программы организуют по многим причинам. При этом, обычно присутствует сразу несколько мотивов. Четко сформулируйте каждую из мотиваций и проверьте, насколько вы их осознаете:

- Потому что в регионе назрела необходимость создания платформы для международного творческого обмена.
- Потому что мы хотим поделиться пространством, техническими средствами и мастерством.
- Потому что нам хотелось бы предложить деятелям искусств пространство и время для концентрации на своей работе.

Если вы работаете в команде или сотрудничаете с другими организациями, одинакова ли мотивация у всех участников? Если мотивы разные, то есть ли точки соприкосновения?

☒ CHECKLIST: Ситуация

Любая AP-программа существует в определенных обстоятельствах и ими формируется: здание, местоположение и окружение. Какие условия в наибольшей степени задают профиль, содержание и цель планируемой AP-программы?

- У вас историческое здание, офис, частный дом, промышленный комплекс, сельскохозяйственная территория?
- Они расположены в городе, пригороде или в сельской местности?
- Среда определяет спокойствие и уединение или шум и оживленность?
- Это центр контактов и культурных событий или изолированное место?
- Жилые и рабочие помещения располагаются под одной крышей или в разных местах?
- Студии тихие или шумные? Персональные или предназначены для коллективного использования?
- Жилые помещения способствуют совместному времяпровождению или разделяют людей?
- Есть ли у этого здания/пространства другие пользователи (т.е. не являющиеся участниками программы)?
- Есть ли место для проведения мастер-классов, презентаций, выставок, библиотека?

Всегда проверяйте, насколько данные конкретные условия увязываются с профилем планируемой резиденциальной программы.

☒ CHECKLIST: Профиль

Каждая AP-программа занимает свое место в профессиональных контекстах.

- Каково ее место и каков профиль?
- Какую роль вы предполагаете для своей AP-программы?
- Каков предварительный объем вашей инициативы?
- Стремитесь ли вы к тому, чтобы программа соотносилась с местными, региональными или национальными направлениями в культурной, социальной, экологической политике, или она будет существовать независимо?
- Хотелось бы вам организовать пространство, отвечающее потребностям авторов, то есть специально оборудованное техническими средствами, библиотекой, производственной поддержкой, помощью в налаживании сетевых контактов? Или вы предпочитаете, чтобы резиденты сами находили рабочие помещения и сети?
- Вы позиционируете свою арт-резиденцию, как пространство для междисциплинарных исследований

и практик, или сосредоточиваетесь на одной выбранной дисциплине?

- Подумайте над тем, для кого предназначена ваша программа: для студентов, начинающих или уже состоявшихся деятелей искусств, какого возраста?
- Планируете ли вы проводить профессиональную подготовку своих гостей или предпочитаете дистанцироваться от идеи «повышения квалификации»?
- Хотелось бы вам привлечь к реализации проекта кураторов и научных сотрудников?
- Как установить связь с другими организациями в сфере культуры, науки, образования, социальной работы и т.д.?
- Как соотносится ваша программа с другими AP-программами?
- Как наладить контакты с аналогичными организациями и сетями арт-резиденций?
- Заинтересованы ли вы войти в состав уже существующих сетей (в сфере искусств и в секторе AP)?

Создавая профиль программы и позиционируя ее в мире культуры и в обществе, вы можете ограничиться скромными задачами. Или вас больше интересует активное участие в художественной жизни вашего региона, на международном уровне, например через презентации или лекции?

☒ CHECKLIST: стратегии развития, критерии успеха или неудачи

Что считать успехом или неудачей зависит от мотивов, целей и условий развития инициированной вами программы.

- Каковы ваши перспективы?
- Что вы действительно цените?
- Что, на ваш взгляд, представляет собой успешная AP-программа (и для кого)?
- Стремитесь ли вы к признанию своей AP-программы на региональном, национальном или международном уровне, или для вас важнее долгосрочное влияние резиденции на развитие карьеры ваших потенциальных резидентов?

- Может быть, для вас наиболее ценно участие в жизни местного сообщества?
- Какие особые условия должны быть учтены при оценке вашей инициативы?

✘ Подбор участников

- Убедитесь, что обе стороны – и автор и принимающая сторона – четко сформулировали свои пожелания и ожидания.
- Ясно описывайте профиль организации и профиль AP-программы.
- Права и обязанности резидента и организации могут фиксироваться в договоре или в документе о правилах пребывания.
- Вводный период (или общение по скайпу) могут оказаться полезными для соотнесения потребностей и ожиданий.

