

Е.А. КАРЦЕВА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА (ПАБЛИК-АРТА) НА ПРИМЕРЕ США

Екатерина Александровна Карцева,

Российский государственный гуманитарный университет,
кафедра кино и современного искусства,
доцент

Миусская пл., д. 6, Москва, 125993, Россия

кандидат культурологии

ORCID 0000-0002-3517-5551; SPIN 7970-8713

E-mail: katyakartseva@gmail.com

Реферат. В статье рассматривается опыт прямой и косвенной государственной поддержки публич-арта (от англ. Public-art — общественное искусство) в Соединенных Штатах Америки. Отечественная модель финансирования культуры отличается от англо-американской, но, несмотря на совершенно иные исторические предпосылки и традиции, современная Россия стремится быть интегрированной в креативную экономику, где разница в подходах к культурной политике нивелируется включенностью в глобальные процессы. 2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Среди актуальных задач Правительства Российской Федерации стоит развитие в стране креативных индустрий. Одним из эффективных методов создания творческой экосистемы города является публич-арт. Системообразующими для существовавшей в СССР альтернативной концепции по декорированию публичных пространств были цели массовой агитации и пропаганды, но, несмотря на сложившуюся уникальную систему подготовки художественных кадров и достижения советских искусствоведов и художников, данный подход нуждается в переосмыслении

в условиях актуальной культурной среды. Визуальная культура городских пространств сегодня получает дополнительные стимулы в связи с потребностями устойчивого развития городов. При этом поиск оптимальных подходов к диалогу между властью, арт-сообществом и горожанами в этих вопросах в последние годы находится на стадии самоопределения.

Цель статьи — исследование особенностей поддержки общественного искусства в США. Статья включает обзор ключевых американских научных публикаций по теме и официальных материалов Национального фонда поддержки искусств, программы «Искусство в архитектуре» Управления общих служб Администрации США, правительств городских департаментов культуры Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Хосе, данные Некоммерческих организаций (НКО) и профессиональных ассоциаций.

Сформулированные в выводах статьи управленческие решения, методы и инструменты по развитию общественного искусства, основывающиеся на американском опыте, могут рассматриваться в качестве рекомендаций при разработке публич-арт-проектов в нашей стране.

Ключевые слова: культурная политика, финансирование культуры, искусствоведение, общественное пространство, общественное искусство, публич-арт, креативные индустрии, устойчивое развитие, городская среда.

Для цитирования: Карцева Е.А. Зарубежный опыт государственной и частной поддержки общественного искусства (публич-арта) на примере США // Обсерватория культуры. 2022. Т. 19, № 1. С. 46—55. DOI: 10.25281/2072-3156-2022-19-1-46-55.

Термин «паблик-арт» является заимствованным из английского языка и дословно означает «общественное искусство», то есть демонстрируемое вне специализированных выставочных пространств на улицах, площадях городов, в парках или внутри общественных зданий, таких как больницы, университеты, библиотеки и прочие общественные пространства.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно определению, данному на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), «общественное пространство включает в себя все места, являющиеся общественной собственностью или места общественного пользования, открытые и доступные к пользованию для всех на бесплатной основе и не предполагающие извлечение прибыли» [1].

Критериями паблик-арта как актуальной художественной практики являются:

- ◆ коммуникация с городским пространством (сайт-специфичность);
- ◆ ориентация на неподготовленного зрителя;
- ◆ формирование сообществ (партиципаторность);
- ◆ протяженность во времени (процессуальность);
- ◆ нацеленность на изменение аутентичности места;
- ◆ социальная ангажированность [2].

В отличие от партизанских городских практик, интервенций и стрит-арта, паблик-арт обычно имеет легальные основания, и даже если это незаметно, подразумевает согласование с властями или собственниками общественных объектов. Государства во все времена уделяли внимание развитию общественного искусства, выражающего ценности и идентичность нации, несущего неоспоримый вклад в общественное благо, адресованное широкому кругу людей. Комфортная городская среда, реконструкция и благоустройство, символический капитал городской территории остаются важными темами современных дискуссий. «Культура способна сделать наши города более процветающими, безопасными и устойчиво развивающимися», — говорится во Всемирном докладе ЮНЕСКО «Новая программа развития городов», который был представлен на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию в Кито (Эквадор) 18 октября 2016 года [3].

Системная поддержка креативных индустрий с 2020 г. заявлена важной частью стратегии развития Москвы. А.А. Фурсин, руководитель департа-

мента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, отметил, что «этот сегмент рынка обладает огромным потенциалом роста и увеличения своего вклада в экономику и туристическую привлекательность столицы» [4].

Специфика общественных пространств заключается в том, что они находятся в зоне пересечений интересов различных социальных групп — не только властей и городских менеджеров, но и жителей города разных возрастов, а также креативного сообщества — художников и экспертов. В связи с этим актуальным остается вопрос, какую функцию выполняет общественное искусство для различных социальных групп. Для властей — это агитация, декорирование; для жителей города — рекреация и отдых; для представителей современного искусства — постановка социальных вопросов, непосредственная взаимосвязь с вызовами сегодняшнего дня. Должен ли паблик-арт ориентироваться на профессиональное сообщество или работу с социальным индивидуумом? Какие меры государственной поддержки паблик-арта являются оптимальными в современных условиях? Возможен ли консенсус между различными социальными группами в борьбе за городское пространство? В поиске ответов на эти вопросы целесообразно систематизировать опыт других стран, в первую очередь США, где паблик-арт стал привычным спутником городов, а в нашей стране по-прежнему остается пространством для дискуссий.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАБЛИК-АРТА В США

Мивон Квон в статье «Паблик-арт как публичность» выделяет три типа паблик-арта в США:

- ◆ искусство в общественных местах (art in public places);
- ◆ произведения искусства как общественные места (art as public spaces);
- ◆ искусство в общественных интересах (art in the public interest или «новый жанр public art») [5].

