

**Український
Трансмісцевий
Мистецький
Кооператив**

U-jazdowski

CO-OP

**Український
Трансмісцевий
Мистецький
Кооператив**

UKRAIŃSKA
TRANSMIEJSCOWA
SPÓŁDZIELNIA
ARTYSTYCZNA

УКРАЇНСЬКИЙ
ТРАНСМІСЦЕВИЙ
МИСТЕЦЬКИЙ
КООПЕРАТИВ

UKRAINIAN
TRANSLOCAL
ART COOPERATIVE

Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski

[Ujazdowski Castle
Centre for Contemporary Art]

Jazdów 2, Warszawa
www.csw.art.pl

УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСМІСЦЕВИЙ МИСТЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВ

co-op

Український трансмісцевий мистецький кооператив був створений у 2022 році, невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це пілотний проект, який об'єднує художників, кураторів, творчі колективи, неформальні групи та громадські організації з Польщі та України. Він дає їм змогу зустрічатися та обмінюватися досвідом, але передусім презентувати власну мистецьку та активістську діяльність у публічному просторі Варшави. У такий спосіб кооператив підтримує мисткинь і митців, які живуть в Україні і яких діяльність є відповіддю на жорстокість війни.

Ми показали їхні роботи — своєрідні новини з реальності війни — у місцях, важливих для варшавських спільнот біженців та іммігрантів. Ідея полягала в тому, щоб охопити якомога ширшу аудиторію, переважно українську.

Плануючи мир, ми також багато говорили про війну. Від самого початку кооператив був зацікавлений у розбудові добрих, довготривалих польсько-українських відносин.

Проект продовжуватиметься у 2023 році. А поки що ми залишаємося на зв'язку з існуючими учасниками та учасницями проекту. Ми раді бачити мережу організацій, що з'являється в Україні завдяки роботі кооперативу. Відкритий Простір, один з партнерів проекту, планує його розвиток, пропонує простір для зустрічей і навіть надає невеликий бюджет на пілотні проекти.

Після 24 лютого 2022 року більшість організацій перетворилися на добре функціонуючі центри гуманітарної допомоги. Тепер, коли вона набуває форми системної підтримки, митці поступово повертаються до своєї роботи. Їхня наполегливість у створенні культурних заходів не лише викликає захоплення, а й є безцінною для громад, у яких вони живуть: адже вона може стати важливим елементом у процесі відновлення після травми.

Мрія українських художниць та художників, яку підтримує вся команда кооперативу - покращити якість культурного сектору в Україні. Вони прагнуть інклюзивності та прозорості процедур, хочуть, щоб він характеризувався критичним мисленням, здатністю до рефлексії та саморефлексії. Робота над цим, у тому числі і в рамках кооперативу, не припиняється - незважаючи на війну. Легше викристалізуються цілі: чого ми хочемо і за що боремося.

В історіях учасників кооперативу війна представлена в минулому часі, але основна увага зосереджена на майбутньому. Це надає їм сили. Навіть якщо це супроводжується усвідомленням того, що війна може закінчитися не скоро, і що її контекст, ймовірно, завжди буде супроводжувати їхні дії.

Кураторська група:

Юлія Костерева – координаторка програми кризових резиденцій у Центрі сучасного мистецтва "Замок Уяздовський"
Анна Чабан та Анна Птак – відділ соціальних проектів Центру сучасного мистецтва "Замок Уяздовський"

{Дорога Руди}

Концепція та режисура: Маринка Довганич
Співпраця: Марія Головань (експертка ArcelorMittal в Кривому Розі) та 39.9 gallery

Художниця Маринка Довганич запропонувала мешканцям Варшави та всім гостям міста уявну прогулянку Кривим Рогом, містом на сході України, відомим своїми багатими покладами залізної руди та великою промисловістю. Разом з ними вона блукає вулицями Варшави, але в уяві йде шляхом української руди: веде учасників прогулянки до шахти, йде на завод і навіть далі, туди, де її використовували для відбудови України після 1945 року. Але це водночас і подорож у майбутнє, в час довгоочікуваного закінчення війни, що триває, коли — з вірою в краще завтра — Україна почне відроджуватися, знову використовуючи матеріали, виготовлені з руди.