✘ Заметность

- Кто должен обратить на вас внимание? С какой целью?
- Событийность программы и представление результатов рабочего периода можно обеспечить с помощью презентаций, выставок, дней открытых дверей, лекций или мастер-классов.
- Упомянута ли программа на веб-сайте?
- Требуется ли от резидента вести блог в ходе работы?
- Размещаете ли вы рекламу в художественных журналах?
- Связываетесь ли вы с национальной и региональной прессой?

Иногда стратегический выбор специальных гостей может существенно усилить заметность программы, например можно пригласить деятеля искусств, включившего реалии арт-резиденции в свое произведение.

✘ Непрерывность

Непрерывность деятельности и ее успех следуют из четко выбранной линии содержания и развития программ. Составьте карту профессионального становления вашей организации и ее программ, разработайте стратегии, обеспечивающие предметно-содержательное наполнение и финансовую независи-

мость. Важно наладить систему рационального управления AP, включающую делегирование функций и эффективную коммуникацию. Это поможет программе преодолеть затруднения, изменения и даже потрясения, которые никто не может предсказать.

✘ Сотрудничество

Многостороннее сотрудничество усиливает позиции организации не только на местной и международной художественной сцене, но и в обществе. (Например, быть может, вы сотрудничаете с ассоциацией строителей жилья по доступным ценам? Или с местным спонсором, обеспечивающим буфетное обслуживание во время открытия? Или со школой искусств, где вы пользуетесь мастерскими и накопленными профессиональными секретами?) Рассмотрите возможности обменных программ с организациями-партнерами за рубежом: их участие может снизить расходы внутри организации, производственные затраты и стоимость размещения приглашенных художников.

✘ Гибкость

Мобильность организации и возможность модификации AP-программ облегчает реагирование на возникающие проблемы и открывающиеся возможности. Постоянно анализируйте, как заполняется рабочий период, как на него влияют работа автора, местная специфика и другие контексты. Гибкость может подразумевать и варьирование продолжительности рабочего периода или его дробление для отдельных резидентов или групп резидентов.

✘ CHECKLIST: Организация

Некоторые арт-резиденции появились благодаря одному человеку, другие – благодаря группе лиц, а третьи входят в состав художественного учреждения, школы или университета искусств, государственной или коммерческой структуры. Какая организация является базой для вашей инициативы в области арт-резиденций?

Для независимых организаций распространенной формой юридического устройства является фонд. Со-

вет фонда наблюдает за политикой организации и обеспечивает ее финансирование. Могут быть выбраны различные формы управления. Некоторые предпочитают иметь совет, который управляет с определенного расстояния, у других он занимается такими задачами, как привлечение средств и выполнение представительских функций. Стратегический выбор членов совета очень важен: они должны отвечать профилю и политике AP-программы.

Иногда в качестве формы управления выбирается ассоциация, и тогда AP-программа ведется коллективно. Также возможно объединение ассоциации и фонда в одном юридическом лице.

Форма автономной некоммерческой организации может быть эффективна для инициаторов AP, ориентирующихся на некоммерческую деятельность, включая государственную и муниципальную поддержку программ, развитие отношений с партнерами-грантодателями.

Нельзя забывать о таких задачах, как реклама, ведение веб-сайта, администрирование, привлечение средств, бухгалтерия и ремонт. Небольшим организациям поможет адаптируемая гибкая сеть из волонтеров, практикантов, творческих работников, кураторов и художественных критиков.

А какой опыт у других организаторов арт-резиденций? Советуйтесь друг с другом!

☒ CHECKLIST: Финансирование

Как финансируется ваша AP-программа? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов: профиля, площадки, местоположения. И наоборот, доступное финансирование, в свою очередь, определяет профиль AP-программы.

- Вы хотите, чтобы гости оплачивали все? Или вы стремитесь полностью покрыть расходы на рабочий период?
- Имеется ли бюджет на покрытие стоимости материалов и производства?
- Взимается ли плата за пользование технической базой?

- Хотели бы вы принимать менее обеспеченных авторов?

Важным основанием для государственного финансирования программ AP является то, что они объединяют местную культуру с международной. Обращение за финансированием или спонсорской помощью требует времени и навыков. Обычно фонды и органы власти ставят условия, такие как выход на аудиторию, посещаемость, ведение документации, местное и международное признание.

Некоторые инициативы, выбрав курс на независимость, не обращаются за получением субсидий или спонсорской помощью. Это возможно при условии низкой арендной платы или в случае поддержки AP-программы организационной схемой, в которой стоимость включена в обычную арендную плату студий или мастерских. Несколько инициатив преуспели благодаря сотрудничеству (программам обмена) с зарубежными институтами-партнерами, покрывающими их расходы.

