

Арт-туризм

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Туризм и практика реализации творческих программ

Кандидат искусствоведения
Чекмарёва Марина Александровна

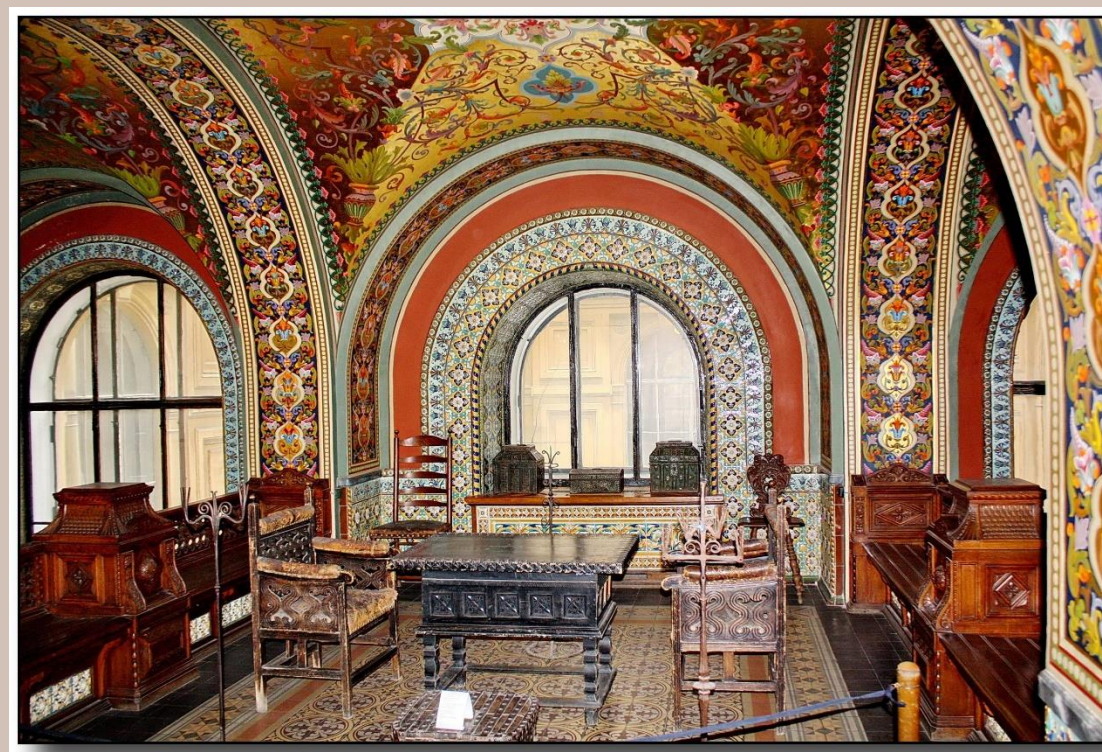
Туры по арт-пространствам

- Артмуза (музей современного искусства)

