

Cultural Transformation Lab

Онлайнова нетворкінгова
подорож до України

ВСТУПНЕ СЛОВО

Що ви знали про українське мистецтво й культуру до 24 лютого, до того дня, коли почалася повномасштабна загарбницька війна Росії проти України?

Якщо ваша відповідь звучить «небагато» або «недостатньо», то тоді ми хочемо щиро запросити вас до нашої віртуальної нетворкінгової подорожі до України! Під час подорожі ви зможете «відвідати» різні міста й ознайомитися з різноманітними сферами української культури. В центрі уваги знаходитимуться особисті контакти, чесний діалог і мережування між німецькими й українськими діячами культури.

Зі 150 першокласних учасниць й учасників конкурсу ми відібрали 20 українських мисткинь і митців, а також культурних менеджерок і менеджерів та запросили їх супроводжувати вас під час цієї нетворкінгової подорожі. Виходячи зі свого власного професійного й особистого досвіду, вони проведуть віртуальні екскурсії по сучасному культурному ландшафту України, пронизаному російською війною.

Познайомтеся з надихаючими особистостями української культурної сцени та їхньою роботою та обговоріть разом актуальні питання: Як ми формуємо роботу у сфері культури на тлі війни в центрі Європи? Яку роль відіграють культурні менеджерки й менеджери в часи кризи? Як можна позитивно використати трансформації та зміни? Які нові форми співпраці можна запровадити?

Подорож триватиме чотири дні, і кожен день буде присвячено окремій ключовій темі. Ви можете самостійно вирішити, чи ви братиме ви участь тільки в одному дні або у всій подорожі. Ваше спілкування буде підтримуватися синхронним перекладом.

Ця подорож відбудеться в рамках проєкту **Лабораторія культурної трансформації**, що складається з низки орієнтованих на практику освітніх і нетворкінгових заходів і була запроваджена для підтримки українських культурних менеджерок і менеджерів під час війни. Передусім вона націлена на культурних менеджерок і менеджерів, які живуть поза великими містами і культурними центрами.

Лабораторія культурної трансформації реалізується Goethe-Institut в Україні в партнерстві з Міністерством культури та інформаційної політики України й фінансується ЄС за програмою House of Europe. Детальнішу інформацію про нетворкінгову подорож і проєкт ви можете отримати за посиланням: <https://www.goethe.de/ins/ua/de/kul/sup/ctl.html>

За участь у підготовці нетворкінгової подорожі ми хочемо щиро подякувати нашим українським тренеркам і тренерам Поліні Городиській, Ірині Дибі, Мар'яні Максим'як, Денису Васильєву, а також німецькому культурному експертові Патріку С. Фьолю. Всі вони супроводжуватимуть подорож.

Будемо раді вас побачити!

*Валерій Бублик, Андрій Вашека й Ганна Бреннхойсер
Goethe-Institut в Україні*

З 2014 р. Goethe-Institut в Україні впроваджує безперервний ланцюг проєктів з розвитку культури й розбудови потужностей для українських культурних менеджерок і менеджерів, мисткинь і митців.

Творення було й залишається пронизаним духом спільності. В центрі уваги завжди знаходилося «задля чогось», а не «проти чогось». Завдяки цьому склалася сильна й постійно зростаюча спільнота, яка завжди кооперативно й дискурсивно працювала й працює над актуальними питаннями культурної трансформації. Вдалося створити нові підходи до проєктів і посередництва, які набули міжнародної значущості й привернули до себе широку увагу, наприклад, **«Академія культурного лідера»**.

Розширення масштабів жорстокої загарбницької війни Росії проти України ставить менеджерок і менеджерів культури перед ще більшими викликами, які вони мають долати не зі своєї волі. Тепер все необхідно підлаштовувати під воєнні умови, а мистецтво й культуру потрібно захищати, наскільки це є можливим, а також створювати умови для них. При цьому українські «майстри зон переходу» можуть повною мірою використовувати свої набуті широкі трансформаційні компетенції. Дуже швидко відбулася реакція на непередбачувані ситуації, було сформульовано нові стратегії із захисту культурних цінностей та розроблено нові партисипативні проєкти.

На цьому тлі **«Лабораторія культурної трансформації»** стала аналоговим і цифровим місцем, де можна продовжувати ці традиції та розробляти нові підходи.

Мережування та передача подальших умінь українським діячам культури має при цьому таке ж саме велике значення, як і формулювання перспектив розвитку подій після війни. Одночасно ця війна показує, наскільки важливо представляти цінності й наративи української культури в Європі, популяризувати культурний розвиток України, вивчати культуру України й об'єднувати культурних менеджерів й активістів з Європи й України в тіснішій мережі. Не тільки для того, аби робити щось разом і більше дізнаватися про культуру в Україні, але й для того, щоб на засадах співробітництва разом працювати над великими темами трансформації, що стосуються всіх країн світу в однаковій мірі: зміна клімату, діджиталізація, наслідки пандемії коронавірусу, культурна робота в воєнні часи, – і це тільки невелика добірка таких тем.

На цьому тлі абсолютно послідовним видається те, що однією з перших подій **«Лабораторії культурної трансформації»** є організація нетворкінгової подорожі між Німеччиною та Україною. Цим продовжується добра традиція останніх років. Німецькі діячі та менеджери культури зможуть не тільки на рівних ознайомитися з інноваційними культурними проєктами та їхніми авторками й авторами з України, але й разом з ними в умовах лабораторії розробити проєкти співробітництва, що фокусуються на спільних вимогах трансформації.

Я дуже пишаюся бути частиною цього нового процесу й особливо цієї команди. Я вдячний нагоді, що в умовах цієї катастрофічної ситуації в Україні, яка має свої наслідки для всієї світової спільноти, я разом з українськими й німецькими колежанками й колегами можу продовжити роботу над питаннями культурної трансформації. Ми не припиняємо роботи, ми приділяємо ще більшу увагу мережам і діалогу, аби надати спільні відповіді на питання сучасності й майбутнього.

д-р Патрік С. Фьоль, липень 2022 р.

РОЗКЛАД

Блок
перший

28
ЛИПНЯ

Вступна
зустріч

Блок
другий

6-9
вересня

Онлайнова
подорож

Блок
третій

29-30
вересня

Заклучна
конференція

Подорож до України | День 1 | Вер 6, 2022

Виклики для культури під час війни та нестабільних реалій

11:00 - 11:20 <i>Час EEST / UA</i>	Інтро. Вступне слово GI. Цілі онлайнової подорожі. Програма заходів. Базова інформація.
11:20 - 11:35	На другий погляд: Так багато спільного. Розвиток культури в Україні та Німеччині.
11:35 - 11:50	Короткий вступний раунд: Хто тут?
11:50 - 13:10	Презентація українських ініціатив: Місто. Громадські організації. Фестивалі. Питання та відповіді <i>13 хв на ініціативу = 6 хв (PechaKucha: 20 слайдів x 20 с) + 7 хв (питання)</i>
13:10 - 13:30	<i>Перерва. Кімната на каву*</i> <i>* - окрема кімната для неформального спілкування охочих</i>
13:30 - 14:00	Виявлення ключових викликів для культури під час війни та нестабільних світових реалій. Робота у групах <i>Примітка: за результатами напрацювань: формування документу</i>
14:00 - 14:10	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
14:10 - 14:40	Презентація і обговорення напрацювань
14:40 - 15:00	Підсумки, зворотний зв'язок

Подорож до України | День 2 | Вер 7, 2022

Ініціативи, культурні практики та стратегії роботи із викликами

11:00 - 11:20	Інтро. Самопочуття. Програма дня, базова інформація.
11:20 - 12:40	Презентація українських ініціатив: Музика. Кіно. Музеї. Наука. Питання та відповіді <i>13 хв на ініціативу = 6 хв (РешаКуча: 20 слайдів x 20 с) + 7 хв (питання)</i>
12:40 - 13:00	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:00 - 13:40	Ініціативи, культурні практики та стратегії роботи із викликами. Що можна зробити? Робота у групах <i>Примітка: за результатами напрацювань: формування документу</i>
13:40 - 13:50	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:50 - 14:30	Презентація і обговорення напрацювань
14:30 - 15:00	Підсумки, зворотний зв'язок

Подорож до України | День 3 | Вер В, 2022

Внутрішня і зовнішня робота. Забезпечення інституційної сталості. Робота з аудиторіями та спільнотами.

