

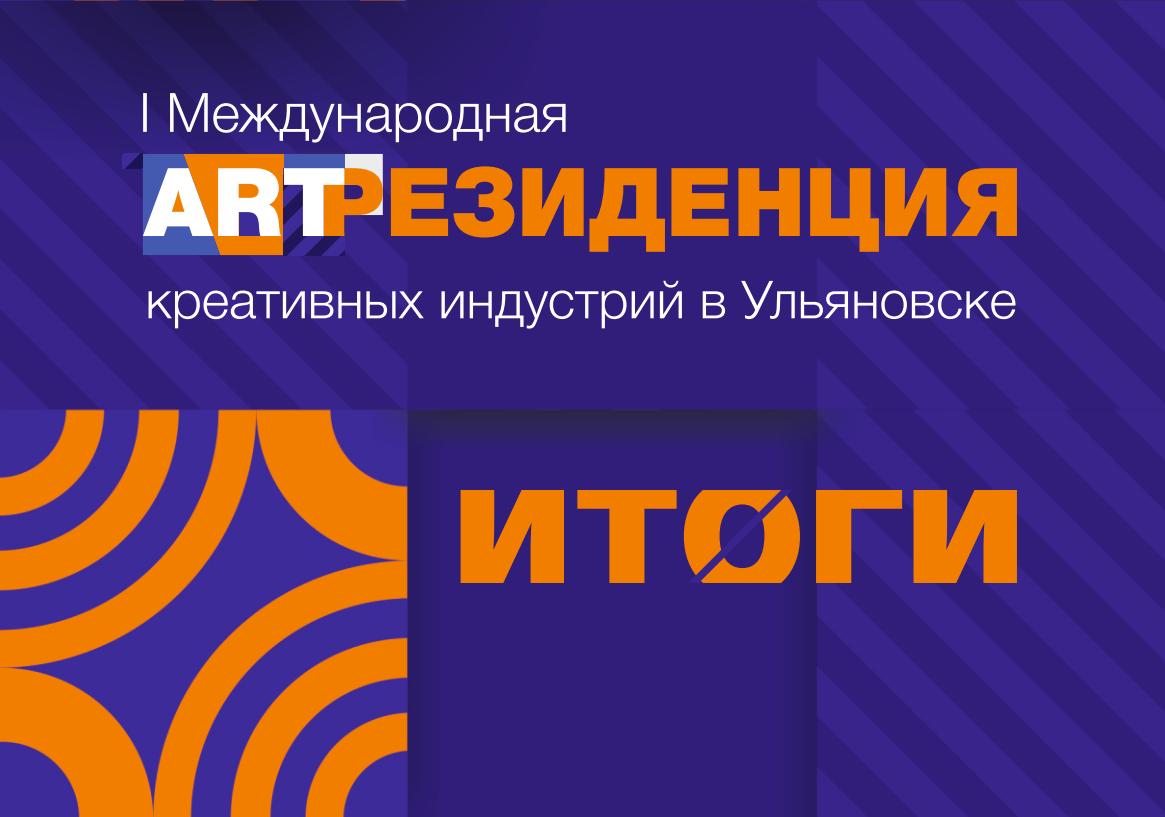
город Ульяновск

25 – 30 апреля
2022 года

I Международная

АРТРЕЗИДЕНЦИЯ

кreatивных индустрий в Ульяновске

итоги

Графический дизайн: П.К. Клементьев
Издание выпущено при поддержке Фонда Президентских грантов

Ульяновск, 2022

**Направления I Международной Арт-Резиденции
креативных индустрий в городе Ульяновске**

МУЗЫКА
И САУНД-ДИЗАЙН

МЕДИА,
ЖУРНАЛИСТИКА
И РЕКЛАМА

ВИЗУАЛЬНОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

КИНО, АНИМАЦИЯ
И ВИДЕОГРАФИЯ

МОДА

IT-МОБИЛЬНЫЕ
РАЗРАБОТКИ

АРХИТЕКТУРА
И УРБАНИСТИКА

Арт-резиденция креативных индустрий в Ульяновске -
это творческая коммуникационная площадка для поиска
партнёров, новых идей, переосмысливания старых и создания
совместных творческих продуктов молодыми креативными
бизнесами и творцами из регионов России, в сопровождении
успешных экспертов креативной экономики всероссийского
и международного уровня в 5-дневном формате резиденций.