Будьте реалистами. Не предлагайте резидентам или партнерам того, что вы не сможете реализовать. Всегда четко обозначайте расходы, покрываемые программой, и расходы, покрываемые приехавшими авторами. Обеспечьте прозрачность, например на основании так называемой «модели корпоративного управления» для некоммерческих организаций.

☒ CHECKLIST: Нормы и правила

Важно знать о практических вопросах и о том, что ожидается от резидента и организации. Расставьте все точки над «i» для себя и для других. Каковы права и обязанности принимающей стороны и авторов?

- Ожидается ли какой-то результат, или же гость может свободно экспериментировать без обязательства что-либо представить?
- Где взять в аренду инструменты?
- Кто поможет в построении инсталляции?
- Как и за чей счет осуществляются переезды и транспортировки, необходимые для поддержания творческого процесса?

- Кто отвечает за ущерб?

Оформите правила пребывания документально, разместите их в общественных пространствах и на сайте резиденции. Также учтите, что необходимо предоставить резидентам дополнительную информацию (например, карты местности, схемы метро, адреса врачей и больниц, сведения о местоположении ближайших аптек, прачечной, магазина техники, типографии или магазина велосипедов, брошюры с данными о регионе, музеях и галереях).

Контракт официально подтверждает согласованные договоренности между автором и АР. Он включает точные даты рабочего периода и пребывания в гостевой студии, финансовые условия, пользование материально-технической базой, права и обязанности. Стандарта здесь не существует.

Заявки и отбор

Как обеспечить максимальное соответствие между вашей АР-программой и составом приезжающих авторов-резидентов?

Организации, занимающиеся арт-резиденциями, набирают участников для своих программ по приглашениям или на основании открытого процесса подачи заявок. В некоторых организациях используются оба метода. Приглашения рассылаются через сети, с помощью партнерских институций, кураторов или используя «сарафанное радио». Кроме того, объявления об открытом наборе (с указанием срока подачи заявки или без него) могут размещаться на специализированных информационных ресурсах (например – на сайте центра Trans Artists, который ежедневно просматривают деятели искусств из всех уголков планеты. Средняя посещаемость сайта составляет 4000 человек в день. Среднегодовое количество заходов на страницы сайта составило почти 4 миллиона.) Чтобы ваша организация не утонула в заявлениях, важно четко описывать ее профиль и максимально точно формулировать условия участия. Чем яснее изложены условия участия в программе, тем более конкретными становятся отклики и тем интереснее организации проводить отбор.

Внимательно отслеживайте весь процесс обработки заявок: от начала процедуры отбора до представления материалов экспертному совету. Это очень важно для репутации вашей АР-программы. Ясность позволит сторонам избежать разочарования, а кандидатам – понять, почему их выбрали. Не существует стандартного процесса сбора и рассмотрения заявок.

Страхование

В связи с тем, что АР-программы являются сложным комплексом, в котором могут возникнуть и возникают различные отношения собственности, аренды, пребывания и т.д. большую роль играет гарантирование АР-практики от многообразных рисков с помощью различных видов страхования.

И в России и в Нидерландах можно застраховать студию и жилые помещения от пожара и ограбления. Можно дополнительно застраховаться от несчастных случаев, существует также и страхование гражданской ответственности для волонтеров и персонала организации. Существуют и более специфичные формы страхования, например голландский фонд может запросить «страховой пакет для фондов», куда помимо вышеперечисленного входит государственное страхование (художественные произведения и деятели искусств, как правило, в эту страховку не включаются.) Путешественнику-резиденту необходимо приобрести по месту жительства страховой полис на весь период пребывания в АР.

Виза

Творческие резиденты из стран, не входящих в ЕС, должны обратиться за получением визы в соответствующие организации в стране, гражданство которой они имеют. Иногда процесс получения визы проходит достаточно гладко, а иногда – сложно. Начинайте обработку заявок вовремя. Помните, что творческому работнику будет легче обратиться за туристической визой (максимальной продолжительностью 3 месяца), чем за рабочей.

По месту вашего жительства поищите организации из сферы культуры, которые могли бы вам помочь с этой процедурой.

Чтобы яснее понять многообразие AP-предложений, сети арт-резиденций можно рассматривать как источник информации или партнеров.