11:00 - 11:20	Інтро. Самопочуття. Програма дня, базова технічна інформація.
11:20 - 12:40	Презентація українських ініціатив: Театр. Питання та відповіді <i>13 хв на ініціативу = 6 хв (PechaKucha: 20 слайдів x 20 с) + 7 хв (питання)</i>
12:40 - 13:00	<i>Перерва. Кімната на каву.</i>
13:00 - 13:40	Внутрішня і зовнішня робота. Забезпечення інституційної сталості організацій та ініціатив (команда, збереження, фандрейзинг, інституційна спроможність т.і.). Робота з аудиторіями та спільнотами (ВПО, волонтери, ветерани, люди з травматичним досвідом т.і.). Що можна зробити і як? Робота у групах за напрямками. <i>Примітка: за результатами напрацювань: формування документу</i>
13:40 - 13:50	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:50 - 14:30	Презентація і обговорення напрацювань
14:30 - 15:00	Підсумки, зворотний зв'язок

Подорож до України | День 4 | Вер 9, 2022

Міжнародна співпраця

11:00 - 11:20	Інтро. Самопочуття. Програма дня, базова технічна інформація.
11:20 - 12:40	Презентація українських ініціатив: Зображальне та інтердисциплінарне мистецтво. Виставки. Резиденції. Питання та відповіді <i>13 хв на ініціативу = 6 хв (РешаКуча: 20 слайдів x 20 с) + 7 хв (питання)</i>
12:40 - 13:00	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:00 - 13:40	Міжнародна співпраця в часи війни, криз й трансформаційних періодів. Що можна зробити? Робота у групах <i>Примітка: за результатами напрацювань: формування документу</i>
13:40 - 13:50	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:50 - 14:30	Презентація і обговорення напрацювань
14:30 - 15:00	Підсумки подорожі, зворотний зв'язок

Конференція Cultural Transformation Lab | День 1

29 вересня, 2022

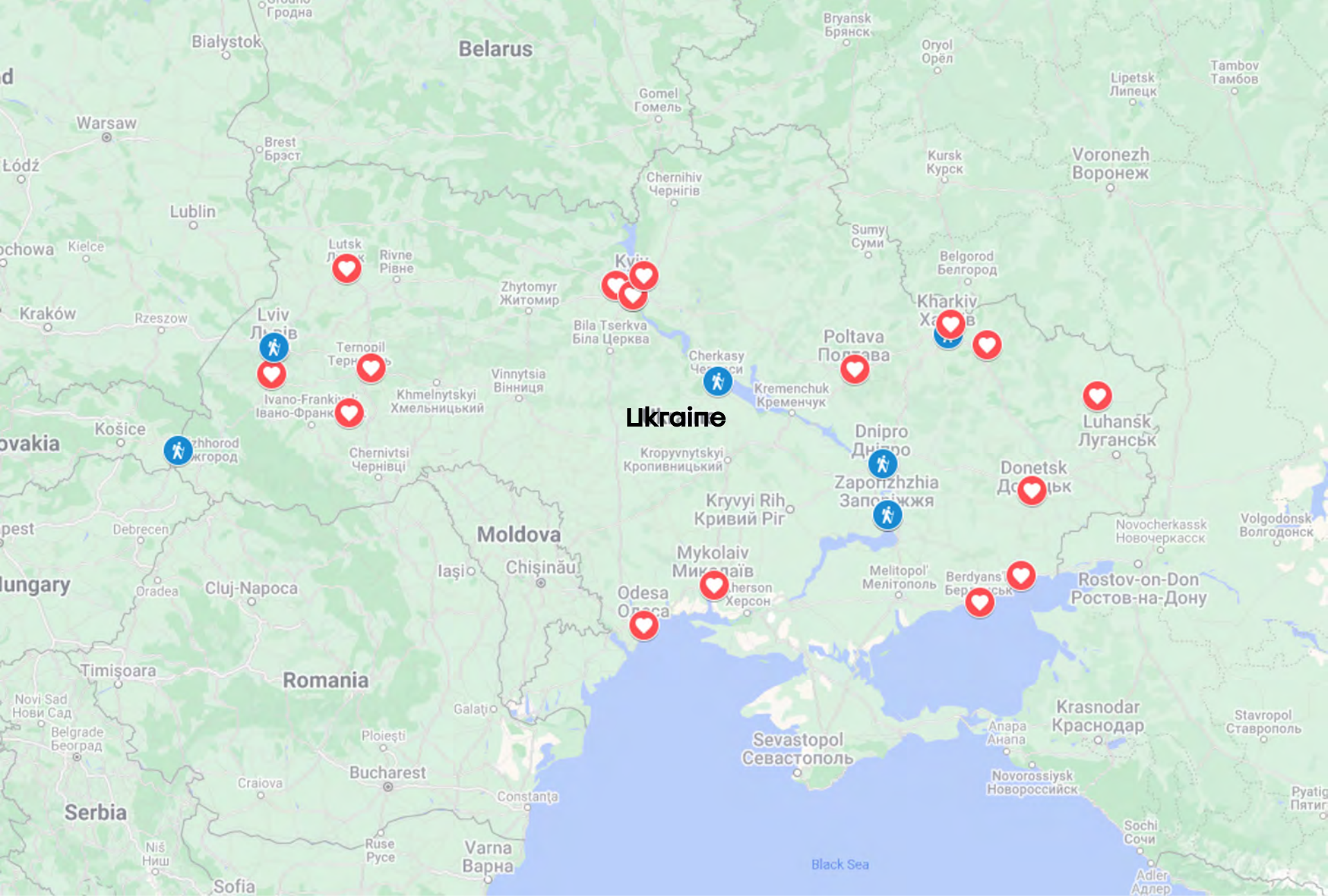
11:00 - 11:20	Інтро. Вступне слово GI, Патрік. Програма, базова технічна інформація.
11:20 - 12:00	Ключові виклики для культури в часи війни та нестабільних світових реалій. Презентація фіналізованих напрацювань. Питання, обговорення, доповнення прикладами з аудиторії.
12:00 - 12:40	Ініціативи, культурні практики та стратегії роботи із викликами. Що можна зробити? Презентація фіналізованих напрацювань. Питання, обговорення, доповнення прикладами з аудиторії.
12:40 - 13:00	<i>Перерва. Кімната на каву*</i> <i>* - окрема кімната для неформального спілкування охочих</i>
13:00 - 13:40	Робота кімнат: «Міста-побратими»; «Міжнародна співпраця».
13:40 - 13:50	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:50 - 14:30	Спільне обговорення результатів роботи кімнат / Або продовження роботи кімнат
14:30 - 15:00	Підсумки, зворотний зв'язок

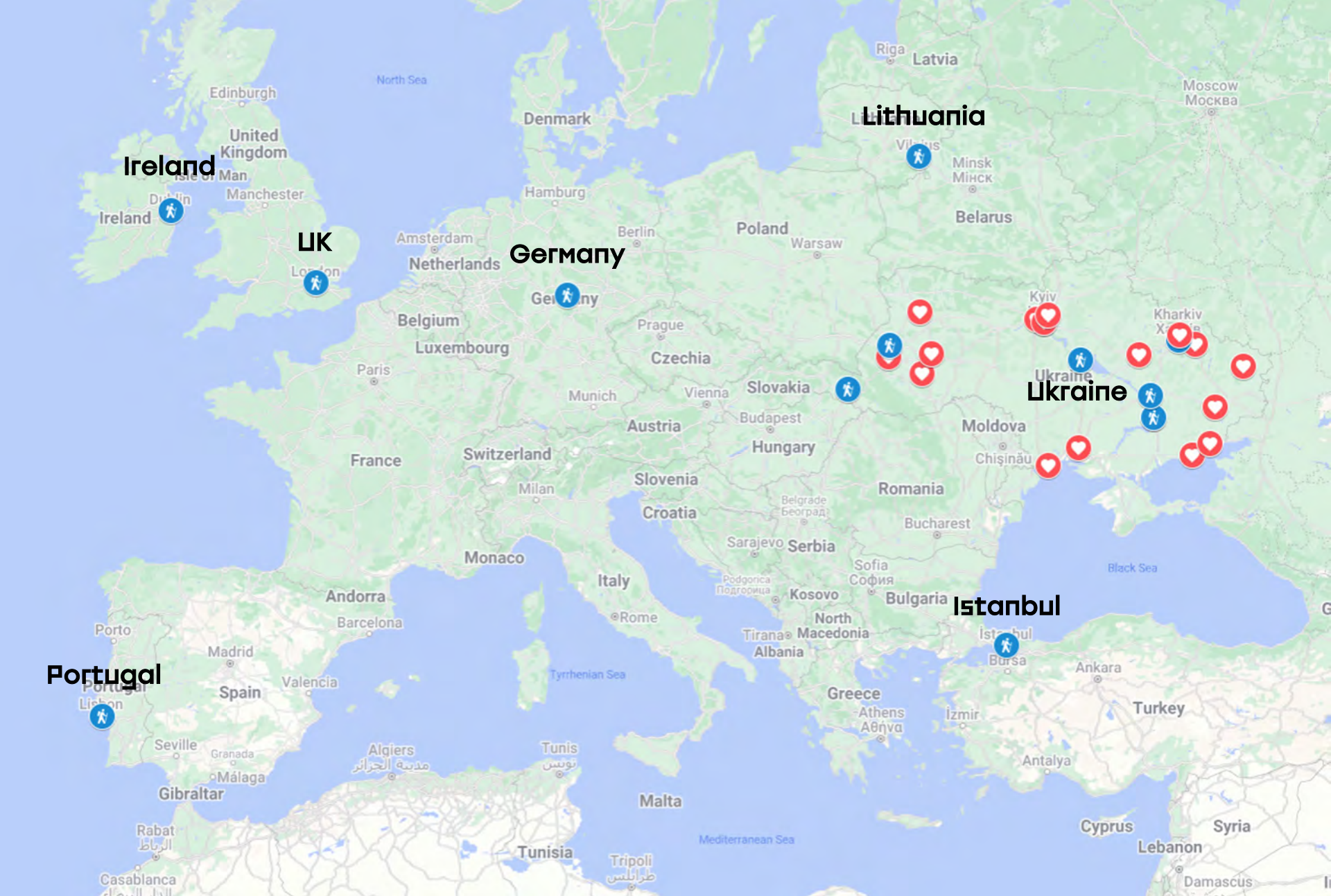
Конференція Cultural Transformation Lab | День 2