7 направлений
креативных индустрий

51 эксперта программ

100 креативных бизнес-идей
и общественно полезных проектов

250 участников

23 региона России

11 стран

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ | МЕЖДУНАРОДНОЙ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ

КИНО, АНИМАЦИЯ, ВИДЕОГРАФИЯ

Алексей Петрухин кинопродюсер, режиссер.
Продюсер фильма «Вий»

Софья Карпухина российская актриса, сценарист
и кинорежиссер

МУЗЫКА И САУНД-ДИЗАЙН

Евгений Кобылянский композитор,
музыкант – мультиинструменталист, певец, аранжировщик,
звукорежиссер

Олег Кармунин музыкальный критик, автор телеграм-
канала «Русский шаффл» и сериала «Истории русской
поп-музыки»

Bantu_za (Вусемузе Банту Буйсен южноафриканский артист,
диджей, продюсер, основатель и директор
лейбла Von Nigo Records (Турция/ЮАР))

Тандека Радебе ведущая артистка в The Queen Thandeka
entertainment (ЮАР)

МОДА

Ольга Батурина визуальный художник, концептуальный
фотограф, арт-директор, художник-постановщик, режиссер
видеоклипов и рекламных роликов, преподаватель

IT-МОБИЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКА

Любовь Майорова начальник отдела общественной
информации и международного сотрудничества Парка
высоких технологий (республика Беларусь)

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ | МЕЖДУНАРОДНОЙ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ

ВИЗУАЛЬНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Николай Рындин независимый блогер о современном искусстве, ведущий канала «Арт-обстрел»

Станислав Шурипа российский художник, куратор, ректор и преподаватель Института Проблем Современного Искусства

Надежда Албул мультимедиа художник, реставратор, преподаватель в «Высшей школе творческих дисциплин»

Ирина Кулик российский художественный критик, доктор литературоведения, театровед, литературовед, культуролог, преподаватель Института современного искусства Иосифа Бакштейна, автор многочисленных публикаций, посвященных современному искусству, кино и современной музыке.

МЕДИА, ЖУРНАЛИСТИКА И РЕКЛАМА

Регина Капитурова project manager в Changelenge, Crocus TV, Hello magazine, pr agency June&July, резидент Таврида 2021 и 2019

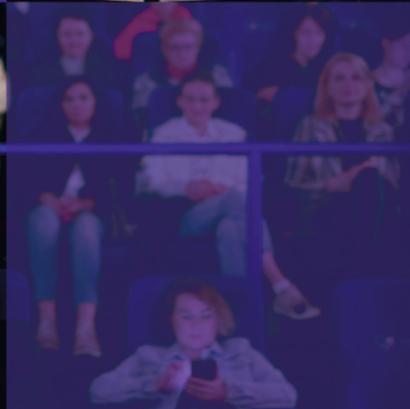
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА

Михаил Приемышев средовой архитектор, художник, урбанист, участник фестиваля Burning Man 2020, преподавал дизайн и современное искусство в Хэнаньском Университете в Китае

Николай Шумаков, Президент Союза Московских архитекторов, главный архитектор Метрогипротранса, заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии художеств, академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), член Союза художников

КИНО, АНИМАЦИЯ И ВИДЕОГРАФИЯ

Основная смысловая идея

Интегрирование кино, фото, мультипликации в структуру обучения

Ключевые темы направления

- Операторская работа
- Основы продюсирования
- Пути развития регионального кинематографа
- Опыт профессиональных режиссёров и продюсеров
- Трудности становления начинающих специалистов в сфере кино
- Анимация

