

Арт-резидентские программы как новая форма творческого процесса

Честных Елена
Художник, Нью-Йорк, США
e4411@yandex.ru

Artist residency program as a new form of creative process

Elena Chestnykh
Artist, New York, the US
e4411@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируется роль арт-резидентских программ (арт-резиденции, АР) в контексте социально-культурного развития города, их полифункциональность и основные характеристики. После краткого экскурса в статье рассмотрены основные векторы трансформации арт-резидентских программ под влиянием глобализационных процессов. Раскрыты такие характеристики арт-резиденций, как способы организации, цели, участники и т.д. На примере Арт-резиденций г.Нью-Йорка показана взаимосвязь деятельности арт-резиденции и остальных социальных институтов.

Abstract

The article analyzes the role of artist-in-residency programs (art residency) in the context of socio-cultural development of the city, its main characteristics and multi-functionality. After a brief historical overview, the article describes the main modern vectors of the transformation of the artist-in-residency programs caused by globalization processes. The characteristics of the programs, such as a means of organization, goals, participants, etc. are revealed. By the examples of New York art residencies the article shows the relationship among art residencies and other social institutions.

Ключевые слова: арт-резиденция, художники, арт-институции, взаимодействие, культурный обмен

Keywords: art-in-residency program, artist, art institutions, interaction, cultural exchange

Начало XXI века характеризуется активным поиском и внедрением новых форм организации творческого процесса. Одним из популярных и быстроразвивающихся форматов является арт-резиденция, т.е. образовательно-творческая программа, в которой участвуют художники, музыканты, писатели

и представители других творческих профессий. Участие в арт-резиденции предполагает временное совместное пребывание участников, что позволяет им «вырваться» за рамки привычного существования. Как правило, арт-резиденция включает мастерские, выставочные пространства, лаборатории, необходимое оборудование и т.д. Основными задачами арт-резиденции являются:

- активизация и оптимизация творческого процесса;
- организация творческой среды и, как следствие, культурно-творческий обмен между участниками арт-резиденции, локальным арт-сообществом, местным комьюнити, образовательными учреждениями, бизнес-структурами, государственными институтами и т.д.

Распространённость арт-резиденций обусловлена их многофункциональностью и гибкостью, что позволяет им трансформироваться в соответствии с интересами участвующих сторон. Основные функции арт-резиденций, приведенные ниже, сформулированы на основе собственных исследований, а также анализа специализированной литературы [6, 7] и открытых интернет источников [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]. Основными функциями арт-резиденций являются:

- творческая функция, которая заключается в создании условий (технических, материальных, организационных, коммуникативных) для формирования благоприятной среды, позволяющей сосредоточиться на продумывании, реализации, презентации и тиражировании того или иного художественного проекта;

- образовательная функция, которая заключается в распространении знаний, выработке идей и реализуется через организацию лекций, дискуссий, мастер-классов с участием резидентов, приглашенных специалистов; подобные мероприятия повышают общий культурно-образовательный уровень и степень понимания современного искусства;

- организационная функция, которая проявляется в том, что арт-резиденции становятся коммуникативным центром района или города, а их деятельность способствует росту и разнообразию культурно значимых событий в городе: выставки, фестивали, концерты, ярмарки, различные художественные и социально ориентированные акции.

Несмотря на то, что арт-резиденция относится к новым формам организации творческого процесса, ее истоки уходят в культурное прошлое человечества. На протяжении всей истории искусства были художники, которые отправлялись в путь для получения новых впечатлений, идей, вдохновения и общения. Творческие люди отправлялись в путешествия и с более прагматичными целями: расширение рынка сбыта и поиск новых заказчиков.

Первые образцы арт-резиденции в ее современном понимании появляются в начале XX в: Ворпсведская колония художников (Künstlerkolonie Worpswede) в Германии, "Яддо" (Yaddo) и Вудсток (Woodstock Guild Byrdcliffe Arts Colony) в Соединенных Штатах Америки и др.

Некоторые из первых арт-резиденций были организованы самими художниками, которые покидали привычную среду обитания в поисках

вдохновения и «со-творчества». Примерами таких арт-резиденций являются Worpswede, Германия, 1884 г, Gregory Fellowships, Англия, 1951. Резидентами Ворпсведской колонии были такие выдающиеся личности, как Райнер Мария Рильке и Генрих Фогелер.

Еще одним распространенным способом организации резиденций было меценатство: «Яддо» (The Corporation of Yaddo, 1900), Вудсток (Woodstock Guild Byrdcliffe Arts Colony, 1903.).

Постепенно арт-резиденция, кроме творческой функции, т.е. оптимизации и активизации творческого процесса, начинает выполнять организационную функцию по отношению к окружающему миру. Именно социальная направленность в деятельности арт-резиденции становится ведущим в 1920-30-е годы. Определяющую роль в этом сыграло распространение в творческой среде социалистических и коммунистических идей. Арт-резиденция «Улей» (фр. La Ruche, 1850–1934,) во Франции была основана под влиянием утопического учения Шарля Фурье. Именно его рассуждения о фаланге, «самодостаточной коммуне» из 1600—1800 человек, трудящихся для взаимной выгоды, стали основой для организации арт-резиденции. В «Улей» жили и творили всемирно известные и глубоко почитаемые Аполлинер Гийом, Фернан Леже, Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Марк Шагал и многие другие.