30 вересня, 2022

11:00 - 11:20	Інтро. Програма дня, базова технічна інформація.
11:20 - 12:00	Внутрішня і зовнішня робота. Забезпечення інституційної сталості організацій та ініціатив. Робота з аудиторіями та спільнотами. Презентація фіналізованих напрацювань. Питання, обговорення, доповнення прикладами з аудиторії.
12:00 - 12:40	Міжнародна співпраця в часи війни, криз й трансформаційних періодів. Що можна зробити? Презентація фіналізованих напрацювань. Питання, обговорення, доповнення прикладами з аудиторії.
12:40 - 13:00	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:00 - 13:40	Робота кімнат: «Міста-побратими»; «Міжнародна співпраця».
13:40 - 13:50	<i>Перерва. Кімната на каву</i>
13:50 - 14:30	Спільне обговорення результатів роботи кімнат / Або продовження роботи кімнат
14:30 - 15:00	Закриття конференції. Слово Патріка Підсумки, зворотний зв'язок.

ГЕОГРАФІЯ

ПРОФІЛІ УЧАСНИ_ЦЬ

Євген Гомонюк

eugen.gomoniuk@gmail.com

Місто

Фестивалі

Артпростір

ГО

Платформа
MY ART

facebook.com/myartweek
instagram.com/myart.lab

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

- Всі поточні проекти команди так чи інакше стали пов'язані з наданням **гуманітарної допомоги** (комунікація з партнерами задля постачання питної води та харчових продуктів, пошук необхідного технічного обладнання для потреб міста).
- Робота зі **збереження фондів** міських музеїв і бібліотек (пошук ресурсів, закупівля обладнання для фондосховищ, виготовлення боксів для колекцій витворів мистецтва).
- Допомога в облаштуванні **прихистку для ВПО** на базі одного з гуртожитків.
- Розробка та впровадження **CRM-системи** для обліку гуманітарної допомоги на базі волонтерського штабу міста.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Допомагає досвід роботи у форс-мажорних ситуаціях, стресостійкість та вміння роботи декілька речей одночасно.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Забезпечення культурного різномаяття в умовах війни, та покращення умов життя мешканців міста і вимушених переселенців.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Цікавлять проекти з релокації діяльності та партнерські ініціативи, в тому числі за участі колег з країн ЄС, в онлайн форматі.

Cultural Transformation Lab

Людмила Ничай

liudmyla.nychai@gmail.com

Зображальне мистецтво

Арт резиденція ГО

Nazar Voitovich Art
Residence

instagram.com/nvair_ua/
fb: Nazar.Voitovich.Art.Residence
www.nvair.art

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Під час війни арт резиденція перетворилась на **шелтер** для митців та їх родин.

І з перших днів ми разом з митцями стартували вимушену **програму резиденцій** офлайн для діджитал та криптоарту.

У процесі створили **віртуальний досвід галереї** та майданчику ONCEBER, вебсайт проекту, та **документальну короткометражку**.

Наш проект - Internal Elements тут <https://internal-elements.in.ua/>

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Для мене як менеджера та куратора найпритомнішими виявились навички кризового менеджменту та онлайн комунікації.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Враховуючи обмежену мобільність митців та арт об'єктів, ми розкриваємо потенціал для митців Криптоарт маркетплейсів та комунікацію у Веб 3.0.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Оскільки команда NVAIR працює з віртуальними досвідами та добре володіє навиками онлайн комунікації (попередній досвід програм Artist is Absent) ідея для колаборації полягає у **співпраці між фізичними інституціями та кураторами**, котрі можуть хостити у студії діджитал та криптомитців та працювати віддалено. Також разом менеджерити програми і презентації як віртуально у метавсесвітах, так і фізично у Німеччині. До програм ми маємо можливість залучати експертів для освітньої складової.

**МИСТЕЦЬКА
РЕЗИДЕНЦІЯ
ІМЕНІ НАЗАРА
ВОЙТОВИЧА**

Cultural Transformation Lab

Марина Щербенко

marina@shcherbenkoartcentre.com

Зображальне мистецтво

Артпростір

Виставки

Shcherbenko
Art Centre

shcherbenkoartcentre.com

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Я виїхала з дітьми з України. Намагаюсь адаптуватись жити за кордоном. Мій чоловік залишився вдома, ми тримаємо зв'язок на відстані.

Я підтримую зв'язок з багатьма українськими художниками і художницями, у кожного/ої своя особиста історія. Я збираю ці історії для великого проєкту. Записую з ними інтерв'ю і відбираю роботи. Проєкт (його перший етап) має назву «Give me tomorrow».

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Зібраність, вміння налагоджувати нові контакти і працювати в стислі терміни, вміння робити якісний продукт з мінімальним ресурсом, працювати з обмеженою кількістю співробітників.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

В цих страшних умовах війни ми в США працюємо над інтеграцією українського сучасного мистецтва закордон, де за допомогою сенсів, рефлексій, досліджень і різних наративів ми інформуємо світ про стан нашого суспільства зараз.

Ідеї та/або проєкти для кооперації

Проєкт «Give me tomorrow»... Сьогодні, під час розгортання повномасштабної війни Росії проти України, цей проєкт зібрав роботи художників і художниць, які реагують на злочини Росії в Україні; адже сучасне українське мистецтво на часі, воно грає свою важливу роль у ці темні часи. Що це за роль?

Cultural Transformation Lab

Світлана Рудюк

2628202@gmail.com

Кіно

ТОВ
«Добранічфільм»

facebook.com/dobranichfilm
dobranichfilm.com

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Унікальний досвід – створення відеоролика в укритті під час активних бойових дій у Київській області. Тепер я вмію концентруватися та давати результат не зважаючи на зовнішні обставини.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Вміння об'єктивно дивитися на речі та надихати команду вірою в спільну справу.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Новий погляд на складні питання, з якими стикаються діти: екологія, інклюзивна освіта, війна.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Я хочу запропонувати 3 проекти, об'єднані тим, що у центрі їхньої уваги знаходиться робота із дітьми.

Перший проект – це серія дитячих екопрограм [«Червоні рюкзаки»](#), що має на меті підвищити екологічну свідомість у дітей та підлітків. Німецьким колегам може стати цікавим формат програм, де хлопчик та собака мандрують у пошуках рідкісних тварин.

Другий проект - [«Зірки на Землі»](#) - піднімає питання поєднання інклюзивної освіти та кіномистецьких практик.

Третій проект – «Обережно: Діти» - підіймає тему дитинства під час війни. І наразі ми відкриті до залучення європейських копродюсерів та партнерів для продовження роботи над проектом.

Яна Сичікова

yanasuchikova@gmail.com

Графічний дизайн

Наукове мистецтво

**NanoArt. Новий
символізм науки**

[instagram.com/nanoart.ukraine](https://www.instagram.com/nanoart.ukraine)

[facebook.com/nanoart.ukraine](https://www.facebook.com/nanoart.ukraine)

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Місто, в якому ми жили, було окуповано. Приміщення, в якому було розташовано нашу галерею Наноарт, було розстріляно окупантами. Ми зрозуміли, що повинні далі просувати наш проєкт, однак вже у віртуальному та цифровому форматах.

