

ИННОВАТИКУМ

**Всероссийский форум школьников
для учащихся 8–11 классов и молодых педагогов**

КЕЙС

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Дорогие участники Форума! Предлагаем вам познакомиться с кейсом, раскрывающим некоторые особенности работы по направлению «Культура и искусство».

Изучите предлагаемые материалы, найдите дополнительную информацию и выполните задания, приведенные в конце кейса.

В тексте и заданиях кейса будут встречаться понятия «профессия» и «специальность». Поясним разницу между ними.

Профессия – это род деятельности, для освоения которой нужно приобрести специальные знания и умения.

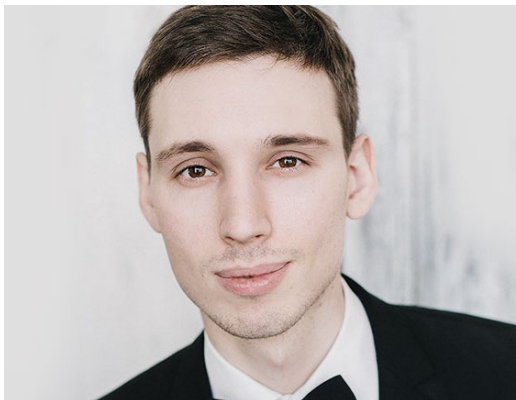
Специальность приобретается в рамках выбранной профессии. Одна профессия может включать несколько специальностей. Например:

- юрист – это профессия, а юрисконсульт, нотариус – ее специальности;
- учитель – это профессия, а учитель математики – специальность;
- врач – это профессия, а хирург, кардиолог – специальности врача.

В нашем кейсе мы рассмотрим сферу культуры и искусства. Но начнем изучение вопроса с небольшой истории.

Для начала предлагаем вам познакомиться с историей одного талантливого молодого человека.

Сейчас нашему герою – Тарасу Желтышеву – едва за тридцать, но его уже знает вся Россия.

«Я учился в Сибирском медицинском университете на педиатра и думал строить карьеру в области биофизики. Но в 21 год я «захлебнулся» искусством и предметным дизайном. Сменил профессию. Поступил на промышленный дизайн в Томский политехнический университет».

Благодаря таланту и полученному образованию Тарас создает картины, скульптуры, украшения и даже мебель, с которыми участвует на выставках, таких как Московская выставка «Cosmoscow», миланская и пекинская Недели дизайна, брюссельский форум коллекционеров «Collectible Fair».

Одна из скульптур Тараса даже побывала на борту МКС (рис.1). Арт-объект был запущен в конце августа с космодрома Байконур и пробыл в космическом пространстве

в течение месяца. Для акции в космосе 32-летний художник выбрал героя Aspr1m (Асприм), представляющего Станцию Любопытства в его вымышленной вселенной Yoomoota.

Рисунок 1 – Асприм на борту МКС

Кстати, и медицинское образование Тараса находит отражение в его работах: он создал стул, вдохновляясь главными клетками нашей иммунной системы – лимфоцитами. При этом Желтышев часто обращается к теме физиологического и психологического устройства Вселенной. Еще он создает картины, коллекционные предметы, мебель и свои арт-вселенные, захватывающие NFT-искусство (Рис.2 и 3).

Рисунок 2 – «Шахматы Another Kingdom»

Рисунок 3 – Тарас в процессе создания работы

Тарас основал студию по производству предметов интерьера «Soma interior». Основной продукт компании — линейка 3D-гипсовых панелей и зеркал собственного производства.

Сегодня Тарас обладатель международных премий, он входит в ТОП-10 восходящих звезд современного российского искусства по версии «Афиша Daily».

Предлагаем вам познакомиться еще с двумя историями – Даши и Романа.

Первая наша героиня – Даша Жукова. Она освоила профессию гомеопата, однако судьбу решила связать с современным искусством. Даша основала Музей современного искусства «Гараж» в Москве и в настоящее время продюсирует различные выставки и проекты, связанные с современным искусством. Даша – коллекционер, дизайнер и модельер, в 2018 году вошла в список «500 самых влиятельных людей мира моды» по мнению издания The Business of Fashion, каждый год проводящего опросы и исследования в мире моды.

