

Vision Forum та Perfect Art Institution

за підтримки:

**Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса,
Посольства Швеції в Україні,
Шведського інституту (Стокгольм)**

представляють

серію лекцій та презентацій

ВАШЕ МІСЦЕ В ІНДУСТРІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Мета програми «ВАШЕ МІСЦЕ В ІНДУСТРІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА» – інформування про сучасні художні та кураторські практики. Серія охоплює широке коло тем – від інфраструктури світу мистецтва (бієнале, художні резиденції та учбові центри) до ролі куратора (освіта, методи роботи та практики), також торкаючись питань можливих форм співпраці мистецтва та бізнесу.

Запрошуємо усіх, хто хотів би дізнатися більше про сучасне мистецтво та художні практики.

1) Юлія Усова, куратор (Київ/Стокгольм)

Довідка. Отримавши вищу економічну освіту і практичний досвід у сфері корпоративного PR/маркетингу та маючи великий інтерес до сучасного мистецтва, Юлія Усова закінчила курс магістратури «Міжнародний кураторський менеджмент» в Університеті Стокгольму (2008). Того ж року вона отримала грант на навчання в італійському Університеті Ідей (*Cittadellarte* – Місто мистецтв). Свій попередній досвід вона сприймає як перевагу для налагодження діалогу між сферою мистецтва та бізнесу; заохочення підтримки культури, а також підвищення престижності соціального партнерства. У своїй роботі Юлія Усова фокусується на питаннях співпраці мистецтва та бізнесу/організації, естетичного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності. У 2009 році вона заснувала організацію *Perfect Art Institution* (PAI), метою якої є налагодження співробітництва між українськими та міжнародними інституціями у сфері сучасного мистецтва.

«Сучасні форми співпраці між мистецтвом і бізнесом»

(29 жовтня о 18-00 у Фонді сприяння розвитку мистецтв, вул. Фролівська, 1/6, тел. 238-65-21)

«Індустрія арт-бієнале»*

(31 жовтня об 11-30 у галереї «Худграф», б-р Т. Шевченка, 33 (2-й поверх), тел. 8-050-441-61-74)

Анотація. Відносини між мистецтвом та бізнесом є частиною давньої традиції, яка бере свій початок у XV ст. в Італії та набула широкого розвитку у 1960-70-х роках у США, Великобританії та Німеччині.

Але чи існують інші сучасні форми співпраці між мистецтвом і бізнесом, окрім спонсорства та колекціонування? Які їхні переваги як для компаній, окремих митців, так і для мистецького середовища назагал?

Встановлення діалогу між мистецтвом та бізнесом в Україні може бути відправною точкою для створення постійного зв'язку та альтернативних форм підтримки замість відсутніх державної та інституціональної.

Грунтуючись на своєму поточному дослідженні, Юлія Усова пропонує розглянути приклади успішної співпраці між мистецтвом і бізнесом у країнах Скандинавії та Італії.

2) Д-р Олеся Туркіна, арт-критик, куратор (Санкт-Петербург)

Довідка. Д-р Олеся Туркіна – критик, куратор численних виставок, зокрема, російського павільйону на 48-й Венеціанському біенале (1999), провідний науковий співробітник відділу новітніх течій Державного російського музею (Санкт-Петербург).

Автор статей для «Художнього журналу» (Москва), *Flash Art International*, *ArtReview*, *Paradoxa* (Лондон), «Кабінет» (Санкт-Петербург), *Siksi* (Nordic Art Review) та каталогів (Європа, Kunst. Ганновер, 1991; Маніфеста 2, 1998; Після падіння Берлінської стіни, Стокгольм, 1999; Маніфеста 3, 2000, Берлін-Москва).

2006 року вона була удостоєна Національної премії «Інновація» за внесок у сучасну теорію та критику мистецтва. Дійсний член Російської федерації космонавтики (1999). Протягом останніх років працює над серією фільмів «Ланцюг квітів» у співпраці з Музеєм юрських технологій (Лос-Анджелес).

«Кураторські практики у сучасному російському мистецтві»

(1 листопада о 14-00 в Українському Домі („Український час”), вул. Хрещатик, 2, тел. 278-59-50)

Анотація. У своїй доповіді, яка базується на найцікавіших та найбільш резонансних прикладах мистецтва останніх двадцяти років, п. Туркіна розповість, як кураторські практики формують сучасне арт-середовище.

