

Белявцева О.О.

УДК 008:364.446:725.514:7.071.1(477)

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ В УКРАИНЕ

Аннотация. В статье рассматриваются модели арт-резиденций, получившие распространение в нашей стране. Цель данной работы – выявление характерных особенностей украинских резиденций. Изучая становление этого явления, мы обращаемся к подобной зарубежной практике, а также к деятельности советских Домов творчества как организаций, похожих по многим параметрам на современные отечественные арт-резиденции и оказавших влияние на их формирование в постсоветской Украине.

Ключевые слова: искусство, арт-резиденция, Дом творчества, Украина.

Анотація. У статті розглядаються моделі арт-резиденцій, які набули поширення в нашій країні. Метою роботи, що пропонується, є виявлення характерних особливостей українських резиденцій. При вивченні становлення цього явища, ми звертаємося до подібної закордонної практики, а також до діяльності радянських Будинків творчості як організацій, схожих за багатьма параметрами на сучасні вітчизняні арт-резиденції та вплинувших на їх формування у пострадянській Україні.

Ключові слова: мистецтво, арт-резиденція, Будинок творчості, Україна.

Summary. The article is devoted to the models of art residences, which widely spread in our country. The aim of this work is to reveal the characteristic features of Ukrainian residences. Studying the making of the phenomenon we appeal to foreign practice as well as to the activity of Soviet Creativity Houses as organizations that were close in some parameters to modern residences and influenced much their forming in post-Soviet Ukraine. There are large, prestigious residences and small amateur ones. In some residences artists collaborate within a joint project, in others – prepare works to exhibitions, in the third – meet together to exchange their experience and ideas. Some Ukrainian residences are organized in the places that are popular among several generations of the creative intelligentsia. Art residences promote the favourable image of the region where they take place, cause the transformation of the industrial areas to the cultural space and attract the men of art from different countries.

Keywords: art, art residence, the House of Creativity, Ukraine

Изучая становление художественных резиденций в Украине, мы обращаемся к зарубежной практике и к советским Домам творчества как к организациям, схожим во многом с современными отечественными арт-резиденциями и оказавшими влияние на их формирование в постсоветской Украине.

Такая форма организации творческих проектов как арт-резиденция, давно существующая за рубежом, за последнее десятилетие приобрела популярность и в нашей стране. В отличие от появившихся в Украине около 20 лет назад арт-галерей, работа которых на данный момент еще полностью не соответствует западным аналогам, арт-резиденции очень быстро распространились и функционируют достаточно успешно.

Арт-резиденции – это специально оборудованные места для реализации творческого потенциала художника, встреч с единомышленниками, межкультурного взаимодействия и обмена идеями. Их основными параметрами являются время и пространство: художник освобождается от бытовых хлопот и всего себя может посвятить творчеству; он работает не в своей мастерской, а в предоставленном помещении, где у него нет ограничений в масштабе.

Резиденции создаются по инициативе профессиональных структур или государственных органов, неправительственных организаций, меценатов или благодаря стараниям самих художников. Арт-резиденции принимают художников, критиков, кураторов, музыкантов, писателей, театральных деятелей. Художественные резиденции не только дают возможность обмениваться опытом, но также могут выступать средством погружения в другую культуру.

Невозможно найти две одинаковые резиденции, у каждой есть свои особенности, собственная атмосфера. Это отражается в многообразии моделей их организации: одни обеспечивают уединение творца, другие дают возможность включиться в жизнь местных сообществ, третьи являются инфраструктурой для подготовки произведений к большим событиям (биеннале, фестивалям и т. д.). Существует несколько разновидностей арт-резиденций: те, в которых участники работают над созданием совместного проекта; резиденции образовательного характера; с наиболее длительным временем пребывания – исследовательской направленности.

Как правило, пребывание художников в художественной резиденции завершается выставкой или презентацией. Есть и такие, организаторы которых не ограничивают резидентов никакими рамками.