Маринка Довганич

художниця і режисерка, народилася в Каневі. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури в Києві. Творить переважно в жанрі анімації. До 2022 року її мистецтво досліджувало теми карнавалу та спорту, українських побутових та містичних традицій, а також виклики людського існування, що виражаються через гумор.

Однак зараз вона зосередилася на документуванні індивідуальних і соціальних змін, які переживає її рідна країна внаслідок російського вторгнення та геноциду, а також пов'язаної з цим переоцінки української культури та історії.

— У той час, коли Росія намагається знищити нашу культуру і державність, все інше втрачає сенс — пояснює художниця.

мал. Маринка Довганич

39.9 gallery

39.9 gallery українська неприбуткова організація. Працює з молодими художниками, даючи їм можливість професійно розвиватися та взаємодіяти з широкою аудиторією. Галерея організовує виставки, арт-ярмарки, резиденції, лекції та курси для популяризації сучасного мистецтва. Провідним проектом галереї є резиденція для художників під назвою "Проект Руда", що проходить у Кривому Розі спільно з клубом GRAY та компанією ArcelorMittal.

Мета резиденції — дослідити техногенну естетику промислових об'єктів міста, а також зрозуміти контекст однієї з найбільших індустріальних агломерацій України — з її унікальною історією та соціокультурним контекстом.

www.facebook.com/39.9gallery

Відкрита репетиція Театру 21 та перформативна лекція Станіслава Туріни

{Наше ім'я – ateliennormalno}

Акторки та актори Театру 21 протягом сімнадцяти років зустрічаються на репетиціях двічі на тиждень. Час від часу вони запрошують усіх охочих познайомитися з практикою роботи в театрі. На так званих відкритих репетиціях вони можуть долучитися до тренувань акторів і дізнатися, що таке створення театру.

Цього разу команда запропонувала вправи на активізацію тіла, уяви та самоусвідомлення, що дозволило їм разом створювати нові ситуації та театральні образи.

Станіслав Туріна, один із співзасновників ateliennormalno, розповів про динамічний розвиток студії, яка постійно шукає нові форми взаємодії та діалогу у творчому процесі. — *Наша студія – це місце для відповідального мистецтва і розмови про важливі питання без цензури. Ми йдемо разом – сказав він.*

ateliennormalno

створено у 2018 році в Києві. Діяльність студії базується на двох стовпах – сучасному мистецтві та інклюзивності. Вона об'єднує групу професійних художників, серед яких є люди з синдромом Дауна. Група спільно працює над виставками, проектами та публікаціями.

www.facebook.com/ateliennormalno

Станіслав Туріна

український художник, письменник і куратор, народився 1988 року в Макіївці на сході України, яка зараз перебуває під російською окупацією.

Живе і працює в Києві. Після 24 лютого 2022 року Станіслав залишився в місті, щоб допомагати людям з інвалідністю в Павлівській психіатричній лікарні та інтернаті в Пуща-Водиці. Стипендіат Gaude Polonia (Польща), співзасновник фестивалю Black Circle, Detenpyla Gallery, Open Group, співкуратор симпозиуму ленд-арту в Могриці та співзасновник ateliennormalno. Представляв Україну на 56-й Венеційській бієнале.

Театр 21

це театральна компанія, акторами якої є переважно люди з синдромом Дауна та аутизмом. Він був заснований у 2005 році і на сьогоднішній день створив більше десятка вистав, представлених у театрах та установах по всій Польщі.

Група виступала на національних та міжнародних фестивалях. Окрім мистецької діяльності, вона займається освітою, театральною педагогікою, видавничою діяльністю, організацією конференцій, лекцій, а також бере участь у міжнародних мережах.