Программы искусства в общественных местах начинаются с Федерального художественного проекта (Federal Art Project, 1935–1943) по финансированию искусства в общественных пространствах, запущенного в рамках Нового курса Президента США Ф.Д. Рузвельта в 1935 году. В ведении отдела закупок Министерства финансов США создается казначейская Секция живописи и скульптуры (позже известная как Секция изящных искусств). Функция Секции заключалась в отборе высококачественных образцов для украшения общественных зданий монументальным искусством, преимущественно фресками [6].

Предшествующий опыт заказа росписей мексиканскими муралистами оказался не вполне удачным ввиду конфликта идеологических подходов. Наиболее ярким прецедентом стало закрашивание фрески Диего Риверы с очевидным промарксистским сюжетом в здании недавно построенного Рокфеллер-центра. Художниками и властями Латинской Америки монументальное искусство понималось как средство классовой борьбы, целью же Федерального художественного проекта стало развитие национального самосознания и гордости за американскую культуру в ситуации экономической неустойчивости, а также повышение занятости художественных работников.

Этот подход не утратил актуальности и для ряда современных федеральных программ, таких как «Искусство в архитектуре», речь о которой пойдет далее. Федеральный художественный проект управлял общественными центрами искусства по всей стране, где художники работали и обучали других. Всего в программе было задействовано около 10 тыс. творческих деятелей [7]. Ключевыми объектами для реализации проекта были выбраны почтовые отделения, так как их посещало подавляющее большинство граждан США. С 1935 по 1943 г. было заказано 2,5 тыс. фресок, 18 тыс. скульптур, 108 тыс. станковых картин [7]. Секция обеспечивала художникам единовременную выплату за их работу. Отбор художников производился на основании конкурсов, которые были открытыми для соискателей, чьи заявки рассматривались анонимно. Предпочтение отдавалось проектам, отражающим местные интересы и события, но острые социальные и критические сюжеты оставались без внимания. Художественные программы Нового курса выполнили свои функции и были закрыты в 1943 году.

Для финансирования общественного искусства в США распространена практика, получившая название «Процент на искусство» — обременяющий процент (обычно 0,5–2% в год) от финансируемых государством проектов капитального ремонта для ввода в эксплуатацию общественных произведений искусства, расположенных внутри, на фасаде или рядом со зданием. Цель программы — привлечь художников к процессу проектирования и обогатить гражданские и общественные здания города [8]. В 1959 г. первое подобное муниципальное постановление приняла Филадельфия, в 1964 — Балтимор, в 1967 — Сан-Франциско и Гавайи, в 1973 — Сиэтл, в 1982 — Нью-Йорк. В настоящее время более половины штатов поддерживают программу «Процент на искусство», которая дает городским агентствам возможность приобретать или заказывать произведения искусства для местных зданий, обеспечивая поток финансирования для общественных арт-проектов независимо от того, что происходит с городскими бюджетами или финансированием искусства. Такой подход гарантирует, что

паблик-арт будет планироваться каждый раз при строительстве муниципальных объектов.

В конце 1960-х гг. в США запустили две масштабные федеральные программы финансирования паблик-арта:

1963 г. — федеральная программа «Искусство в архитектуре» (Art-in-Architecture, A-i-A) от Управления общих служб Администрации США (The General Services Administration, GSA), учрежденного в 1949 г. для помощи в управлении и поддержке основных функций федерального правительства. Целью данной программы является распределение заказов американским художникам на создание произведений искусства для федеральных зданий;

1967 г. — федеральная программа «Искусство в общественных местах» (Art in Public Places, APP) от Национального фонда поддержки искусств (National Endowment for the Arts), учрежденного в 1965 году. Ее цель — «предоставить обществу доступ к величайшим достижениям в искусстве нашего времени за пределами музейных стен» [9, р. 10].

Для финансирования программы «Искусство в общественных пространствах» из федерального бюджета выделялись индивидуальные гранты художникам и организациям. Пилотным проектом в 1969 г. стала установка абстрактной скульптуры Александра Колдера «Большая скорость» в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган). В 1967 г. здесь велось строительство нового здания в периферийном районе, и, чтобы украсить площадь, власти обратились в Федеральное агентство «Национальный фонд искусств». Всего в рамках программы «Искусство в общественных пространствах» с 1967 по 1995 г. на улицах и площадях в различных городах США было возведено более 700 скульптур и арт-объектов [10].

Отбор художников на ранних этапах обеих программ был схожим — решение возлагалось на специальный комитет, включавший сотрудников музеев и художественных критиков, которые предлагали кандидатуры известных художников, таких как Александр Колдер, Клас Ольденбург, Ричард Серра и др. В рамках этого подхода «искусство» преобладало над «общественным». Кураторские комитеты отдавали предпочтение передовым художественным течениям своего времени (абстракции, поп-арту, минимализму), зачастую предварительно даже не посещая общественные пространства, где планировалось установить объекты. Признание художника профессиональным сообществом воспринималось единственным критерием, а установка его скульптуры — «подарком» от правительства городу и горожанам.