Союз художников

Туры по небольшим музеям

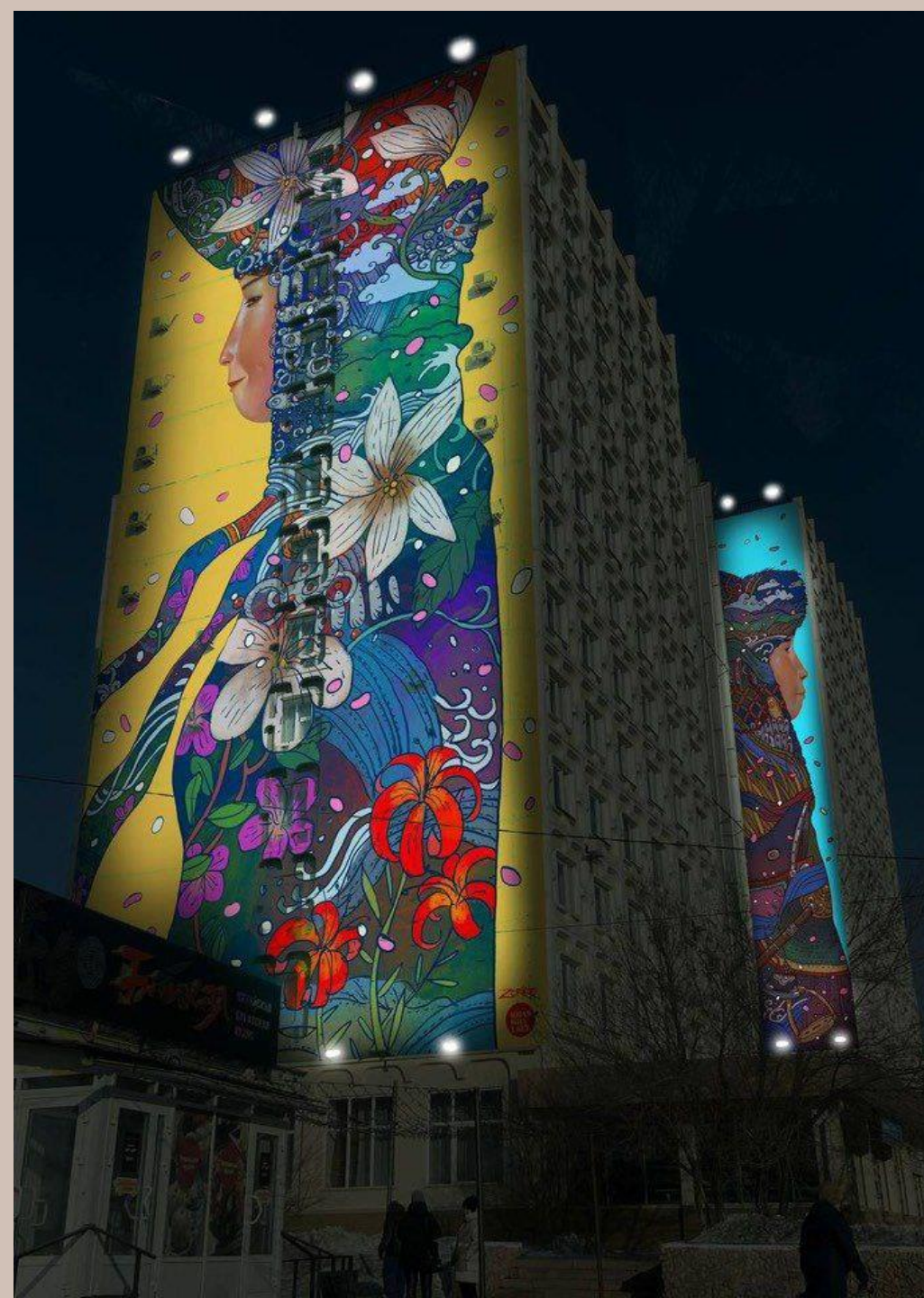

Уличное искусство

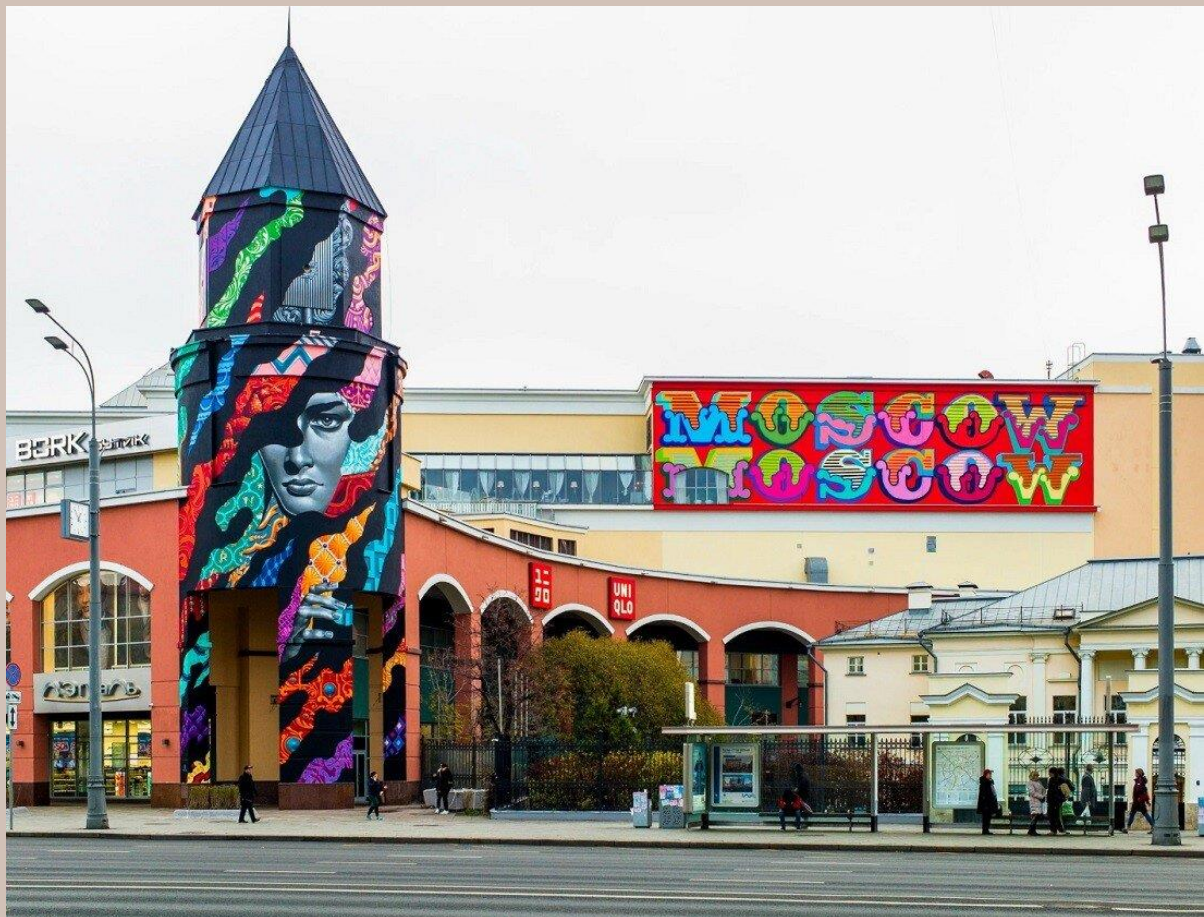
- Уличное искусство становится все более популярным в современном арт туризме. Граффити, муралы и уличные инсталляции превращают города в настоящую галерею под открытым небом. Туристы могут прогуляться по улицам и увидеть яркие и креативные произведения искусства, созданные местными и международными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