Нидерланды: Платформа AIR NL (Platform AIR NL)

Платформа AIR NL функционирует как информационный банк по международным резидентским программам, инициированным творческими работниками в Нидерландах и Фландрии. На своем веб-сайте платформа предоставляет актуальную информацию о сроках, проектах и международных резидентских обменах. В Нидерландах и Фландрии гостевые студии в рамках инициатив, реализуемых творческими работниками, играют ту же роль, которая в других странах принадлежит программам арт-резиденций. Гостевые студии устроены иначе и имеют свои особенности, существуя наряду с крупными международными резиденциями, называемыми «пространством для работы». Пример – Академия Яна Ван Эйка (Jan van Eyck Academy), Государственная академия искусств (Rijksakademie), The Ateliers и Европейский центр керамики (European Ceramics Workcenter). Работа платформы AIR NL координируется центром Trans Artists и размещается на его сайте www.transartists.org/airplatformnl

Россия: ArtResideRUS

В июне 2010 г. была запущена новая российская сеть арт-резиденций ArtResideRUS. Она успешно развивается и в настоящее время предлагает 3 резидентские программы в Кронштадте, Москве и Новосибирске.

Узнать больше можно на artresiderus.org/en или www.transartists.org

Германия: Ассоциация IGBK

База данных по всем немецким студиям для международных гостей и резидентским программам содержится на IGBK (Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste).

www.igbk.de

Скандинавия: Бюро культуры Северных стран (Nordic Culture Point)

Бюро культуры Северных стран предлагает базу данных по всем международным арт-резиденциям в Северных странах.

www.kulturkontakt nord.org

Франция: Residart

Международные программы арт-резиденций во Франции в области исполнительского искусства.

www.art4eu.net/residart

Великобритания: The Artists Information Company

Журнал и сайт компании The Artists Information Company дают доступ к широкому диапазону публикаций, услуг и видов деятельности, имеющих отношение к творческой карьере. Компания регулярно распространяет информацию о программах арт-резиденций и об их возможностях как в Великобритании, так и во всем мире.

www.a-n.co.uk

США: Американский альянс художественных сообществ (American Alliance of Artists' Communities):

www.allianceofartistscommunities.org

Словения: Art Servis

Art Servis предлагает базу данных арт-резиденций, а также информацию о многих других возможностях для людей искусства. Здесь также существует онлайн-новый форум. И хотя общение на форуме ведется на словенском языке, есть и уголок на английском для тех, кто не говорит по-словенски.

www.artservis.org

Швейцария: artistsinresidence.ch

Швейцарская сеть международных центров арт-резиденций.

www.artistsinresidence.ch

Фонд «БалканКульт» (BalkanKult)

Фонд «БалканКульт» способствует мобильности творческих работников и людей искусства, в том числе и применительно к возможностям работы в арт-резиденциях.

www.balkankult.org

Япония: японская сеть резиденций

Сеть предлагает обширную базу данных по японским арт-центрам с резиденциями.

www.jpfa.jp/air

Европа: IETM

Сеть «Неформальные европейские театральные встречи» (Informal European Theatre Meetings) рассчитана на представителей исполнительского искусства.

www.ietm.org

Европа: в движении (on-the-move)

Веб-сайт «Набор дорожных инструментов для исполнительского искусства» (The Performing Arts Travelling Toolkit) показывает, как деятели исполнительского искусства могут попасть в арт-резиденции.

www.on-the-move.org

Италия: Circuito Giovani Artisti Italiani (GAI) Torino

Giovani Artisti Italiani («Молодые итальянские художники») – это ассоциация, объединяющая 41 итальянский муниципалитет с целью предоставления информации об услугах, обучении и поддержке, оказываемых молодым художникам в сфере искусств и творчества. Веб-сайт GAI работает как портал и содержит информацию и ресурсы, полезные для людей, занимающихся искусством.

www.giovaniantisti.it

Res Artis

Основанная в 1993 г. Res Artis сейчас превратилась в одну из ведущих мировых сетей арт-центров с резиденциями. В настоящее время они в основном расположены в Европе и США. Для расширения охвата Res Artis недавно разработала активную политику привлечения AP-центров из Африки, Азии и Южной Америки. В результате сейчас Res Artis представляет интересы около 200 центров и организаций из 50 стран мира.

Секретариат Res Artis находится в офисе центра Trans Artists в Амстердаме.

www.resartis.org

и еще ...

Международные фестивали и конкурсы

Программы, предполагающие организацию арт-резиденций, не являются единственной возможностью для творческих работников пожить и поработать за рубежом. К дополнительным опциям относятся конкурсы, фестивали, творческие мастерские и школы искусств. В России это, например, Ширяевское биеннале на Волге, фестиваль АрхСтойание в Никола-Ленивце, Екатеринбургская биеннале современного искусства. Trans Artists отслеживает возможности, которые так или иначе связаны с темой арт-резиденций.

