

Арт-туризм

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Туризм и практика реализации творческих программ

Чекмарёва Марина Александровна

Арт – туризм

Арт туризм - форма путешествий, целью которых является погружение в местную культуру, искусство и творческую атмосферу.

Он отличается от обычного туризма тем, что уделяет особое внимание искусству, архитектуре, истории и культурным достопримечательностям.

Арт туристы исследуют местные музеи, галереи, студии художников, а также принимают участие в мастер-классах и культурных мероприятиях.

Гран-тур
с XVI века
расцвет - XVII-XVIII века
XIX век – не только аристократия

The interior of the [Pantheon](#) in the 18th century, painted by [Giovanni Paolo Panini](#).

Англичане.

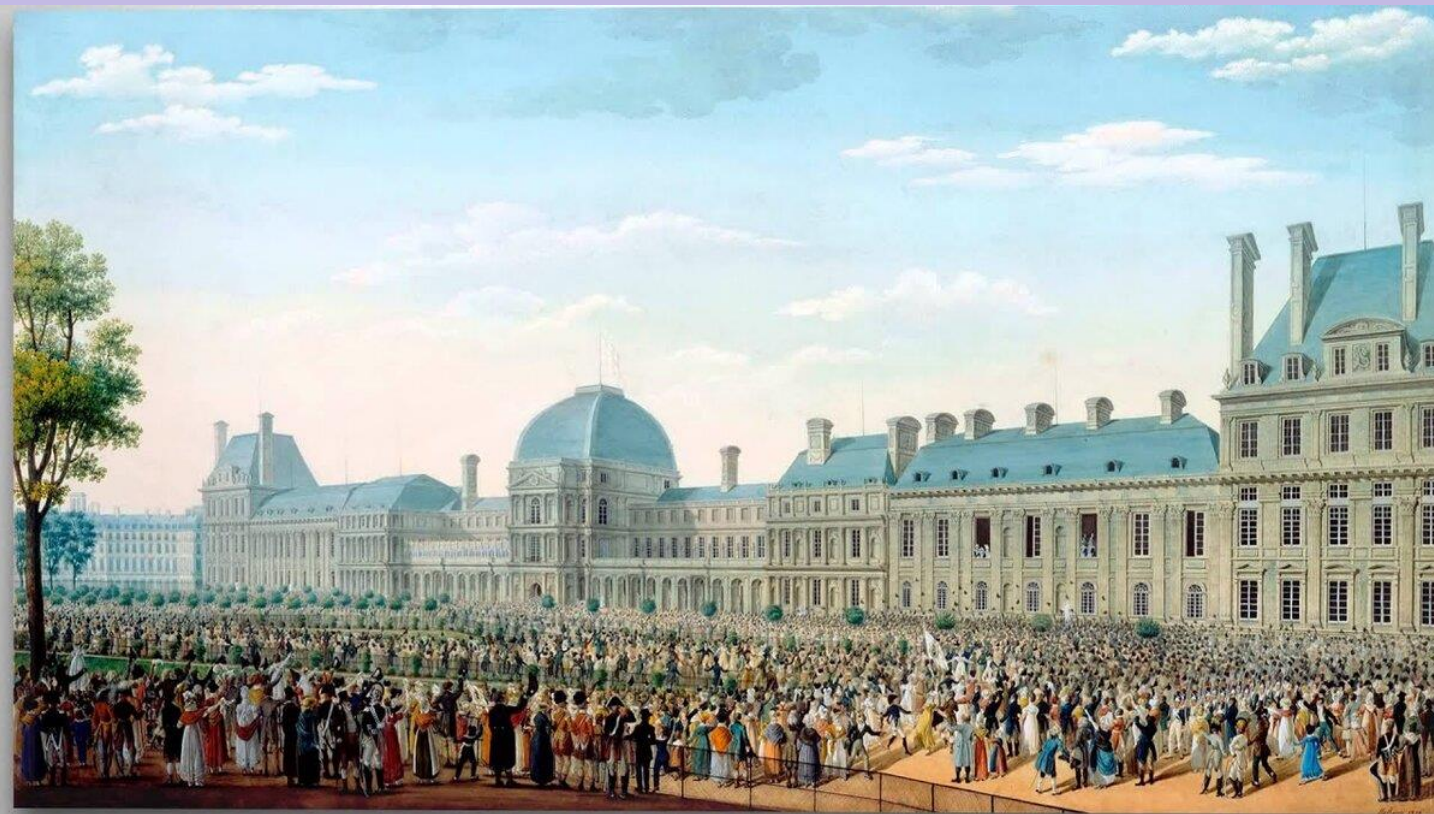
Гран тур – вершина образования – знакомство с подлинниками
великих европейских художников

Официальное
королевское
разрешение на гран тур
– 1670 год

ПАРИЖ

Популярные локации (места) посещений

Тюильри

- Лувр, дворец Тюильри, дома богатых и знаменитых, церкви, общественные здания, дом Инвалидов и Обсерватория, мануфактуры по производству предметов роскоши – королевской мануфактуры Гобеленов и Севрской фарфоровой мануфактуры

Grand Tour

Длительность: 2-4 года

- Париж (Версаль) , остановка в Швейцарии и пересечение Альп, чтобы добраться до Италии
- Турин, Венецию, Равенна, Пиза, Флоренция Рим и Неаполь (Геркуланум (1738 г.) и Помпеи(1748)
- Обратный путь в Англию через Германию, иногда и Австрию, а потом путники отправлялись в Голландию и Фландрию, чтобы снова пересечь Ла-Манш и вернуться домой
- Grand Tourist путешествовал из города в город и обычно проводил недели в небольших городах и до нескольких месяцев в трех ключевых городах.
- в некоторые Гранд-туры, включали Грецию, Испанию и Португалию, Восточную Европу, Балканы и Прибалтику