Улан-Удэ

Лондон - Москва

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

Надписи «Love» разными шрифтами от Бена Айна

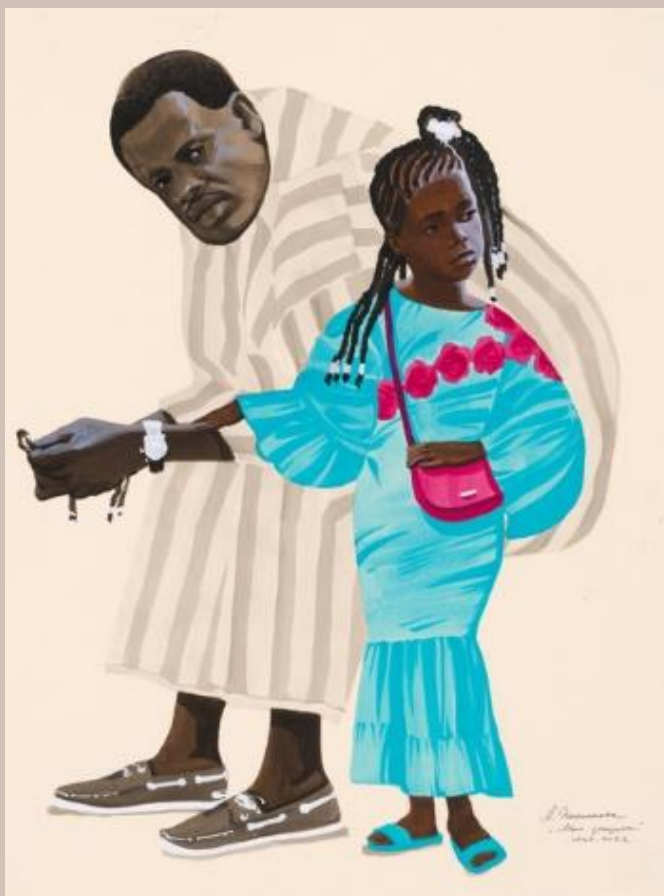
Эло (ALO). Сам себя он называет урбанистическим экспрессионистом.

- **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 профессиональных художников. Беседы с интересными художниками, разговоры об искусстве

Анастасия Николаева-Берг

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)

Экскурсия по Новгородскому Кремлю 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 –посетить 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 Фриш. 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 Педраса

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

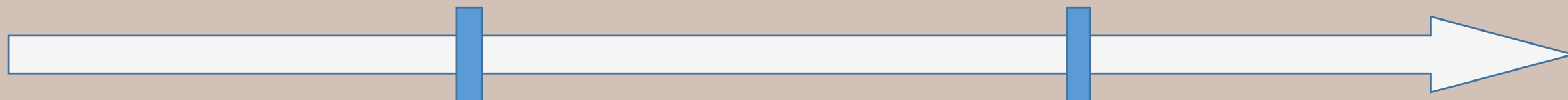
Самое радикальное и одновременно самое респектабельное искусство англоязычного мира. В Лондон для обозрения галерейных светил можно ехать в любое время, но именно первая половина октября предполагает бурные вернисажи.

Ярмарка «Frieze»: 11-14 октября

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

МОДЕРНИЗМ ПОСТМОДЕРНИЗМ ?

1900 -1945

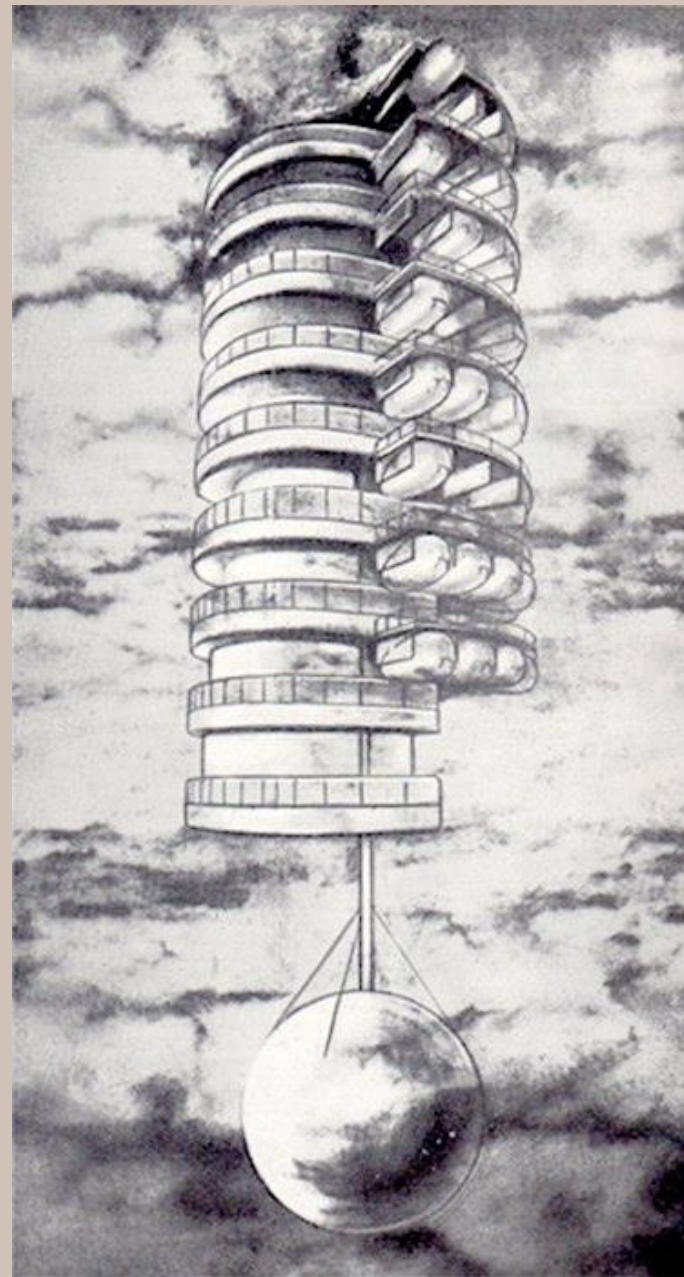
1950 -2000

2000 (2011) -

Модернизм – идея прогресса

Грегори Орлофф. Гравийные дворы.
1934. Музей американского искусства
Смитсониан.

Георгий Крутиков. Проект летающего города. 1928

Постмодернизм

Конец творчества - Писать стихи после Освенцима — это варварство.

Теодор Людвиг Визенгруд **Адорно**. 1969

Конец истории и последний человек.