Крім того, ми вирішили, що тепер сюжети наших картин будуть спрямовані на підтримку України. Ми відкрили для себе нові майданчики представлення культурного продукту.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

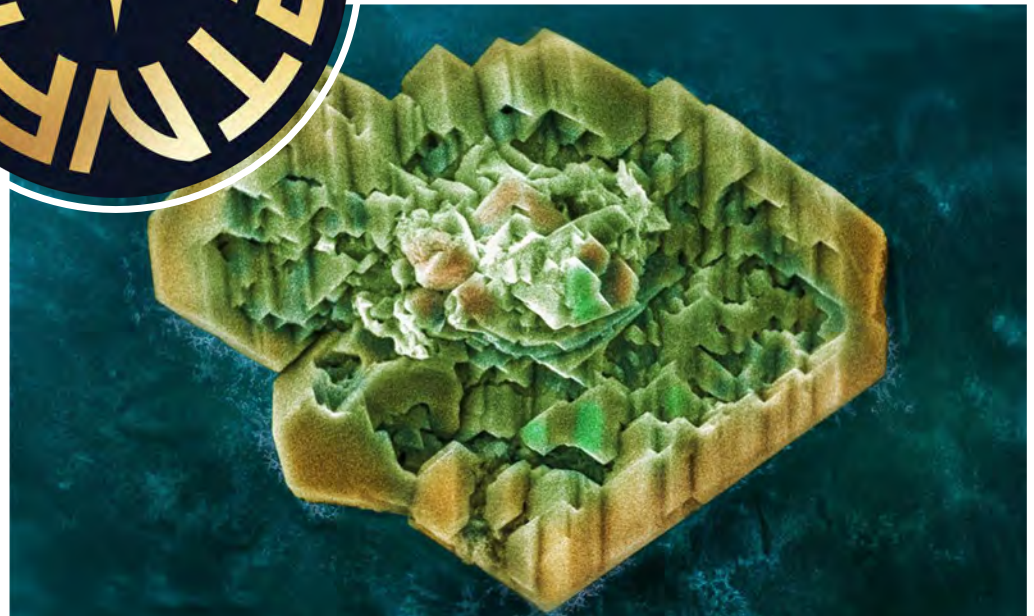
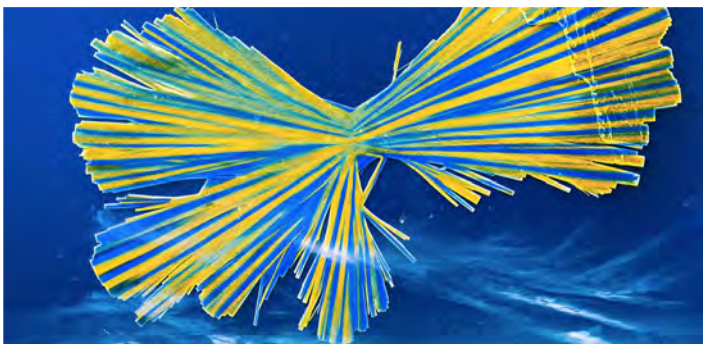
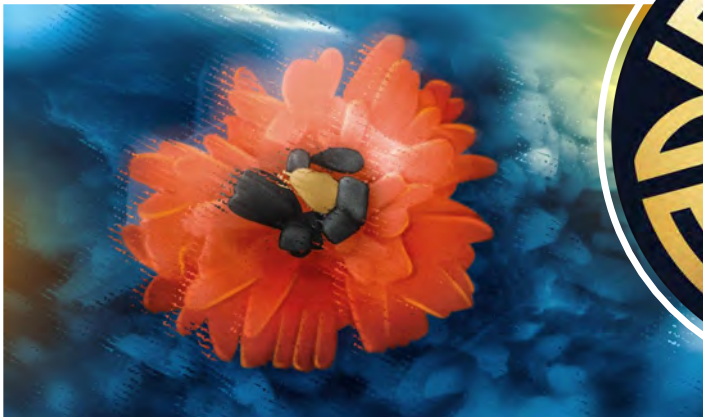
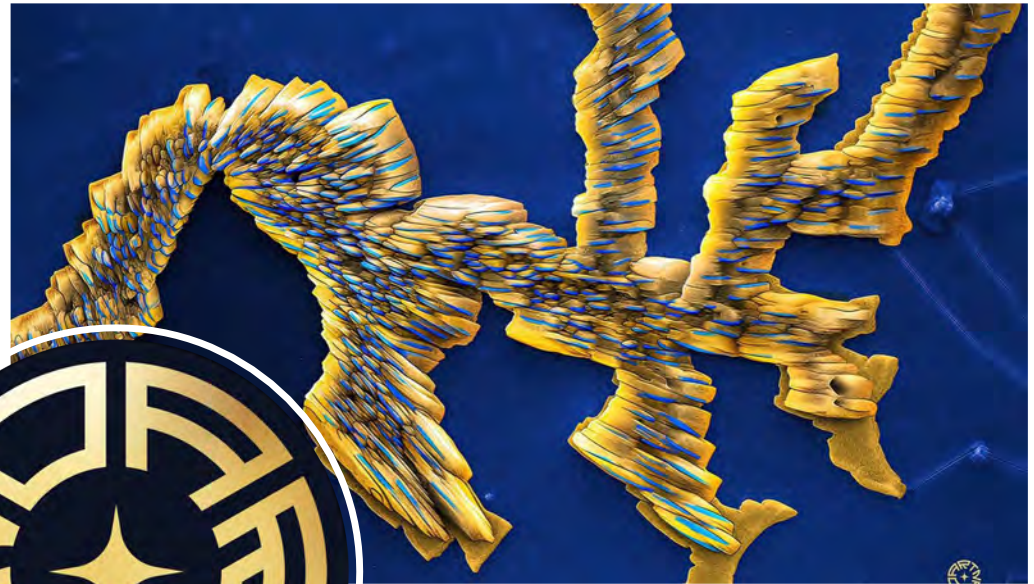
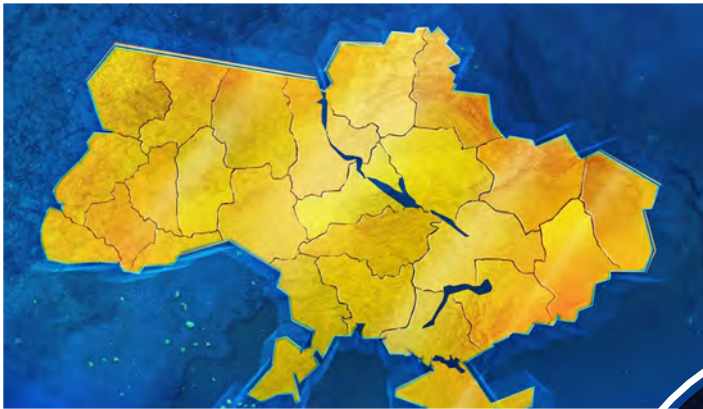
Мені допомагає мій досвід, набутий під час реалізації попередніх проєктів, а також віра в необхідність бути воїном культурного фронту заради перемоги та відбудови України.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Сьогодні мистецтво, культура, наука та освіта повинні виходити зі своїх звичних рамок та об'єднуватися, що призведе до синергетичних змін у творчому розвитку людства.

Ідеї та/або проєкти для кооперації

Наноарт як жанр наукового мистецтва – це результат симбіозу графічних дизайнерів та наноінженерів. Для розвитку цього напрямку необхідно об'єднуватися у колаборації, які допоможуть знайти нові форми використання культурного продукту. Ми можемо створювати патерни та фони для найрізноманітніших матеріалів. Ця ідея здатна об'єднати навколо себе дизайнерів інтер'єрів, одягу, поліграфії, урбаністів тощо.

Cultural Transformation Lab

Влад Божич

bozhich.vladislav@gmail.com

Зображальне мистецтво

Креатив

Перфоманс

Площа культури
та креативу

[instagram.com/ploshcha.culture.creative/](https://www.instagram.com/ploshcha.culture.creative/)
[instagram.com/rejection.exh/](https://www.instagram.com/rejection.exh/)

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Критичне мислення та кризовий менеджмент, вміння адаптуватися. Як наслідок – відкриття культурного центру в війну.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