Такой подход американские исследователи обозначили как патерналистский (например, Рэймонд Уильямс в статье 1961 г. «Коммуникации и сооб-

щество»), когда «правлящая группа заявляет в качестве своих приоритетов оказание помощи управляемым, их просвещение и улучшение условий жизни, рассматривая большинство субъектов как детей, не знающих, что для них лучше» [цит. по: 5]. В результате некоторые проекты спровоцировали конфликты с местными сообществами. Осмыслению неудачных моментов в программах тех лет посвящены работы Мивона Квона [5], Хариет Ф. Сени и Сэллы Вебстер [11], Тома Финкельперла [12], Рогальда Ли Флеминга [13] и др. Неудачным проектом является, например, ультрасовременная стальная скульптура Исаака Уиткина, установленная в 1976 г. в городе Спрингфилд (штат Массачусетс) в специально построенном парке, который так и не обрел популярности. Несмотря на то что некоторые грантовые деньги от Фонда поддержки искусств все еще доступны для местных художественных организаций, жители Спрингфилда больше не проявляли интереса к общественным арт-проектам, а скульптура Уиткина пришла в упадок.

Абстрактная металлическая скульптура «Морской цветок» Джеймса Суриса в городе Нью-Бедфорд (штат Массачусетс), установленная в 1978 г., содержит острые металлические элементы и также не понравилась большей части жителей. Чтобы избежать случайного травмирования о выступающие металлические края «Морского цветка», вокруг работы было установлено ограждение, но, несмотря на многочисленные просьбы убрать скульптуру, она стоит там по сей день.

По мнению американского исследователя паблик-арта Рональда Ли Флеминга, скульптура А. Колдера в городе Гранд-Рапидс хоть и стала частью городского брендинга (ее можно увидеть на почтовых марках и даже на бортах мусорных грузовиков), но не выполнила свою цель — социализировать площадь.

Самым известным примером противостояния общественности и государственных проектов стала скульптура «Наклонная арка» («Опрокинутая дуга») Ричарда Серры, установленная в комплексе Федерал Плаза в Нью-Йорке в 1981 г. по программе «Искусство в архитектуре». Художник создал сайт-специфичный объект в виде многометровой стены, которая преграждала путь прохожим, тем самым критикуя идею площади как целостного общественного пространства. Но поскольку скульптура была установлена на деньги американских налогоплательщиков, более 7 тыс. человек подписали петицию, призывающую ее демонтировать, что и произошло в 1985 г. по решению суда.

Общественная реакция продемонстрировала следующее:

- ♦ профессиональный авторитет художника — не основной определяющий фактор успеха, когда речь идет о паблик-арте;

- ♦ искусство в общественной среде отличается от институционального и в большей степени должно учитывать запросы публики, быть направленным на взаимодействие и коллаборацию с сообществами, нежели ориентироваться на индивидуальный вкус и видение художника;

- ♦ если в музее зритель более лоялен к выбору профессиональных кураторов, доверяет им, то в общественно доступных местах житель открыто заявляет о своем праве на город.

Для того чтобы паблик-арт был успешным, чиновники от искусства, кураторы и художники должны понимать, что действуют не в вакууме, они апеллируют к неподготовленному зрителю. А представителям власти необходимо осознавать, что «искусство в общественных местах должно организовываться в соответствии с принципом подотчетности налогоплательщикам, которые его финансируют» [13, р. 9].

Подводя итоги неудачных проектов федеральных программ того времени, можно сделать выводы, что ошибочным является:

- ♦ привлечение известного в стране, но не связанного с городом художника;

- ♦ игнорирование специфики места;

- ♦ невнимательность к предпочтениям местных жителей, восприятие их как пассивных благополучателей;

- ♦ отсутствие образовательных программ, которые помогли бы жителям понять контекст;

- ♦ перенос «галерейных» форм искусства в общественные пространства.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАБЛИК-АРТА В США

Спустя несколько десятилетий экс-директор агентства NEA Visual Arts Брайан О'Догерти отметил необходимость более глубокого взаимодействия с местными сообществами: «Без диалога, посредством которого общество проясняет свои потребности, самообучается и определяет целесообразность арт-объекта, работа останется запечатанной в невидимом музее» [10].

Сегодня государственные программы ориентируются не столько на объект, который планируется установить, сколько на специфику места, достижение большего соответствия между искусством, архитектурой и ландшафтом за счет сотрудничества художника с представителями сообщества городских менеджеров. Паблик-арт по своей природе поощряет диалог с публикой. Он становится наиболее полным, когда сообщество участвует в разработке и соз-

дании проекта с самого начала. Согласно паспорту программы «Искусство в архитектуре» (редакция от 3 июля 2020 г.), «проекты “Искусство в архитектуре” — это не индивидуальные усилия. Они требуют приверженности и тесного сотрудничества между художниками, архитекторами, производителями, строительными подрядчиками, федеральными клиентами, сообществом частного сектора, а также региональными и национальными проектными группами Управления общих служб Администрации США» [9, р. 2].