Кто? XVII-XVIII века

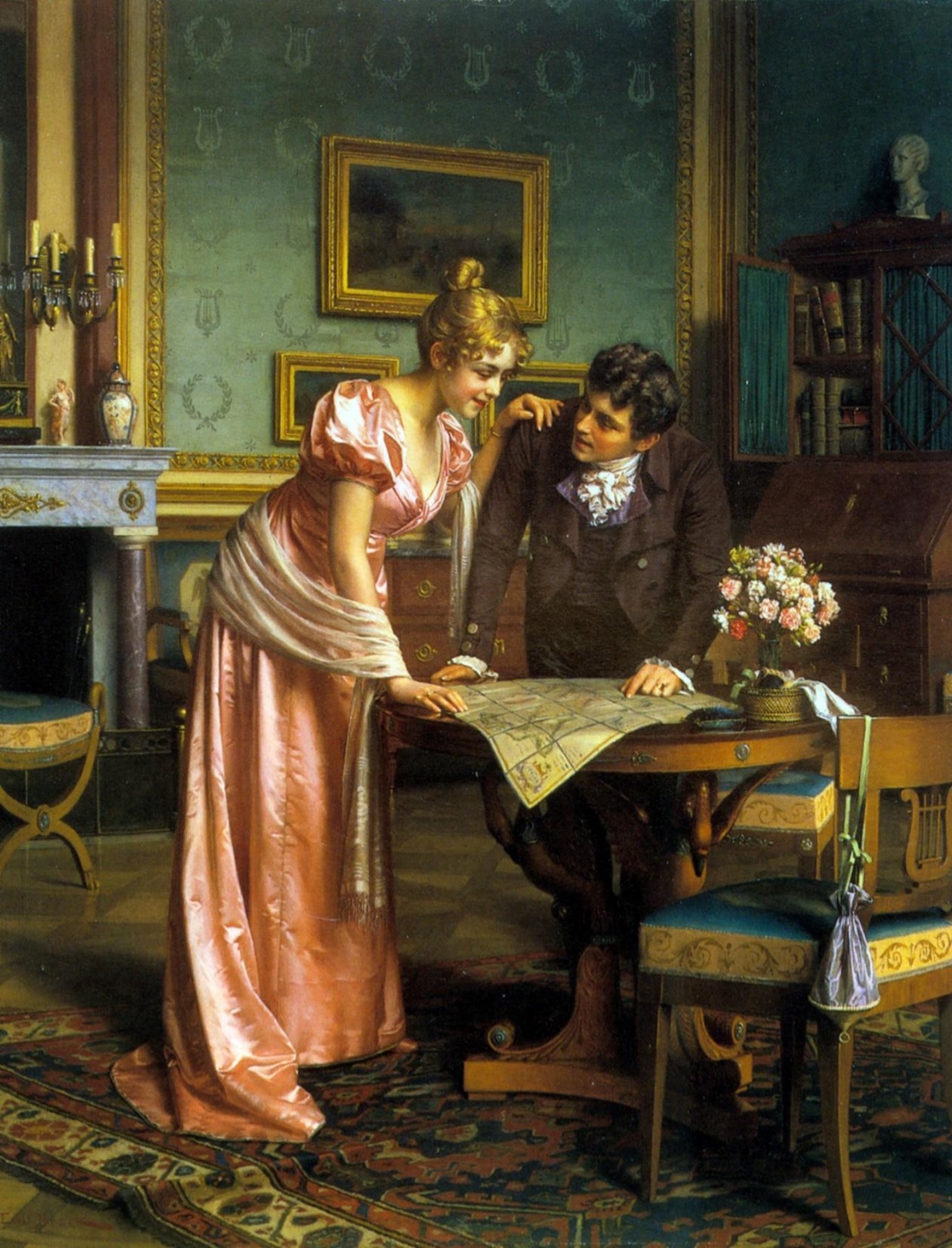
Средний возраст молодых аристократов, которых родители отправляли в гран-тур, был 15-21 год.

конец XVIII – XIX века

Старшее поколение, семьи

Средний класс

В год по Европе передвигались порядка 40 тысяч путешественников. Кто-то пешком, кто-то на личной карете, загруженной сундуками и книгами, туристы отправлялись в путь, чтобы увидеть самые культурные европейские города.

С юношами отправляли наставников (их называли цицеронами), которые в пути рассказывали ученикам про искусство, архитектуру, учили языкам и в целом присматривали за своими подопечным

Кто был
гидом?

Что нужно делать в
Гран туре?

1. Посещать достопримечательности в компании знаменитых философов, поэтов, художников особым образом

2. Посещать частные собрания искусства

Вилла Боргезе

3. Посещать мастерские самых известных художников и брать уроки у известных мастеров

4. Делать зарисовки в альбомы

5. Собирать коллекцию искусства

Во времена гран туров появились и сувениры. картины с о знаменитыми видами скупали путешественники на память о поездке. Местные художники рисовали самые популярные места – и так зарабатывали на туристах.

6. Заказать портрет у знаменитого портретиста

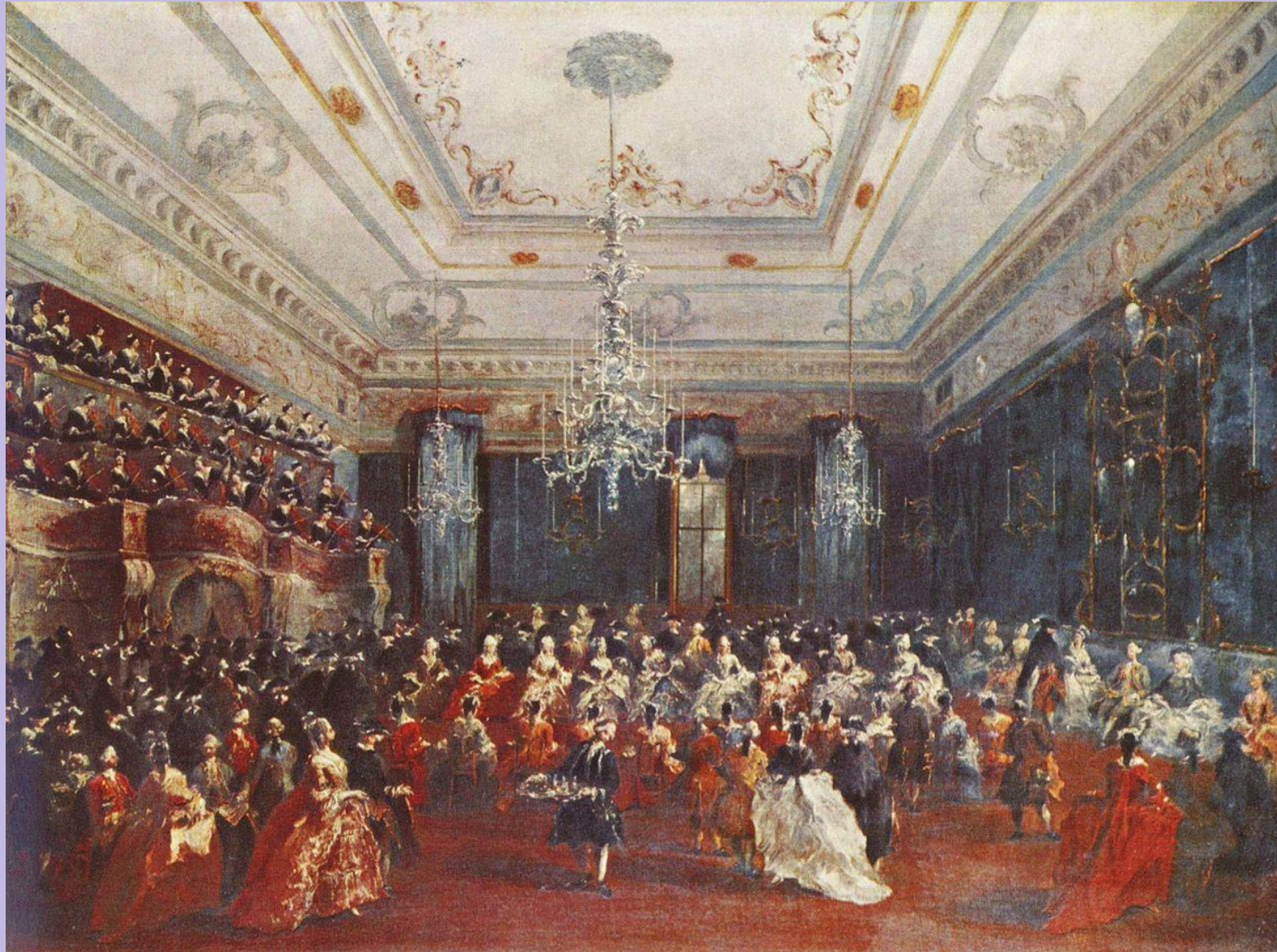

Помпео Батони. Портрет Ричарда Миллеса.

Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн. Гете в Римской Кампанье. 1787
Автор «Итальянских путешествий»

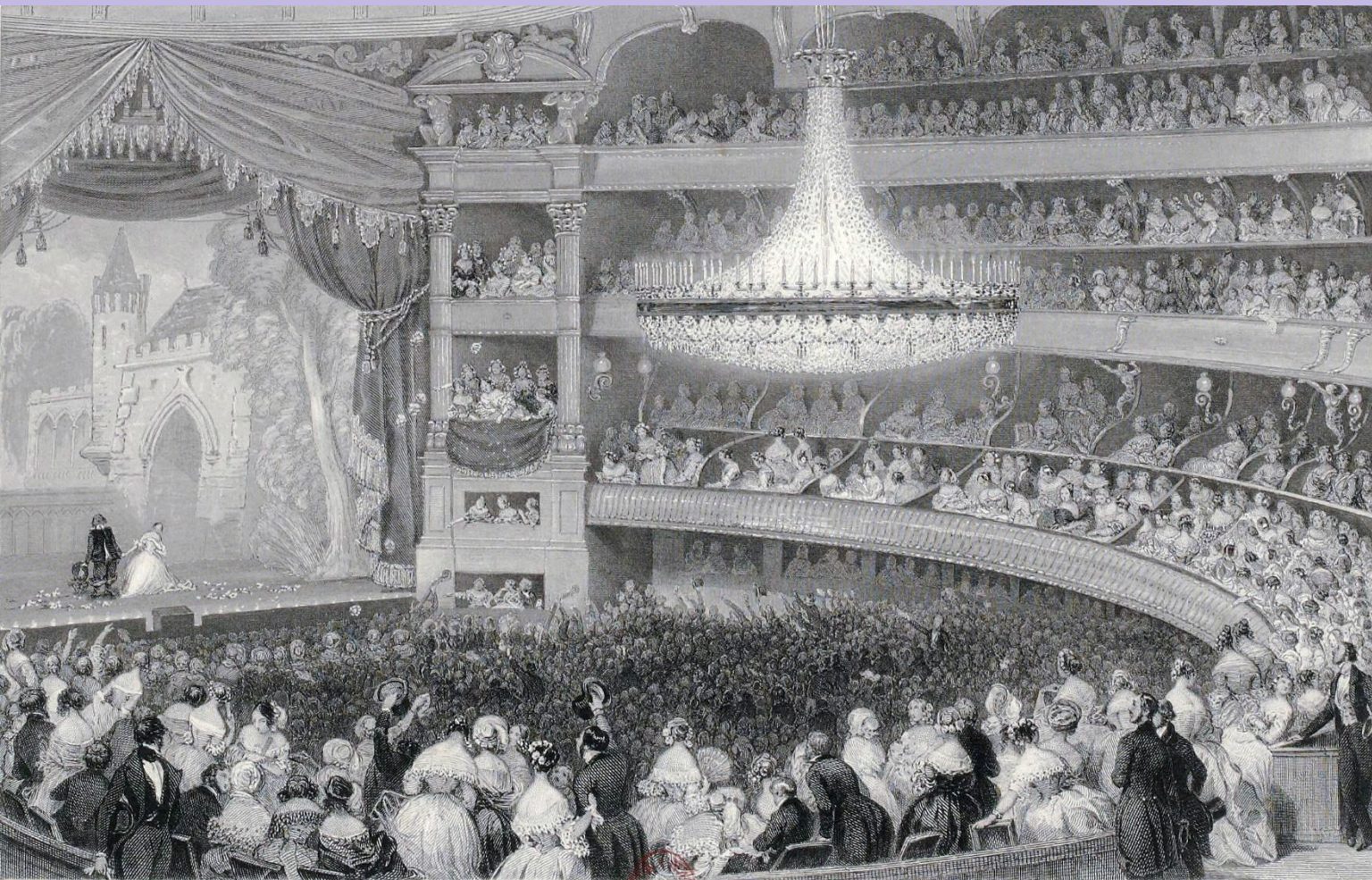
7. Посещать балы, частные концерты и дома аристократов

8. Посещать театры и концерты

Поход в итальянскую оперу

- 1. посмотреть постановку и насладиться музыкой
- 2. посмотреть на известных исполнителей
- 3. «потусоваться» (наладить связи и побыть рядом среди богатых и знаменитых)

Путешествие князей Северных (великого князя Павла Петровича и Марии Федоровны) в 1781—1782 годах

Триумфальная арка, возведенная на площади Сан-Марко в январе 1782 года по случаю пребывания в Венеции графа и графини Северных. 1790-х

Вена,
Венеция – бал, театр, Академия Фарсетти
Рим – посещение римского форума
Ватикан, где удостоились аудиенции папы римского Пия VI,
Франция, где большое впечатление на них произвёл замок Шантийи, усадьба принца Конде. Две недели провели у родителей Марии Фёдоровны, герцога и герцогини Вюртембергских, в их фамильном имении в княжестве **Монбельяр**.

Поездки Александры Федоровны в Италию 2 года в Милан- озеро Комо -Палермо (1845- 1846), поездка в Рим в 1857.

- Аудиенция в Ватикан у папы римского
- Коллекция Ватикана
- Собор святого Петра
- Форум,
- Вилла Боргезе и др.