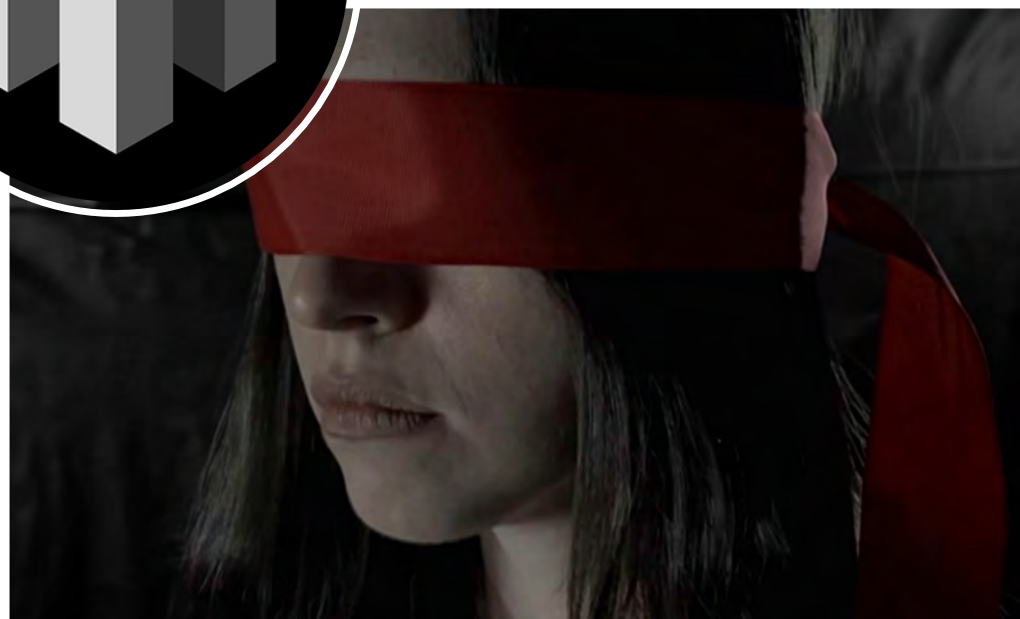
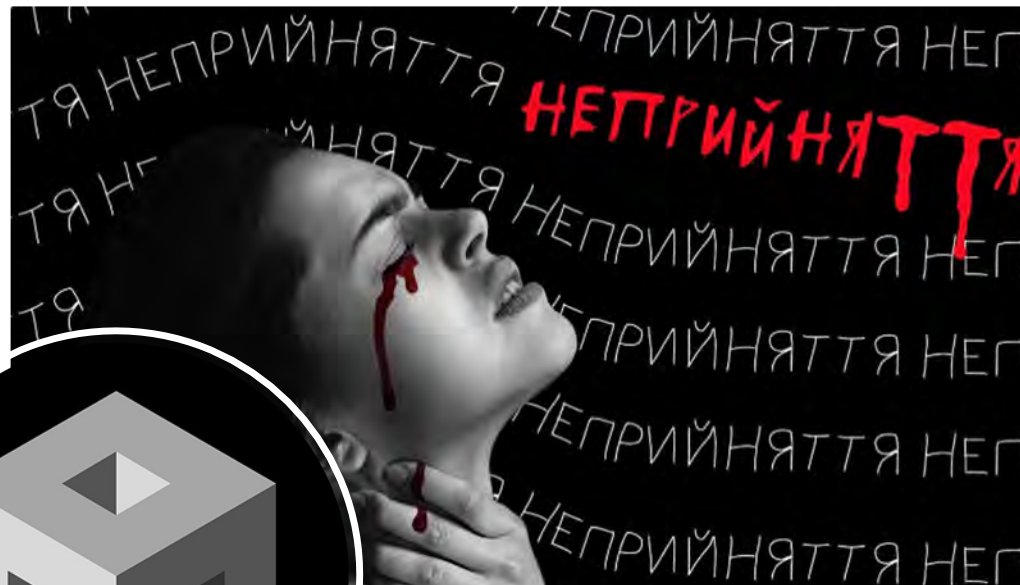
Креативний підхід, що допомагає трансформувати проблеми в задачі.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Зміна ставлення європейців до війни в Україні, зміна форми подачі інформації, не через сухі медіа, а з креативом та перфомансом. Пропозиція пройти всі стадії прийняття від заперечення до дії, відчувати все те, що переживаємо ми.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Проведення виставки «Неприйняття» в Німеччині та інших країнах ЄС. Познакомити людей з митцями, що працюють над культурою країни навіть під час війни.

Юлія Білінська

bilinskiulia@gmail.com

Театр

ANIMAARTFORPEACE
Сповідь волонтерів
життя

facebook.com/animaartforpeace/

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

За п'ять місяців підлої, загарбницької, огидної війни Росії проти України – я і моя родина потрапили під бомбардування втричі, змінили 5 місць мешкання, втратили багато матеріального, що колись було важливе, але залишилися живі та безкінечно багаті. Багаті на людей! Бо досвід цієї війни – це ЛЮДИ України, Польщі, Чехії, Німеччини, Ісландії, Англії, Угорщини, Словаччини, Австрії... Люди, які створюють диво! Надихають жити попри все!

Нам зараз важко, але ми не втрачаємо сили духу і віри в те, що мистецтво може зупинити війну. Ми готові малювати, писати, танцювати, сидючи в укриттях, ми готові підіймати настрій і бойовий дух, ми готові створювати, поки докола руйнування.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Відкритість до діалогу, критичне мислення, почуття гумору, комунікабельність, нестримне бажання та вміння працювати в команді, креативність.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Пошук та знаходження нових інструментів арт терапії для людей з посттравматичним синдромом.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Проект «ANIMAARTFORPEACE», для якого шукаємо підтримки і кооперації, має відкритий формат, кожен зможе розповісти свою історію життя під час війни Росії проти України, тому митці з різних країн світу зможуть додати свій голос до нашої вистави.

ART FOR PEACE

Cultural Transformation Lab

Ксенія Янус

ksenia.yanus@neformat.com.ua

Музика

Медіа

Медіа
Neformat

www.lnk.bio/neformat
www.neformat.com.ua

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

У 2022 вийшло так, що частина редакції потрапила в оточення російських військ, хтось довго не виходив на зв'язок, хтось застряг за кордоном, хтось став вимушеним переселенцем. Проте ми знайшли опору та підтримку один в одному та дуже швидко змогли поновити повноцінну роботу проекту.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

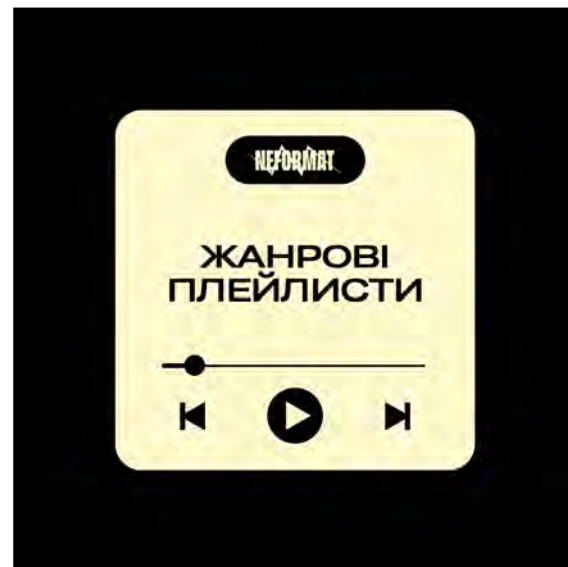
Мені допомагає звичка до швидкої зміни обставин, вміння оперативно обробляти великі обсяги інформації й знаходити їхні першоджерела, а постійне включення у процес розвитку культури дає опору та натхнення попри війну.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Наша мета - зробити андеграундну сцену видимою та помітною.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Одна з наших цілей – популяризація української музики за кордоном. Ми зацікавлені брати участь у міжнародних проектах, щоб довести ширшій аудиторії, що українська андеграундна сцена в багатьох аспектах уже є частиною міжнародної сцени, продемонструвати багатогранність та самобутність українських незалежних музикантів. Форматами співпраці можуть стати: серії статей або відео, участь у конференціях, організація спільних проектів, робота в якості експертів.

Ігор Кулик

kulykim@gmail.com

Архів

Пам'ять

Музей

Виставки

Архів національної
пам'яті

www.facebook.com/hdauinp
www.hdauinp.org.ua

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Іноді відповіді на складні питання сьогодення можна знайти в історії.

- Історію найкраще популяризувати через актуальні сьогоденні події.
- Люди зацікавлені у переосмисленні історії власної родини та власної країни.
- Регіони України спрагли і потребують якомога більше сучасного культурного продукту.
- Підготувати і презентувати проект можливо навіть тоді, коли учасники команди перебувають на великих відстанях.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

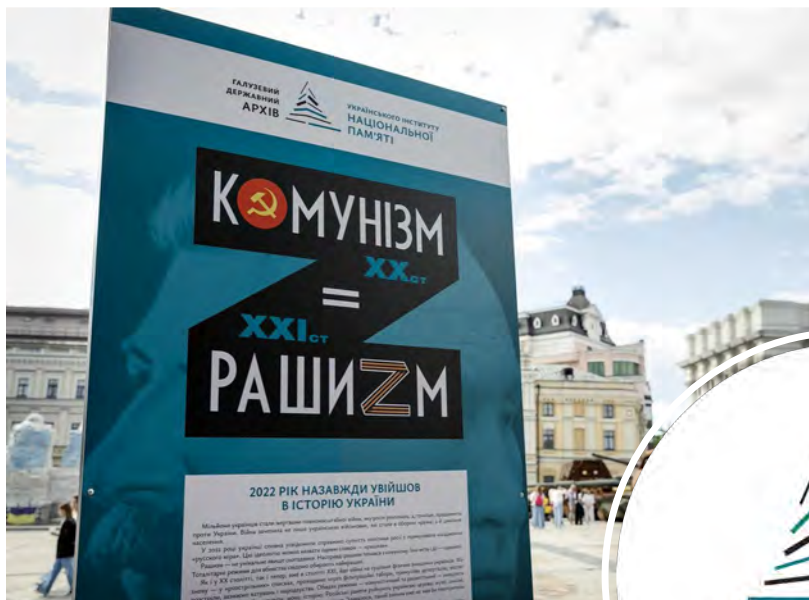
Звертатися до людей простою і зрозумілою для них мовою, використовуючи сучасні засоби.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Донести людям інформацію про тотожність рашизму XXI століття з комунізмом та нацизмом у XX столітті.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Перекласти фотодокументальну виставку «Комунізм=рашизм» на німецьку мову та представити в Берліні вуличний варіант для всіх мешканців та гостей столиці Німеччини.