Фукуяма. 1992

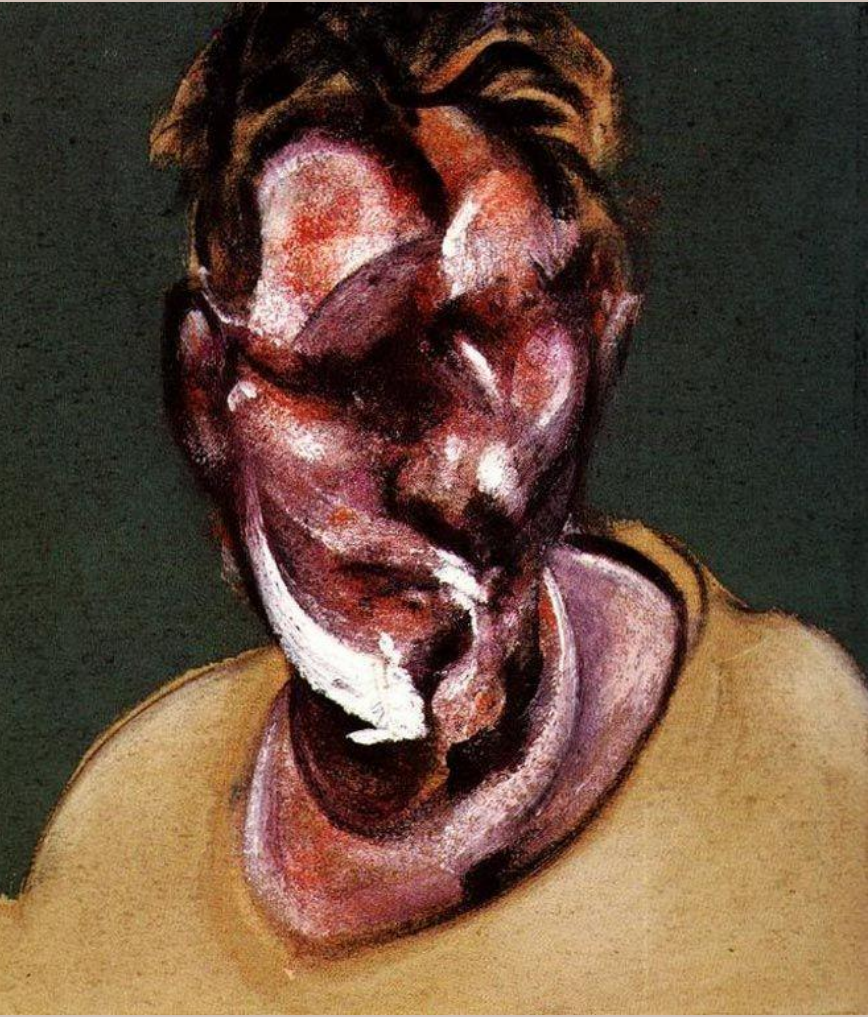
А.Кифер. Человек под пирамидой, 1996

А.Кифер. Sursum corda, (Вознесём сердца). 2016
White Cube Bermondsey

Деструкция и разрушение - постмодернизм

Разработка определенных психических состояний человека

Френсис Бэкон. Люсьен Фрейд

Евсей Евсеевич Моисеенко. Фрагмент

Герхард Рихтер

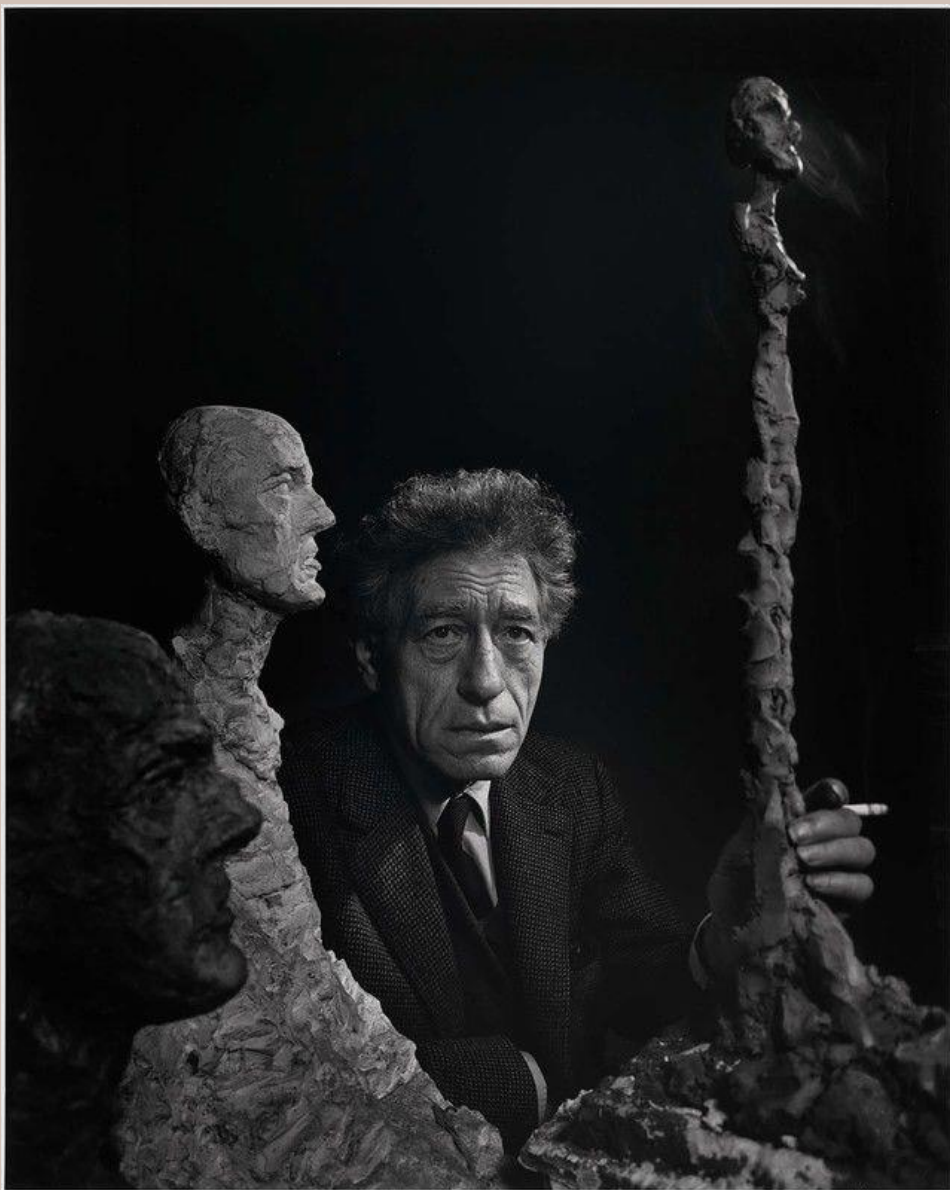
Отчуждение, безмолвие, одиночество, оцепенение

Люсьен Фрейд. Джон Милтон

Люсьен Фрейд. Голова Эстер. 1988

Альберто Джакометти

Гвидо: Ваше преосвященство, я несчастлив.