Второй герой – это Роман Абрамович. На заре трудовой биографии он работал механиком, руководил кооперативом, официальной деятельностью которого было производство игрушек из полимерных материалов, далее – занимался нефте-трейдерской деятельностью... и это не помешало ему стать филантропом, страстным коллекционером, активно поддерживающим различные проекты в области культуры и искусства. Сейчас он является владельцем частной коллекции, которая включает произведения известных художников, таких как Пикассо, Моне и Ван Гог.

Совместно Даша и Роман развивают сферу культуры и искусства, проводя масштабные выставки, культурные мероприятия и благотворительные акции, а также помогают талантливым художникам и молодым творческим личностям. Вместе они занимались реконструкцией острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге, приобрели порядка 40 живописных произведений художника-концептуалиста Ильи Кабакова, выпустили журнал о современном искусстве GARAGE RUSSIA, запустили издательскую программу о современном искусстве, фотографии, архитектуре, театре, кинематографе и теории новых медиа.

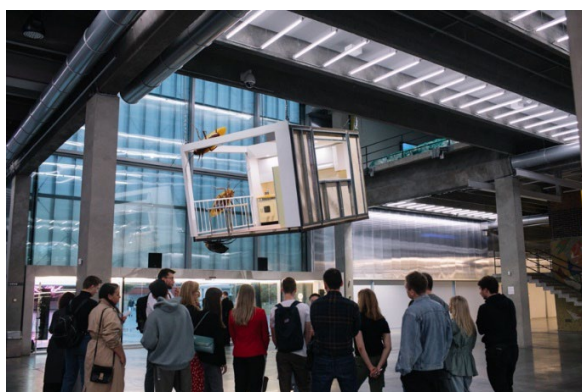

Рисунок 4 и Рисунок 5 – выставочные пространства Музея современного искусства «Гараж»

На какие мысли может привести даже поверхностное знакомство с историями этих людей? Тарас нашел призвание еще в юности – и, решившись на непростой шаг смены образовательной траектории, смог состояться в профессии. Роман и Даша оба изначально не были профессионалами в области искусства, но к этой сфере они прикоснулись сознательно, включившись в процессы популяризации арт-среды, создания локаций для многих других – тех, кто искусством интересуется и в нем развивается. Говорят, искусство – не для всех, это, действительно, не «базовая» потребность человека. *Но стремление разбираться в нем, быть к нему причастным, несомненно, выделит вас из окружения, откроет новые возможности, позволит, как минимум, научиться отличать качественное и красивое от фальшивого и скудного в самых разных областях знания, а также, скорее всего, вы обретете интересную компанию единомышленников.*

Чем занимаются галереи современного искусства?

1. Организацией и проведением выставок, различных культурных мероприятий и фестивалей, продажей картин.
2. Поиском на арт-рынке «новых имен»: художников, которых интересно было бы представить современной публике (так художники обретают поклонников, а их работы попадают в частные коллекции).
3. Созданием брендинговой продукции, разработками в области дизайна интерьеров и экстерьеров.
4. Организацией фото- и видеосъемок в рекламных целях (например, к галеристам, часто имеющим профильное искусствоведческое образование, обращаются менеджеры брендов ювелирных изделий или одежды для создания визуального сопровождения сайтов, оформления витрин магазинов).
5. Просветительской деятельностью.

Разумеется, «современное искусство» для каждой эпохи – свое. И, если обратиться к истории, мы найдем множество примеров, когда тех, кто предлагал что-то новое, не принимала академическая школа и/или публика. Например, можно вспомнить биографию нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога: при жизни его работы не были оценены по достоинству, остались непонятыми. Когда его спрашивали, почему он пишет такие странные картины в то время как мир настолько прекрасен, он отвечал: *«Мои работы прекрасны, просто они не для этого поколения»*. Он не продал ни одной работы, а сейчас его картины украшают коллекции крупнейших музеев и стоят миллионы.

Именно поэтому многие фонды сегодня стараются быть внимательными, инвестировать в современных художников, которые могут стать востребованными

в будущем. Это умение предсказывать успех, заглядывая в завтрашний день, согласитесь, важнейший навык для тех, кто хочет связать свою жизнь с отраслью.

