

КАРТА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ МОСКВЫ

Даты реализации проекта: июнь – октябрь 2019 года.

Основой и отправной точкой проекта «На своем месте» стало исследование проблематики художественных мастерских Москвы за пределами центра. Мы хотели начать диалог художников и местных жителей, пригласив их сделать художественный проект вместе. Однако, для этого было необходимо выяснить современный статус и функцию мастерской.

В тексте 1971 года «Функция мастерской» Даниэль Бюрен поднимает вопрос мастерской и ее предназначения, и говорит о том, что произведения должны «принадлежать» тому месту, в котором они создаются – *in situ*, критикуя, с одной стороны, закрытость мастерской художника, с другой стороны, экспозиционную «неправду» выставочных площадок, где произведение интерпретируется и обрастает новыми смыслами. Современный статус мастерской нельзя назвать стабильным: редкий художник надолго задерживается в одном пространстве – резиденции в разных странах мира, арендованные студии, *artist run spaces*. Художественная практика сегодня приобретает другой характер, соответствующий подвижному образу жизни. Произведения все больше становятся связанными с внешним контекстом их создания, а мастерская – временной площадкой для работы.

Ситуация, сложившаяся с мастерскими художников в России отличается от того, с чем имеют дело зарубежные художники. В России существует институциональная, профсоюзная поддержка – Союзы: Московский союз художников, Творческий союз художников России, Союз художников России. Тем не менее, не все современные авторы готовы вступать в их ряды, предпочитая по возможности арендовать студию самостоятельно.

Отчасти это связано с советским наследием Союзов – их информационная закрытость и необходимость участвовать в союзных выставках кажется многим современным художникам пережитком прошлого и искусственно созданным обязательством. В рамках исследования мы попытались встретиться и обсудить с представителями Московского союза художников проблемы, которые хорошо известны внутри художественного сообщества, рассказав им о нашей задаче – сделать мастерские в районах видимыми для жителей и пригласить художников к диалогу с соседями. К сожалению, МСХ отказался от общения, объяснив это тем, что им важнее говорить о том, в какой незащищенной позиции сегодня находится художник, у которого нет прав и нет возможностей для работы. Тем не менее, нам удалось встретиться с вице-президентом Творческого союза художников России Сергеем Геннадьевичем Денисовым. В разговоре мы узнали о системе, которую новое руководство ТСХ ввело пару лет назад после смены прежнего начальства. Мастерские художников отныне выдаются членам союза по заявке по прошествии трех лет активного участия в жизни объединения. Активность участника оценивается по балльной системе, а рейтинг является общедоступным и представлен на сайте Союза.

Обсуждая ситуацию, сложившуюся с мастерскими в России, мы решили провести опрос среди художников разного возраста и попросить их ответить на следующие вопросы: Есть ли у вас мастерская? В каком районе она находится? Состоите ли вы в одном из Союзов? Пытались ли вступить в один из Союзов и почему? Считаете ли вы, что окружение мастерской важно для художника? Должна ли, по вашему мнению, существовать городская система предоставления мастерских художнику?

В этой папке вы найдете ответы, которые мы получили от художников, занимающихся живописью, мозаикой, скульптурой, видео, фотографией, концептуальным искусством,

инсталляцией, звуком и др. В общей сложности в опросе участвовали более 140 респондентов. Мы представляем их ответы в виде диаграмм и приводим полное описание ниже, а также показываем нашим зрителям карту, которая получилась благодаря ответам на вопрос «Где находится ваша мастерская?».

Есть ли у вас в данный момент мастерская?

54,2% опрошиваемых ответили «Нет», 36,1% ответили «Да», остальные отметили, что работают дома или в социальных сетях.

Состоите ли вы в Союзе художников (МСХ, ТСХ, ВТОО СХР)?

70,1% опрошиваемых ответили «Нет», 25% ответили «Да», остальные уточнили, что либо не видят в таких союзах смысла, либо состоят, но все равно арендуют мастерскую на собственные средства.

Хотели ли бы вы вступить в Союз художников (МСХ, ТСХ, ВТОО СХР)?

54,2% опрошиваемых ответили «Нет», 25,7% ответили «Да», остальные уточнили, что состоят в нескольких союзах или не видят принципиальной разницы между членством и самостоятельной арендой.

Обращались ли вы в фонды поддержки искусства, когда решили найти себе мастерскую?

77,1% опрошиваемых ответили «Нет», 17,4% ответили «Да», остальные ответили, что им не нужна мастерская или нет возможности ее содержать.

Готовы ли вы арендовать мастерскую на собственные средства?

38,9% опрошиваемых ответили «Нет», 43,8% ответили «Да», остальные уточнили, что готовы, если найдут на это средства.

Считаете ли вы, что мастерская необходима художнику?