Гран тур для русских аристократов

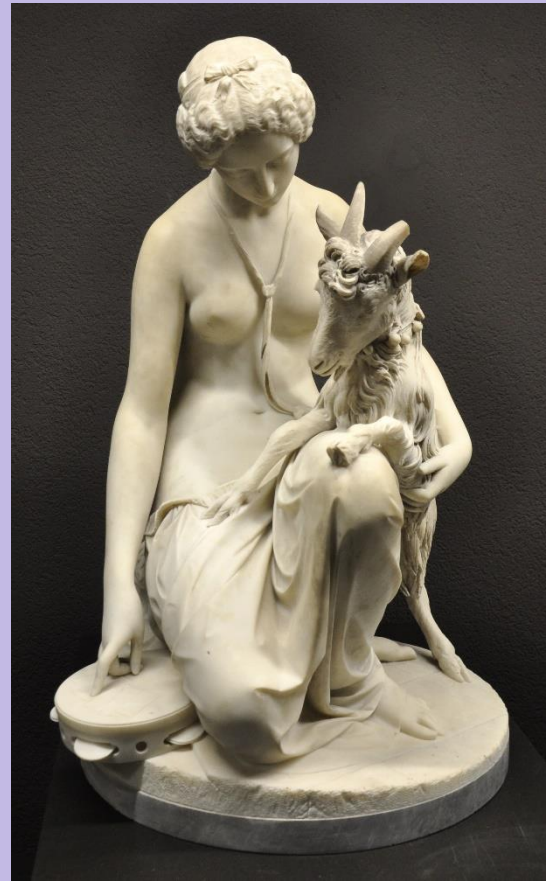

Джулио Карлини. Семья Толстых в Венеции

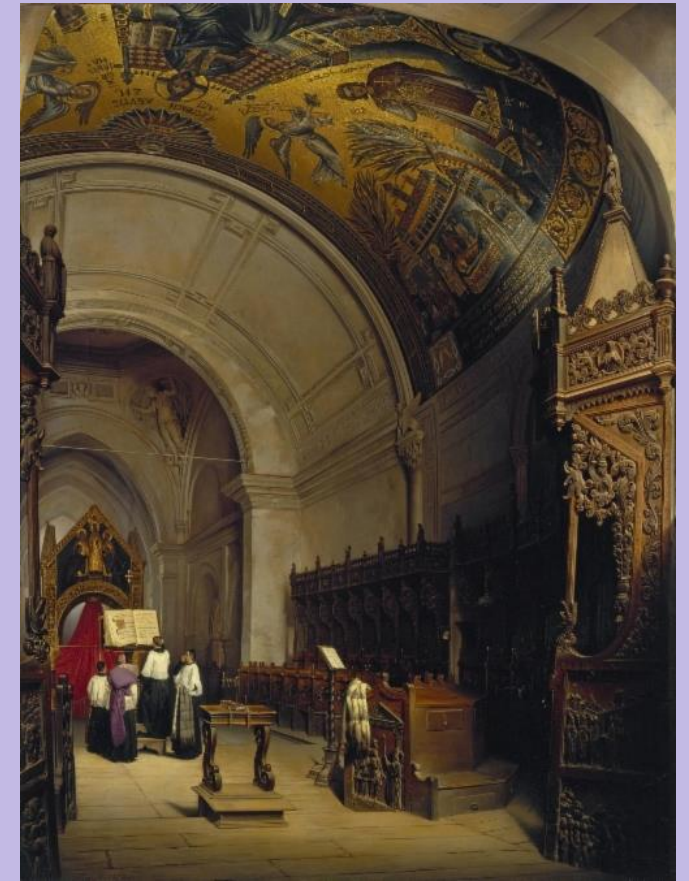
Результат —
Великолепные коллекции произведений современного европейского искусства
и классических произведений

Антонио Канова. Амур и Психея. 1794-1799

Антонио Росситти. Эсмиральда с козочкой. 1850е
Приобрела Александра Федоровна в Италии

Луиджи Бизи. Внутренний вид базилики
Сант Амброджо в Милане. 1850. Из
собрания Мордвиновой

Посещение выставок

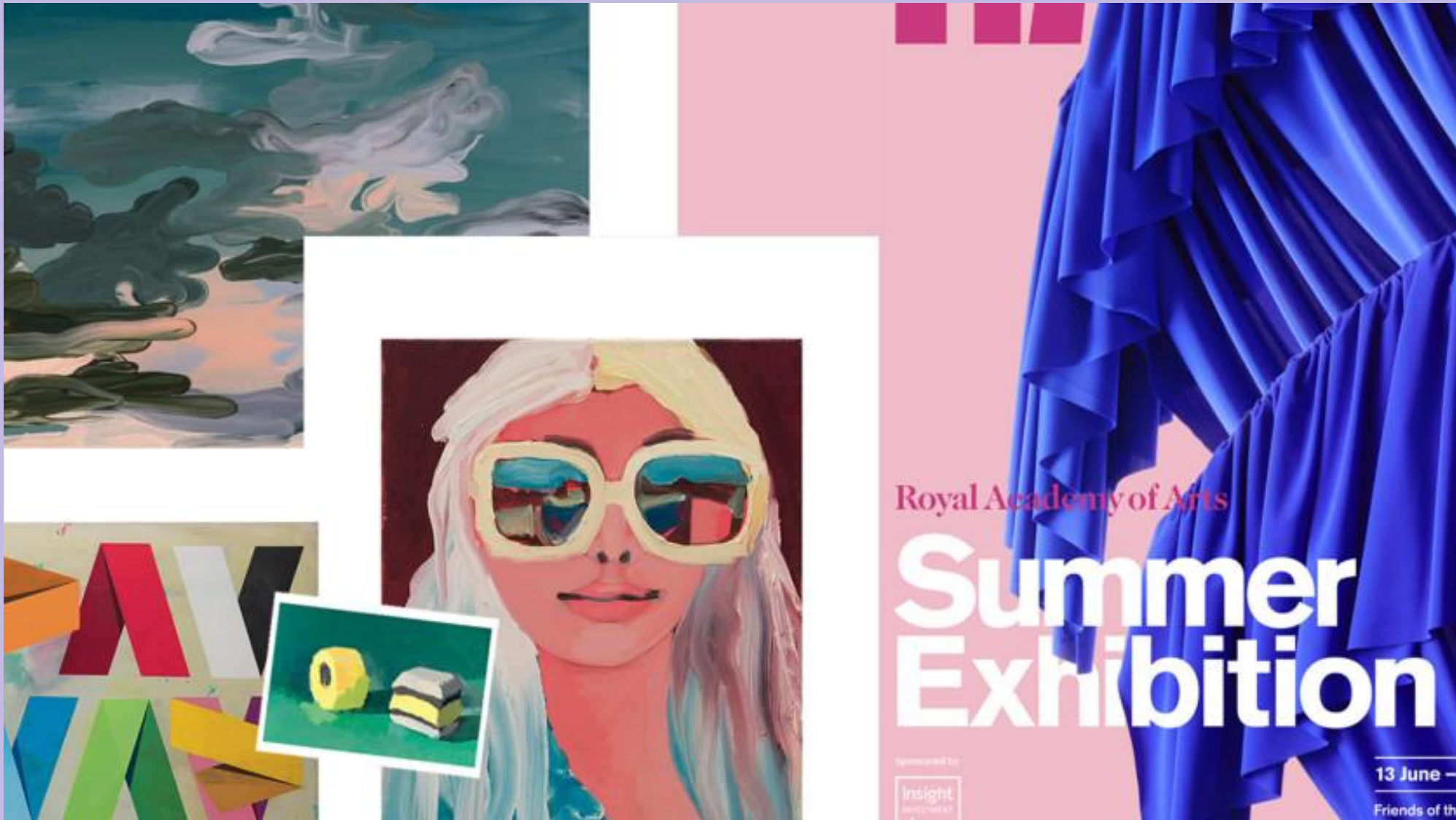
**Louis-Léopold Boilly - The Public at the Louvre Salon
Viewing**