Новые направления в сфере искусства и культуры

Медиаискусство – направление в современном искусстве, где в качестве художественных средств и материалов выступают видео- и аудиоданные (видео-арт), анимация, средства светового дизайна, биотехнологии, робототехники, цифровых технологий [цифровое искусство; 3D-печать, Интернет (нет-арт), виртуальная реальность и др.; также произведения, созданные искусственным интеллектом]. Это искусство междисциплинарно и высокотехнологично, тяготеет к иммерсивности, стиранию границ между произведением и зрителем. К его примерам принадлежат разного рода цифровые картины, инсталляции и шоу (рис. 6).

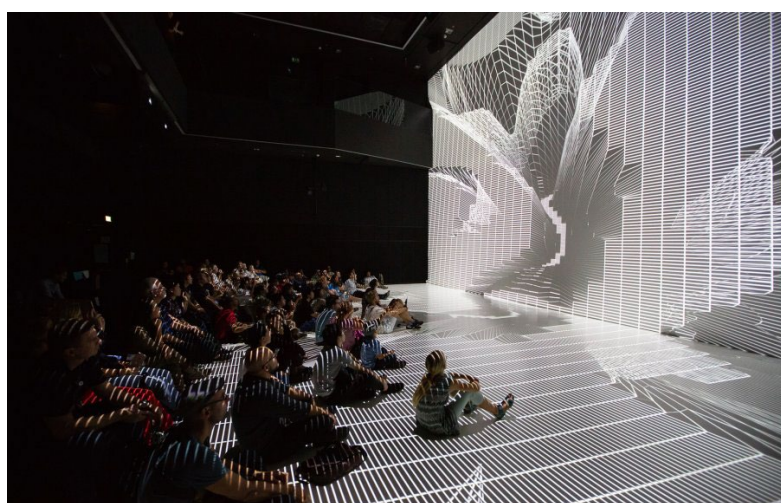

Рисунок 3. Пример медиаискусства

Для этого вида творчества трудно подобрать узкое определение: 30 лет назад под медиаартом подразумевали прежде всего видео- и телепродукцию, сегодня – объекты, созданные с помощью компьютерных программ, а завтра, когда технологии неизбежно шагнут вперед, опять возникнет что-то оригинальное, возможно, связанное с геной инженерией или экосистемами. Искусство новых медиа легко соединяет все возможные формы экспрессии, звук и свет, кино и театр, архитектуру и телевидение, науку и религию.

Новые медиа создают виртуальную реальность, которая захватывает нас с головой. Самый яркий пример – компьютерные игры. Новое искусство обладает огромной манипулятивной силой, которая может быть использована как во благо (например, для обучения), так и во зло. В новых медиа нет жесткой границы между художником и зрителем. Новые искусства интерактивны. Часто произведение окончательно создается, именно когда «в него» попадает зритель. Еще они эфемерны. Непонятно, как их превратить в товар. Они – нематериальная ценность, на них трудно установить цену, к ним

неприложимо понятие «уникальный объект». Они существуют в формате документации – фото, видео, текстов, программ. Их можно тиражировать, воспроизводить в разных пространствах. Отсюда появляется еще одна трудность – проблема определения и сохранения авторства.

Подробнее о развитии медиаискусства вы можете прочитать в этой статье: <https://www.forbes.ru/forbeslife/384237-media-art-kak-iskusstvo-sovershaet-proryv-v-nauke-c-pomoshchyu-tehnologii>

Специалисты в области современного искусства и культуры

Специалисты в области современного искусства обычно имеют глубокие знания истории искусства, культуры, а также развитые аналитические и коммуникативные навыки. Они способны нестандартно, творчески решать разноплановые практические задачи, критически оценивать результат, умеют «упаковывать» идеи, что повышает их ценность. Работа таких специалистов содействует исследованиям, дискуссиям и обмену идеями в самых разных областях человеческого знания.

Вот несколько современных профессий в области культуры и искусства:

- Менеджер социокультурных проектов. Он разрабатывает концепции для мероприятий и проводит их в новых форматах, организует арт-проекты, договаривается о сотрудничестве с госструктурами, бизнесом и общественными организациями, занимается продвижением проектов.
- Арт-критик. Это эксперт, который даёт свою оценку событиям в мире искусства, видит связи между социокультурными объектами. Помимо широкого кругозора и знаний в искусстве он обладает журналистскими способностями: пишет и редактирует тексты, выражая профессиональное мнение.