Отборочная комиссия программы состоит из семи человек. Помимо представителей программы и федеральных заказчиков в нее входят:

- ◆ специалист по искусству/истории Америки из Национального реестра специалистов;
- ◆ представитель местного арт-сообщества: куратор, директор музея, педагог по искусству, историк искусства, искусствовед и художник, имеющие профильное образование (например, магистр или более высокая степень по истории изобразительного искусства или других смежных искусств), являющиеся членами творческих ассоциаций или обладающие авторитетом в сфере искусств на местном уровне). Владельцы или сотрудники художественных галерей, арт-консультанты или арт-дилеры не рассматриваются ввиду конфликта интересов;
- ◆ главный архитектор объекта;
- ◆ представитель местного сообщества как авторитетное лицо в культурных, политических и социальных вопросах. Например, представитель мэра или городского совета, локальных общественных организаций [9, р. 4–5].

Все члены комиссии подписывают уведомление о конфликте интересов, в котором говорится, что они или члены их семьи не имеют финансового или иного интереса к любому из художников, рассматриваемых для участия в проекте.

Кандидаты отбираются из Национального реестра художников Управления общих служб Администрации США, являющегося открытым для всех американских авторов (граждан или постоянных жителей США), которые могут представить цифровые изображения своих работ к рассмотрению комиссиями федеральной программы.

После установки скульптуры отдел по связям с общественностью должен обеспечить представление объекта обществу через информационно-образовательные мероприятия, выступления, семинары, публикации в СМИ, издание брошюр [9, р. 14].

Кроме федерального государственного финансирования, поддержка паблик-арта в США также происходит на уровне штата и города. В Нью-Йорке программа, управляемая департаментом культуры города, началась в 1983 г. с разработки процедуры определения приемлемых проектов и справедливого

процесса отбора художников. С момента создания программы завершено около 300 проектов, а сумма комиссионных за художественные работы превысила 41 млн долл. США [8].

В Чикаго (штат Иллинойс), который считается одной из столиц американского паблик-арта, как и во многих других штатах, пострадавших от пожаров в конце XIX в., были приняты правила предотвращения подобных бедствий, регламентирующие строительные материалы и в итоге определяющие внешний вид города. Ряд этих правил способствует развитию общественного искусства:

- ◆ запрет строительства на первой линии от озера Мичиган;
- ◆ регламентирование территории перед высотными зданиями, которая должна быть открытой, для того чтобы обеспечить проникновение естественного света на фасады зданий и пространства перед ними [14].

В результате в городе имеется большое количество открытых зон, которые стали площадками для скульптур или арт-объектов. На местном уровне действует Chicago Public Art Program, которая является частью Департамента по делам культуры (DCASE). На сайте правительства города размещены каталоги и списки местных художников, имеющих и планирующих арт-объектов, отчеты и документация. В настоящее время в коллекцию Чикаго входит свыше 500 произведений публичного искусства, расположенных в более чем 150 локациях (внутри государственных или общественных зданий или на улицах города).

В центре Кремниевой долины в городе Сан-Хосе (штат Калифорния), являющемся международным лидером в области технологических инноваций, искусство понимается как дополнительный инструмент экономического роста. Продвижение паблик-арта прописано в Генеральном плане развития города Сан-Хосе до 2040 года [15]. В центре города реализуется программа The SoFA District (for South First Arts), определяющая центральную часть города как «яркое место культурных возможностей для связи технологического сообщества города с культурным ландшафтом». Управление культуры города (OCA) реализует инициативу Silicon Valley Inside/Out (SV I/O), способствующую развитию партнерства между художниками и технологическими компаниями, стимулируя инновации таким образом, чтобы исследовать новые способы познания и совместного использования города. Художники вносят свой вклад в технологические инновации, чтобы изучить, как может функционировать интерактивный город. Программа реализуется на грант Национального фонда поддержки искусства [16].

В Хайдабурге на юго-востоке Аляски на грант Национального фонда поддержки искусства к оформ-

лению нового городского культурного центра были привлечены локальные мастера резьбы по дереву, хранители местных ремесел. Важным компонентом программы стала передача навыков традиционной резьбы по дереву представителям молодого поколения, которые работают в качестве подмастерий. Местные жители получили возможность взаимодействия с локальным художественным наследием, стали чаще обсуждать и понимать свое происхождение, культурную самобытность [17].

Кроме федеральных программ штата и городских программ, в США финансирование паблик-арта осуществляется за счет:

- ◆ государственно-частного партнерства;
- ◆ процентных и беспроцентных программ кредитования арт-проектов;
- ◆ привлечения застройщиков;
- ◆ поиска альтернативных источников финансирования.

В Чикаго к развитию паблик-арт активно привлекаются застройщики. При строительстве в смету помимо самого объекта должны быть внесены расходы на парковку, зеленые насаждения, благоустройство, где обязательной статьёй является возведение скульптур и арт-объектов внутри или на придомовой территории. Обычно для этого используется площадь перед зданием, которую застройщик должен освободить согласно Строительному кодексу.

В рамках программ государственно-частного партнерства осуществляется привлечение художников для проектирования садов и парков, других зеленых насаждений; мест отдыха в парках; проведения выставок в пустующих витринах (для улучшения атмосферы района); временного размещения произведений искусства из местных музеев в общедоступных местах, включая федеральные, муниципальные и государственные здания.