Летняя выставка королевской Академии Художеств (Лондон)

13 июня - 20 августа 2023

«Только соединяй»

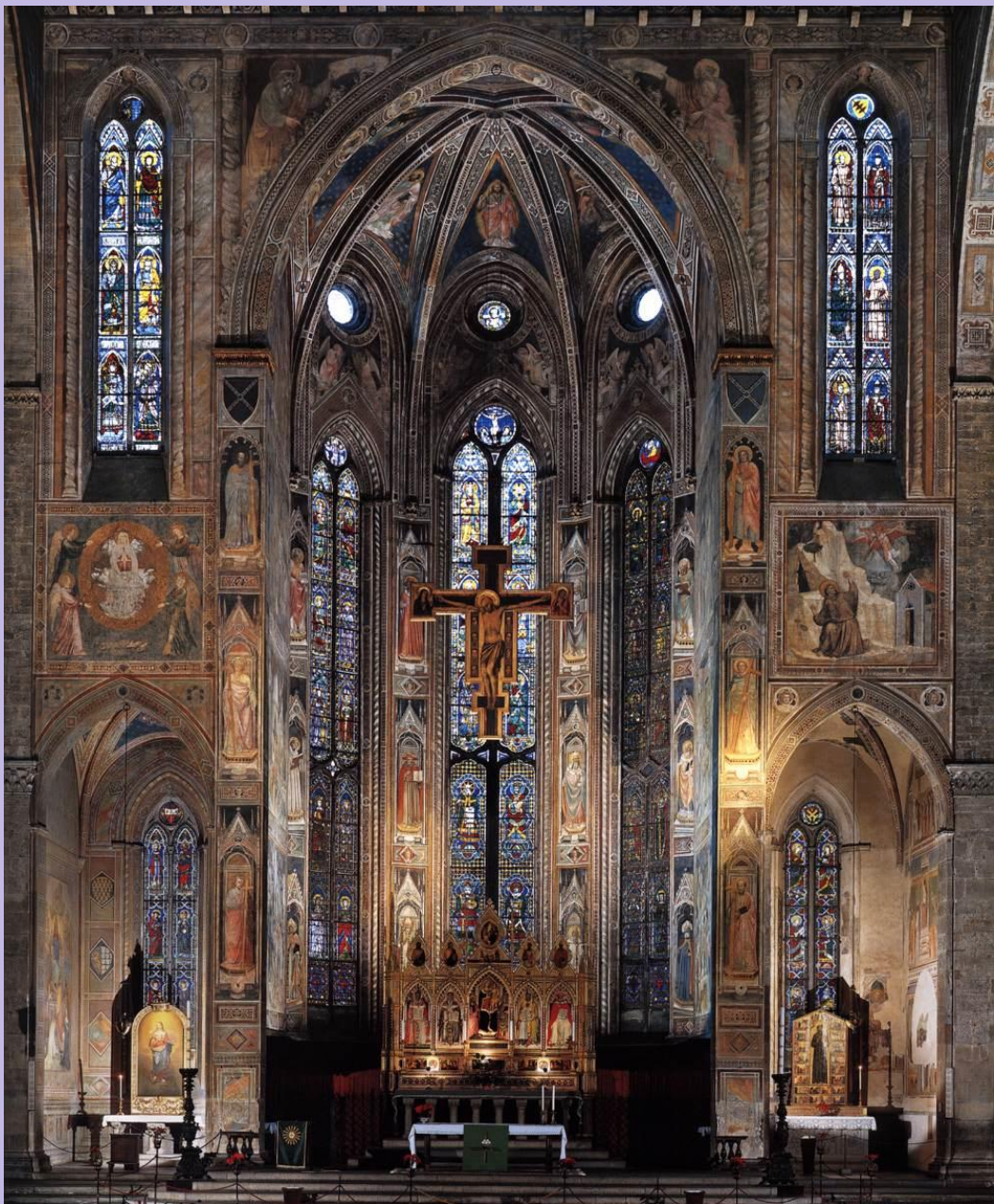
1614 работ

Синдром Стендаля (флорентийский синдром)

Писатель посетил Флоренцию в начале 1800-х годов, в поисках вдохновения и информации для своей новой книги. Он был так глубоко тронут тем прекрасным искусством и богатой историей, которыми переполнен этот итальянский город, что его переживания от поездки легли в основу книги, которая получила название: «Рим, Неаполь и Флоренция» (1817).

Санта Кроче во
Флоренции

Синдром Стендаля (флорентийский синдром)

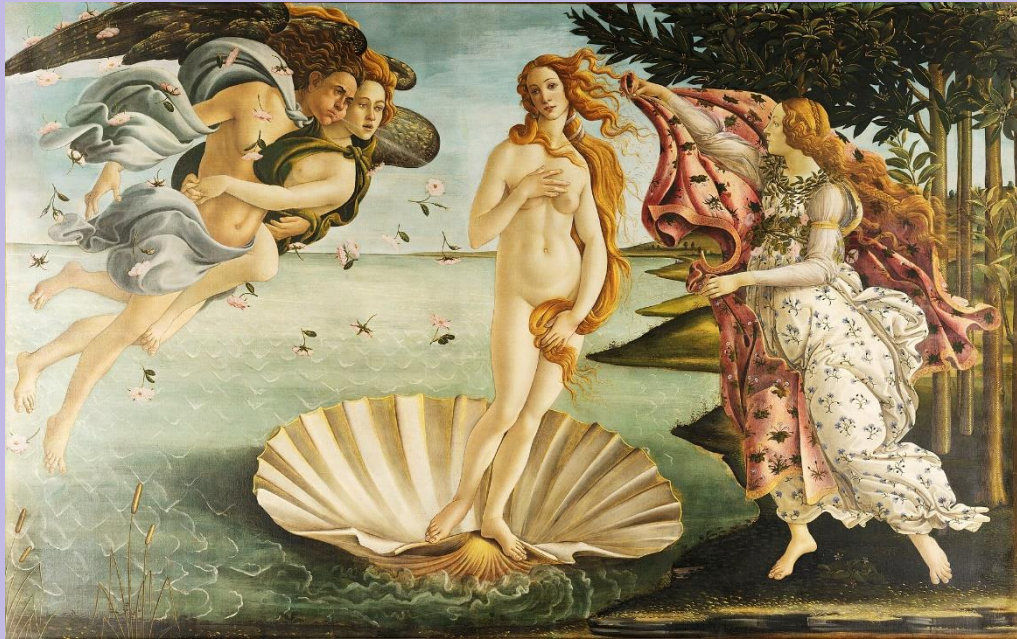
Итальянский психиатр Грациэлла Магерини 1979

- Проблема с ориентацией в пространстве, заторможенность реакций или гиперактивность
- Нарушение восприятия реальности и самого себя. Бред, галлюцинации, ощущение, будто оказываешься внутри предмета искусства.
- Головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, боли в животе и грудной клетке.
- Некоторые даже полагают, что случаи, когда люди портили произведения искусства, – это тоже проявление синдрома Стендаля.
- Длится такой недуг от нескольких часов до примерно 8 дней.