3) Паула фон Сез, митець (Стокгольм)

Довідка. Окрім мистецької діяльності, Паула фон Сез працює педагогом у Музеї сучасного мистецтва (*Moderna Museet*) та викладачем у Коледжі дизайну *Beckmans* у Стокгольмі. Фон Сез використовує концептуальні та перформативні стратегії для дослідження механізму культурного перекладу, зокрема взаємодії між мистецтвом та бізнесом. Її робота знаходить своє вираження в кіно, відео, перформансах, текстах, фотографії та скульптурі.

Паула фон Сез отримала міжнародне визнання завдяки таким роботам: міжнародний міждисциплінарний проект «Свінг із сусідами» (2001-2006), відеоінсталяція «Щире почуття» (2006; ПАР/Швеція) і вистава «Таксі любові» (2001-2003; Варшава/Санкт-Петербург/Ліншопінг/Умео).

Зараз Паула фон Сез досліджує етичний імператив у мистецтві. Дослідження проводиться в рамках міждисциплінарної групи *Nordic Research*, до якої входять філософи, поети та критики. Паула фон Сез вважає перформативно-педагогічні завдання найважливішим компонентом своєї художньої практики. Вона навчалась в Університеті Лунда, Академії мистецтв Умео, Університетському коледжі мистецтв, ремесел та дизайну Констфак.

«Тіні світів перекладу та перформативність вибачень»*

(2 листопада о 18-00 у Центрі Леся Курбаса**, вул. Володимирська, 23-В, тел. 279-12-89)

Анотація. Використовуючи за приклади своє поточне дослідження «Тіні світів перекладу» та проект «Перформативність вибачень», який розпочався в Лондоні 2007 року, Паула фон Сез розгляне можливості мистецтва як інструменту для критичного дискурсу і позитивних дій в епоху плюральних змін. Це стане однією з відправних точок для дослідження джерел натхнення митця.

4) Карен Мак-Дональд, куратор (Лондон)

Довідка. Карен Мак-Дональд має першу освіту за спеціальністю «образотворче мистецтво», довгий час працювала адміністратором у сфері мистецтва. Зараз Карен Мак-Дональд навчається

у Лондонському університеті *Goldsmiths* за фахом «куратор». Серед здійснених проєктів: «Ігри покоління» (Брістоль, 2006), «[особистість]» (Бат, 2007), «South Central» (2006-2007); координатор проєктів для *Fringe Arts Bath* у 2003-2008 рр. Проєкти в роботі: «Ми хотіли б отримати відповіді на завтрашні запитання», он-лайн виставка; «Усе тверде», фотопроект, пов'язаний з теорією урбанізації; «Четвертий Кут», проєкт у рамках програми *Vision Forum*.

«Формування тих, що формують»*

(3 листопада о 18-00 у Фонді сприяння розвитку мистецтв, вул. Фролівська, 1/6, тел. 238-65-21)

Анотація. В останні роки курси кураторів сучасного мистецтва з'явилися всюди. Це у свою чергу викликало суперечки щодо природи походження та функцій феномену сучасного кураторства, а також спровокувало появу цілого покоління культурних працівників та менеджерів, які зараз активно конкурують з тими, хто займається більш традиційними практиками, історією мистецтва та критикою тощо.

Поза тим, що в Україні є багато успішних мистецьких ініціатив та арт-інституцій, питання професійної кураторської освіти (або її відсутності) залишається актуальним.

У своїй неформальній презентації та обговоренні Карен Мак-Дональд розгляне історичний розвиток та моделі викладання цієї складної теми у різних навчальних закладах, а також її паралелі в дискурсі мистецтва. Грунтуючись на власному, а також на досвіді своїх колег, Карен Мак-Дональд пропонує суб'єктивний погляд на питання:

- Як найкорисніше можна викладати предмет кураторства?
- Які дисципліни можуть бути пріоритетними?
- Який вплив це матиме на сучасне культурне середовище?

Запрошуємо усіх, хто хотів би дізнатися більше про кураторську освіту, а також поділитися своїми досвідом та роздумами на цю тему.

5) Проф. Олав Вестфален, митець (Стокгольм)

Довідка. Проф. Олав Вестфален – митець німецького походження, який зараз проживає та працює в Стокгольмі. Серед його персональних виставок – «В очікуванні варварів» у *Maccarone*, Нью-Йорк (2008), «Дисципліни» у *Brandenburgischer Kunstverein*, Потсдам (2007) та «Перша Блімп Дербі Лонг-Айленду» у Центрі скульптури, Нью-Йорк (2003). Його роботи увійшли до Вітні бієнале (2004). Збірка малюнків коміксів “*Û by Olav Westphalen*” була видана як частина серії “*Verksted*” (2008) в Офісі сучасного мистецтва, Норвегія. Олав Вестфален – професор перформативних дисциплін у Королівському університетському коледжі образотворчого мистецтва у Стокгольмі.