- Арт-дилер. Его основная деятельность направлена на поиск, покупку и продажу произведений искусства. Он помогает заказчикам формировать коллекции, участвует в аукционных торгах, разбирается в логистических и юридических особенностях совершения сделок в арт-мире.
- Аукционист. Занимается учётом, описанием, составлением каталогов, структурированием коллекций, выставлением на торги и проведением торгов в аукционных домах.
- Science-художник. Специалист, который создает произведения искусства на основе научных исследований с помощью современных технологий.

Что нужно уметь специалисту современной арт-индустрии?

Как и в любой профессии, в арт-индустрии не обойтись без хард- и софт-скиллов.

Чтобы быть востребованным в этой сфере, нужны:

- Базовые знания об искусстве. Они помогают учитывать специфику произведений, историю, стиль и направления, к которым они относятся, понимать контекст событий и роль художника в арт-мире.
- Умение составлять качественные тексты: писать рецензии и анализировать произведения искусства.
- Насмотренность – визуальный опыт, который помогает распознавать гармоничность, актуальность, перспективность работ.
- Правовые особенности в работе с произведениями искусства и арт-институциями.
- Стремление к новаторству, понимание природы креативности.
- Навыки публичных выступлений.
- Коммуникабельность, открытость, внимание к деталям, аналитические навыки.
- Широкая фоновая эрудиция. Что происходит в мире биологии, физики, химии? Междисциплинарные знания помогут понять, что происходит в области art&science. Новости политики? Следить за ними необходимо, чтобы разбираться в акционизме.

Преимущества и ограничения работы в области современного искусства и культуры

Преимущества

- Возможность самовыражения и свободного творчества.
- Возможность влиять на общественное сознание и менять мир посредством искусства.

- Возможность сотрудничать с талантливыми и интересными людьми, реализовывать яркие, социально значимые проекты на стыке наук.

Ограничения и риски

- Неопределенные и нестабильные доходы, особенно для начинающих художников и культурных деятелей.
- Конкуренция насыщенного рынка искусства, где сложно выделиться среди множества талантов.
- Потенциальная проблема в поиске поддержки и понимания со стороны общества и экспертов.

Перспективы в работе

Перспективы в работе в сфере современного искусства и арт-индустрии могут быть разнообразными. Вы можете стать художником, дизайнером, куратором, галеристом, арт-директором, арт-дилером, критиком, менеджером проектов, редактором и так далее. В этих профессиях есть много возможностей для самореализации, карьерного роста и достижения успеха.

Современное искусство и арт-индустрия также предлагают множество интересных и инновационных проектов, событий и выставок, которые могут привлечь вас и помочь вам раскрыть свой творческий потенциал. Кроме того, работая в этой сфере, вы имеете возможность взаимодействовать с другими талантливыми и вдохновляющими людьми, что может способствовать вашему профессиональному росту.

Таким образом, работа в сфере современного искусства и арт-индустрии может предложить вам множество увлекательных возможностей для творчества, саморазвития и достижения успеха. Важно быть открытым для новых идей и готовым к постоянному обучению и развитию, чтобы успешно реализовать себя в этой сфере.

ЧТО ПОЛЕЗНО ПОСМОТРЕТЬ И ПРОЧИТАТЬ?

Яндекс. Дзен «Быть художником»: здесь вы найдете все необходимые термины в сфере галерейного дела и современного искусства

*Тест: Разбираетесь ли вы в искусстве?
На выполнение теста дается 30 мин*

Статья о развитии медиа в искусстве. «Media Art: как искусство совершает прорыв в науке с помощью технологий»

Статья о востребованных профессиях в искусстве. «Топ творческих профессий в 2023 году: полный обзор»

Статья «Виды современного искусства»