Кардинал: А почему Вы должны быть счастливым?
Ваше предназначение не в этом.

Кто говорит, что в мир входят, чтобы быть счастливым?

Фредерико Феллини. 8 ½. 1963

«Человеческое существование - не более чем вещь, вещество, материал, не заключающий в себе принципа собственного движения».

Герберт Маркузе

Ричард Гамильтон

Что делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными? 1956

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Состояние потерянности,
человек – ничего не значащий субъект

Девид Хокни. Калифорнийские коллекционеры. 1964

Провозглашая искусство товаром, поп-арт отказывается от иллюзий «искренности» и «глубины»

(Алэн Синфильд)

Денатурализация жизни и исчезновение искусства. (М. Маклюэн)

Вещь деградирует до уровня чистого знака. Жан Бодрийяр

Пьеро Манзони. Дерьмо художника. 1961

Энди Уорхолл. Банка супа. 1961

ПОСТМОДЕРНИЗМ. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Симулякр (фр. simulacre от лат. **simulacrum** — подобие, копия) — ключевой термин **постмодернистской** философии, который означает изображение, копию того, чего на самом деле **не существует**. Сегодня это понятие понимают как культурное или политическое создание, копирующее форму исходного образца.

Создание симулякров —
бесконечных копий;
оригинал навсегда потерян.

Деконструкция и деструкция

Энди Уорхол. Диптих Мэрилин. 1962

ПОСТМОДЕРНИЗМ

ГЛАВНЫЕ СТРАТЕГИИ – ШОК и ЭПАТАЖ

Актуальные состояния героя и зрителя (так как зритель соавтор):

страх, страдание, унижение

Марина Абрамович. Ритм 0. 1974

Чжан Хуань. 1/2. 1998

Стагнация образов

Марсель Дюшан
Фонтан. 1917/1961

Джон Рэндал Брэтби Туалет.1956 Арт галерея Ференс

Илья Кабаков. Туалет. 1992
Documenta, Кассель

ПОСТМОДЕРНИЗМ. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ГЛАВНЫЕ СТРАТЕГИИ – ШОК и ЭПАТАЖ

Актуальные состояния героя и зрителя (так как зритель соавтор):
страх, страдание, унижение

Илья Кабаков. Туалет. 1992
Documenta, Кассель

Чжан Хуань. 12 квадратных метров. 1994

ПОСТМОДЕРНИЗМ. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Массовая культура, китч

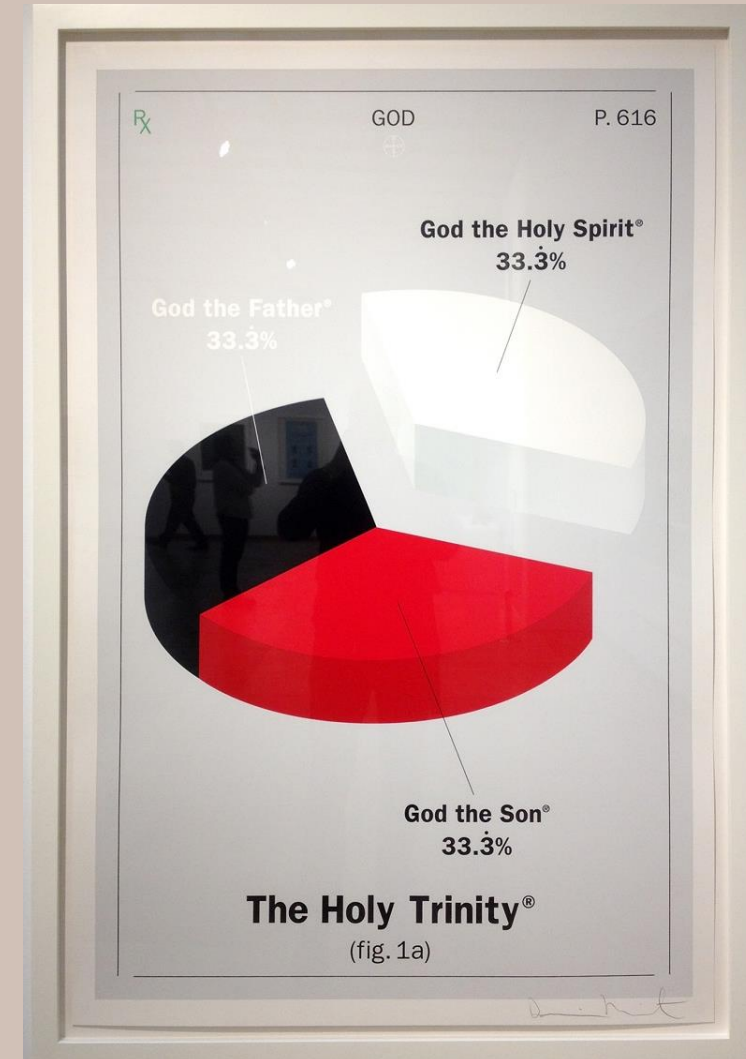

Джефф Кунс. Майкл Джексон и Бабблз. 1988
Серия «Банальность»

Такаши Мураками. Овальный
Будда. 2008

Похоронили Бога, заставив
сомневаться во всём.
Нет единой истины, есть
множество интерпретации

Дэмиен Хёрст. Святая троица. 2000

Постмодернизм

Фредрик Джеймисон еще в 1980-е годы охарактеризовал неспособность постмодернизма производить новое и паразитизм на стилях прошлого.

