

**ИСКУССТВО
НАУКА И СПОРТ**

Культурная платформа АРТ-ОКНО

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»

<http://www.artscienceandsport.com/>

Аннотация

Программа реализуется на территориях присутствия предприятий ООО УК «Металлоинвест» и предлагает возможность получить грантовую поддержку на культурные проекты, культурные мероприятия для всех жителей фокусных регионов и городов, в том числе для сотрудников предприятий, образовательные мероприятия в области культурного менеджмента для местных культурных сообществ.

АРТ-ОКНО — это

- деловая и образовательная платформа для профессионалов в сфере культуры;
- культурная афиша гастрольных мероприятий для поклонников музыки, театра и искусства;
- программа #новыйформат — собственные мероприятия фонда для увлеченных современным искусством;
- тематические городские фестивали.

Направления поддержки:

- поддержка культуры и искусства

Благополучатели:

- жители малых городов
- местные сообщества
- специалисты в сфере культуры
- деятели искусства

Территориальный охват:

- г. Белгород
- г. Старый Оскол
- г. Губкин
- г. Курск
- г. Железногорск
- г. Оренбург
- г. Новотроицк

	<p>Рабочий язык проекта: русский</p> <p>Период реализации: с 01.03.2017 г. – по настоящее время</p> <p>Статус: действующая</p> <p>Контактные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО, фонд «Искусство, наука и спорт» <p>Сайт проекта: https://www.artoknofest.ru/</p> <p>Социальные сети: https://vk.com/artokno.official</p> <p>Видео о проекте: https://www.youtube.com/watch?v=RsQhY3ebm-4</p> <p>Контакты: Адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, дом 28 E-mail: info@artoknofest.ru Тел.: +7 495 981-87-52</p>
--	---

Социальный вызов и причины инициации проекта

Актуальность социальной проблемы

Многие объекты культуры в малых городах, спроектированные и построенные еще во второй половине XX века или ранее, воспринимаются в XXI веке как безнадежно устаревшие. Более общая проблема – недостаточное владение работниками культуры в малых городах и селах современными формами и форматами культуры.

Профиль деятельности учреждений культуры часто не совпадает с запросом местного населения. В результате культурные учреждения и объекты не выполняют роль общественных пространств, создающих, в том числе, среду для самовыражения и самореализации самих граждан.

У сотрудников учреждений культуры малых городов и сел часто нет знаний и компетенций относительно того, как подать заявку на участие в грантовых программах, что существенно осложняет доступ к финансовым ресурсам.

Одной из проблем государственных и муниципальных учреждений культуры является узкий и слишком традиционный ассортимент предлагаемых населению услуг.

Культура как фактор интеграции местных сообществ часто недооценивается. Сокращающееся финансирование бюджетных организаций культуры не способствует их вовлечению в творческое взаимодействие с обществом. Система оценки эффективности средств, выделяемых на культуру, опирается на количественные показатели (количество ДК, музеев и т.д.), при этом социальный эффект культуры, ее долгосрочное воздействие на общество остаются вне области оценки.

Культурные лидеры в малых городах и селах пока оказываются за пределами системы государственной поддержки культуры, хотя именно они в основном формируют очаги культурной активности. Стратегия поддержки лидеров позволила бы избавить государство от необходимости изобретать и внедрять наборы стандартных идей и предложений, которые часто не работают. Придуманные и осуществленные лидерами успешные проекты нуждаются в продвижении, но не с целью превратить их во всеобщую норму, а для того, чтобы создать через взаимодействие лидеров творческую среду, позволяющую генерировать идеи.

В России пока не сформирована политика развития творческих предприятий, в отличие, например, от политики развития наукоемких отраслей. Это препятствует системному развитию творческого сектора экономики сел и малых городов.¹

Именно как культурная платформа АРТ-ОКНО открылось в начале 2019 года, но с 1 марта 2017-го благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» проводил на территориях присутствия фестиваль искусств АРТ-ОКНО, объединявший театр, кино, музыку, литературу, живопись, пластические искусства. Это были как раз гастроли, кинопоказы, выставки, концерты, творческие встречи.

«В определенный момент совпали наши возможности и запрос на что-то большее, нежели фестиваль. Мы осознали, что, организуя гастроли культурных проектов, мы почти не взаимодействуем с местным населением. И приняли решение показать жителям, что есть выбор: можно быть просто потребителем культурного продукта, а можно самостоятельно менять реальность и делать это на новом профессиональном уровне. Так появились грантовая и образовательная программы».

Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО

¹ Из рекомендаций Экспертного совета по малым территориям Министерству культуры РФ <http://rusregions.com/strategicheskoye-razvitiye-kultury-na-malykh-territoriyakh/>

Пока фестиваль преобразовывался в платформу, социологи провели по заказу фонда исследования во всех четырех небольших городах присутствия. В одном обобщенный результат гласил: нет специфической индустриальной эстетики, какой можно было бы ожидать от населенных пунктов с крупными заводами. Общая тенденция среди молодежи (14-30 лет) — стремление покинуть город, в том числе из-за низкого культурного уровня в нем, цитата: «Мы в Москву хотим уехать, здесь делать нечего, здесь Третьяковки нет, мы не будем здесь тусить»; «Большой части людей проще на пять тысяч в “Линии” (сеть магазинов. — Прим.ред.) скупиться и проесть это за два дня, чем потратить на путешествие маленькое, на картину, на какие-то моменты приятные». «Третье место» после дома и работы/учебы для большинства — торговые центры, парки, местный театр, загородная природа и т.д.

Жители другого города оказались настроены более позитивно: культурных событий хватает, но хотелось бы больше современных технологичных пространств и возможностей для художников.

Ориентируясь на эти запросы, фонд начал планировать программы индивидуально для каждого из фокусных городов.

Целевая аудитория и стейкхолдеры проекта

Целевая аудитория (благополучатели) программы:

Основная группа благополучателей:

Жители малых городов.

Сателлитные группы благополучателей:

- Специалисты в сфере культуры
- Деятели искусства и творческие люди, творческие коллективы
- Фонды местных сообществ

Стейкхолдеры программы:

- Представители региональных, районных и муниципальных органов исполнительной власти
- Приглашенные эксперты в сфере культуры и руководители обучающих курсов
- Учреждения культуры на местах, на базе которых могут проходить мероприятия в рамках проектов-грантополучателей
- Кураторы, организаторы культурных мероприятий

Цели и задачи

Цель программы: содействие развитию культуры в малых городах, возвращение местных культурных инициатив на качественно другом уровне по сравнению с привычным.

Задачи программы:

- коммуникация, объединение и поддержка лидеров городских культурных сообществ
- грантовая поддержка культурных инициатив
- организация обучения для профессионалов в сфере культуры
- проведение культурных мероприятий-гастролей лучших российских музыкальных, театральных и выставочных проектов, камерные события в новом формате, форма и содержание которых **отражают новейшие тенденции нашего времени**
- организация тематических городских фестивалей

Описание проекта

Программа в 2019 г.

Культурная платформа включает грантовый и образовательный компоненты. Грантовый — конкурсы проектов культурных инициатив для местных активистов и сообществ. Образовательный — лекции, практикумы, мастер-классы для лидеров общественной активности и популярные культурные события для обычных жителей, которые прививают хороший вкус, учат разбираться в искусстве, показывают разные грани культуры от классики до постмодерна. Есть мероприятия, которые команда проекта проводит самостоятельно, например, часть программы #новыйформат. А есть партнерские мероприятия: фестиваль уличной культуры «30 граней города» во всех четырех небольших городах (партнерский проект с ТО «Артмосфера»), региональные прослушивания на актерский факультет РАТИ-ГИТИСа, визиты звезд и коллективов первой величины по федеральной программе «Большие гастроли» (совместная программа Минкультуры, фонда «Искусство, наука и спорт», информагентства России ТАСС и проекта «Театры — детям»), документальные киноуикенды совместно с кинокомпанией «Первое Кино» и так далее. Так, в города уже приезжали Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова, «Геликон-Опера», коллекция Государственного Эрмитажа, просветительские проекты Московского музея современного искусства (ММОМА) и музея «Гараж», балет им. И. Моисеева, специалисты РАТИ-ГИТИС, пианист Иван Рудин, актриса Дарья Мороз, Амурский областной театр кукол, Севастопольский театр юного зрителя, швейцарский художник Люк Маттенберг и др.

«Впервые в Старом Осколе прошел поэтический фестиваль «Слав», на который приехали современные поэты Белгородчины и авторы из Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Тюмени и других городов. Поэтических фестивалей с такой богатой на события программой в нашем городе еще не было. За три дня прошли круглый стол, образовательный курс из шести лекций, две театральные постановки, открытые чтения, вечер памяти Вени Д’ркина и гала-концерт». /Городской портал Старого Оскола Oskol city²/

В городах действуют продолжительные образовательные программы в коллаборации с крупнейшими драйверами культуры: «Город твоих возможностей. Идеи, концепции, инструменты» (создание сообществ и низовых инициатив, курс проводится совместно с РГГУ), «Менеджмент в культурной сфере» (совместно с Московским музеем современного искусства (ММОМА)), «Социально-культурное проектирование в городском пространстве» (совместно с Музеем современного искусства «Гараж»).

«Коллаборации выстраиваются по-разному, в зависимости от задачи и бэкграунда наших отношений с партнером. В одном случае партнер придумывает всю концепцию, а мы организуем. В других мы можем участвовать и в разработке контента.»

Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО

И грантовый, и образовательный компоненты доступны всем желающим. Каждый может подавать заявку на грантовый конкурс и воплощать собственный проект, свободен (ограничен только количеством мест) доступ к учебным курсам, бесплатно раздаются билеты на выставки, показы и гастроли.

Деятельность платформы в итоге направлена на то, чтобы взрастить местные инициативы в сфере культуры и создать крепкие сообщества именно в «рабочих» городах, где культурная инфраструктура ограничена.

² Ольга Ульянова, Алена Тарубарова. Первый поэтический фестиваль «Слав» прошел в Старом Осколе // Oskol city, 15.10.2019. <https://oskol.city/news/society/62291/>

Команда и партнеры

Команда:

- Марьяна Золина, руководитель культурной платформы
- Юлия Шеина, координатор
- Светлана Титова, координатор

Партнеры:

- Партнеры образовательных программ: Московский музей современного искусства (ММОМА), Музей современного искусства «Гараж», Высшая школа художественных практик и музейных технологий (РГГУ)
- Партнеры для проведения зрительских культурных мероприятий: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова, федеральная программа «Большие гастроли», Российский институт театрального искусства — ГИТИС, театр «Современник», МХТ им. Чехова, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», киностудия «Союзмультфильм», информационное агентство ТАСС и другие.
- Методические партнеры: Центр социального проектирования «Платформа», агентство «Стратегические коммуникации»

Ресурсное обеспечение

Бюджет программы в 2019 году составил 100 млн рублей.

Для проведения культурных и образовательных мероприятий фонд по договоренности использует местные площадки: коворкинги, галереи, дома культуры и т.д. Фонд приходит в регионы с собственным материально-техническим обеспечением и при наличии задействует местное.

Достигнутые результаты

Непосредственные результаты:

После окончания образовательной программы в Старом Осколе появилась группа «15». Это активные жители, которые начали придумывать свои проекты на грантовый конкурс, подключать друг друга к организации событий и, как оценивает команда АРТ-ОКНА, могут стать крепким местным сообществом в сфере культуры.

За полтора года работы платформы совокупно прошло более 350 мероприятий, из которых 80% проходило в четырех малых городах и 20% — в столицах регионов. Новотроицк стал арт-резиденцией 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, в городе установили арт-объект — отлили из стали энцефалограмму художника Люка Маттенберга.

По словам Марьяны Золиной, эффективность образовательных программ видна по качеству грантовых заявок. Платформа еще молода и только начала показывать результаты системной работы, но уже есть положительные отзывы.

Отзывы благополучателей:

«Впервые я узнал о платформе АРТ-ОКНО летом 2018 года: посетил фотовыставку ТАСС и лекции от фотодепартамента информагентства. Потом поехал в Губкин на лекции моего любимого лектора искусствоведа Ирины Кулик. Затем стал слушателем программы для арт-менеджеров от ММОМА и АРТ-ОКНО, и тут все встало на свои места: отпала надобность частых визитов в Москву, все необходимые компетенции и знания стало возможным получить в родном городе. Как итог я выиграл грант для проведения первого фестиваля современного искусства “Стандарт”. У меня много знаний в области современного искусства, но желания действовать не было до последнего, а коллеги из ММОМА вселили веру в свои силы. Сейчас мы открыли полноценную выставку современного искусства в рамках фестиваля, также у нас в городе с помощью АРТ-ОКНО и его грантовой поддержки появилась арт-группа "Хризантема", коллеги из арт-сообщества говорят, что у нас сейчас очень насыщенная художественная среда. Также благодаря АРТ-ОКНО и его образовательной программе я устроился на работу куратором в частную картинную галерею "Блик". Сейчас я работаю над своим личным кураторским проектом, и стал еще более активным и как художник: сейчас участвую в выставке в Петербурге и приглашен в арт-резиденцию».

Никита Клен, художник, участник образовательных программ культурной платформы АРТ-ОКНО

«[Решив реализовать собственный проект], я не представляла всей полноты картины, которая может нарисоваться. Если знать заранее свой собственный путь, от него есть вероятность отказаться в самом начале. Это ответственность. Но если брать ее на себя, то происходит самое интересное: неожиданность, удивление, ощущение себя в центре событий, на которые ты мог так и не решиться. Все происходящее с тобой в процессе решения задач, преодоления трудностей, поиска ответов — это и есть развитие. Это очень важно. Могла я прийти сама к пониманию, что именно подобная активность в культурной сфере нужна мне самой? Возможно, и не пришла бы. Именно предоставленные нам ресурсы, условия, новые знания, а также реальные возможности создали почву для деятельности»