Запросы и проекты участников

- Развитие региональной киноиндустрии (производство фильмов на территории региона, сотрудничество с региональными властями на постоянной основе)
- Проведение региональных питчингов и фестивалей
- Сотрудничество с федеральными кинокомпаниями и коллаборации между представителями креативных индустрий региона
- Обучение (развитие своих компетенций, привлечение и обучение новых специалистов)
- Пиар-кампании региональных проектов
- Создание полноценной киностудии с нуля

Достижения резиденции

- ▲ Обучение работе в команде во время съёмочного процесса
- ▲ Образование творческих связей между участниками резиденции
- ▲ Внесена мотивационная составляющая
- ▲ Достигние договоренностей и постановка целей и задач в рамках работы ассоциации региональных кинематографистов на 2022 год

Одним из итогов работы резиденции «Кино, анимация и видеография» стал сюжет о креативных индустриях города Ульяновска.

Эксперты: Алексей Петрухин, Лика Крылаева, Евгений Григорьев, Арсен Аркилян, Евгения Жиркова, Владимир Бучинский, Илья Любимов, Татьяна Линкевич, Софья Карпунина

«Сейчас хорошее время для развития в сфере отечественного кино. Важно понимать, что киноиндустрия будет меняться и вместе с тем будут меняться темы и форматы. Для региональных представителей этой индустрии – это возможность выйти на новый уровень»

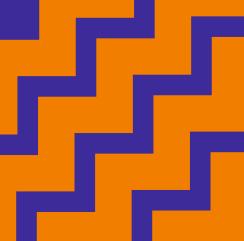
Алексей Барыкин, заведующий кафедрой киноискусства в Казанском государственном институте культуры, член союза кинематографистов Российской Федерации

«Команда – это важнейший элемент любого проекта. Все члены команды – это искры. И задача продюсера – разжечь из этих искр костёр, около которого можно будет согреться» -

Алексей Петрухин, кинопродюсер, режиссер, продюсер фильма «Вий»

Кино- и анимационная лаборатория • Мастер-классы по видеографии • Направление stop-motion • Практическая работа с участниками на выездных площадках • Обучение монтажу на месте • Просмотр коротких видеороликов, бэкстейджей • Лекции в формате свободного общения

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА

Основная смысловая идея

Разработка проект-программы, дизайн-решения и архитектурных сценариев для креативного кластера «Контактор».

Ключевые темы направления

- Критерии среды для креативных кластеров
- Международный опыт конкурсного проектирования и устойчивое развитие в архитектуре
- Исследование промышленной архитектуры, как объектов для создания креативных кластеров: исследование субъекта, пространства завода и района с учетом проблем, вызовов пространства.
- Проектирование проект-программы дизайна и архитектурных сценариев для креативного пространства «Контактор»

Запросы и проекты участников

Участники работали по конкретному проекту: моделирование креативного кластера «Контактор», создание проект-программы и сценариев развития для объекта.

Достижения резиденции

- ▲ Рассмотрена вариативность алгоритмов изучения пространства промышленных объектов и понятие «критерии среды»
- ▲ Упаковка результатов исследования в конкретные предложения, дизайн, архитектуру и узлы коммуникации
- ▲ Сформирована активная группа профессиональных архитекторов-предпринимателей, преподавателей, студентов, горожан
- ▲ Обучение работы в команде над единым проектом

Одним из итогов работы резиденции «Архитектура и урбанистика» стала презентация исследования и методики проектирования креативного кластера на территории завода «Контактор», а такжеотовыставка с одноименным названием в креативном пространстве «Квартал».