Центр інклюзивного мистецтва, відкритий у листопаді 2022 року, є першою постійною домівкою Театру 21. Це єдина соціальна культурна інституція у Варшаві, повністю присвячена роботі митців з інвалідністю. Його головним завданням є залучення різноманітних соціальних груп у сферу мистецтва, культури та науки.

www.teatr21.pl

Війна в Україні: простори солідарності, простори антиімперіалізму

Показ фільмів та робіт з архіву antiwarcoalition.art під назвою «розірвати звук тиші» та дискусія з художниками та активістами з Польщі та України в A.D.A. Пулавська

Вступ до презентації художніх робіт:
Анна Чистосердова (співініціаторка www.antiwarcoalition.com)

Художниці та художники:

(з Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Греції, Грузії, Іспанії, Німеччини, Румунії, Туреччини, України, Великобританії):
Іван Борисов, Вера Бланш, Свен Бергельт, Леман Севда Дариджиоглу, Бедіа Гювен, Юрій Больша, Реззан Гюмгюм, Валід Сіті, Дана Кавеліна, Катерина Лисовенко, Лера Поланскова (Мистецька група "Світер"), Анна Щербина, Сергій Попов, Аліса Сизич, Елтуран Маммадоу, Vero Dos, Олена Гром, Володимир Кузнецов, Voillion Group, Сергій Петлюк, Ванесса Гравенор, Таша Орлова, Радуга Карнаріу Метасіту, Оля Сосновська & A.Z.H.

У дискусії взяли участь:

Юлія Костерева (художниця, кураторка, співініціаторка платформи «Відкритий простір»),
Юрій Кручак (художник, куратор, ініціатор платформ «Відкритий простір»),
Якуб Можарин (активіст, пов'язаний з A.D.A. Pulawska),
Ганна Циба (активістка та кураторка)

Модераторка: Янка Свержевська
(кліматична та соціальна активістка)

Міжнародна коаліція діячів культури на знак солідарності з Україною випустила двадцять одне короткометражне відео та візуальну роботу з архіву antiwarcoalition.art.

Ця відкрита онлайн-платформа коаліції збирає, поширює та розповсюджує роботи митців з усього світу, створені на знак протесту проти війни. Живлячись енергією протистояння російській агресії в Україні, вона виступає проти збройного конфлікту, диктатури та авторитарного правління.

Вона також висловлює солідарність з українськими жінками та чоловіками, які постраждали від російської агресії, і з усіма, хто чинить опір колоніальним, патріархальним, імперіалістичним та політичним репресіям і терору в усьому світі.

Представлені фільми об'єднані темою вимушеної міграції та потенціалом спровокувати дискусії про те, в яких випадках солідарність з мігрантами є/може/повинна бути вираженням антиімперського спротиву.

Як мистецтво виражає цей спротив? За яких умов, комунікативних рамок та інституцій? Чи збігаються мистецькі та анархістські погляди? Як вимушена міграція може виражати себе через мистецтво і політизуватися? На чому зосередити увагу, солідаризуючись з українським суспільством, а також з мігрантами на польсько-білоруському прикордонні, чиє незаконне вигнання за кордон порушує права людини?

Коаліція пропонує широку перспективу для розмови про війну в Україні — вона розглядає її в глобальному контексті, який включає в себе всепроникні локальні війни та триваючі процеси колонізації. Адже ця війна є частиною імперіалістичної, загарбницької політики, яку Росія проводить з 1991 року, окупуючи сусідні території, такі як Чечня, Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові чи Білорусі. Це також подія, яка стосується всього світу, особливо в контексті загрози ядерної війни.

Міжнародна коаліція діячів культури, солідарних з Україною, має на меті вибудовувати лінії напруженості та опору. Вона робить це, пропонуючи критичний погляд на колоніальний контекст та ієрархічний світогляд, що призвели до цієї війни.