Более подробно на www.transartists.org/related

Международные творческие мастерские

Творческие мастерские с проживанием создали себе хорошую репутацию в сфере международных возможностей резиденций. Большая часть таких мастерских организуется для обмена знаниями и опытом между деятелями искусства из разных стран. Особое внимание уделяется сотрудничеству участников. Как правило, мастерские продолжаются не дольше нескольких недель. Иногда на такие мероприятия приглашаются деятели искусств только из определенного региона.

Сеть Triangle Arts

Мастерские Triangle International Artists Workshops входят в более широкий круг мастерских и резиденций с акцентом на Африку, которые организует расположенный в Лондоне фонд Triangle Arts. Более 2000 деятелей искусств участвовали в работе мастерских, проведенных Triangle Arts за последние 20 лет, в том числе в Уганде, Нигерии, Тринидаде, Венесуэле, Пакистане и на о. Кюрасао. Планируется организация новых мастерских в Шри-Ланке, Аргентине, Боливии, Уганде и на о. Мартиника.

www.trianglearts.org

HALMA

HALMA – это организованная по всей Европе сеть, которая соединяет писателей с «Домами переводчиков и писателей» (Translators' and Writers' Houses). Через эту сеть прозаикам и поэтам предлагается участвовать в резиденциях, связываться с переводчиками, издательскими домами и сетями, способствующими развитию литературы.

Более подробно на www.halma-network.eu

6. Информация об организаторах

26

Trans Artists

Your Artist in Residence guide

www.transartists.org

Чем занимается Trans Artists?

Trans Artists – это информационный центр («центр знаний»), предоставляющий сведения о возможностях в области арт-резиденций. Мы готовы поделиться информацией о положении дел, использовании и ценности международных программ арт-резиденций, а также рассказать о других возможностях для представителей творческих профессий проживания и работы в другом месте «ради искусства».

Невозможно представить современный мир международной культуры и искусства без программ арт-резиденций. Все больше деятелей искусств используют предоставляемые возможности. Они значительно возросли, равно как и количество новых AP-возможностей. Такая ситуация еще более усилила необходимость сбора и распространения достоверной информации об опыте участников этих программ для исследования, понимания и представления сектора арт-резиденций в целом. Именно этим и занимается Trans Artists.

Вместе с вами!

В глобальном масштабе программы арт-резиденций играют важную роль в соединении местного и мирового, и наоборот. Арт-резиденции превратились в «глокальные» академии, которые позволяют гостям и принимающей стороне делиться знаниями и опытом с разных концов планеты. Trans Artists видит свою задачу в том, чтобы дать людям искусства

и культуры инструмент, позволяющий им проложить свой путь через множество предлагаемых возможностей в области арт-резиденций по всему миру.

Для творческих работников

Trans Artists помогает представителям творческих профессий из разных стран воспользоваться возможностями арт-резиденций, отвечающих их художественному методу. Trans Artists предлагает детально разработанную всемирную базу данных о профессиональных возможностях в области AP с дополнительной информацией об использовании и ценности AP-программ. Параллельно центр Trans Artists разработал и с успехом проводит семинар и обучающую программу для творческих работников о том, как выйти на AP и воспользоваться их возможностями.

Для организаторов арт-резиденций

Trans Artists координирует работу платформы AiR Platform NL, которая является главной площадкой функционирующего в Нидерландах сектора AP и объединяет более 80 AP-программ в Нидерландах и Фландрии. От имени платформы AiR Platform NL центр Trans Artists собирает и распространяет знания и опыт по всем практическим, а также концептуальным аспектам ведения программы AP. В рамках своей политики Trans Artists стремится соединить платформу AiR Platform NL с другими национальными / региональными сетями арт-резиденций.

Trans Artists сотрудничает с большим количеством организаций, связанных с тематикой AP: фондами, государственными учреждениями и неправительственными организациями. Благодаря наработанным контактам и кооперации Trans Artists может связывать AP-платформы, AP-программы и непосредственно творческих работников с организациями, потенциально способными предоставить помощь, поддержку и финансирование.

Центр Trans Artists предлагает:

- **www.transartists.org** – крупнейший источник информации относительно возможностей арт-резиденций по всему миру, включающий более 1000 возможных резиденций.
- **AiR Platform NL** – сеть, объединяющая все (в настоящее время более 80!) программы арт-резиденций в Нидерландах.
- **ON-AiR** – европейский «инструмент для творческих работников»; семинары по мобильности и обучающие программы касательно существующих возможностей работы в арт-резиденциях (2010–2012). Проект сотрудничества центра Trans Artists с 18 европейскими партнерскими организациями, предлагающий 18 семинаров в 15 различных странах ЕС или странах, соседствующих с ЕС. Проект финансируется Европейской Комиссией.
- Семинары для всех академий искусств в Нидерландах.
- Опыт
- Исследования
- Контакты
- Советы

Чего не делает Trans Artists:

- не ведет никаких собственных программ арт-резиденций;
- не получает и не оценивает заявки;
- не предоставляет грантов или субсидий.