Произведения, которые наиболее часто вызывают синдром Стендаля, согласно исследованиям Магерини

Что делать ?

- покинуть место большого нагромождения произведений искусства;
- выйти на свежий воздух, выпить воды;
- присесть или на что-то опереться (это особенно необходимо, если человек пребывает в предобморочном состоянии);
- дать себе время, чтобы отдышаться, прийти в чувства и вернуться к своему нормальному состоянию.

Реакция на современное искусство

Фестивали и выставки

- Фестивали и выставки являются важной частью арт туризма. Они предлагают уникальную возможность увидеть произведения искусства различных жанров и стилей. Туристы могут посетить фестивали современного искусства, фотографии, моды и другие события, где они смогут насладиться творчеством талантливых художников.

Путешествие на выставки Москва - Петербург

Салоны «Дидро» Эрмитаж 8. 12 – 17.03.2024

ГМИИ им.
А.С.Пушкина

"Салоны" Дидро

В основе экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, связанные с Салонами XVIII века, всего более 200 экспонатов.

6 июня - 1 октября

Серия выставок, посвященных Щукиным и Морозовым. Париж – Москва -Петербург

"Щукин. Биография коллекции»
19 ИЮНЯ - 15 СЕНТЯБРЯ 2019

**Рождение современного искусства:
выбор Сергея Щукина**
26.06.2022 - 30.10.2022

Выставка Леонардо да Винчи к 500-летию в Лувре

• 24 октября 2019 – 24 февраля 2020

Арт-туризм

Посещение выставок в исторических усадьбах.

Проводит куратор выставки + бокал

Хоутон холл

Себастьяно Барасси
возглавляет отдел коллекций и выставок Фонда Генри Мура.

- **Туры по частным галереям и культурным центрам**

Veriozka
«Цветы и цвет в советском искусстве»

Борей
с 1991

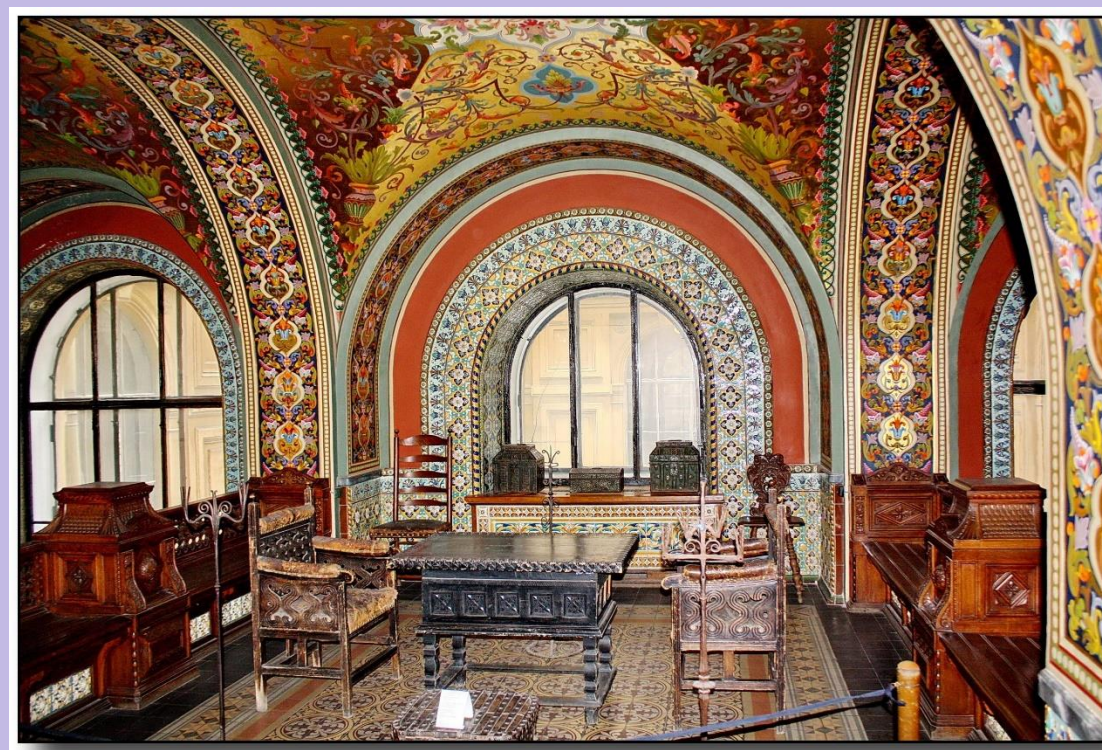
Туры по арт-пространствам

- Артмуза (музей современного искусства)