Більше інформації:

www.antiwarcoalition.art

A.D.A. ПУЛАВСЬКА

це Активний Альтернативний Дім, розташований на вулиці Пулавській 37 у Варшаві. Це автономний соціокультурний центр, який повністю базується на низовій соціальній активності. За принципом неприбутковості тут створено простір для підтримки некомерційної соціальної та культурної діяльності, ініційованої незалежними особами, групами та організаціями, в якому на добровільних засадах працюють віддані своїй справі люди.

Наразі тут є громадський центр, концертний і театральний зал, кінотеатр, бібліотека, галерея, майстерня трафаретного друку, фрішоп, веломайстерня, навчальний клас, громадський сад, а також студії та майстерні, якими можна користуватися на безоплатній основі.

локальні та надлокальні мережі

Надзвичайна готовність культурної спільноти до об'єднання особливо помітна сьогодні — в часи кризи. Створюються групи та мережі, формуються коаліції.

Чи може такий потенціал посилити розвиток стійкого суспільства? Якщо мережа дійсно є сталою структурою, які елементи тримають її разом? Як визначаються її завдання? Які умови необхідні для функціонування сталої локальної та транс-локальної мережі?

Пошук відповідей на ці питання задавав ритм дискусій під час семінарів. Їх учасники рефлексували над рішеннями та створювали прототипи соціокультурної діяльності, які можна було б швидко застосувати у воєнних реаліях України.

Модератори: Юрій Кручак та Юлія Костерева — «Відкритий Простір»

Учасники та відвідувачі семінарів «Відкритий простір»:
Катерина Левченко — засновниця 39.9gallery
Станіслав Туріна — співзасновник ateliernormalno
Сергій Ененберг — директор Київського інтеграційного театру «Будьмо»
Вероніка Селега — організація «Безбар'єрність»
Анна Чабан та Анна Птак — кураторки відділу соціальних проєктів Центру сучасного мистецтва «Уяздовський замок»

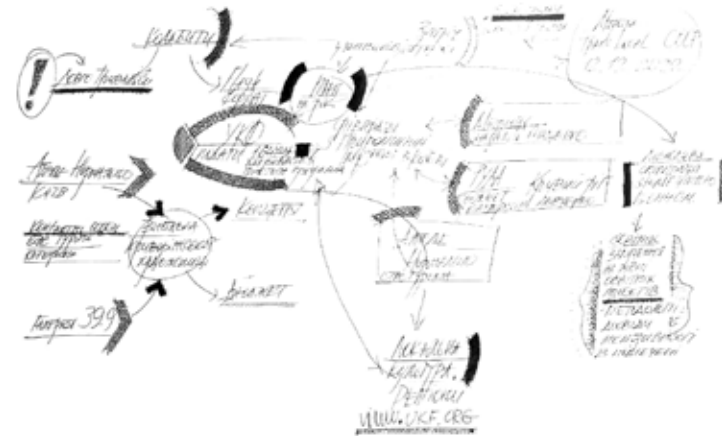
Відкритий Простір

українська організація, заснована з ініціативи художників Юрія Кручака та Юлії Костеревої.

Вона працює над дослідженням практик колективного співіснування, побудовою горизонтальних структур та навчанням за моделлю «рівний-рівному», тобто децентралізовано та без ієрархії.

Основним завданням більшої частини роботи «Відкритого простору» є створення зв'язків між різними соціальними та професійними групами, різними контекстами та типами знань.

<https://openplace.com.ua/en/>

мал. Юрій Кручак

Кураторки проекту: Юлія Костерева, Анна Чабан, Анна Птак
Координаторка проекту: Йоанна Островська
Графічний дизайн та верстка: Віра Ганжа
Авторка фотографій: Юлія Фролова
Редагування: Кінга Галушка
Переклад українською та англійською мовами: Нестор Кашицький

Варшава, 2022