Альтернативными источниками финансирования паблик-арта в США также могут быть:

- ◆ целевое назначение налогов от мероприятий и событий (например, налоги с гостиничного сектора во время большого фестиваля могут пойти на арт-события, которые проходят до или сразу после фестиваля);
- ◆ целевое использование платы за парковку, когда часть средств идет на финансирование и поддержку городского паблик-арта.

Комбинирование форм прямой и косвенной государственной поддержки позволяет перенести часть расходов по оформлению общественных пространств на плечи бизнеса, который получает финансовые и налоговые преференции. Жители города обретают комфортную, творческую среду для жизни и работы, а сам город становится привлекательным для туризма и иммиграции. Получение заказов художниками способствует их профессиональному развитию и защищенности.

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И АССОЦИАЦИЙ В РАЗВИТИИ ПАБЛИК-АРТА «НОВОГО ЖАНРА»

Понимание общественного искусства с конца 1980-х гг. выходит далеко за пределы одинокого памятника на открытой площади. Американские исследователи говорят о появлении паблик-арта «нового жанра» — это временные городские программы, сфокусированные скорее на социальных проблемах, чем на застройке. Термин предложен американской художницей и педагогом Сюзанной Лейси в книге «Картирование местности: новое жанровое публичное искусство» в 1991 г. для определения такого типа американского общественного искусства, которое не являлось скульптурой, расположенной в парке или на площади [18].

Паблик-арт «нового жанра» начинает больше взаимодействовать с окружающим социальным контекстом, задумываться о существовании той аудитории, которая с этим искусством сталкивается. Например, скульптурные портреты Джона Ахерна на стенах многоквартирных домов в Южном Бронксе. В 1981—1985 гг. художник создает первые четыре скульптурные фрески — «Мы семья», «Жизнь на Доусон-стрит», «Двойной нидерландский язык» и «Обратно в школу», героями которых стали его соседи. В 1989 г. по заказу 44-го полицейского участка в Бронксе Джон Ахерн изготовил бронзовые скульптуры «Раймонд и его питбуль», «Далиша и роликовые коньки», «Кори, его бумбокс и баскетбол». Работы вызвали неодобрение темнокожих чиновников и местных жителей из-за неадекватного представления их сообщества и были демонтированы. Тем не менее именно творчество Джона Ахерна исследователи паблик-арта называют одной из первых заметных попыток противостоять общественному искусству, ориентированному на поддержку идеологии, власти и доминирующих социальных групп.

С 1990-х гг. паблик-арт как артистическая практика эволюционирует в сторону большего взаимодействия со зрителем, сильной социальной направленности, стремления к общественным или политическим изменениям, сфокусированным на создание единой публичной сферы, событийности и влияние на социальную динамику города.

Примером такого подхода может служить проект, запущенный в 1987 г. СПИД-активистом Кливом Джонсом, — «Квилт», представляющий собой лоскутные одеяла, каждый кусочек которых посвящен памяти человека, умершего от СПИДа. С со-

гласия мэра Сан-Франциско первые пять секций «Квилта», состоявшие из сорока полотен, были вывешены с балкона здания муниципалитета во время проведения гей-прайда в Сан-Франциско. Увеличивающийся с каждым годом «Квилт» множество раз выставлялся в различных городах США и других стран мира.

Таким образом, в контексте паблик-арта «нового жанра», художники сегодня могут спроектировать всю площадь, создать мероприятие, для того чтобы изменить социальную динамику городской среды или помочь восстановить район.

Инфраструктура поддержки паблик-арта включает не только государственные программы, но и активное развитие неправительственных, некоммерческих профессиональных ассоциаций, диалогизирующих общественное искусство между профессиональным сообществом, городскими жителями и культурными менеджерами. Например, Public Art Network от Ассоциации «Американцы за искусство» (Americans for the Arts) — профессиональная сеть, посвященная продвижению программ и проектов в области общественного искусства и предоставляющая инструменты и ресурсы, необходимые для развития паблик-арта в сообществах по всей стране [19]. В Чикаго еще в 1971 г. было создано некоммерческое объединение Chicago Mural Group, позже переименованное в Chicago Public Art Group (CPAG), миссией которого является взаимодействие районов и местных сообществ с художниками. Деятельность CPAG включает преобразование промышленных районов в художественные и креативные кластеры, восстановление произведений после вандализма, просветительские и социальные проекты [20].

Финансирование CPAG осуществляется из нескольких источников: взносов, грантов, меценатства.

Художники могут взаимодействовать с организацией на разных условиях:

- ♦ при вступлении в общество художник может рассчитывать на помощь в подаче заявок на грант, консультацию юристов, а также техническую поддержку при изготовлении арт-объектов;
- ♦ возможно сотрудничество только в рамках отдельных проектов.

Основная часть программ CPAG реализуется в южном Чикаго, где население бедней, много социальных проблем и выше уровень преступности. Большая часть проектов создается при непосредственном участии студентов и школьников. Это помогает привлечь молодежь к креативной деятельности, дает альтернативу асоциальному поведению и дополнительные возможности для будущего. К тому же, как показал опыт, вовлечение жителей на правах соавторов существенно снижает риск вандализма, так как люди чувствуют большую ответственность за сохранность арт-объекта.