Будущее

С января 2013 г. Trans Artists войдет в состав новой голландской организации по информированию и консультированию относительно вопросов международной культуры, куда также входят SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) и Mediadesk. В рамках новой структуры Trans Artists сохранит свою политику, направления деятельности и бюджет.

ArtResideRUS

www.artresiderus.org

Из выступлений на международном симпозиуме «Artists in Residence. Культура? Туризм? Территориальное развитие?», 2010 год, Сенеж-Москва

«Хотя концепция арт-резиденции и кажется повсеместно одинаковой, ее необходимо адаптировать к условиям России. В идеале резиденции могли бы поддерживаться за счет местных источников. Однако инициатива с мест – это относительно редкое для России

История AP-движения в России фактически началась в 2010 году. Тогда художники и кураторы, служащие муниципалитетов и социальные работники, дизайнеры и предприниматели – все, кто участвовал в симпозиуме на берегу озера Сенеж – согласились с тем, что арт-резиденции должны стать существенным фактором модернизации российской культурной сцены.

ArtResideRUS был основан как информационный и коммуникационный ресурс. С его помощью можно получить и элементарное представление о том, что такое арт-резиденции, и понять как и в какие AP может попасть автор, и включиться в ситуацию разработки проектов, связанных с культурным обменом.

На первом этапе своего существования практика ArtResideRUS в большей степени адресована учреждениям культуры, корпорациям, творческим ассоциациям, муниципальным и административным структурам, в практике которых арт-резиденции могут стать «точкой роста».

явление, особенно в государственном секторе. Но новая тенденция к проявлению творческой инициативы на местах уже появилась. И этот процесс не остановить – в ближайшие годы в России появится больше арт-резиденций.»

Елена Зеленцова, агентство «Творческие индустрии», г. Москва

Цели ArtResideRUS

Вместо того чтобы пересаживать на российскую почву идею арт-резиденций, как заимствованную технологию, следует привлекать проекты и институты, у которых может возникнуть реальный интерес к развитию AP-концепций.

В настоящее время ArtResideRUS активно стремится войти в международный сектор AP. Очень важно, чтобы российские художники и потенциальные провайдеры резиденций знали об открытых для них глобальных возможностях в области AP, и наоборот – авторы из других стран смогли бы работать в различных регионах России, принимать участие в формировании «местных культурных ландшафтов».

Очень важно проявить AP-инициативы, дать импульс к развитию как новых, так и уже существующих арт-резиденций в России, способствовать их интеграции в международные AP-сети.

ArtResideRUS открыт для сотрудничества – авторам мы готовы доставлять информацию об AP-возможностях, инициаторам – помогать разрабатывать концепцию и запускать AP-проекты.