Арт-резиденции различаются и по источникам финансирования. Организатор может обеспечивать художников (полностью либо частично), или они сами покрывают свои расходы (чаще всего такова ситуация в престижных резиденциях). Есть и такие художественные резиденции, где платят стипендию.

Организируются резиденции в разных местах. Это могут быть квартиры-студии в крупных городах, например, художественная резиденция “Acme Studios Ltd” в Лондоне – модная точка, где перед художником открывается множество возможностей, каждому резиденту выделяют наставника, знакомят с кураторами, другими художниками, помогают сделать проект или выставку. Пребывание в этой резиденции престижно и полезно. Также местом для художественных резиденций нередко бывают и экзотические места. Например, в индустриальной пустыне США существует арт-резиденция “The Center for Land Use Interpretation” – вокруг песчаные бури и завод, на котором когда-то изучали атомную энергию, а теперь здесь собрались ученые и дизайнеры. Это специализированная резиденция, ее участники занимаются изучением ландшафтов. Идея преобразования промышленной зоны в культурное пространство является достаточно популярной. Так, резиденция “Air Krems” находится в здании бывшей фабрики ковров рядом с

австрийским городком Кремс, а испанский проект “Forn de la calç” неподалеку от Барселоны – на заброшенном заводе по производству извести.

Каждый художник, живущий в арт-резиденции, преследуют свои цели: для одних – это способ объединиться и полностью посвятить себя творчеству, для других важен опыт общения с коллегами.

Характерной особенностью художественных резиденций является отсутствие посредника между художником и коллекционером, художником и меценатом. Особенно интересно то, что часто резиденты рассчитываются с организаторами своими работами, происходит так называемый натуральный обмен – «обмен одного вида товара или услуги на другой без привлечения денег» [1]. Это архаическое экономическое явление в отношениях мецената и художника превратилось в тенденцию. В арт-резиденциях это происходит следующим образом: художнику предоставляются определенные условия, покрываются расходы, а он должен оставить в дар организатору одну или несколько своих работ. Существуют, конечно, и такие резиденции, где работу у художника покупают, но это менее распространено.

Для того чтобы выявить характерные особенности и модели развития украинских арт-резиденций, в-первых, необходимо рассмотреть зарубежную историю данного явления. В ней выделяются несколько этапов. В конце XIX – начале XX вв. резиденции организовывались для пропаганды неакадемического искусства и создания комфортных условий для работы художников. В 1960-е гг. появились две новые модели: в первом случае деятели искусства отвергали буржуазное общество и создавали собственный идеальный мир, предпочитая работать в изоляции; во втором арт-резиденции были местом для социальных и политических изменений. Третий этап начался в 1990-е гг. Этот период характеризуется разнообразием резиденций.

На современном этапе можно выделить два основных направления в развитии арт-резиденций. Первое – это масштабные специально оборудованные площадки для реализации различных возможностей, пребывание в них является для художника значительным этапом в его карьере. Такие проекты существуют при финансовой поддержке крупных организаций и правительственных программ. Второе – организованные самими художниками небольшие резиденции. Благодаря их работе завязываются знакомства, реализуются временные обменные проекты. Некоторые художники устраивают резиденции у себя дома.

Изучая развитие арт-резиденций в Украине, необходимо обратиться и к отечественной истории. В СССР существовала своеобразная социалистическая модель организации творческого пространства, воплощенная в Домах творчества. Она оказала большое влияние на современные украинские художественные резиденции.

Дома творчества создавались для писателей, художников и других представителей творческой интеллигенции. Все они были устроены при помощи официальных творческих союзов, проживать в них могли только члены этих организаций. Сравнивая деятельность советских Домов творчества и современных арт-резиденций, можно найти и общие черты, и различия. Белорусский художник С. Кирюшенко, рассуждая на эту тему, говорит о резиденциях следующее: «Во времена СССР они [резиденции – *уточнение наше* – О. Б.] назывались домами творчества и пленэрами. Самым главным тогда был Дом Коровина в Гурзуфе. Эти резиденции были хороши тем, что мы много общались с коллегами из разных республик. Безусловно, находясь в Европе, ставишь другие цели, нежели те, которые были в советских резиденциях: не только что-то сделать, посмотреть и пожить (а я жил там три месяца), но и побывать во множестве музеев» [2].