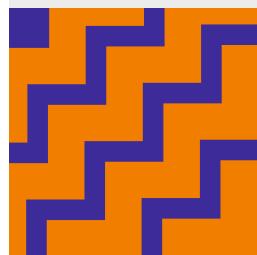
Эксперты: Михаил Приемышев, Николай Шумаков, Зоя Рюрикова, Вера Просвирина, Юрий Шередега, Оксана Котельникова, Дмитрий Шацков, Vikrant Tike

«Для «Контактора» как креативного кластера сейчас основные задачи - создать некий сценарий деятельности пространства. То есть не просто придумать красивую архитектуру, какой-то дизайн, а дать тем будущим резидентам, участникам, архитекторам направление, как можно развивать это пространство. Не просто заняться дизайном, декорациями, а именно деятельностью»

Михаил Приемышев, средовой архитектор, художник, дизайнер урбанист, начальник отдела благоустройства управления архитектуры и градостроительства города Череповец

Воркшоп и лекции с участием эксперта •
Осмотр объекта – завода «Контактор» • Работа в группах

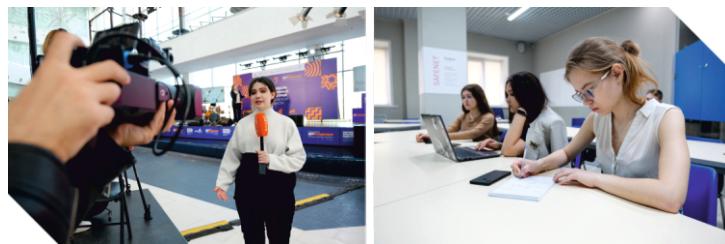

Основная смысловая идея

Получение практических навыков работы в медиапространстве

Ключевые темы направления

- ДНК бренда и его позиционирование в медиапространстве
- Продвижение собственных продуктов без использования Интернета и социальных сетей
- Правовое регулирование рекламы в социальных сетях
- Использование коммерческих текстов для продвижения собственных продуктов
- Культурная журналистика: этика и современные СМИ

Запросы и проекты участников

- Проведение Арт-Резиденции в другом регионе
- Создание тематических сообществ в социальных сетях
- Создание единого информационного ресурса по теме информационной и компьютерной безопасности с обратной связью и образовательным блоком
- Образовательный проект для школьников, увлекающихся программированием
- Информационный ресурс о теологии
- Продвижение школы иностранных языков (языковой центр)

Достижения резиденции

- ▲ Проработка проектов участников, включающая в себя проблемные вопросы, траекторию дальнейшего развития, привлечение участников и внебюджетных средств, работа с партнерами и спонсорами.
- ▲ Обмен опытом и существующими практиками в медиа пространстве
- ▲ Навык работы с интервью
- ▲ Проработка тематик информационных поводов и контент-планов для различных социальных сетей

Эксперты: Регина Капитурова, Анастасия Ветлугина, Ольга Власова, Ирина Кузахметова, Юлия Золотарева.

«Главной задачей стояло собрать тех креаторов, чьи проекты находятся на этапе развития, и максимально прокачать их навыки в медиа-сфере. В рамках Резиденции у нас получилось проработать план их развития и разобрать большинство ошибок и трудностей, с которыми приходится сталкиваться при работе с медиа проектом»

Анастасия Ветлугина, руководитель онлайн-школы «EUNI»
(г. Ростов-на-Дону)

Интервьюирование • Работа в команде • Дискуссионные площадки •
Мастер-классы по работе с социальными сетями • Тематические тренинги •
Работа на площадках, тесное взаимодействие с участниками других направлений Арт-Резиденции

ВИЗУАЛЬНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Основная смысловая идея

Показать возможности развития молодым художникам Ульяновской области. Помощь в формировании новых нетворкинг-связей с крупными институциями и деятелями в области арт-индустрии России.