Союз художников

Туры по небольшим музеям

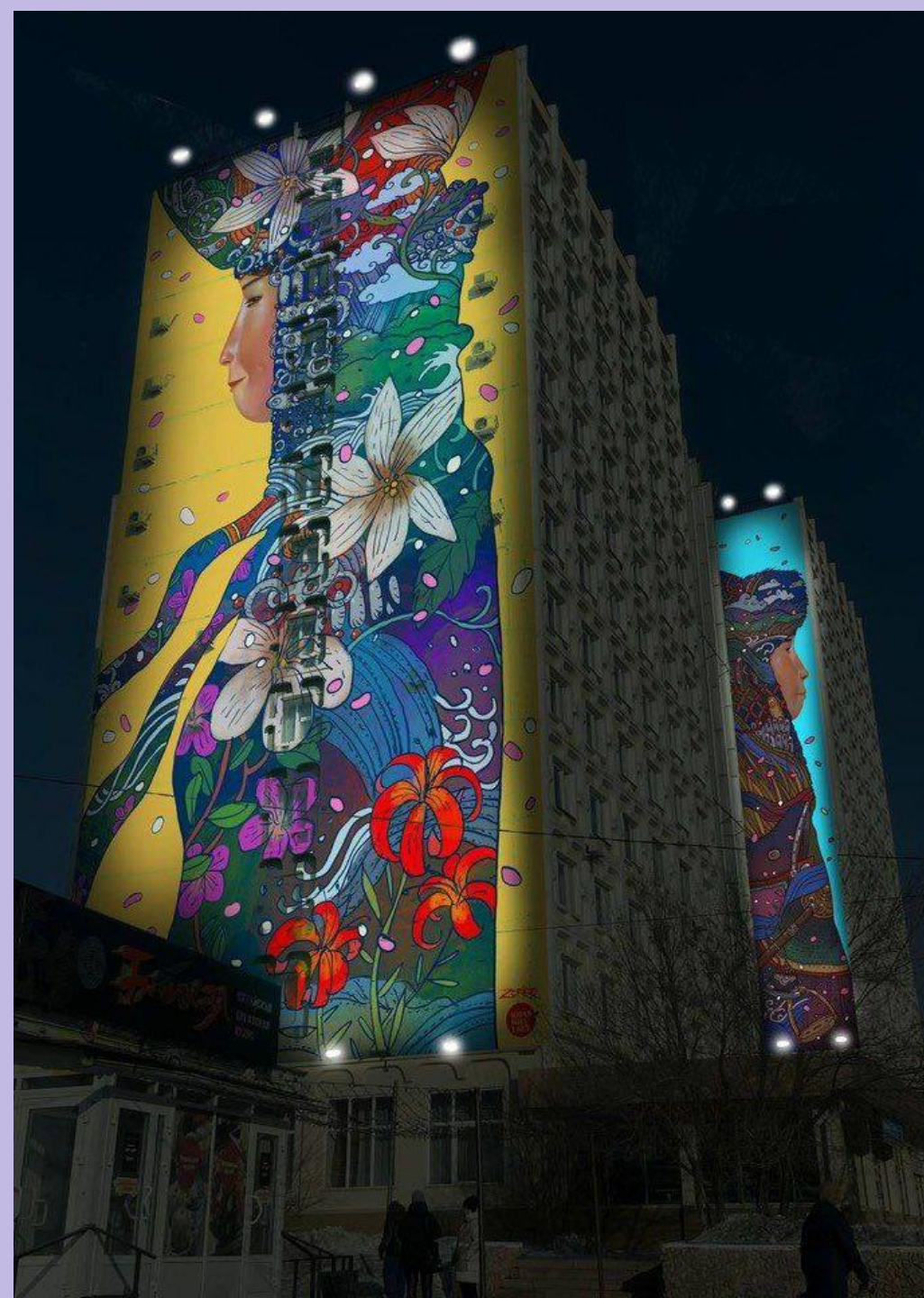

Уличное искусство

- Уличное искусство становится все более популярным в современном арт туризме. Граффити, муралы и уличные инсталляции превращают города в настоящую галерею под открытым небом. Туристы могут прогуляться по улицам и увидеть яркие и креативные произведения искусства, созданные местными и международными художниками.

Улан-Удэ

Лондон - Москва

В Москве около Курского вокзала тоже есть работа Бена Айны. Это надпись «MOSCOW MOSCOW» на атриуме.

Надписи «Love» разными шрифтами от Бена Айны.

Эло (ALO). Сам себя он называет урбанистическим экспрессионистом.

- **Культурный обмен и мастер-классы**
- Арт туризм также включает культурный обмен и участие в мастер-классах. Путешественники могут посещать студии художников, учиться новым техникам и искусству местных мастеров. Это позволяет расширить свои навыки и вдохновиться новыми идеями.

Посещение
мастерских
традиционных
художников. Беседы
с интересными
художниками,
разговоры об
искусстве

Туры со «звездой»

Приглашенный гость проводит мастер-классы, лекции и семинары на одну из тем своей профессиональной области. посещает экскурсии

В программе поездки обычно есть один полностью свободный от мероприятий день, чтобы участники тура смогли провести время по своему желанию. Это залог довольных путешественников.

Пример:

Главное – посещение легендарной фабрики ручной вышивки «Крестецкая строчка» (Новгород)

Посещение Новгородского Кремля с главным хранителем Грановитой палаты Наталья Владимировна Гормина,

Экскурсия по музею фабрики с составителем современной экспозиции музея Кузнецова Светлана Ивановна, участницей многих экспедиций в места бытования строчкового промысла,.

Посещение производства крестецких узоров

- Соединение арт-туризма и различными практиками

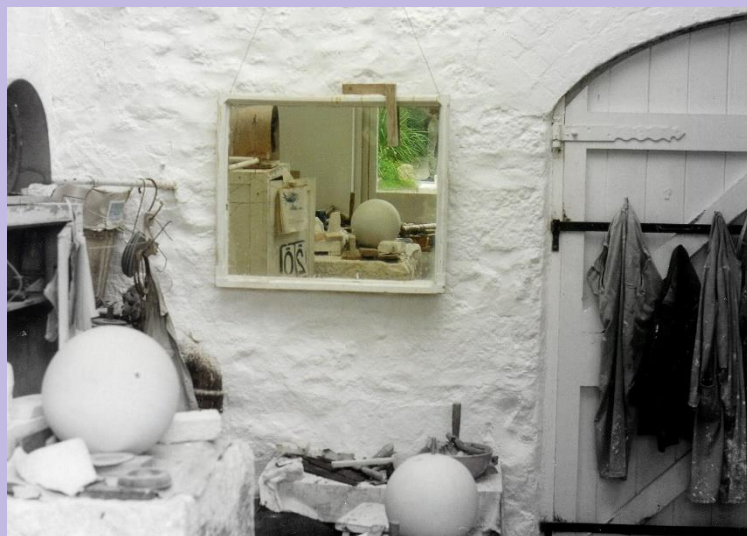

- Тревел-скетчинг, пленэрные туры

EXPERIENTIAL TOURISM - это новый формат туризма, где турист - не наблюдатель, а главный герой путешествия, открывающий новые грани мира, жизни и себя!

Танцуем на балу в Вене
Учимся делать красивые снимки в мастерской
Барбары Хепурт (Англия)
Практикуемся в создании скульптуры в настоящей
мастерской художника

Состав группы

- 1. Индивидуальный
- 2. Мини группа. Сложность — создать теплую и приятную компанию

В поездках люди знакомятся и потом близко дружат — это отличная возможность получить новый опыт и познакомиться с интересными людьми, с которыми вы можете никогда не встретиться из-за разницы социальных и профессиональных сфер.

Гурманы едут туда, где кипит современность — на арт-смотры, биеннале и артистические фестивали, вспыхивающие в самых неожиданных местах

Театральные фестивали и фестивали уличных театров

Второе и, возможно, самое главное отличие: в центре внимание — современность. И здесь уже напрашивается сравнение с показом мод: либо ты смотришь коллекции во всем их блеске в Милане, либо довольствуешься картинками в журналах.

Арт-тур

Цель – важнейшее событие в мире искусства

Поездка на одно масштабное мероприятие

Во-первых, едут ради одного яркого события. Точно так же, как фанаты колесят по концертам рок-звезд или футбольным матчам. Например, в 2006 году Париж пережил нашествие паломников, когда стало известно об открытии новейшего музея, посвященного культурам народов Африки, Океании и Азии (Музей на набережной Бранли). Возведен он звездой мировой архитектуры Жаном Нувелем под боком у Эйфелевой башни.

- Главные места – музеи современного искусства
- первой ласточкой оказалось открытие Музея Гуггенхайма в Бильбао. Прибрежный городок басков в Испании до 1997 года был известен разве что церковкой XV века. Теперь это всеевропейская Мекка, увеличившая свои ежегодные доходы на 250 миллионов евро. И все за счет экстравагантного здания музея, созданного гением Фрэнком Гери, и громких выставок модернистов (от Пикассо до наших дней).