Работа над арт-объектами CPAG состоит из шести блоков.

1. Концепция — участники и заинтересованные лица встречаются, чтобы обменяться своим видением, целями, задачами, возможностями по развитию проекта.

2. Финансирование — обсуждаются всевозможные этапы фандрайзинга, если необходимо, подаются заявки на гранты, кредитные программы и ищутся спонсоры и меценаты.

3. Дизайн — включает все этапы от мозгового штурма до эскизов и планов. Могут быть привлечены и внешние эксперты (при необходимости технически сложных решений или особенных запросов), но в основном решается силами сообщества и участников проекта.

4. Изготовление — обычно осуществляется под надзором ведущего художника (lead artist). В исключительных случаях могут быть привлечены промышленные изготовители.

5. Монтаж — под руководством ведущего художника работа (мозаика, живопись, скульптура) создается руками группы художников, студентов и других участников.

6. Открытие — подразумевает не только обычные вернисажи, но и множество сопутствующих программ: дискуссий (public-talks), лекций, образовательных и развлекательных мероприятий [20].

Однако избежать конфликтов полностью не всегда удается. В 2018 г. фреска, созданная в 1992 г. в районе Logan Square, оказалась по ошибке закрашена Департаментом благоустройства, сотрудники которого были не осведомлены о ее художественном значении. На уровне правительства города велось обсуждение возможных вариантов действий — восстановление прежней работы или создание новой. В результате в 2021 г. был объявлен конкурс, для того чтобы стена вновь стала объектом искусства.

ВЫВОДЫ

Несмотря на различия континентальной и англосаксонской модели поддержки сферы культуры, общемировая тенденция заключается в комбинировании прямых и косвенных форм, снижении нагрузки на государственную казну, с одной стороны, и возрастающей роли государства в помощи художественным деятелям в кризисных ситуациях — с другой.

Пример поддержки общественного искусства на федеральном и муниципальном уровнях в США говорит о необходимости комплекса мер:

- ♦ государственная программа поддержки искусства, особенно на местном уровне;

◆ наличие разумной законодательной базы и исполнение законов, которые делают невозможным злоупотребления в области строительства (например, застройка парковых зон, прибрежной линии или несоблюдение требований о свободных площадках перед зданиями);

◆ проведение политики открытости — программы и конкурсы должны представляться заблаговременно в открытом доступе, давая возможность широкому кругу художников всех уровней участвовать в конкурсе и получить шанс спроектировать и изготовить объект искусства;

◆ активность некоммерческих объединений и сообществ, художников по вовлечению жителей города, особенно студентов, школьников и молодежи, в художественные и креативные проекты.

Таким образом, на смену авторитарному и патерналистскому подходу приходят более демократические модели, для которых характерно понимание общественных пространств как места для дискуссий и социального взаимодействия. Большую роль играет включение общества в принятие решений по созданию паблик-арт-проектов, основанных на принципах сотрудничества. Важно учитывать не только замысел автора, но и мнение местных жителей как заказчиков или даже соисполнителей работы. Необходимо создавать условия для привлечения альтернативных источников финансирования, увеличения многообразия городских арт-проектов с целью создания живой и творческой атмосферы.

В нашей стране в последние годы общество больше вовлекается в дискуссии об установке новых памятников, например в случае с онлайн-голосованием по памятнику Дзержинскому или Невскому на Лубянской площади в Москве. Подлинное же включение общества в диалог на тему паблик-арта должно подразумевать возможность выбора самих кандидатур деятелей для памятника, художников-исполнителей, голосования за сами проекты или против них.

Таким образом, органам государственного управления следует уделять больше внимания созданию прямых и косвенных форм поддержки развития культурной инфраструктуры с учетом не только отечественного, но и международного опыта.

Список источников

1. Исследовательский доклад по общественным пространствам // Хабитат III: Конференция Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию. Кито. Октябрь 2016 г. URL: http://uploads.habitat3.org/hb3/11-Habitat-III-Issue-Paper-11_Public-Space_rus-AI_fn.pdf (дата обращения: 17.06.2021).
2. Карцева Е.А., Звягинцева М.Л. Паблик-арт: терминологические подходы и критерии идентификации // Артикульт. 2020. № 37 (1). С. 58–73.
3. Новая программа развития городов // The New Urban Agenda Habitat III. 74 с. URL: <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf> (дата обращения: 17.06.2021).
4. Москва определила основные направления поддержки креативных индустрий // CNews : [интернет-издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ]. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2021-01-08_moskva_opredelila_osnovnye (дата обращения: 17.06.2021).
5. Квон М. Паблик-арт как публичность // Художественный журнал. 2013. № 89. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/8/article/80> (дата обращения: 17.06.2021).
6. Guide to the WPA Federal Art Project, 1935–1943 // University of New Hampshire. URL: <https://library.unh.edu/find/archives/collections/wpa-federal-art-project-images-1935-1943> (дата обращения: 25.01.2021).
7. Federal Art Project (FAP) (1935) // The Living New Deal. URL: <https://livingnewdeal.org/glossary/federal-art-project-fap-1935-1943/> (дата обращения: 25.06.2021).
8. The Department of Cultural Affairs Percent for Art // The City of New York Department of Cultural. URL: <https://www1.nyc.gov/site/dclapercentforart/index.page> (дата обращения: 25.06.2021).
9. GSA Arts In Architecture Policies and Procedures. URL: <https://www.gsa.gov/cdnstatic/FINAL%20FOR%20ISSUANCE%20081720%20-%20GSA%20ART%20IN%20ARCHITECTURE%20POLICIES%20AND%20PROCEDURES%20-%20Copy.pdf> (дата обращения: 25.06.2021).
10. NEW NEA Arts! Community Art: A Look at Public Art in America // National Endowment for the Arts. URL: <https://www.arts.gov/stories/blog/2018/new-nea-arts-community-art-look-public-art-america> (дата обращения: 25.06.2021).
11. Senie H.F., Webster S. Critical Issues in Public Art: Content, Context, and Controversy. Smithsonian books, 1998. 336 p.
12. Finkelpearl T. Dialogues in Public Art. MIT Press, 2001, 468 p.
13. Fleming R.L. Public art for the public. Public Interest. Washington : Spring, 2005. Iss. 159. 55 p.
14. Pre-2019 Chicago Building Code Organization. URL: https://www.chicago.gov/city/en/depts/bldgs/supp_info/code-organization.html (дата обращения: 14.12.2020).
15. The San Jose General Plan's Envision San Jose 2040 // Департамент культуры города Сан-Хосе : офиц. сайт. URL: <https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments/planning-building-code-enforcement/planning-division/citywide-planning/envision-san-jos-2040-general-plan> (дата обращения: 14.12.2020).
16. San Jose, CA: Silicon Valley Inside/Out // National Endowment for the Arts. URL: <https://www.arts.gov/>