Ключевые темы направления

- Основы арт-менеджмента
- Популяризация себя как художника
- Академическое художественное образование: нужно ли оно современному креатору?
- Современное искусство в современном мире
- NFT-юзкейсы. Пути монетизации
- Искусство как бизнес

Запросы и проекты участников

- Кураторские проекты для выставочных пространств Молодежного центра современного искусства в рамках мини-мастерской «От художника к художнику. Основы арт-менеджмента»
- Создание новых городских скульптур.
- Получение образования в сфере современного искусства в Российских арт-институциях.
- Фотопроекты и фотография как искусство.
- Проект в области современного искусства: биеннале провинциального искусства.
- Коллaborации художников и малого бизнеса в Ульяновске.

Достижения резиденции

- ▲ Сформировано сообщество молодых творцов, готовых к реализации сформированных проектов в рамках резиденции
- ▲ Сформирован пул абитуриентов для поступления в ИСИ ИБ.
- ▲ Подготовлены выставочные проекты для реализации их на базе МЦСИ.
- ▲ Проведены медиации между малым и средним бизнесом Ульяновска и участниками резиденции.

Эксперты: Николай Рындин, Станислав Шурипа, Надежда Албул,
Алексей Баженов, Роман Ермаков, Дарья Калинина, Евгения
Потапенко, Роман Уфаев, Мария Никитина, Анастасия Юдина,
Анна Карвалейру, Жиляев Виктор

«Ульяновская область один из интересных и потенциально богатых на культурные инициативы регионов и неудивительно что именно здесь проводится мероприятие такого формата. В современном мире большую роль играет информация, а Арт-Резиденция как раз ее дает, позволяя взглянуть на привычное под другим углом.»

Станислав Шурипа, российский художник, куратор, ректор и преподаватель Института Проблем Современного Искусства

«Я считаю, что художник - это общественная профессия. Здесь нужно уметь взаимодействовать с целевой аудиторией, позиционировать себя в социальных сетях, чтобы тебя понимали. Мало сделать, творить, нужно уметь презентовать»

Николай Рындин, независимый блогер о современном искусстве, ведущий канала «Арт-обстрел»

Творческие мастерские • Арт-медиации • Кураторские экскурсии и открытие выставок .
Открытые лекции по современному искусству • Художественные интенсивы

МУЗЫКА И САУНД-ДИЗАЙН

Основная смысловая идея

Ликбез по ключевым аспектам музыкальной индустрии, и условное моделирование ситуации для отработки практических навыков: организация и продвижение фестиваля на большую аудиторию самими участниками музыкальной мастерской.

Ключевые темы направления

- Инструкция по организации концерта для начинающего музыканта
- Музыкальное продюсирование, формула хита и будущее индустрии
- 5 шагов к солдауту
- Музыкальный фестиваль: инструкция по применению
- Менеджмент артиста в современных условиях
- Дистрибуция музыки в Российской Федерации
- Как теперь быть музыкальной индустрии?

Запросы и проекты участников

- Развитие музыкального лейбла, проекта, группы
- Развитие музыкальной звукозаписывающей студии
- Доработка музыкального альбома и создание музыкального клипа
- Коллaborации в музыкальной сфере
- Идея развития музыкального кластера для поддержки малых групп города, проведения квартирников, тематических лекций и мастер-классов
- Коллаборация музыки и поэзии.
- Навыки продвижения музыкального продукта

Эксперты: Евгений Кобылянский, Илья Зинин, Надежда Бойчевски, Андрей Рыжков, Катерина Павлова, Олег Кармунин, Екатерина Кисеева, Елена Бигус, Расел Рахман