Анна Грузіна

anna.gruzina@i.ua

Артпростір

Освіта

Виставки

D.HUB,
Ceramic Art Week

facebook.com/Domosfera.HUB

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Бачила вибухи у Києві, ловила мародерів, плела протитанкові сітки, бігала за ліками та продуктами для стареньких сусідів, які не змогли виїхати... Просто жила у Києві. Бачила, як люди, що втратили дім, переїхали в іншу країну, тяжко працюючи, навчаючись нової мови та традицій, все одно не могли не творити!

1. Якщо можеш робити щось тут і зараз – роби, не зволікай, шансу може вже не бути.
2. Вчись новому попри все.
3. Прагнення творити не можна вбити. Як і прагнення любити.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Українське сучасне мистецтво – це не (тільки) паляниці, півники та вишиванки з віночками. Змінимо погляд на українську культуру.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Організаторські здібності, розуміння загального контексту розвитку людства, його історії, значення особистості та спільноти у творенні змін, вміння бачити красу та естетику, несприйняття насильства як феномену.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Проекти з цифрової галузі: поєднання мистецтва та діджитал, мистецтва та штучного інтелекту – виставки з історіями творів та людей, створення nft-колекцій, додатків для новачків, які б могли промотувати свої роботи, онлайн-програм, фільмів, відео, подкастів про сучасну українську культуру німецькою мовою. Хотілося б знайти у Німеччині партнерів, завдяки яким можна було б потужно виступати на мистецько-діджитальному фронті.

D.HUB

Cultural Transformation Lab

Дарія Прохорчук

dariaprokhorchuk@gmail.com

Зображальне мистецтво

ГО Виставки

Potiah Om /
Потяг Ом

instagram.com/potiah_om
facebook.com/potiahom

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

- Робота з людьми у час повної невизначеності та практично відсутнього зв'язку.
- Розуміння необхідності підтримувати в людях віру, оптимізм в найтемніші часи, показуючи позитивні приклади творчих стійких людей.
- Боротьба за людську свідомість, яка у підсумку формує націю.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Впевненість, незламність, розуміння того, що все пов'язане з усім, і лише об'єднаність, комунікація та співпраця допоможуть встояти та розквітнути і культурі, і країні.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

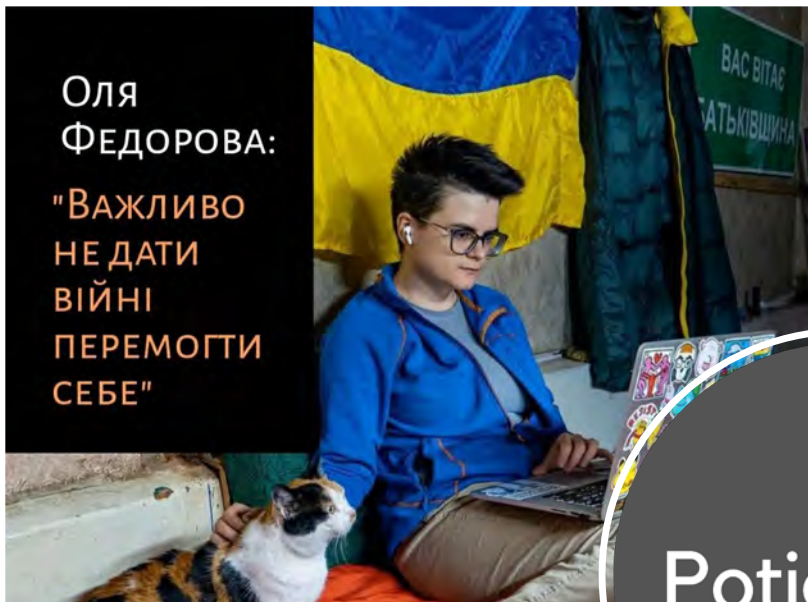
Закохувати в українське та боротися за людську свідомість через культурний фронт.

Ідеї та/або проекти для кооперації

1. Залучення до культурного діалогу молодшої німецької та української аудиторії.
2. Пошук спільного та відмінностей в українській та німецьких культурах через локальні приклади.
3. Збереження культурних традицій та спадщини в невеликих містах, селах України та Німеччини задля посилення культурних зв'язків між Україною та Німеччиною.

Оля
ФЕДОРОВА:

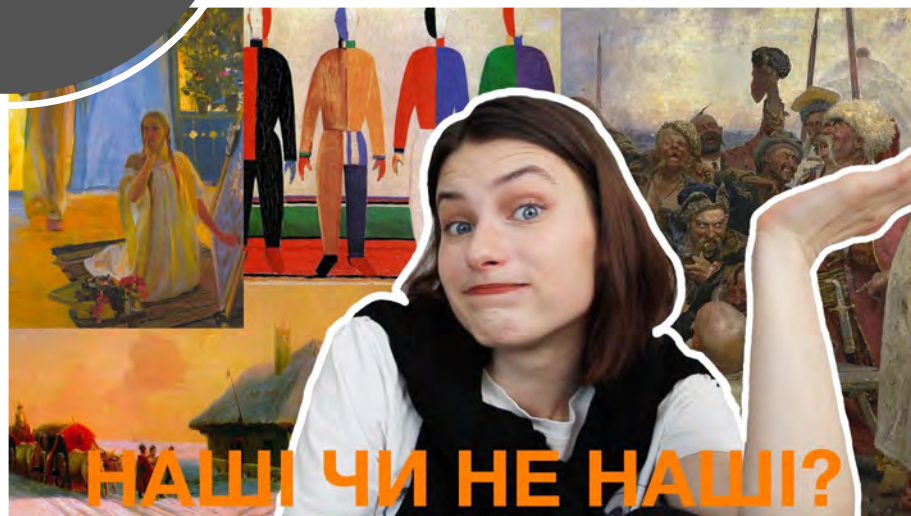
"ВАЖЛИВО
НЕ ДАТИ
ВІЙНІ
ПЕРЕМОГИ
СЕБЕ"

Ротіах Ом РАЇНСЬКА ВИШИВКА АВАНГАРДУ

UKRAINIAN ARTISTS
APPROPRIATED BY RUSSIA. PART 2

Христина Рутар

rutar_kris@ucu.edu.ua

Література

Освіта

Спадщина

Дослідження

Кафедра Культурології УКУ
www.culture.ucu.edu.ua

ЗМІН Фондація
www.zmin.foundation

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

- Як викладачка я відчула, як важливо будувати теплі мережі зі студен(к)ами.
- Як дослідниця переконалась, що уроки ХХ століття не засвоєні - і точно треба більше уваги приділяти дослідженню.
- Феномен ініціативи «Мережа пам'яті» - мережа професіоналів, які дбають про збереження пам'яті, не зважаючи на те, що переживають травматичні часи.
- Як менеджерка я бачу, що ми дуже адаптивні та вміємо працювати на межі.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Не узагальнювати, а вникати у контекст – пам'ятати, що у кожної людини є своя історія; і часто – ця історія непростя.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Фундація ЗМІН працює над тим, щоб змістовно змінювати завтра.

Кафедра культурології несе зміну - нове покоління критично думаючих культурологів.

Ідеї та/або проекти для кооперації

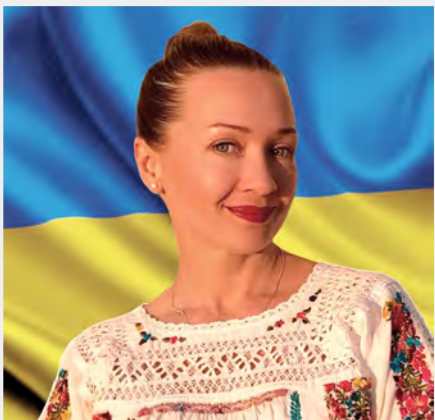
Фундація ЗМІН - це благодійний фонд. Наша діяльність спрямована на проактивне інклюзивне громадянське суспільство, спроможне об'єднувати зусилля для кращого завтра.

Культурологія УКУ відкрита до дослідницьких кооперацій, публічних та освітніх заангажувань. Наша кафедра, зокрема, працює над проектом «Культурні механізми спільнототворення»

Cultural Transformation Lab

Віра Дегтярьова

veradg.artist@gmail.com

Зображальне мистецтво

Metaverse

AR

VR

Unimuseum
www.unimuseum.io

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Підтримка NFT community, коли я відчула на собі силу web3 креативної економіки.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Комунікабельність, емпатія, спрага до реалізації та втілення мрії, ентузіазм та віра в результат допомагають мені не тільки під час війни, але й протягом усього життя.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Музей в метаверсі як інструмент впровадження демократії та прав людини через мистецтво на глобальному рівні.

Ідеї та/або проекти для кооперації

- Створити суспільний німецько- український проект щодо реалізації прав людини через мистецтво у метаверсі.
- Провести дослідження щодо sustainable city development через AR мистецтво та створення парків скульптур доданої реальності у містах, що мають на меті створення публічних просторів для залучення суспільства до взаємодії з інноваційним мистецтвом.