Мы можем говорить о том, что на развитие художественных резиденций в Украине повлияли как советский опыт Домов творчества, так и западные арт-резиденции. Рассмотрим нескольких украинских резиденций, деятельность которых наиболее наглядно это демонстрирует.

В Европе достаточно популярной является идея преобразования промышленной зоны в культурное пространство. В Германии в Рурском бассейне, во Франции в угольном регионе Эльзасе и Лотарингии на месте закрывающихся предприятий возникли культурные центры, концертные залы, музеи, целые кварталы «творческой индустрии». В Украине такая модель арт-резиденции реализуется в рамках арт-центра «Изоляция», который находится в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Цель данного проекта – привлечение художников из разных стран в Донецкую область, как перспективный творческий регион.

Еще одна зарубежная модель арт-резиденций, существующая в Украине, это арт-резиденция, которую организовала в своем доме украинская художница А. Кахидзе. Находится она в селе Музычи недалеко от Киева. Сюда приезжают художники со всего мира, им по возможности оплачивают их затраты. Организаторы не требуют от резидентов определенных результатов, основная цель – общение художников из разных стран. Таким образом организаторы стремятся решить проблему изоляции украинских художников. Художница воплотила модель небольшой арт-резиденции, которая появилась за рубежом не так давно и является достаточно распространенной.

Теперь обратимся к социалистической модели организации творческого пространства. Рассмотрим один из самых известных Домов творчества в СССР – Дом творчества художников им. К.А. Коровина в Гурзуфе, устроенный на даче-мастерской живописца. Гурзуф всегда привлекал творческих людей. Вилла «Саламбо» стала местом встречи великих деятелей искусства: И. Репина, В. Сурикова, Л. Андреева, Д. Мамина-Сибиряка, А. Горького, А. Куприна, Ф. Шаляпина. Именно на своей даче К. Коровин написал портрет последнего. После эмиграции хозяина его дача использовалась как база отдыха, а в 1947 г. в этом здании открыли Дом творчества художников. Этот Дом творчества был рассчитан на большое количество гостей, и что интересно, принимал он не только художников из советских республик, но и из-за рубежа.

После распада Советского Союза здесь был создан пансионат, временно культурная жизнь региона стала менее активной. Государство больше не занималось финансированием подобных проектов.

Возобновление активной культурной жизни в Гурзуфе произошло в связи с созданием здесь современной художественной резиденции. Реализует данную резиденцию Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины. Суть этой модели вот, что организаторы задают определенную тему, над которой работают художники, в итоге получается цельный проект. По этому поводу высказывается В. Ралко – украинская художница, которая не раз была в гурзуфской арт-резиденции: «Уникальность проекта «Гурзуфские сезоны», на мой взгляд, заключается в том, что он собрал очень разных, но исключительно хороших художников в один проект. Собрал очень удачно – так, что образовался не просто набор работ, а единый организм» [3]. Резиденция проводит выставки, часто – нестандартно. Однажды картины размещались прямо на зданиях одной из улиц Гурзуфа, или, например, одна из выставок была устроена прямо на набережной. Участвующие в этом проекте художники оставляют в дар организаторам одну или несколько работ. Посещают Гурзуфскую резиденцию, в основном известные украинские мастера. Как отмечает В. Ралко, «проект «Гурзуфские сезоны» важен не только для среды художников, но и для всех тех, кто, приезжая в Гурзуф, возможно, неожиданно для себя открывает работы современных украинских художников. Это очень важная миссия этого проекта. Кроме того, это еще и возрождение традиций, ведь Гурзуф всегда притягивал к себе людей искусства» [3]. Таким образом, крымские художественные резиденции являются продолжением традиции посещения региона выдающимися творческими людьми.