Достижения резиденции

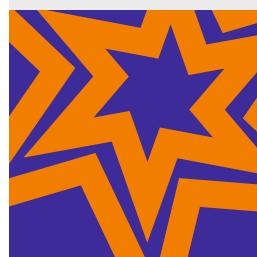
- ▲ Создание абсолютно новых песен при участии всех участников мастерской во время джем-сейшн.
- ▲ Разработка концепции и создание команды для организации и проведения летнего музыкального фестиваля.
- ▲ Ликбез по ключевым аспектам музыкальной индустрии (промоушен, менеджмент, продюсирование, организация концерта и фестиваля)
- ▲ Создание новой песни музыкальным проектом «Гришка» (Ижевск) и диджеем Vusemuze Bantu Booysen (ЮАР) и исполнение её на Фестивале креативных индустрий.
- ▲ Презентация музыкальной мастерской «MUZETT» и вокальной мастерской на музыкальном фестивале от мастерской «Прометей»

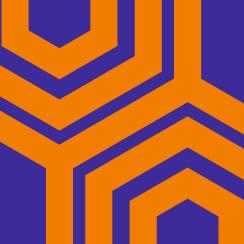
«Когда играешь вместе с человеком, ты можешь в полном объёме оценить его потенциал — в этот момент многие вещи слышатся особенно отчётливо. Мне импонирует то, что ульяновские музыканты стремятся к альтернативе: у них есть тяготение к фолку, и к арт-року. Они не стараются походить на популярных звёзд эстрады, тем самым сохраняя свою уникальность. Но с ними со всеми нужно работать: объяснять, из чего состоит музыка и как она делается, на примерах показывать, как можно прийти к своеобразности звучания. Молодым музыкантам необходимо обеспечить музыкальное образование на базе местных вузов или создать на уровне региона своё медиапространство. Только после этого они будут готовы к большой сцене»

Евгений Кобылянский, советский и российский композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, музыкант, продюсер, певец, председатель Совета и основатель компании «Студия современной музыки»

Творческие встречи • Тематические мастер-классы • Brainstorming •
Джем-сейшен • Фестиваль • Репетиции

IT-МОБИЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Основная смысловая идея

Создание рабочего проекта сайта и приложения

Ключевые темы направления

- Мобильные разработки – тренд с долгосрочной перспективой
- Развитие современных IT технологий
- Нестандартные подходы к решению поставленных задач
- Как стать востребованным специалистом?
- Умение работать в команде с разными специалистами

Запросы и проекты участников

- Программные и графические макеты: создание, изучение, разбор
- Клише цифрового продукта
- Проработка сайта или приложения
- Верстка сайта и ее сложности
- Логичный и грамотный код приложения
- Функциональные элементы сайта: как выявить и создать

Достижения резиденции

- ▲ Создание рабочего сайта и приложения и выявление их взаимосвязи
- ▲ Освоение новых для участников резиденции технологий
- ▲ Создание облачного хранилища для администратора
- ▲ Навыки работы в команде при создании продукта
- ▲ Презентация мобильного приложения от направления «IT-мобильные разработки»

Эксперты: Степан Ермилов, Дмитрий Пантелеев, Любовь Майорова, Эльвира Гочиева, Ирина Лабзина, Manvendra Singh, Вань Цзиньбо

«Особенностью нашего интенсива является соединение графического дизайна с направлением «программирование». Это успешный проект, который позволит создать новый и качественный цифровой продукт. Вообще, работа в команде – одно из ключевых в резиденции. Важно понимать, что IT-индустрия — это командное направление»

Дмитрий Пантелеев, основатель типографии Brand and Space, педагог направления «Графический дизайн» в центре цифрового образования «IT-Cube»

Работа в команде при создании приложения и сайта . Взаимодействие с различными специалистами . Индивидуальная работа • Опросы

МОДА

Основная смысловая идея

Научить участников резиденции мыслить нестандартно, поиск нового в известном, а также развитие индивидуального художественного видения и разработка нестандартных визуальных решений для своего креативного продукта, бизнес – проекта.