Cultural Transformation Lab

Світлана Ляховець

sveta.yats@gmail.com

ГО Дослідження

Пам'ять Виставки

Громадська організація
SVITARTA

www.facebook.com/svitarta

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Відбулося обнулення професійних планів, але я змогла виїхати в Литву та продовжити проектну роботу, орієнтовану на підтримку України.

Однозначно, важливим досвідом стало усвідомлення цінності партнерств з організаціями й професіоналами в різних країнах.

Також, новим досвідом є: не соромитися голосно говорити правду, бути сміливішою і більш наполегливою у своїй роботі та промоції її результатів.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Самомотивація, структурне мислення і системність, цілеспрямованість і активна діяльність, постійний пошук можливостей і готовність пробувати всі доступні варіанти.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

1. презентація української культури в Європі (виставки візуального і ужиткового мистецтва);
2. поширення інформації про російсько-українську війну (вуличні виставки та інформаційна кампанія про реваншистську сутність і злочинний характер російського імперіалізму, про злочини, скоєні російськими агресорами тощо) та стимулювати підтримку України.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Шукаю європейських партнерів для кооперації у представленні банерної виставки «Україна. Війна в Європі». А також партнерів для організації виставок українського візуального та декоративно-прикладного мистецтва.

Cultural Transformation Lab

Мирослава Ганюшкіна

artpole.agency@gmail.com

ГО Виставки

Інтердисциплінарні проекти

Агенція
АртПоле

www.artpole.org
www.facebook.com/artpole

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Актуальні проекти нашої агенції були трансформовані відповідно до викликів воєнного часу. Зокрема, в своїх висловленнях останнім часом прямували до абстракції, зараз маємо повернутися до більш впізнаваних повідомлень і образів. Багато часу приділяємо волонтерству – вся нинішня діяльність включає гуманітарну складову. Є зміни в роботі команди, значна частина якої виїхала на захищені території, налагоджуємо роботу в нових обставинах.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

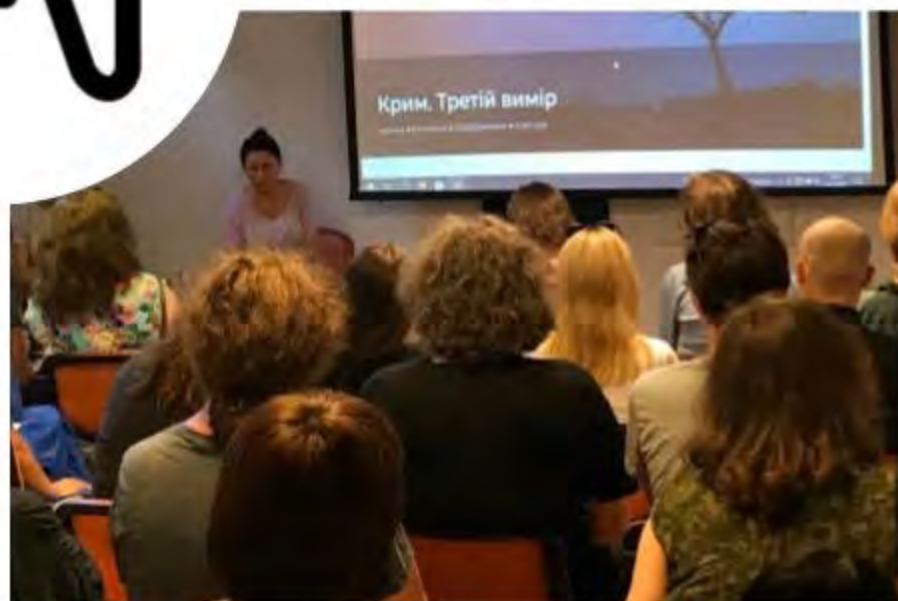
Сприйняття різних точок зору і абстрактний підхід до складних питань, що допомагає знайти контакт і отримати відповідь. І навпаки, формулювання чітких повідомлень і подальша робота в їх межах – що стосується адміністративної діяльності.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Адаптація до роботи в нетипових гострих обставинах, побудова діалогів і створення мистецьких проектів в яскраво вираженому соціальному контексті. Формування нових зв'язків, пошук нових аудиторій – для розповсюдження повідомлень і досвіду, що не широко проявлені в інформаційному полі.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Агенція АртПоле поєднує художній та документальний, соціальний та екологічний, локальний та транскордонний виміри. Проект, який пропонуємо для взаємодії – «Ніхто не острів». Він включає аудіовізуальні роботи, перформанси, інсталяції, дискусії. Шукаємо партнерів для розвитку проекту в Німеччині, також готові долучитися до подібних ініціатив.

Cultural Transformation Lab

Галина Макоклій

makokliui@uzahvati.com

Театр

Вистави

Проект
uzahvati

www.uzahvati.com.ua

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Будь-який життєвий досвід можна прожити та переосмислити у мистецтво. Творити можна у будь-якій точці світу, якщо ти живий. Все можливо, якщо є ти та твоя команда поруч.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Гнучкість та цілеспрямованість.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Через мистецтво та занурення глядачів у дію вистави змінювати відчуття та світогляд. Відкривати по-новому світ та себе у ньому - самоеволюція особистості.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Партнерство / меценатство для показів іммерсивної вистави Different people / RIZNI для німецької аудиторії.

Особливість проекту в тому, що всі події сюжету розгортатимуться прямо на вокзалі, а глядачі вдягають навушники й стають свідками роздумів українців про себе, про життя та відчуття щастя. Постановка створена з урахуванням можливості перевезення, адаптації та показів у різних країнах.

Cultural Transformation Lab

Ірина Ворона

voronairina.v@gmail.com

Зображальне мистецтво

Проект
#обличчявійни

instagram.com/voronairina_art

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

До війни я вела активну творчу і наукову роботу, але 24-го лютого мене наче законсервували на невизначений строк «до подальшого використання». Життя перетворилось у боротьбу за існування.

Вести щоденник війни я розпочала 1 березня, спочатку це були начерки думок, якими я ділилась на своїй сторінці, згодом це вже були більш змістовні тексти сукупності переживань і роздумів щодо долі і майбутнього України. Так пройшли перші півтора місяця війни, які я провела з сім'єю у цілковитій ізоляції, в оточенні російських військ. В якийсь момент я взяла до рук папір і вугілля, відтоді кожного дня рисую портрет. Це мій власний челендж документації подій, через психологічні портрети українців і реальні історії війни.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

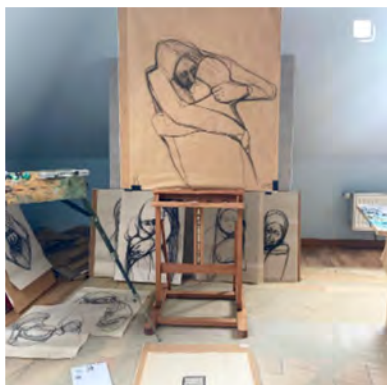
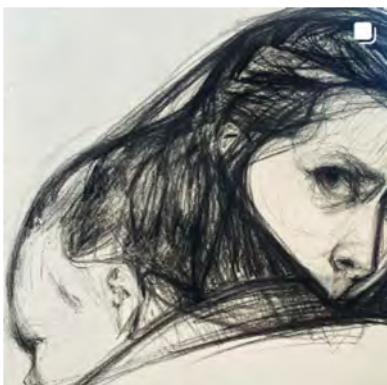
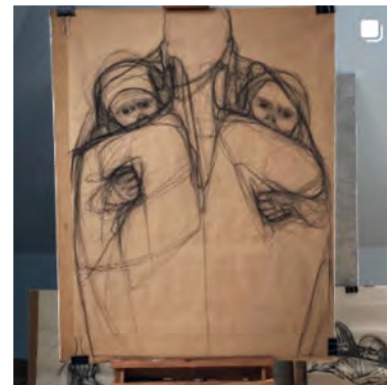
Не важливо скільки часу займе проект і наскільки він складний, головне кожного дня робити крок і тоді, буде результат.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Стимулювати увагу аудиторії до проблеми впливу війни на найменш захищену категорію громадян.

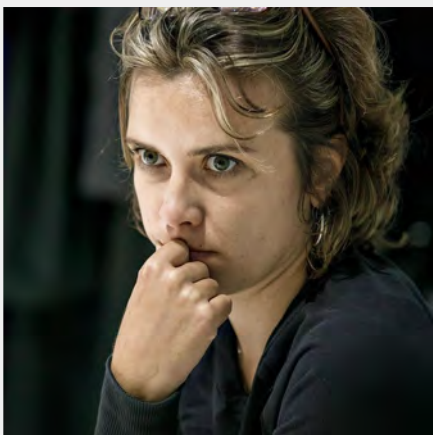
Ідеї та/або проекти для кооперації

Я відкрита до кооперації: виставки, лекції, панельні дискусії, публікації включно з науковими (можу увійти до робочих груп, які працюють з дотичними питаннями) тощо.