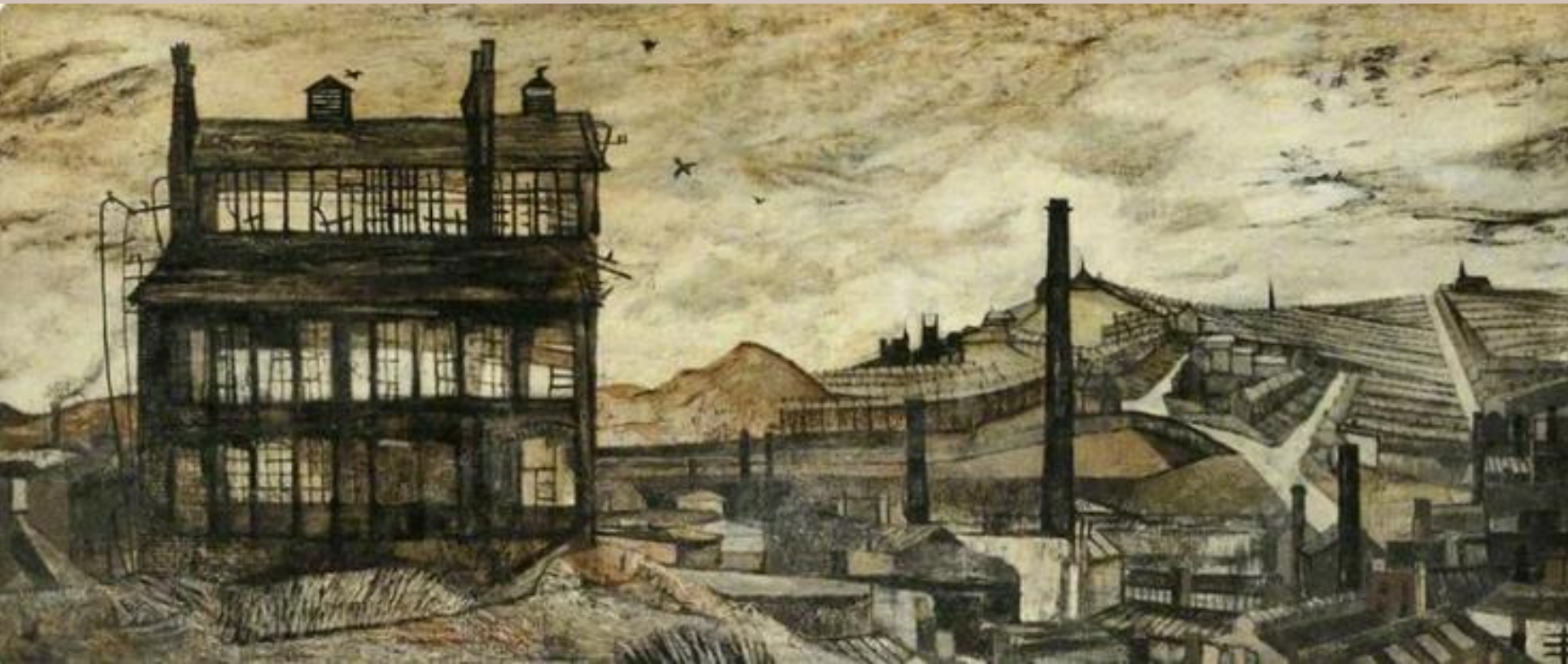
Фрэнсис Бэкон. «Этюд по мотивам Веласкеса»
(«Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса»). 1953