Музей Гуггенхайма в Бильбао

Скульптор Пикассо. Материя и тело
09.29.2023 - 01.14.2024

Гего. Измерение
бесконечности
11.07.2023 - 02.04.2024

Сейчас Китай активно входит в пространство современного искусства. Только в Шанхае около 10 музеев современного искусства

Power Station of Art

Официальная площадка Шанхайской биеннале

Современный Париж 1914-1945:
Архитектура, Дизайн, Кино, Мода
22/07/2023 — 20/10/2023

Биеннале (Триеннале)

- Биеннале (смотры, как правило, происходящие раз в два года) — тоже отнюдь не новое поветрие. Старейшей Венецианской биеннале уже более 100 лет. Но именно сегодня «биеннальное движение» как пожар охватило весь мир от Америки до Китая. Каждая столица пытается устроить некий арт-фестиваль, назвав его биеннале, куда зазывает галерейных звезд. Поездка на такие форумы в Праге, Стамбуле или даже в Москве (а у нас прошла уже вторая по счету Биеннале) совершенно беспроегрышна — не понравится современное искусство, всегда есть возможность переключиться на осмотр местных достопримечательностей.

Венецианская биеннале с 1895

Тема 59-го выпуска биеннале —
«Молоко Сновидений»,
вдохновленная одноименной
книгой сюрреалистки Леоноры
Каррингтон

Катарина Фрич. Слон. 1987. Полиэстер, дерево, краска. Работа в Центральном павильоне

Симона Ли. Кирпичный дом. 2019. Бронза. Работа в Центральном павильоне на 59-й Венецианской биеннале.

2024
LA BIENNALE
DI VENEZIA

24

• 20 апреля > 24 ноября

«Иностранцы повсюду»

«Мы повсюду встречаем тех, кого воспринимаем как иностранцев, но и «независимо от того, где вы окажетесь, вы всегда действительно и глубоко внутри себя иностранец»

Куратор и арт-директор 60-й Венецианской биеннале Адриано Педроза

Куратор исследует понятие «быть иностранцем» и сосредоточит свое внимание на всех, кто в образном и буквальном смысле часто оказывается за пределами границ, — изгнанниках, эмигрантах и аутсайдерах.

Локации в городе. Проекты во дворцах

Вечеринки

Национальные павильоны.
28 стран

Центральный павильон
Сады Джардини. Основная территория с павильонами

Арсенал

- Есть **30 проектов, отобранных в качестве обеспечения события куратор** из 60-й Международной художественной выставке, **Адриано Педроса**. Выставка под названием "**Иностранцы повсюду**" организована Венецианской биеннале под председательством **Роберто Чикутто**.
- **Сопутствующие мероприятия**, проводимые некоммерческими национальными и международными организациями, проходят в нескольких местах; они предлагают широкий спектр работ и участников, которые обогащают и расширяют международные выставки Венецианской биеннале.
- В этом году представлены проекты из Бангкока, Барселоны, Берлина, Цинциннати, Кливленда, Дюссельдорфа, Каннынги, Геттингена, Кванджу, Ганновера, Гонконга, Лагоса, Лондона, Лонг-Бич, Макао, Мадрида, Мумбаи, Нью-Йорка, Палестины, Парижа, Сан-Хуана, Сеула, Тайбэя, Торонто, Венеции, Уэйкфилда, Варшавы, Вонджу-Си.
- **Национальные павильоны** с их собственной выставки в павильонах в Джардини и в Арсенале, а также в исторический центр Венеции

Ансельм Кифер. Палаццо Дукале.
“Эти сочинения, когда их сожгут, наконец-то, прольют свет”
(Андреа Эмо)

Биеннале в Сан Паулу - SP-Arte.

- 2023 - открывшаяся в 35-й раз,
- называется «Хореографии невозможного»
- 36 местных и зарубежных галерей

14 Шанхайская биеннале 2023

тема: *Cosmos Cinema*

Космос формирует каждый аспект нашей жизни, будь то сознательно — интерпретация звезд и планет, в конце концов, дала начало нашим историям происхождения, религиям, системам времени, экономике, средствам навигации, сельскому хозяйству, наукам и социальным порядкам, — или невольно, в движении приливов или эффектах солнечных вспышек. *Cosmos Cinema* рассматривает, как условия наших отношений с космосом обуславливают всю жизнь на земле.

Антон Видокле - куратор

Спецпроект: Вспоминая Илью Кабакова. Человек улетевший в космос из своей комнаты

2023

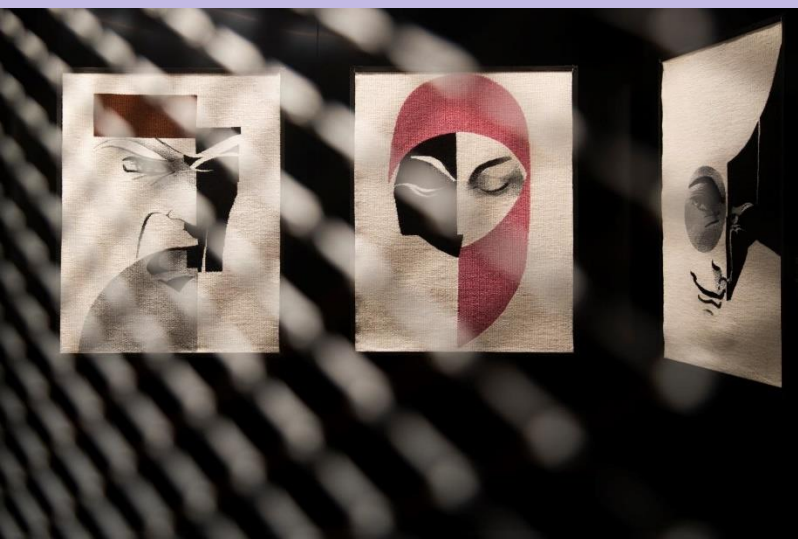
- Международная ярмарка современного искусства Cosmoscw – место, где можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.
- В общей сложности 11-й выпуск Cosmoscw посетили более 31 000 человек, что стало абсолютным рекордом за более чем 10-летнюю историю ярмарки
- Много дискуссий
- Представительство музеев современного искусства (Пермь) и только строящегося (Уфа)

[Музей PERMM \(Пермь\) на Cosmoscw 2023](#)

[Посольство Музея современного искусства ZAMAN \(Уфа\)](#)

V Российская триеннале текстильного искусства и современного гобелена.
май-октябрь 2025

Самое радикальное и одновременно самое респектабельное искусство англоязычного мира. В Лондон для обозрения галерейных светил можно ехать в любое время, но именно первая половина октября предполагает бурные вернисажи.

Ярмарка «Frieze»: 11-14 октября

- Арт-ярмарка является одной из самых влиятельных выставок в мире, посвященной только произведениям современного искусства и живым художникам.

Арт-туризм и аукционы

Галерея Сотбис