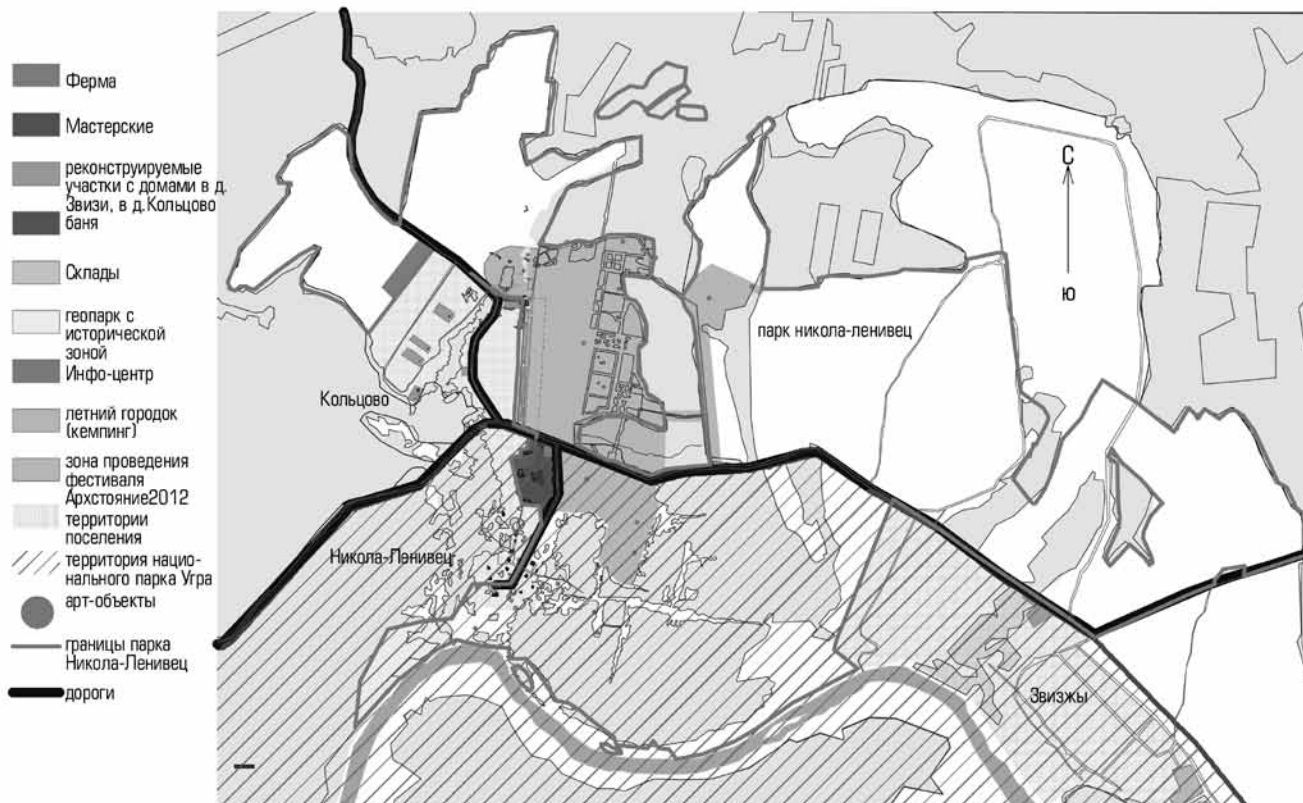
В рамках проекта «Арт-резиденции: встречный импульс» сеть ArtResideRUS тесно сотрудничает с программой арт-резиденций Парка Никола-Ленивец и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК).

«Феномен арт-резиденций имеет давнюю историю и большое будущее в том смысле, что все программы арт-резиденций – это долго-временные инвестиции как для участвующего художника, так и для принимающей организации. Во многих случаях ее работу становится возможным оценить только по прошествии нескольких лет. Нужно вновь и вновь убеждать потенциальных сторонников (фонды, общественность, правительство). Предложите им четкие аргументы – сделайте так, чтобы они стали их аргументами.»

Жан-Батист Жоли (Jean-Batiste Joly), директор Schloss Solitude, Штутгарт

«Не спешите! И не ожидайте слишком многого – вот мой совет любому западному коллеге, желающему сотрудничать с российскими партнерами и создавать арт-резиденции в России. Я, например, вышла на потенциальных российских партнеров уже несколько лет назад. К моему удивлению, как мне показалось, представители государственных органов управления культурой не очень-то стремились к сотрудничеству. Тем не менее мой совет российским инициативам в сфере резиденций: связывайтесь с западными партнерами, сотрудничайте с ними, показывайте свой интерес и поддерживайте контакты.»

Клаудия Шольц (Claudia Scholtz), директор Hessische Kultur Stiftung, Висбаден

Парк Никола-Ленивец

www.nikola-lenivets.com

Новый большой проект арт-резиденций в России. Уникальная возможность для профессионалов в области архитектуры и дизайна, творческого предпринимательства и арт-фермерства, визуального искусства и перформанса, документального и игрового кино, экологии и образования, социологии и science art, истории и антропологии, публицистики и драматургии, практиков creative development и community art...

Природное и культурное окружение, насыщенная жизнь резиденции АрхПолис вдохновит ее участников на создание идей, развивающих не только их собственные творческие и образовательные траектории – широкие пространства вокруг открыты для предложения и реализации здесь новых масштабных долговременных инициатив – инновационных и реконструктивных, междисциплинарных и монопрофильных. У всех, кто будет приглашен в АР Парк Никола-Ленивец на одну или несколько недель в 2012 году, в перспективе появляется возможность реализации долговременного проекта, полезного окружающей территории, населяющим ее людям, важного и интересного автору и территории Парка.

Важнейшим вызовом парка Никола-Ленивец и окружающей территории является парадоксальное сочетание прекрасной природы и запущенность земель, продолжающийся отток деятельного населения и увеличение количества дачников и туристов, размы-

вание сельских «образов жизни» городскими... При этом яркой, неожиданной и эффективной стала зародившаяся здесь в начале 2000-ных годов художественная практика Николая Полисского, который начал создавать свои масштабные проекты с помощью жителей окружающих деревень и поселков. Его значительные лэнд-арт объекты из натуральных материалов – снега, сена, лозы, дерева – оказались и значимыми в европейском масштабе объектами современного искусства, и уникальным образцом искусства вовлечения (комьюнити-арт), и поводом для организации здесь международного архитектурно-дизайнерского фестиваля АрхСтояние.