Игра с культурным наследием прошлых эпох превратилась в самоцель

Пабло Пикассо. Менины. 1957

Эстетика разрушения и запустения

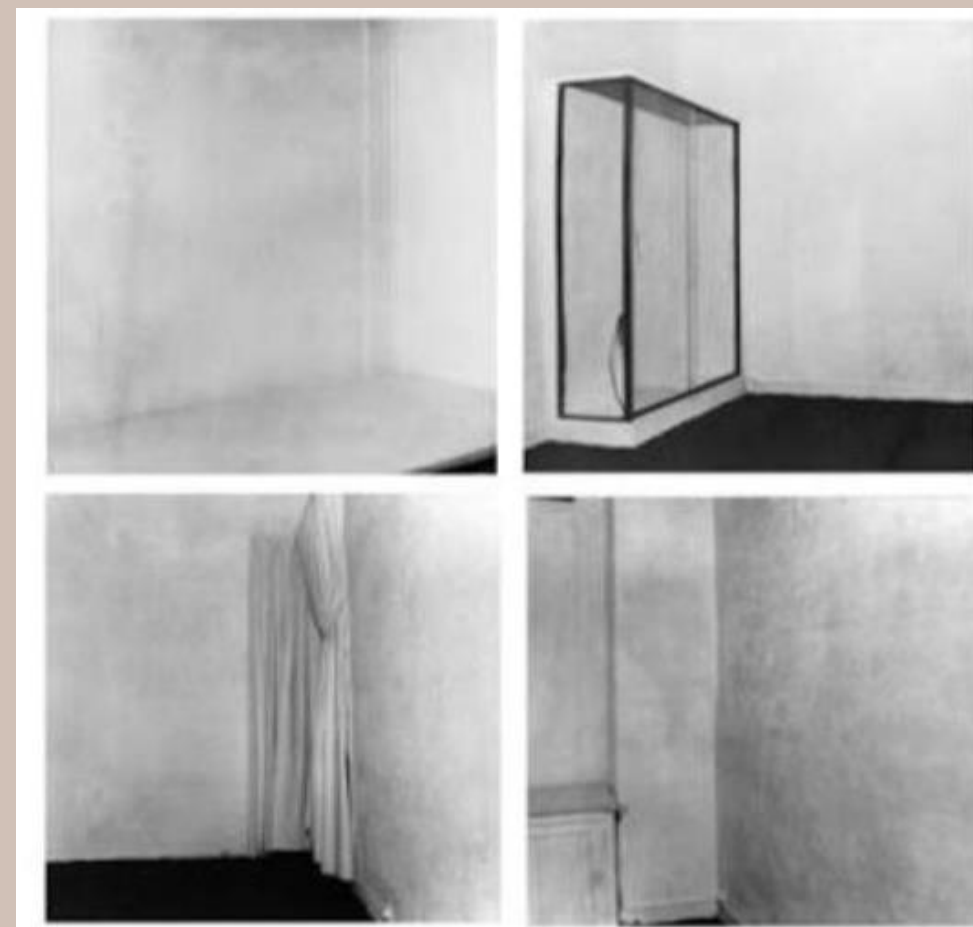
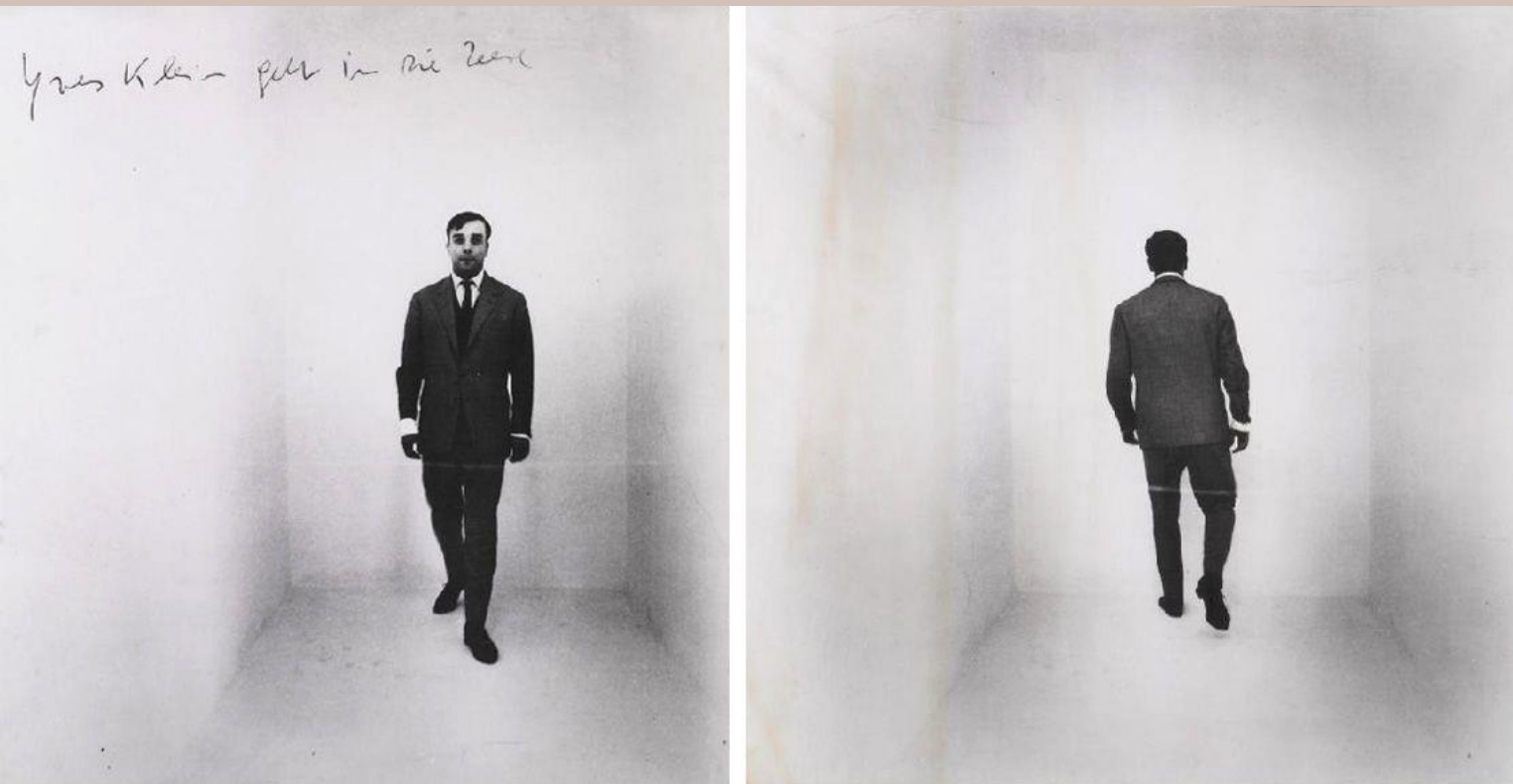