«Artist's Talk»

(5 листопада о 18-00 у галереї «Колекція», вул. Паньківська, 8, тел. 287-37-67)

«Влада/мистецтво/гумор у творчості Олава Вестфалена»*

(6 листопада о 18-00 у Центрі Леся Курбаса**, вул. Володимирська, 23-В, тел. 279-12-89)

Анотація. Використовуючи свої власні роботи як живі приклади, Олав Вестфален розгляне питання тісних, але непростих відносин високого мистецтва зі сферами розваг і туризму та створення грошової вартості у світі мистецтва. А також проаналізує внутрішні суперечності академічного мистецтва, заснованого на авангардних моделях.

6) Пер Гюттнер, митець (Стокгольм/Париж)

Довідка. Пер Гюттнер (р. 1967) – шведський митець, який живе і працює в Парижі. Гюттнер навчався у Королівському Коледжі Мистецтв (Стокгольм) та *Hochschule der Künste* (Берлін). Його проєкти були широко представлені у Європі, Північній Америці, Австралії та Азії, а серед персональних виставок «Повторюваний Час» в *Göteborgs Konstmuseum* (Швеція), «Xiao

Уао You» у *Guangdong Museum of Art* (Китай), «Я – Куратор» у галереї “*Chisenhale*” (Великобританія). Участь у колективних виставках: *The Yerba Buena Center for the Arts* (Сан-Франциско), *ICA* (Лондон), Венеційській та Ліверпульській бієнале. Пер Гюттнер був співзасновником та співдиректором галереї “*Konstakuten*” в Стокгольмі (1996-2001), а також засновником і директором галереї “*Hood*” в Лос-Анджелесі (2002-2003). Засновник і директор експериментально-дослідницької програми *Vision Forum****.

«Невидиме покоління - глобальне засудження реальності»*

(7 листопада о 13-00 у Центрі Леся Курбаса**, вул. Володимирська, 23-В, тел. 279-12-89)

Анотація. Пер Гюттнер представить документальну інформацію про проект *The Invisible Generation* / «Невидиме покоління», інспірований однойменним твором американського письменника Вільяма С. Берроуза. У першу чергу проектом передбачається проведення неанонсованих перформансів–вторгнень у громадський простір Пекіну, Мельбурна, Шеньчженя (провінція Китаю) та Києва (квітень 2010 р.).

Це типовий проект для п. Гюттнера, який часто виступає творцем, організатором та куратором водночас. У своїй практиці він навмисно розмиває межі, плутає чітко визначені ідеї та використовує безладдя і хаос ситуації задля провокації цікавості глядача та аби піддати сумніву саму природу реальності та ідентичності, формулюючи нову філософію мистецтва і життя. Доповідь Гюттнера продовжує задану траєкторію і водночас є презентацією цього проекту та творчості загалом, а також є посібником, як поглянути на своє життя інакше.

Спеціальні події проекту

у Центрі Леся Курбаса:

- майстер-клас Паули фон Сез «Життєві форми»* (4 листопада о 15-00)

Анотація. Ми нерідко опиняємося у взаємодії із загальним простором, де акт припинення, у всьому діапазоні своїх можливостей, є як методом роботи, так і розширенням простору діяння. У своєму майстер-класі Паула фон Сез пропонує проекспериментувати з пам'яттю та досвідом звуку. Ціллю презентації є створення відкритої платформи для змістовної дискусії про роль мистецтва в суспільстві.

- перформанс студентів Королівського університетського коледжу образотворчого мистецтва Стокгольма «Нові роботи та ідеї в неструктурованому форматі» (7 листопада о 15-00)

у галереї «Худграф»:

- Показ відеоробіт студентів Королівського університетського коледжу образотворчого мистецтва Стокгольма (7 листопада о 20-00)

* Відбуватиметься англійською мовою.

** У Центрі Курбаса події проекту відбуватимуться у рамках підготовки до Міжнародної конференції «Сучасна театральна режисура: метаморфози професії».

*** *Vision Forum* – незалежна експериментально-дослідницька програма, яка працює з художниками та кураторами з численних європейських та азійських країн. Для отримання додаткової інформації завітайте на сайт <http://www.visionforum.eu>.