Ключевые темы направления

- Развитие творческого и креативного мышления для работы над проектами
- Разработка оригинальных визуальных решений
- Разработка своего художественного языка, брендинга товара
- Инструменты для оформления своей идеи в бизнес-проект

Запросы и проекты участников

- Модные показы и создание своей коллекции
- Кастомная одежда
- Изготовление аксессуаров
- Продвижение своего бренда
- Имиджевый проект, как стильный продукт имиджмейкера
- Творческий проект-выставка

Достижения резиденции

- ▲ Работа над созданием своего бренда: идея капсульной коллекции, брендирование
- ▲ Разработка плана по запуску новой линейки одежды
- ▲ Запуск новой актуальной и продающей рекламной кампании для бренда
- ▲ Появление идей новых проектов и мероприятий для продвижения своего бизнеса
- ▲ Кастомизация одежды

Одним из итогов работы резиденции «Мода» стали показы дизайнёрской коллекции в рамках Фестиваля креативных индустрий в городе Ульяновске.

Эксперты: Ольга Батурина, Алиса Богатова

«В эти три дня участники нашей лаборатории смогли попасть внутрь процесса, посмотреть по-другому на свой креативный продукт. Благодаря той атмосфере спокойствия и лёгкости, которая царила на нашей площадке, в каждом участнике удалось пробудить внутренний источник вдохновения, тот огонёк, который есть у всех нас. Такие проекты важны для любого творческого человека – помогают развивать образное мышление и, конечно же, творить»

Ольга Батурина, визуальный художник, арт-директор, преподаватель Британской Высшей школы Дизайна

ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 апреля 2022 г ТРЦ «АКВАМОЛЛ»

Яркое событие, которое соединило в себе разнообразные направления креативных индустрий региона: музыку, кино, моду, хореографию, ремесло, архитектуру, изобразительное искусство, а также ИТ-технологии.

- Музыкальные выступления ульяновских групп и сольных исполнителей
- Fashion Показ- перформанс «Вкус Лета» (коллаборация фотохудожника и преподавателя британской высшей школы дизайна Ольги Батуриной и дизайнера бренда KUZINA OFFICIAL BRAND Ирины Маловой
- Показ коллекции местного этно-бренда «Hope&Betty», портного Изабеллы Узалуковой, в коллaborации с Ульяновским авторским ювелирным брендом «Ива Ге» и мастеров творческого объединения «Журавль»
- Открытая лекция от преподавателя Высшей Школы Дизайна Ольги Батуриной «Творческая перезагрузка»
- Мастер-классы от известных хореографических студий
- Ремесленная ярмарка с участием творческих предпринимателей из Ульяновска и Димитровграда, а также держателей технологий из сельских поселений региона
- Презентация творческого проекта «Всю жизнь играем»

10 часов
программы Фестиваля

Свыше **14 000** зрителей

Итоговая методичка-буклет по работе I Международной
Арт-Резиденции креативных индустрий в городе Ульяновске
для распространений технологий в других регионах России.

При поддержке гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов
и Благотворительным Фондом Владимира Потанина.

Организаторы: АНО «Кластер творческих индустрий», Центр социальных
инноваций и фонд креативных технологий «Ульяновск – культурная столица».

Федеральные партнёры:

Фонд президентских грантов
Благотворительный фонд Владимира Потанина
Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь»
Роскультцентр

Региональные партнеры:

Ассоциация профессионалов легкой промышленности
и дизайна Ульяновской области
Пространство коллективной работы «Точка Кипения - Ульяновск»
Агентство технологического развития Ульяновской области
УльяновскКинофонд
Кинотеатр «СинемаПарк Ульяновск»
Креативное пространство «Квартал»
Дом архитектора
IT-CUBE Ульяновск
Ульяновский государственный университет
Ульяновский областной художественный музей
Молодежный центр современного искусства
ТРЦ «АКВАМОЛЛ»

ХОРЕОГРАФИЯ · МОДА · АРХИТЕКТУРА · ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ·
МУЗЫКА · РЕМЕСЛО · ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ · МЕДИА · КИНО