Ориентация арт-резиденций на решение социально значимых вопросов продолжается и в 1960-80-е годы. Участники арт-резиденций пропагандируют отделение от буржуазного мира и создание собственного сообщества творческих, свободных людей. Наряду с тенденцией отделения от буржуазного социума формируется противоположное стремление со стороны творческих людей – включиться в жизнь социума, локальных сообществ, социальных групп. Именно эта тенденция становится определяющей для активизации и распространения арт-сообществ. Глобализация современного общества также способствуют развитию арт-резиденций. На фоне всеобщей экономической, политической, культурной интеграции и унификации представители творческих профессий стремятся к созданию творческой среды. Благодаря новым средствам коммуникации возросла доступность и своевременность информации, а также мобильность и свобода перемещений. Появилась возможность взаимодействия в одном пространственно-временном континууме.

Опыт Нью-Йорка.

В XX веке креативный класс становится активатором экономического роста, инноваций и улучшения качества городской среды. В последние десятилетия городские власти Европы и США способствуют развитию различных художественных институций, понимая их значимость в развитии городских территорий.

Роль художников в процессе джентрификации впервые была проанализирована Филлипом Клеем в исследовании, посвященном трансформации нескольких американских городов — Бостона, Филадельфии, Сан-Франциско и Вашингтона в 1960-е. Художники «приходят» в отсталые районы в поисках дешёвой аренды мастерских и выставочных пространств.

Вслед за ними в отдаленных районах появляется публика, заинтересованная в их творчестве и относящаяся к среднему классу. Растет количество кафе, ресторанов, магазинов среднего класса и класса-люкс, снижается уровень преступности, развивается новая застройка. В конечном итоге начинается рост цен на аренду и покупку жилья.

После прихода художников и создания спонтанных арт резиденций в районе Уильямсбург (Бруклин, Нью-Йорк) снизился уровень преступности, возникли новые магазины и рынки, значительно выросли цены на недвижимость и арендная плата.

«Внедрение» арт-резиденций в отсталые районы города повышает социальное благополучие жителей, их креативность и степень участия в городской жизни. Для художников – это возможность

расширения профессиональных связей, продвижения художественного продукта и интеграции в социум. Для арт-институций – это возможность привлечь и охватить как можно более широкую аудиторию. Для местных жителей - получение доступных образовательных программ и культурного досуга в своём районе. Для бизнеса – развитие рынка. Для городских властей - развитие депрессивных районов и бывших промышленных зон.

Количество арт-резиденций увеличивается, начиная с 90-х годов прошлого века и их рост продолжается в XXI веке. Помимо количественного роста происходят качественные изменения в деятельности арт-резиденций. В настоящее время действующие арт-резиденции отличаются друг от друга по типу, концептуальным установкам, специализации, организации, месту расположения и т.д.

Арт-резиденции отличаются друг от друга и по своей специализации. Они могут быть ориентированы исключительно на представителей какой-либо одной формы творчества – художников, скульпторов, писателей. В то же время, существуют междисциплинарные арт-резиденции, которые объединяют представителей самых разных творческих профессий, арт критиков, учёных, кинематографистов, актёров, музыкантов, дизайнеров.

Инициаторами и организаторами арт-резиденций выступают различные культурные или научные организации [10,11,12] (музей, университет, центр современного искусства), муниципалитет или органы региональной, федеральной власти, меценаты, крупные компании и корпорации. Арт-резиденция может быть организована и самим художниками. Количество резидентов варьируется от одного до полусотни человек, обычно 8-15 человек.

Арт-резиденции могут располагаться как в городской среде и активно взаимодействовать с местным сообществом, так и на природе, что предполагает уединение, возможность вырваться из контекста обыденности и отключиться от суеты большого города. Одна из наиболее известных арт-резиденций – OMI International Art Center – располагается в сельскохозяйственной зоне, в двух часах езды от Нью-Йорка. Она занимает площадь более 1,5 кв.км. на которой расположен музей скульптур под открытым небом. Программы длятся от нескольких недель до года, в среднем 1-3 месяца.

В Нью-Йорке на уровне городской политики поддерживается и поощряется культурное и этническое разнообразие, есть понимание важной роли художников в городской жизни. Это ведёт к высокой концентрации различных форм творческого взаимодействия в пространстве города. Огромное количество коммерческих и некоммерческих организаций предлагают разнообразные арт-резиденские программы.