- impact/creative-placemaking/exploring-our-town/san-jose-ca-silicon-valley-insideout (дата обращения: 26.06.2021).
17. Community Art: A Look at Public Art in America // NEA ARTS Magazine. 2018, no. 2. URL: https://www.arts.gov/sites/default/files/nea_arts/NEA%20Arts%20No%202%202018.pdf (дата обращения: 26.06.2021).
18. Lacy S. Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Bay Press, 1995. 300 p. // Monoskop.org. URL: https://monoskop.org/images/7/7c/Lacy_Suzanne_ed_Mapping_the_Terrain_New_Genre_Public_Art_1995.pdf (дата обращения: 15.06.2021).
19. Public Art Network. The Only Professional Network Dedicated to Advancing Public Art // Americans for the Arts. URL: <https://www.americansforthearts.org/by-program/networks-and-councils/public-art-network> (дата обращения: 26.06.2021).
20. Chicago Public Art Group : [not-for-profit organization]. URL: <http://www.chicagopublicartgroup.org/> (дата обращения: 14.06.2021).

Foreign Experience of State and Private Support for Public Art on the Example of the USA

Ekaterina A. Kartseva

Russian State University for the Humanities, 6, Miuskaya Sq., Moscow, 125993, Russia
ORCID 0000-0002-3517-5551; SPIN 7970-8713
E-mail: katyakartseva@gmail.com

Abstract. *The article examines the experience of direct and indirect state support for public art in the United States of America. The Russian model of culture financing differs from the Anglo-American one, but, despite completely different historical background and traditions, modern Russia seeks to be integrated into the creative economy, where the difference in approaches to cultural policy is offset by involvement in global processes. The United Nations declared 2021 the International Year of the Creative Economy for Sustainable Development. The agenda of the Government of the Russian Federation include the development of creative industries in the country. Public art is an effective method of building a city's creative ecosystem.*

The goals of mass agitation and propaganda were the backbone for the alternative concept of decorating public spaces that existed in the USSR, but, despite the unique system of training artistic personnel and the achievements of Soviet art historians and artists, this approach needs to be rethought in the current cultural environment. The visual culture of urban spaces today receives additional incentives due to the needs of sustainable urban development. At the same time, the search for optimal approaches to the dialogue on this matter between the authorities, the art community, and citizens has been at the stage of self-determination in recent years.

The article aims to study the features of support for public art in the United States. The article includes an overview of key American scientific publications on the topic and official materials of the National Endowment for the Arts, the "Art in Architecture" program of the General Services Administration of the US, the governments of the city departments of culture of New York, Chicago,

San Jose, data from non-profit organizations and professional associations.

Formulated in the conclusions of the article, the management decisions, methods and tools for the public art development, based on the American experience, can be considered as recommendations for the development of public art projects in our country.

Key words: cultural policy, culture financing, art studies, public space, public art, creative industries, sustainable development, urban environment.

Citation: Kartseva E.A. Foreign Experience of State and Private Support for Public Art on the Example of the USA, *Observatory of Culture*, 2022, vol. 19, no. 1, pp. 46–55. DOI: 10.25281/2072-3156-2022-19-1-46-55.

