

Концепция Центра современной культуры в Ярославле

Концепция подготовлена автономной некоммерческой организацией «Региональное Агентство Творческих Инициатив», которая была создана в 2006 году в Ярославле и объединила кураторов и менеджеров культуры, нацеленных на продвижение творческих индустрий в городе. Миссия организации – создание многообразного культурного ландшафта города, в котором есть место инициативе и творчеству.

Современная культура?

Культура, которая реагирует на то, что СЕГОДНЯ происходит в мире и использует адекватные современности язык и формы высказывания. Проекты современной культуры побуждают людей думать, реагировать, воспринимать, принимать, проговаривать, общаться. Современная культура выходит из определенных рамок, стереотипов, шаблонов и выстраивает диалог там, где он почти утрачен. Вдохновляет нас на поиск, исследование, творчество.

Необходимость создания?

1 На карте культуры города Ярославля нужна институция, которая бы осуществляла системную регулярную работу в сфере современной актуальной культуры, была центром притяжения молодых людей, местом производства творческих идей и социокультурных инноваций.

2 Город стремительно развивается, но остается выключенным из международного круговорота событий и проектов современной культуры. Европейские культурные центры,

презентирующие актуальную культуру, почти не сотрудничают с Ярославлем в силу того, что нет площадки, способной эти проекты курировать и представлять, и закономерно останавливают свой выбор на Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Калининграде, сейчас Перми, Красноярске, Костроме, Твери. Сегодня в России уже обозначилась тенденция создания открытых демократичных площадок современной культуры, которые бы аккумулировали и развивали творческие ресурсы и тем самым через культуру влияли на имидж и положение региона в стране и даже мире (опыт Перми, Костромы, Петрозаводска, Твери, Красноярска).

3 Ярославлю требуется формирование активной творческой среды. Творческие люди существуют разрозненно, вне диалога и необходимого обмена. События происходят точечно и без общественной дискуссии не получают развитие. Талантливые люди, способные обозначить Ярославль на культурной карте России и мира, системно не выявляются и, не найдя возможностей самореализации, покидают город.

4 В городе ощутима потребность в «неформальном» образовании (в западной культуре - non-formal education – гибкие, мобильные образовательные мероприятия, не включенные в институциональную систему: открытые публичные лекции, дискуссии, мастер-классы), доступном и интересном горожанам любых возрастных, социальных и профессиональных групп.

5 Современный человек не может развиваться вне современной актуальной культуры, отношения с которой чаще всего строятся в категориях «не понятно», «не для всех», поэтому нужны институции, выполняющие роль «точек входа» в культуру, обеспечивающие приобщение к современной культуре широкой публики. Многие конфликтные ситуации в обществе сегодня вызваны незнанием и невежеством - тем, что люди не знают, как воспринимать современную архитектуру, театр, танец, фотографию, кино. Верим, что совместная работа над проектами современной культуры будет способствовать развитию ценности уважения к человеку, свободы суждения, творческого преобразования пространства и времени жизни.

Что нужно для того, чтобы Центр современной культуры появился в Ярославле?

1 Молодая команда профессиональных менеджеров культуры с новым мышлением, с опытом проектной работы, со знанием Ярославля и энтузиазмом - готовностью отдавать все свои силы на создание новой культурной институции в городе.

команда

- директор
- арт-директор
- директор технических служб (вопросы технического обеспечения и безопасности площадки, управление техническими райдерами проектов)
- куратор образовательной программы, координатор архива центра и документации событий
- куратор программы исполнительских искусств, координатор отдела фандрайзинга
- куратор программы визуальных искусств, координатор отдела маркетинговых технологий, мониторинга зрительского участия и форм обратной связи

- куратор Public Art программы в городской среде и программы семейного творчества, координатор отдела по связям с общественностью и отдела волонтерской работы, в том числе программы «European Volunteer Service»
- дизайнер визуальных коммуникаций
- экономист-бухгалтер
- технический персонал
- волонтеры

2 Помещение в центральной части города Ярославля площадью 400 кв.м, способное вместить 2 зала: белый (выставочные и образовательные проекты) и черный (сценические, музыкальные и кино-проекты), небольшую студию-офис для сотрудников и небольшое кафе с гардеробом, примыкающие к белому залу. Минимальная высота потолка - 6 м.

Белый зал (200 кв.м)

- экспозиционное оборудование, складывающиеся стулья (70 шт.) и столы (10 шт.)
- офис-студия (7 офисных мест, копировальный центр)
- кафе (30 посадочных мест)
- гардероб (150-200 мест)
- 2 туалета
- 1 душ, 2 примерные комнаты

Черный зал (200 кв.м)

Черный кабинет сцены, зрительский амфитеатр на 150-200 мест, двусторонний черно-белый линолеум (10×10 кв.м), световое и звуковое оборудование, проектор, экран.

3 Финансирование и ресурсы.