В 2012 году в Парк Никола-Ленивец приедут авторы, чьей осознанной целью будет освоение и дальнейшее изучение окружающих территорий с тем, чтобы понять специфику места, осознать возможность и перспективы разработки здесь собственных проектов.

Для авторов, которые приедут в резиденции парка Никола-Ленивец, будут открыты опции включения в культурные, социальные, экологические, экономические, научно-исследовательские и иные контексты места. Междисциплинарный состав участников, активность сотрудников резиденции, контакты с архитекторами и художниками, местными жителями, возможность участия в дискуссионной программе, – все это способствует вдохновению наших будущих резидентов.

Обилие культурных и межпрофессиональных импульсов, с одной стороны, и масштаб территории парка как пространства приложения сил, с другой, являются основаниями «переключения интересов», запуска «мифогенных», «стилеформирующих» процессов. Те, кто приедут в Парк Никола-Ленивец в этом году, получат возможность адаптировать собственные проекты к идее превращения окружающего пространства в среду устойчивого развития, где базой и критерием любой профессиональной деятельности является творчество.

Таким образом все, кто окажутся пионерами, первопроходцами, пилотами Парка Никола-Ленивец, смогут предложить свои временные или «долгоиграющие» проекты с тем, чтобы обозначить их в 2012 и осуществить их в период 2013-2016 годов.

Первый проект Николая Полисского, сделанный в сотрудничестве с жителями окрестностей Никола-Ленивца

Ноябрь 2011 года. Вячеслав Глазычев (доктор искусствоведения, профессор МАРХИ; директор Института продвижения инноваций, член Общественной палаты РФ; эксперт в области дизайна и проектирования, городского развития, образовательной и культурной политики) выступает на стратегической сессии, в ходе которой было принято решение о начале развития проекта Парк Никола-Ленивец, в том числе – и его AP-программ

Фестивалю ландшафтных объектов «Архстояние» уже пятый год. Задуманный как полигон творческих архитектурных идей, сначала на небольшом клочке земли на берегах Угры, потом разросшийся до сотни гектаров, он захватил бывшие колхозные поля и заповедные перелески.

Июль 2011 года, открытие главного летнего события в Никола-Ленивце – фестиваля АрхСтояние

*АрхСтояние 2011
Проект «Сарай Сараев», MANIPULAZIONE INTERNAZIONALE, арт-группа MISSISSIPPI*

Диапазон возможностей для участников резиденции практически не ограничен.

Ориентировочный, но не конечный список тем (и практик) в повестке дня Парка Никола-Ленивец 2012 года выглядит следующим образом:

- Пространства (разработка проектов паблик-арт, проектирование «общих мест», лэнд-арт, «рурбанистическая архитектура», в том числе – в ближайших поселках и районных центрах).
- Земля и культура (изучение мировых трендов агро-арт, предложение и подготовка к реализации перспективных проектов).
- Сообщества (исследования, проекты «комьюнити-арт», паблик-арт).
- Непрерывное обучение или «Никола-Ленивецкий народный университет» (разработка и реализация образовательных, edutainment, научно-практических и других программ, совместные проекты с ВУЗами).
- Устойчивость (разработка и внедрение междисциплинарных проектов – общество, культура, экономика, биоценоз).
- Экология (разработка и планирование средовых экопроектов – ландшафтный дизайн, акции, проекты, программы по регенерации, ретроспективному восстановлению, очистке, энергосбережению, экостроительству).
- Центр событий (обсуждение и разработка перспективной концепции фестиваля АрхСтояние, комплексные событийные программы в течение года).
- Коммуникация (медиа / маркетинг – исследования и программы, в том числе участие в международных проектах).
- Продукты на экспорт (проект презентационного пространства в Москве, планирование и проектирование событий в других городах России).

Сквозная тема 2012 года – МЕСТНОЕ/ВСЕОБЩЕЕ. Масштаб предложений, которые могут делать участники резиденции не ограничен. Важнейшим условием остается переосмысление, включение, адаптация мирового опыта в формы, которые позволят создать образы местной идентичности – в неразрывности культуры, производительной деятельности, целесообразности устойчивого развития, презумпции экологичности...

Амстердам
Санкт-Петербург
Москва
Астрахань
Нижний Новгород
Пермь
Екатеринбург
Новосибирск
Красноярск