Рената Филимонова, художник, участник образовательных программ культурной платформы АРТ-ОКНО, автор грантового проекта «Зал искусств» в здании старооскольской библиотеки

Отличительные особенности и передовой опыт проекта

Мариинский театр на сцене ДК города Новотроицка (население 88 тыс. человек), Владимир Спиваков в Старом Осколе, коллекция Эрмитажа в Белгороде и Курске. АРТ-ОКНО не первая и не единственная грантовая программа поддержки культуры в малых городах, имеющая обучающий компонент. Но передовой опыт культурной платформы — в возможности для местных деятелей искусства увидеть изнутри организацию крупнейших культурных событий на примерах гастролей, обучиться у лучших в стране кураторов выставок, театральных и других организаторов и на основе полученных знаний создать и получить финансирование на проект, который будет сразу на голову выше привычного для города уровня культуры.

«Эта программа вполне вписывается в череду инициатив, предполагающих экспансию актуального искусства в моногорода — достаточно вспомнить фестиваль новой культуры «Арт-овраг», который проходит в городе Выкса Нижегородской области и зависит от финансирования местного металлургического завода. АРТ-ОКНО тоже основано на коллаборации современных художников с местными жителями, но если «Арт-овраг» вовлекает их напрямую — например, приглашая участвовать в перформансах приезжих авторов, — то АРТ-ОКНО старается создать самостоятельно функционирующую городскую культуру» /«Приключения художника из Швейцарии в российском моногороде»³.

Вызовы и решения

С самого начала общественное мнение, кругозор и стереотипы — основной вызов проекта АРТ-ОКНО. С одной стороны, есть запрос на качественный культурный продукт (например по данным организаторов со ссылкой на глав городов, фестиваль уличной культуры с брейк-дансом и граффити понравился абсолютно всем зрителям), с другой, есть и сопротивление новому.

В моногород Новотроицк в арт-резиденцию V Уральской индустриальной биеннале современного искусства летом 2019 года приехал швейцарский художник Люк Маттенберг. Он провел две недели в городе, где вообще не нашел признаков урбанистической культуры. По итогам решил организовать для жителей экскурсию по их городу, но — его глазами. Экскурсия понравилась не всем.

³ Татьяна Сохарева. Приключения художника из Швейцарии в российском моногороде // АРТГИД, 24.07.2019 <http://artguide.com/posts/1801>

Зато конкурсные работы художников на фестивалях уличного искусства не портил ни один вандал. По словам Золиной, причина в том, что в конкурсе участвовали местные художники: горожане могут отторгнуть «привозное», но не трогают «свое».

Сложнее, когда новому сопротивляются и городские власти. Такие случаи у фонда были, хотя АРТ-ОКНО приходит в города полностью со своим ресурсом — и человеческим, и финансовым, — и от чиновников требуется только разрешить и не мешать.

«Могут сказать [в администрации], что им не нравится современное искусство, и не сразу согласовать размещение арт-объекта. Мы обычно находим компромисс, при этом диалог складывается по-разному».

Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО

Планы дальнейшего развития

Одна из главных целей АРТ-ОКНА — открытие городских культурных центров для постоянного взаимодействия активистов и сообществ.

Советы и рекомендации

- Обязательно привлекать местных талантливых людей к участию. А не просто привозить и увозить искусство.
- Делать такое, чего в городе еще нет, при этом задавать свою планку и не «съезжать» на уровень культуры, популярной у большинства горожан.
- Не диктовать тренды, а создавать обстановку выбора, продукты какой культуры каждый житель хочет потреблять.
- «Избавиться от снобизма», не отказываться работать с людьми с разным бэкграундом и взглядами.
- Стараться договариваться с властями, даже если им не нравится ваша идея: «Когда администрации не содействуют (хоть и не препятствуют), это значит, что в городе есть ненужное нам противоречие».

Документы проекта

Публикации о проекте

1. Татьяна Сохарева. Приключения художника из Швейцарии в российском моногороде // АРТГИД, 24.07.2019 <http://artguide.com/posts/1801>
2. Старооскольцев приглашают на лекции о современном искусстве // Oskol city, 10.10.2019. https://oskol.city/news/in-stary-oskol-and-region/62119/?sphrase_id=14035
3. В Губкине выступил Амурский кукольный театр // Gubkin city, 28.09.2019. https://gubkin.city/tv-and-publications/our-tv/77317/?sphrase_id=8676
4. Ольга Богатикова. Алиса и стихи: железнодорожники увидели поэтический эксперимент «Сбудется» // Zhel city, 15.10.2019. https://zhel.city/news/culture/30298/?sphrase_id=9206

Ключевые слова: культура, культурная инфраструктура, современное искусство, модерн, арт, моногород, малые города, лекции, гранты, культурные проекты