ГЛОССАРИЙ

- **Арт-проект** – задуманное и реализованное предприятие в области искусства, науки, культуры или образования, которое подразумевает творчество его авторов.
- **Медиаискусство (New media Art)** – искусство, созданное с использованием программного обеспечения, компьютеров или других электронных устройств.
- **Цифровое (компьютерное, диджитальное искусство)** — направление в медиаискусстве, основанное на использовании информационных технологий. Результатом являются художественные произведения в цифровой форме.
- **Иммерсивная инсталляция** – пространственная композиция с соединением виртуального и реального миров. Вовлечение человека в подобные инсталляции происходит через несколько каналов восприятия (омниканальность, видео, звук, тактильно-интерактивное действие и пр.).
- **NFT, или невзаимозаменяемый токен** — это единица учета, с помощью которой создается цифровой слепок для уникального предмета: картины, фотографии, видео, музыка, гифки. Такие предметы — большая ценность среди коллекционеров, геймеров и любителей искусства. Покупают и продают их через аукционы.
- **Хард скиллс (Hard skills)** – профессиональные качества и способности, знания, умения и навыки, которые позволяют качественно выполнять возложенные на человека рабочие задачи.
- **Софт скиллс (Soft skills)** – это личные качества человека, особенности его характера и психики. Например, в их число входят коммуникабельность, эмоциональный интеллект, лидерские качества, умение договариваться и ладить с людьми, эмпатия, тактичность, гуманность, пунктуальность и др.

Уважаемые участники Форума, вы можете самостоятельно составить наиболее полный вариант глоссария по направлению «Культура и искусство».

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Статья «10 молодых художников, за которыми стоит следить». URL: <https://daily.afisha.ru/>
2. Статья ««Вселенная» российского художника Тараса Желтышева намерена покорить мировой арт-рынок». URL: <https://www.vedomosti.ru/kp/>
3. Статья ««Это пространство для саморефлексии»: Тарас Желтышев — о медицине в искусстве и собственной арт-вселенной». URL: <https://www.buro247.ru/>
4. Статья «Промышленный дизайнер: как добиться успеха». URL: <https://interior.sredaobuchenia.ru/promdesign>
5. Статья «Media Art: как искусство совершает прорыв в науке с помощью технологий». URL: <https://www.forbes.ru>.
6. Статья «Топ творческих профессий в 2023 году: полный обзор». URL: <https://info-hit.ru/blog/top-tvorcheskih-professij>
7. Статья «NFT простыми словами». URL: <https://journal.sovcombank.ru>

ЗАДАНИЯ КЕЙСА

Для дальнейшей работы на Форуме предлагаем выполнить задания кейса. Это поможет лучше разобраться в направлении «Культура и искусство».

1. Составьте список основных современных профессий и специальностей по направлению «Культура и искусство».
2. Выберите одну из перечисленных профессий/специальностей для дальнейшей работы на Форуме. Обоснуйте выбор.
3. Укажите особенности этой профессии/специальности с учетом вызовов времени. Объем текста не должен превышать 300 знаков без пробелов.
4. Определите сферы взаимодействия выбранного вами специалиста в области освоения новейших методов и технологий. Создайте интеллект-карту, на которой укажите, с какими специалистами он входит во взаимодействие и каков предмет каждого взаимодействия (подробнее про интеллект-карты можно посмотреть здесь: <https://clck.ru/ZybYw>).
5. Укажите пять «плюсов» и пять «минусов» выбранной профессии/специальности.
6. Определите пять профессиональных характеристик, которыми должен обладать выбранный специалист.
7. Определите пять личных качеств, которыми должен обладать выбранный специалист.
8. Проведите сравнительный анализ программ подготовки специалистов в вузах РФ и на основании его результатов укажите, в каких именно вузах страны ведется подготовка выбранных вами специалистов.
9. Укажите пять инноваций, которые были внедрены за последние 5-10 лет в отрасль энергетики. Укажите инновации в выбранной профессии/специальности, определяющие современный технологический/экономический прорыв России.
10. Составьте пять вопросов выбранному специалисту, которые хотели бы задать ему лично на пресс-конференции.
11. Составьте список дополнительных источников информации по выбранной профессии/специальности.
12. Обоснуйте, почему вы готовы выбрать в будущем эту профессию/специальность, а также почему не хотите ее выбирать.
13. Предложите слоган про выбранную вами профессию/специальность.
14. Напишите 15 ассоциаций к выбранной профессии.
15. Предложите сюжет фильма, книги или игры, через который вы могли бы рассказать об этой профессии своим друзьям.