Деррик Гривз. Шеффилд. 1953
Холст, масло, 93,6x210,5

Ансельм Кифер
Вечерняя страна. 1989

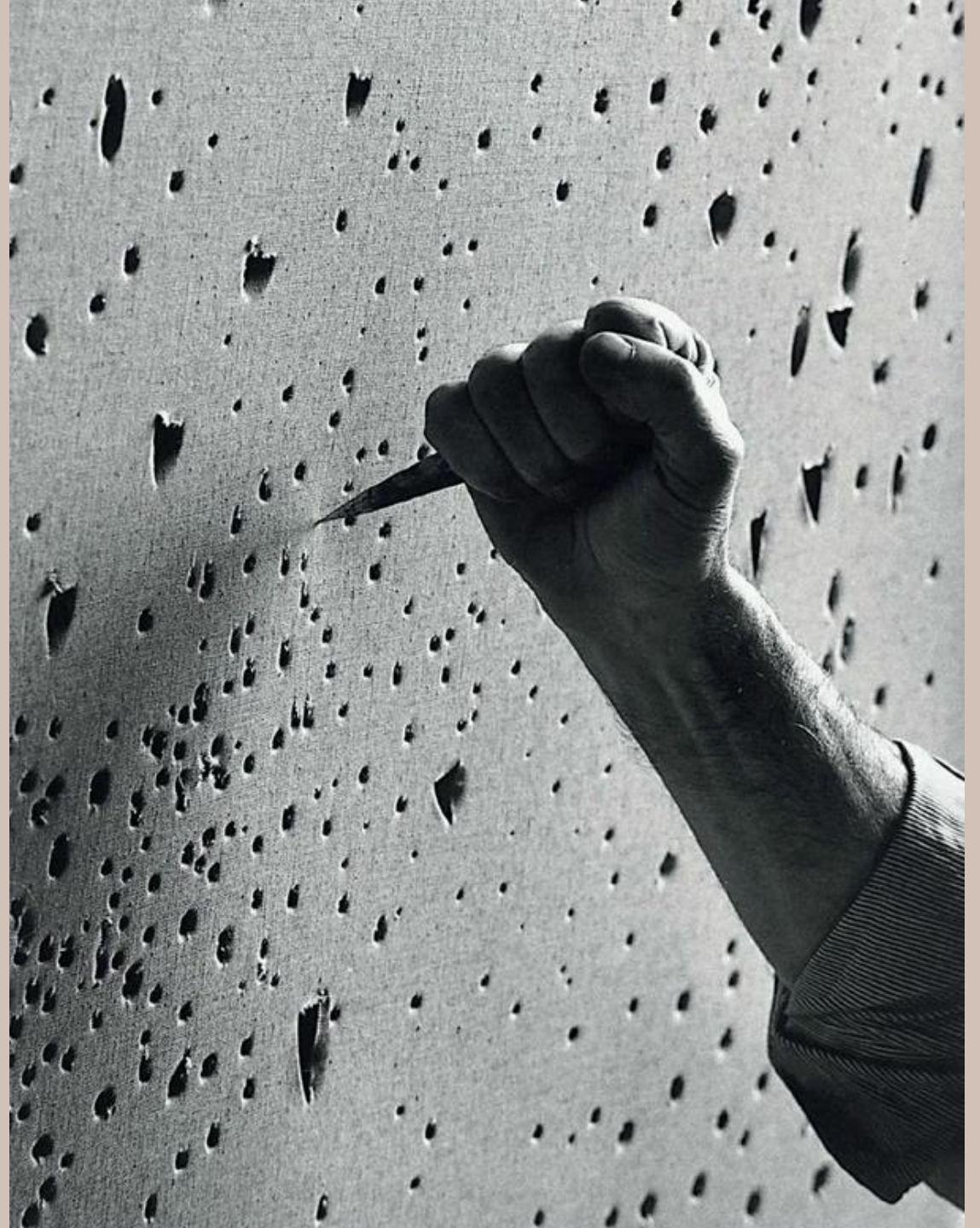
Пустота

Ив Кляйн. Пустота. 1961

Скука

Луисо Фонтана. 1964

Чжан Хуань. 15 июня 1964
2008–2012
Пепел благовоний на холсте - 37,4 м

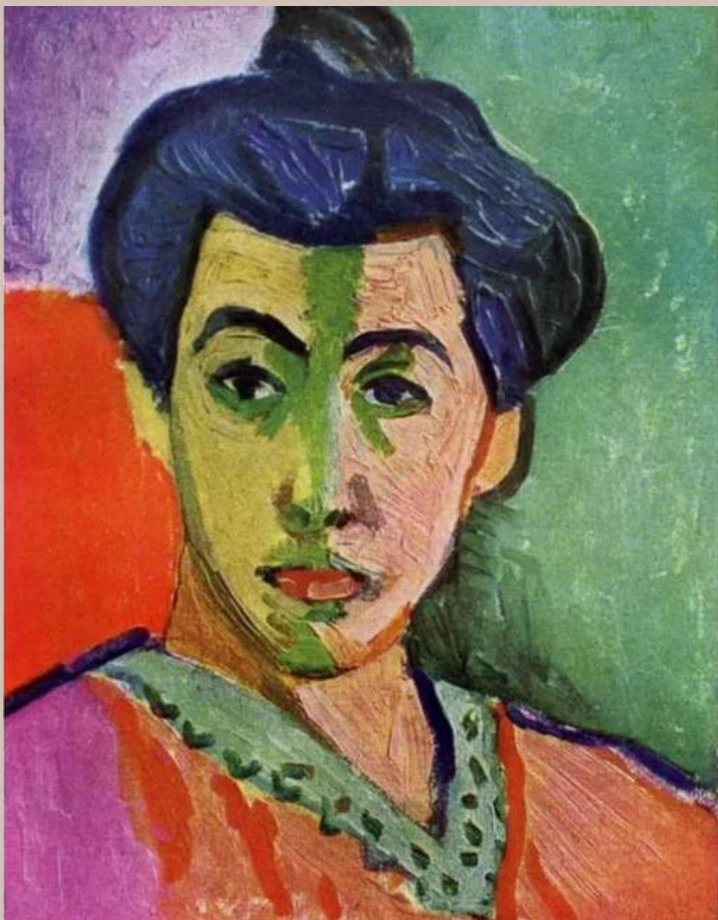

Энди Уорхол. Диптих Мэрилин. 1962

Чжан Хуань. 15 июня 1964
2008–2012
Пепел благовоний на холсте - 37,4 м

Анри Матисс
Портрет мадам Матисс. 1905

Энди Уорхол. Мао. 1973

Чжан Хуань. 15 июня 1964
2008–2012
Фрагмент

Арт-туризм и аукционы

Галерея Сотбис