Парк скульптуры «Сократ» в Квинсе (Socrates Sculpture Park, Queens). До 1986 года это был заброшенный берег реки и незаконная свалка мусора. Группа художников и членов общины под руководством художника Марка ди Суверо (Mark di Suvero) превратило это место в открытую студию и выставочное пространство для скульпторов, в уютный парк для местных жителей. Сегодня это известный музей под открытым небом и арт-резиденция, которая предоставляет скульпторам материалы, мастерские и стипендию для создания крупно-масштабных скульптур и мультимедиа инсталляций. На территории 1,6 га проводится более 40 скульптурных выставок в год. Парк также предлагает широкий спектр бесплатных услуг и событий: утренние зарядки, уроки йоги и танцев с инструкторами, уроки скульптуры, лекции, концерты и кинофестиваль. По выходным на территории парка работает ярмарка фермерских продуктов.

В 2012 году в индустриальном районе Ред Хук (Red Hook) открылся Pioneer Works Art Center. Старое здание металлургического завода было переоборудовано под арт-резиденцию. Помимо выставок, в арт-центре регулярно проходят мастер-классы, концерты живой музыки, работает кафе. Центр получил общегородскую известность и привлекает широкую аудиторию, в результате - индустриальный и складской район постепенно становится модным и трансформируется в жилой.

Арт-резиденция на базе музея Квинса предоставляет художникам мастерские, а также возможность проведения выставки в пространстве музея. EFA studio программа строится вокруг профессионального печатного оборудования, которым располагает резиденция. A.I.R. Gallery работает и предлагает резидентские программы исключительно для женщин-художников. Как показало проведённое исследование, совместные усилия художников, арт институций, муниципалитета, бизнеса и локальных сообществ по развитию Арт-резиденций способствуют оптимизацию городской среды, развитию творческого потенциал вовлеченных людей, появлению новых произведений искусства.

Я хотела бы выразить искреннюю признательность Эвелине Владимировне Барбашиной доктору философских наук, за её профессиональные советы и поддержку на протяжении моей работы над этим докладом, а также Ирине Владимировне Петровой, начальнику отдела просветительских проектов ГЦИИ за её организационную помощь в участии в коференции.

Список литературы:

1. Иностраный опыт: как арт-резиденции решают проблемы городов. (дискуссия «Арт-резиденция — инструмент переосвоения и переосмысления» прошла в рамках проекта «Культ.Город» Центра независимых социологических исследований) / The Village // [Электронный ресурс]- режим доступа.- <http://www.the-village.ru/village/situation/abroad/112891-kak-art-rezidentsii-menyayut-goroda-i-derevni>(дата обращения: 10.08.2015).
2. Пермская арт-резиденция / Art59.ru // [Электронный ресурс]- <http://www.art59.ru>(дата обращения: 13.08.2015).
3. Арт-резиденции: встречный импульс /Материалы Российско-Нидерландского проекта «Арт-резиденции: встречный импульс» // [Электронный ресурс] - режим доступа. - http://www.transartists.org/sites/default/files/manual_mutual_air_impulse.pdf (дата обращения: 12.08.2015).
4. В. Синицына. Лучшие арт-резиденции России и Европы / Большая деревня // [Электронный ресурс]- режим доступа. - http://bigvill.ru/place/1351-luchshie_art_rezidentsii_rossii_i_evropy/(дата обращения: 12.08.2015).
5. Artist in Residence. Туризм? Культура? Территориальное развитие? / сборник материалов «Творческие индустрии и креативная экономика как пространство исследовательской и проектной деятельности», 2012. (Международный симпозиум, организаторы: Немецкий культурный центр им. Гёте и Агентство «Творческие индустрии») // [Электронный ресурс]- режим доступа. - <http://creativeindustries.ru/rus/news/36>(дата обращения: 15.08.2015).
6. Папушина Ю.О. (НИУ ВШЭ, Пермь) Приглашение к исследованию: креативные индустрии в России как объект социологического исследования / Креативные индустрии в городе: вызовы, проекты, решения. Сборник научных статей студентов и преподавателей НИУ ВШЭ под общей редакцией Ю.О. Папушиной, М.В. Матецкой // Издательство «Левша.Санкт-Петербург», 2012
7. Материалы открытого семинара «Креативная экономика и развитие города» /60 Parallel No 2(33) 2009
8. A Guide to 20 Top Artist Residencies and Retreats Across the United States / blouinartinfo // [Электронный ресурс] – режим доступа. -(датаобращения: 20.08.2015).
9. Творческие индустрии и креативная экономика / Design-management // [Электронный ресурс] - режим доступа. - (дата обращения: 12.08.2015).
10. SVASummerResidencyPrograms (программа на базе университета) / [Электронный ресурс] - режим доступа. - <http://www.sva.edu/special-programs/summer-residency-programs>(дата обращения: 12.08.2015).
11. LMCC'sArtistResidencyprograms (программа на базе муниципального городского центра) / [Электронный ресурс] - режим доступа. - <http://lmcc.net/artist-resources/artist-residencies>(дата обращения: 12.08.2015).
12. TheQueensMuseumStudioResidencyProgram (программа на базе музея) / [Электронный ресурс] - режим доступа. - <http://www.queensmuseum.org/artist-services> (дата обращения: 12.08.2015).