77,8% опрошиваемых ответили «Да», 11,1% ответили «Нет», остальные мнения разделились: «Зависит от художника и его объектов», «Не обязательно в наше время».

Должна ли, по вашему мнению, существовать городская система предоставления мастерских художникам?

88,9% опрошиваемых ответили «Да», 10% ответили «Нет».

Важно ли для вас окружение мастерской: соседи, история и особенности района, связь с локальным культурным контекстом?

78,5% опрошиваемых ответили «Да», 13,2% ответили «Нет», остальные уточнили, что им важно просто наличие собственного пространства для работы.

MAP OF MOSCOW ART STUDIOS

Project dates: June – October 2019

The basis and starting point of the project “In Situ” was the study of problems of art studios in the outlying districts of Moscow. We wanted to start a dialogue between artists and local residents, inviting them to do an art project together. However, to do this it was necessary to learn about the status and function of the studio today.

In the 1971 text “The Function of the Studio” Daniel Buren raises the issue of the studio and its purpose, and argues that works should “belong” to the place in which they are created – in situ, criticizing, on the one hand, the closedness of the artist’s workshop, with, on the other hand, “deception” of exhibitions, where the work is interpreted and overgrown with new meanings. The modern status of the studio cannot be called stable: a rare artist lingers in one space for a long time – there are residences in different countries of the world, rented studios, artist run spaces. Art practice today takes on a different character, correlating to the lifestyle of mobility. Works more and more become connected to the external context of their creation, and the studio becomes a temporary platform for work.

The situation with artist studios in Russia is different from what foreign artists are dealing with. In Russia, there is institutional support in the form of unions: Moscow Union of Artists, Creative Union of Russian Artists, Union of Russian Artists. Nevertheless, not all artists today wish to join them, preferring to rent their own studio if possible.

Partly it is due to the Soviet heritage of the Unions – their informational secrecy and the need to participate in union exhibitions seems to many contemporary artists a relic of the past and an artificially created commitment. As part of the study, we tried to meet and discuss with representatives of the Moscow Union of Artists problems that are well known within the art community, informing them about our task – to make studios in the districts visible to residents and invite artists to start a dialogue with neighbors. Unfortunately, the Moscow Union of Artists refused to communicate, noting that it is more important for them to talk about the position of an unprotected artist who has no rights and no opportunities to work. Nevertheless, we managed to meet with the vice-president of the Creative Union of Artists of Russia Sergey Denisov. In the conversation we learned about the system that the new leadership of the Creative Union introduced a couple of years ago after the change of the previous team. Studios of artists are now issued to members of the union upon request after three years of active participation in the functioning of the association. The activity of the participant is evaluated according to a point system, and the rating is publicly available and is presented on the Union website.

Discussing the situation with the studios in Russia, we decided to conduct a questionnaire among artists of different ages and suggested to them answering the following questions: Do you have a studio? In what area is it located? Are you a member of one of the Unions? Have you tried to join one of the Unions and why? Do you think that the surrounding of a studio is important for an artist? In your opinion, should there be a city system for providing studios to artists?

In this folder you will find the answers that we received from artists making paintings, mosaics, sculptures, videos, photography, conceptual art, installations, sound art, etc. In total, more than 140 respondents participated in the questionnaire. We present their answers in the form of diagrams and provide a full description below, together with the map that came out of answers to the question “Where is your studio?”.

Do you currently have a studio?

54.2% of respondents answered "No", 36.1% answered "Yes", others noted that they work at home or on social media platforms.

Are you a member of the Union of Artists (Moscow Union, Creative Union, Russian Union)?

70.1% of respondents answered "No", 25% answered "Yes", others specified that they either did not see the point in such unions, or were members, but they still rented a workshop at their own expense.

Would you like to join the Union of Artists (Moscow Union, Creative Union, Russian Union)?

54.2% of respondents answered "No", 25.7% answered "Yes", others specified that they are in several unions or do not see the fundamental difference between membership and self-rental.

Did you contact foundations which support art when you decided to find a studio for yourself?

77.1% of respondents answered "No", 17.4% answered "Yes", others answered that they did not need a studio or there was no opportunity to support it.

Are you ready to rent a studio at your own expense?

38.9% of respondents answered "No", 43.8% answered "Yes", others noted they would have been ready if they could find the money for it.

Do you believe an artist needs a studio?

77.8% of respondents answered "Yes", 11.1% answered "No", other opinions were divided: "Depends on the artist and his/her objects", "Not necessary in our time".

In your opinion, should there be a city system for providing studios for artists?

88.9% of respondents answered "Yes", 10% answered "No".

Is the studio environment important to you: neighbors, history and peculiarities of the area, connection with the local cultural context?

78.5% of respondents answered "Yes", 13.2% answered "No", others specified that it is important for them to simply have their own space for work.