References

1. Issue Paper on Public Spaces, *Khabitat III: Konferentsiya Organizatsii Ob"edinennykh Natsii po zhil'yu i ustoiчивому gorodskomu razvitiyu*. Kito. Oktyabr' 2016 g. [Habitat III: The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development. Quito. October 2016]. Available at: http://uploads.habitat3.org/hb3/11-Habitat-III-Issue-Paper-11_Public-Space_rus-AI_fin.pdf (accessed 17.06.2021) (in Russ.).
2. Kartseva E.A., Zvyagintseva M.L. Public Art: Terminological Approaches and Identification Criteria, *Artikul't* [Articult], 2020, no. 37 (1), pp. 58–73 (in Russ.).
3. New Urban Agenda, *The New Urban Agenda Habitat III*, 74 p. Available at: <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf> (accessed 17.06.2021) (in Russ.).
4. Moscow Determined Main Directions for Creative Industries Support, *CNews*. Available at: https://www.cnews.ru/news/line/2021-01-08_moskva_opredelila_osnovnye (accessed 17.06.2021) (in Russ.).
5. Kwon M. Public Art as Publicity, *Khudozhestvennyi zhurnal* [Moscow Art Magazine], 2013, no. 89. Available at: <http://moscowartmagazine.com/issue/8/article/80> (accessed 17.06.2021) (in Russ.).
6. Guide to the WPA Federal Art Project, 1935–1943, *University of New Hampshire*. Available at: <https://library>.

- unh.edu/find/archives/collections/wpa-federal-art-project-images-1935-1943 (accessed 25.01.2021).
7. Federal Art Project (FAP) (1935), *The Living New Deal*. Available at: <https://livingnewdeal.org/glossary/federal-art-project-fap-1935-1943/> (accessed 25.06.2021).
8. The Department of Cultural Affairs Percent for Art, *The City of New York Department of Cultural*. Available at: <https://www1.nyc.gov/site/dclapercentforart/index.page> (accessed 25.06.2021).
9. GSA Arts in Architecture Policies and Procedures. Available at: <https://www.gsa.gov/cdnstatic/FINAL%20FOR%20ISSUANCE%20081720%20-%20GSA%20ART%20IN%20ARCHITECTURE%20POLICIES%20AND%20PROCEDURES%20-%20Copy.pdf> (accessed 25.06.2021).
10. NEW NEA Arts! Community Art: A Look at Public Art in America, *National Endowment for the Arts*. Available at: <https://www.arts.gov/stories/blog/2018/new-nea-arts-community-art-look-public-art-america> (accessed 25.06.2021).
11. Senie H.F., Webster S. *Critical Issues in Public Art: Content, Context, and Controversy*, Smithsonian Books Publ., 1998, 336 p.
12. Finkelpearl T. *Dialogues in Public Art*, MIT Press Publ., 2001, 468 p.
13. Fleming R.L. *Public Art for the Public. Public Interest*. Washington, Spring Publ., 2005, issue 159, 55 p.
14. *Pre-2019 Chicago Building Code Organization*. Available at: https://www.chicago.gov/city/en/depts/bldgs/supp_info/code-organization.html (accessed 14.12.2020).
15. The San Jose General Plan's Envision San Jose 2040, *Departament kul'tury goroda San-Khose: ofits. sait* [Department of Culture of the City of San Jose: official website]. Available at: <https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments/planning-building-code-enforcement/planning-division/citywide-planning/envision-san-jos-2040-general-plan> (accessed 14.12.2020).
16. San Jose, CA: Silicon Valley Inside/Out, *National Endowment for the Arts*. Available at: <https://www.arts.gov/impact/creative-placemaking/exploring-our-town/san-jose-ca-silicon-valley-insideout> (accessed 26.06.2021).
17. Community Art: A Look at Public Art in America, *NEA ARTS Magazine*, 2018, no. 2. Available at: https://www.arts.gov/sites/default/files/nea_arts/NEA%20Arts%20No%202%202018.pdf (accessed 26.06.2021).
18. Lacy S. Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Bay Press Publ., 1995, 300 p., *Monoskop.org*. Available at: https://monoskop.org/images/7/7c/Lacy_Suzanne_ed_Mapping_the_Terrain_New_Genre_Public_Art_1995.pdf (accessed 15.06.2021).
19. Public Art Network. The Only Professional Network Dedicated to Advancing Public Art, *Americans for the Arts*. Available at: <https://www.americansforthearts.org/by-program/networks-and-councils/public-art-network> (accessed 26.06.2021).
20. *Chicago Public Art Group*. Available at: <http://www.chicagopublicartgroup.org/> (accessed 14.06.2021).

НОВИНКА

Сошнин А.А., Саломатина О.А., Максимова М.Л. Итоги Всероссийского мониторинга состояния библиотечных фондов Российской Федерации 2020 года : аналитический отчет / Российская гос. б-ка. Москва : Пашков дом, 2021. 176, [5] с. : ил.

Аналитический отчет подготовлен по результатам первого исследования Всероссийского мониторинга состояния библиотечных фондов Российской Федерации. В исследовании, проведенном в 2020 г., приняли участие библиотеки федерального уровня и центральные библиотеки всех субъектов РФ. В процессе мониторинга осуществлен сбор и аналитическая обработка данных о состоянии документных фондов библиотек РФ по четырем ключевым блокам: описание структуры библиотечных фондов с точки зрения особенностей консервационной деятельности; оценка условий хранения документов; оценка степени оснащенности библиотек необходимым консервационным оборудованием и квалифицированными кадрами.

Справки и приобретение:

Российская государственная библиотека, Издательство «Пашков дом»
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Тел.: +7 (495) 695-59-53, +7 (499) 557-04-70, доб. 26-46
E-mail: Pashkov_Dom@rsl.ru, sale.pashkov_dom@rsl.ru
Книжный магазин РГБ: главное здание, 3-й подъезд
Сайт: www.rsl.ru/pashkovdom