На примере нескольких рассмотренных украинских арт-резиденций, можно сделать вывод, что в Украине активно используются модели западных арт-резиденций. Но украинские арт-резиденции отличаются собственной спецификой. Стоит отметить, что данное явление для постсоветского пространства не является чем-то совершенно новым, так как ему предшествовал многолетний опыт существования в Советском Союзе Домов творчества. Поэтому такой формат организации творческого процесса для украинских художников знаком. Возможно, именно благодаря этому резиденции в Украине так быстро распространились, и эти проекты достаточно успешны.

Некоторые арт-резиденции организуются в местах, посещаемых не одним поколением творческой интеллигенции, однако сейчас это происходит уже в ином формате, при других социокультурных условиях. Также стоит отметить, что арт-резиденции способствуют формированию привлекательного образа региона, в котором они проводятся, преобразованию промышленных зон в культурное пространство, привлекают деятелей искусства из разных стран.

Источники и литература:

1. Бартер, натуральный обмен [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике : Экономика. Толковый словарь / [авт.-сост. Дж. Блэк ; ред. Осадчая И. М.]. – М. : ИНФРА-М, Издательство «Весь Мир», 2000. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/20577
2. Дергач И. Арт-резиденции: опыт белорусских художников [Электронный ресурс] / Дергач Илона // Art activist. – 17 мая 2013. – Режим доступа : <http://artaktivist.org/art-rezidencii-opyt-belorusskix-xudozhnikov/>
3. Томак М. «Гурзуфские сезоны» [Электронный ресурс] / Мария Томак // День kiev.ua. – 2010. – № 110. – Режим доступа : <http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/gurzufskie-sezony>
4. Эстеркина И. Олеся Авраменко : От Гурзуфских сезонов к «КалендАрту» [Электронный ресурс] / Инга Эстеркина // AFISHAZPUA : запорожская городская афиша. – 21 июня 2012. – Режим доступа : http://www.afisha.zp.ua/articles/nashi-lyudi/olesya-avramenko-ot-gurzufskikh-sezonov-k-kalendartuy_24.html

Виноградов В.

УДК 748:72(477.75)«18/19»

ХУДОЖНЄ СКЛО В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯЛТИ 1880-X – 1910-X РР.

Анотація. У статті розглядаються особливості оздоблення громадської та житлової архітектури Ялти художнім склом у період 1880-х – 1910-х рр. Скляний декор зазначеного періоду досліджується у типологічних групах: 1) вітраж, 2) скляні архітектурні елементи і 3) смальтова мозаїка.

Особливістю застосування скла в оздобленні архітектури Ялти 80-х – 90-х рр. XIX ст. є його органічний зв'язок з дерев'яним тектонічним декором веранд і віконних проїм споруд, збудованих у східному дусі («style asiatique»), у традиціях російського дерев'яного зодчества, в історичних стилях. Виявляються характерні мотиви орнаментів скляного декору та їхні схеми. Розвиток нового стилю зумовлює ускладнення схем орнаментів, з перевагою рослинного мотиву. Тяжіння до декоративної виразності скляного декору у модерні проявляється у застосуванні фактурного, заглушеного, ограненого (фацет) скла і скляних блоків.

У статті розглядається творча діяльність венеціанської фірми Сальвіаті і мозаїчних майстерень Академії мистецтв під керівництвом П. О. Чистякова на Південному березі Криму.

Ключові слова: художнє скло, скляний декор, вітраж, скляний блок, смальтова мозаїка.

Анотація. В статье рассматриваются особенности украшения гражданской и жилой архитектуры Ялты художественным стеклом в период 1880-х – 1910-х гг. Стеклоанный декор этого периода исследуется в типологических группах: 1) витраж, 2) стеклянные архитектурные элементы и 3) смальтовая мозаика. Характерной особенностью применения стекла в декорировании архитектуры