Основные статьи доходов:

1. Субсидии (региональное, муниципальное финансирование).
2. FR-деятельность (спонсоры, гранты).
3. Билеты на мероприятия.
4. Доходы от кафе.
5. Доходы от организации мероприятий и оказания услуг в сфере культуры.

Основные статьи расходов:

1. Ремонт имеющегося помещения, приобретение оборудования.
2. Административные расходы (коммунальные платежи, связь, канцелярия).
3. Фонд заработной платы.
4. Бюджеты проектов.

4 Многосторонние линии партнерства

- Городской и региональный уровни
 - Мэрия города Ярославля
 - Правительство Ярославской области
 - Бизнес-компании
 - Учреждения образования и культуры
 - СМИ

- Российский уровень
 - Институт культурной политики (Москва)
 - Государственный центр современного искусства (Москва, Калининград, Екатеринбург)
 - Арт-площадка «Станция» (Кострома)
 - Центр современного танца и перформанса «Цех» (Москва)
 - Уличный университет (Санкт-Петербург)
 - Центр культурных инициатив «ВЫХОД» (Петрозаводск)
- Международный уровень
 - Международная организация CEC Artslink
 - Итальянский институт культуры в Москве
 - Гете-институт
 - Посольство Королевства Нидерландов в Москве
 - Французский культурный центр
 - Centre d'International Information et de Documentation Jeunesse (France)
 - Code-X International (the Netherlands)
 - Jugend Hilfe und Social Arbeit "Jusef" (Germany)

Как будет работать Центр современной культуры в Ярославле?

Новый формат учреждения культуры

Автономное учреждение с широкой сферой партнерства, с разными источниками финансирования, содержание работы которого - проектная деятельность в сфере современной культуры и образования.

Цели Центра современной культуры

1. Создание в Ярославле новой культурной институции, более открытой и доступной по форме и принципам работы, учитывающей культурные интересы современного горожанина, способной предложить городу новое качество культурного досуга и фабрику идей по улучшению жизни в городе.
2. Продвижение имиджа Ярославля как современной, открытой, популярной территории, работающей в международном контексте.

Целевая аудитория

1. 80% - жители города, 10% - российские гости, 10% - иностранные гости.
2. Возрастные группы: 50% - молодежь, 30% - взрослое население, 20% - дети.
3. Род занятий: 40% - учащиеся, 30% - молодые специалисты, 20% - работающее население, 10% - пенсионеры.

Современное пространство

По форме - современное (адекватное современному человеку), мобильное (легко адаптируемое под различные проекты), открытое (доступное для посещения и открытое для участия на основе четко прописанных правил конкурса проектных заявок) презентационно-дискуссионное (место

для представления и обсуждения городских, региональных, международных проектов, идей) пространство. Именно пространство сегодня задает и формирует зрительское восприятие, кураторские подходы к деятельности, атмосферу и эффективность реализуемых проектов.

Направления работы

- Междисциплинарные проекты (проекты осуществляются на стыке разных искусств и сфер человеческой деятельности).
- Научно-популярные и специализированные лекции, воркшопы, мастер-классы (на темы современной архитектуры, фотографии, социологии, философии, истории, литературы, современного кинематографа; рассказывающие об уникальном и прогрессивном опыте или идее; с участием лекторов и кураторов из Ярославля, России, мира).
- Выставки фотографий, инсталляций, визуального искусства, видеоарта (работа с местными художниками, танцовщиками, музыкантами, фотографами, включение их в более широкий контекст российского и зарубежного искусства).
- Концерты экспериментальной музыки.
- Кинопоказы, кинофестивали.
- Спектакли современного театра и танца, перформансы.

Принципы работы

Проектные заявки (составляются по форме, представленной на сайте учреждения в интернете) поступают от потенциальных участников и авторов проектов в течение года и обрабатываются командой кураторов, которые формируют план работы по проектам и календарь событий центра. Помимо этого, кураторы занимаются картированием творческих ресурсов Ярославля и их представлением городу, а также знакомят городское сообщество с российскими и международными явлениями современной культуры.

Показатели работы

1. Число посетителей - 30 000 человек.
2. Число проектов - 20 проектов в год.

Принципиальные отличия нового учреждения культуры

- Концепция «культурного предприятия», которое в состоянии доказать свою рентабельность (фандрейзинг, партнерство), эффективность (максимальное использование имеющихся ресурсов) и состоятельность (востребованность городским сообществом, осознание его ценности партнерами, финансирующими органами и публикой).
- Новый проектный характер деятельности.
- Использование новых инструментов управления и продвижения (маркетинг, связи с общественностью, бизнес-планирование, стратегия развития, миссия, корпоративный имидж и фирменный стиль учреждения).

- Прозрачные механизмы работы с творческим сообществом, бизнес-компаниями и общественностью (система заявок на проекты и их сопровождение, типология партнерства).
- Обязательность оценки результативности проектов (аналитика, мониторинг конкретных и символических показателей, обратная связь с участниками и зрителями).
- Новая инфраструктура не потребует глобальных расходов (вложение в культуру, но не недвижимость).