Cultural Transformation Lab

Крістіна Люльченко

kristinalululu@gmail.com

Театр Арттерапія

Резиденції Кіно

Generation U
art-therapy, residence

facebook.com/ngoGenerationU
www.generationu.com.ua

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

З початку війни 2014 року – самоорганізувались у групи та надавали арт-терапевтичну допомогу дітям з прифронтових міст. Знайшли шлях найкращої взаємодії з дітьми – через арт-резиденції.

З 24 лютого 2022 року на початку лише підтримували один одного, а тепер організували проєкт терапії для дітей в Бучі – ляльковий театр, що поєднує в собі всі види мистецтв і може найкраще допомогти рефлексувати, проживати емоції і реалізовувати бажання і фантазії одразу.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

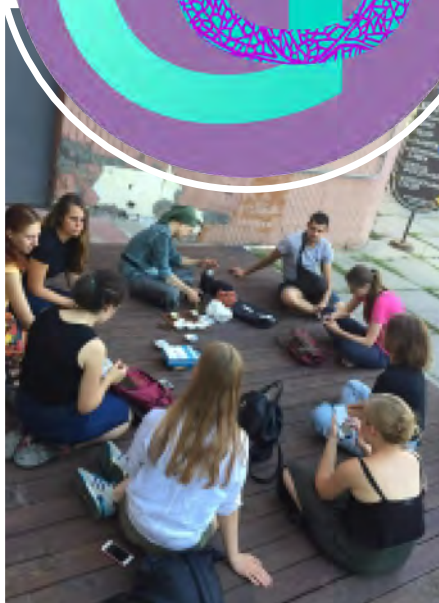
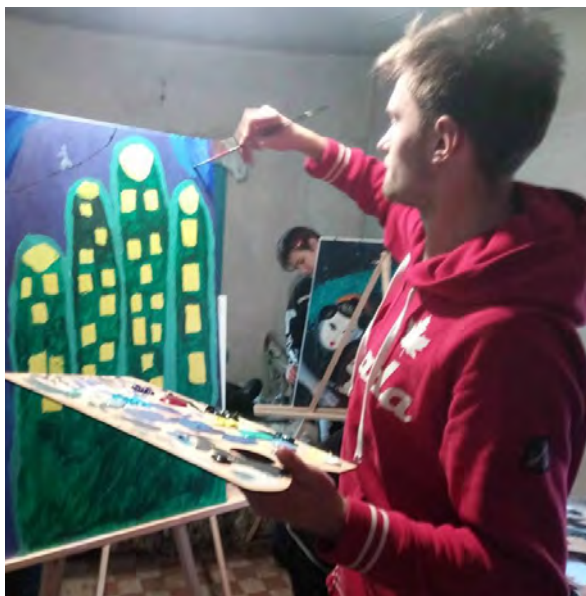
Взаємопідтримка один одного, в більшості говоримо не про роботу, а рефлектуємо один з одним, це дає розуміння ситуації і знаходження шляхів вирішення.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Зміна саморефлексії, пошук нових сенсів.

Ідеї та/або проєкти для кооперації

Створення порталу (онлайн радіостанції) для української молоді, яку вони можуть слухати з будь-якої частини світу, де будуть обговорюватись в прямому ефірі насущні проблеми. Де будуть розміщуватись різні арт можливості для молоді тощо.

Cultural Transformation Lab

Ірина Лобанок

iryna.lobanok@gmail.com

Музика

Проект
Play Like A Girl

[Instargam](#)

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Я використала набуті за роки міжнародні контакти для збору коштів на потреби ЗСУ (Sofar Sounds та два нішевих британських радіо збирають кошти для нас).

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Вміння координувати людей, вміння швидко адаптуватись до ситуації, вміння вирішувати проблеми та шукати альтернативні рішення.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Звернути увагу на жінок-музиканток, що базуються в Україні, волонтерять і музична діяльність яких відійшла на другий план з приходом війни.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Хочу запропонувати зібрати українських музиканток та німецьких музиканток, влаштувати їм спідмінтинги в зумі, щоб вони могли обрати партнерів для колаборації і разом створили пісні про своє відчуття війни.

В кінці проекту можна влаштувати шоукейс пісень, що вийшли в результаті колаборації – онлайн або офлайн. Створення пісень теж може бути онлайн або офлайн в залежності від бюджету.

Люда Баталова

liuda.batalova@gmail.com

Театр

Проект
ORPHEUS UA

Facebook:
musictheaterorpheusua

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Унікальним досвідом для мене стало документування подій війни. А також досвід кризового менеджменту, коли довоєнні проекти в одну мить втратили актуальність та фінансову підтримку, а в країні, що змушена збройно себе захищати, почали формуватись нові запити до мистецтва, нові правила та умови ведення культурної діяльності.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

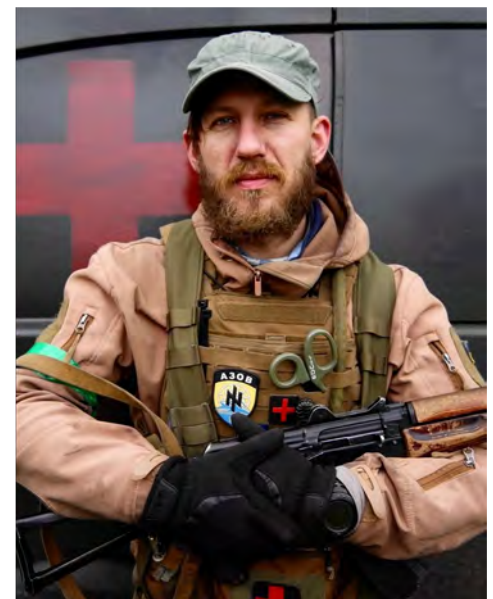
Зробити для європейського глядача більш зрозумілим та емоційно близьким досвід війни в Україні, події якої розкриваються через особисті історії учасників проекту, які з початком війни, шукаючи спосіб віднайти себе у новій реальності, попри особисті кризи та випробування, беруть в руки камери і починають фіксувати те, що відбувається навколо.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

В часі війни мені допомагають мультизадачність та стресостійкість, тому що завдяки цьому я можу поєднувати роботу над різними аспектами проектів в умовах непередбачуваної реальності.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Ми зацікавлені у кооперації та сценічному втіленні в Німеччині постдокументального проекту «Хроніки війни, любові та ненависті». Цей проект задуманий як свого роду конструктор з текстів, документального медіа-контенту та музики, який може втілюватися локальною мовою на різних європейських театральних майданчиках.

Cultural Transformation Lab

Тетяна Репницька

info.pmba@gmail.com

Музей

Зображальне мистецтво

Музей сучасного
українського
мистецтва Корсаків

facebook.com/msumk
instagram.com/msumk_lutsk
www.msumk.com

Cultural Transformation Lab

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

На третій день війни ми запустили одноденний безкоштовний курс «Тактична медицина та домедична допомога», за 5 місяців війни ми навчили майже 10000 цивільних та військових. Вже в березні сформували «Арт-батальйон» та започаткували мистецький марафон у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, який передбачає концерти, літературні зустрічі, вистави, перформанси, майстер-класи. Провели понад 80 заходів, понад 2500 учасників Арт-батальйону

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Допомагає великий менеджерський досвід, в т.ч. навички проектного менеджменту, а також вміння ставити конкретні цілі, планувати, швидко реагувати на зміни та продуктивно рефлексувати, а також трансформувати перешкоди, проблеми у нові можливості, у нові стартапи.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Окрім пізнавальної, естетичної, комунікативної та інших функцій, мистецтво має ще і компенсаторні та психотерапевтичні властивості, які поповнюють нестачу сил людини, дозволяють краще адаптуватися до складних умов навколишнього середовища та втішають.

Ідеї та/або проекти для кооперації

Музей Корсаків в Луцьку - це інституція №1 із сучасного мистецтва в Україні. Це три поверхи, 8 000 кв.м, 15 залів. До війни проводили понад 40 виставкових проектів на рік. Маємо досвід пересувних виставок, десятки онлайн-проектів, серед яких МСУМК Art Forum 2021. Можемо робити спільні українсько-німецькі виставки та освітні проекти.

Cultural Transformation Lab

Євгенія Васильєва

eavasilek300024@gmail.com

ГО Фестивалі

Бібліотека Екскурсії

ГО «Сила ідей»

facebook.com/Sylaidey

Вплив досвіду війни на професійну діяльність

Впровадження гуманітарного проєкту.

Менеджерські якості, що допомагають в часи війни

Стресостійкість та проєктний менеджмент.

Зміна, яку пропонує ваша організація/діяльність

Свою діяльність наша ГО хоче показати, як невелика громада може об'єднуватись довкола розвитку освітньо-культурного простору для молоді попри війну і як діяльність може розкрити потенціал міста та формувати синергію ГО, влади, громади.

Ідеї та/або проєкти для кооперації

Масштабувати досвід формування синергії громад через проведення фестивалів або інших подій, які поєднуюватимуть освітню та культурну складову.

Cultural Transformation Lab

ЯКОСТІ КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖЕРА

Якості культурного менеджера, що допомагають в часи війни

ДАЛІ БУДЕ