

Річний звіт 2019

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ЗМІСТ

Про звіт	2
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України	3
Володимир Шейко, генеральний директор	4
Ірина Подоляк, голова Наглядової ради	5
2019 рік у цифрах	6
Про програму 2019 року	8
Проекти по країнах	11
Проекти за секторами	12
Проекти за напрямками діяльності	13
Двосторонній рік культури Україна-Австрія 2019	14
Проекти та програми Українського інституту	55
Комунікаційна діяльність	84
Ключові публікації про проекти Українського інституту	88
Український інститут у ЗМІ	92
Інформаційно-аналітична діяльність	96
Інституційна діяльність	98
Фінансові показники	100
Робота над стратегією	101
Візуальна айдентика	104
Команда	108
Наглядова рада	116

Про звіт

Цей звіт розповідає про інституційне становлення і програмну діяльність Українського інституту у 2019 році. Ми зібрали докладну інформацію про всі проекти і програми, реалізовані протягом року, нормотворчу роботу, розширення і професійний розвиток команди, публічні комунікації та фінансову звітність.

Проекти і програми перелічені відповідно до їхньої тематики і секторальної приналежності. Винятком є масштабна програма, реалізована Інститутом у рамках Двостороннього року культури Україна-Австрія, яку ми подаємо окремим розділом з огляду на цілісність задуму і взаємопов'язаність проектів.

До звіту ми включили відгуки партнерів, учасників проектів та людей, які в різний час допомагали Інституту порадами й експертною позицією. Сподіваємося, з їхньою допомогою нам вдалося окреслити широкий контекст, в якому постає і розвивається культурна дипломатія України.

Інституції не створюються за один день чи навіть рік. За свій перший повний рік роботи Український інститут підвівся. Він показав себе експертною і фаховою інституцією, яка може бути надійним партнером для іноземних культурних інституцій і просувати позитивний імідж України за кордоном.

Вже очевидно, наскільки непростим буде 2020 рік. Не лише для культурної дипломатії, а й для багатьох інших сфер. Це рік корона-викликів, але разом з тим — і рік нових можливостей. Можливостей для України посилювати свої міжнародні позиції. Зокрема, у сфері культурної дипломатії.

Нині важливо як ніколи, аби за кордоном формувалася сучасний і позитивний образ нашої держави, аби наша культура інституційно інтегрувалася у світову культурну індустрію. Український інститут незамінний для цього завдання. Нам потрібно показати світові креативну, прогресивну, інноваційну Україну. Країну, яка здатна дивувати. Країну, яка є невід'ємною частиною європейського культурного простору, культурної мозаїки Європи. Нам потрібно показати Україні, що її культуру цінують і хочуть бачити та чути у світі.

Світова коронавірусна криза змінює й обличчя дипломатії. Методи класичної дипломатії змушені поступатися місцем експериментам та несподіваним творчим рішенням. Особисті зустрічі та візити неможливі. Відтак діджиталізація та модернізація перестали бути модними словечками. Вони стали єдиним засобом подальшого розвитку. Саме тому ми в МЗС посилюємо напрям цифрової дипломатії як важливу складову публічної дипломатії.

Закриття кордонів не повинне стояти на заваді для знайомства з Україною. Насправді, завдяки віртуалізації ми можемо стати ще ближчими світу. Коли Україна буде на відстані двох-трьох кліків, а не двох-трьох (чи більше) годин перельоту. Переконали, Український інститут виступить нашим надійним партнером у досягненні цієї мети.

Я бажаю Українському інституту наснаги та успіхів у продовженні їхньої важливої місії, попри всі виклики та перешкоди на шляху. Найкращий спосіб передбачити майбутнє — це створити його. Давайте будемо і надалі створювати майбутнє української культури разом.

Дмитро Кулеба

міністр
закордонних
справ України

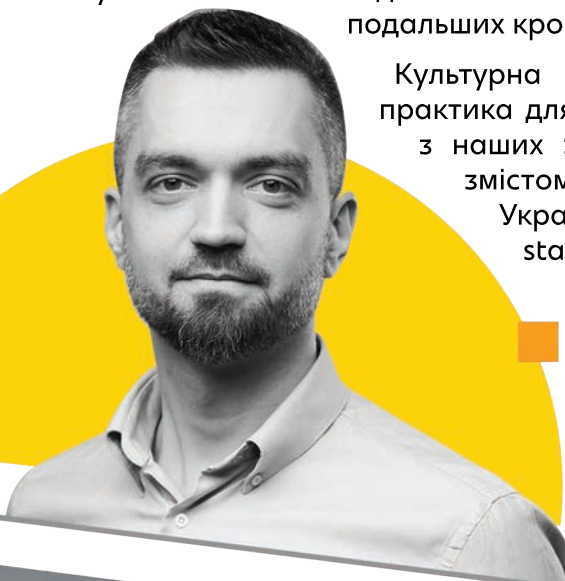

Володимир Шейко

генеральний
директор
Українського
інституту

2019 рік став першим повним роком діяльності Українського інституту. Тривалий час Україна спостерігала за досвідом культурної дипломатії інших країн і нарешті заснувала власну інституцію, покликану налагоджувати діалог і спільність зі світом через свій гуманітарний потенціал. До створення Інституту долучились чимало фахівців та експертів, які окреслили амбітні рамки нашого мандату.

Розпочавши цей рік з десятком людей у команді, в лещатах бюрократичних обмежень, але з безліччю ідей і задумів, ми завершили його майже з сотнею проєктів у 12 країнах, вчетверо більшою командою і далекосяжними планами. Значна частина цієї роботи була невидимою і копіткою, але необхідною для старту і подальших кроків нової державної установи.

Культурна дипломатія — відносно нова практика для української держави. Тому одна з наших задач — наповнити її виразним змістом, віднайти правильні слова і дії, аби Україна поставала для світу не як failed state чи «біла пляма» на мапі Європи, а як спроможний і суверенний партнер. Годі вигадати для цього універсальнішу мову, аніж мова культури. Навряд чи хтось зможе говорити про Україну переконливіше, ніж митці, інтелектуали, науковці, активісти, закордонні друзі — усі ті, хто формують сучасне і розмаїте обличчя нашої країни.

Основа наших проєктів і програм — співпраця між людьми та інституціями, бо саме на них заснована світова культурна взаємодія. Наодинці можна зробити незрівнянно менше, аніж у партнерстві з однодумцями. Це ще один виклик для української культурної дипломатії: мислити широко, вміти працювати на спільний, системний результат.

Я радію, що маю змогу працювати в команді мрії. Серед нас люди багатьох професій, з різним досвідом і вподобаннями. Непересічні й талановиті. Для кожного з нас ця робота — велика відповідальність і стимул ставати кращими. Дякую колегам за цей непростий, але незабутній рік.

Хочу також подякувати членам Наглядової ради за їхню допомогу, поради і всебічну підтримку в становленні Інституту, колегам у Міністерстві закордонних справ і закордонних дипломатичних установах, партнерам в українських культурних інституціях, учасникам проєктів, друзям, симпатикам і конструктивним критикам.

P.S. Ми готували цей звіт у складний для України і світу час, що змушує переосмислювати те, як може працювати культурна дипломатія. Сподіваюся, що фундамент, закладений нами у 2018 і 2019 роках, витримає це безпрецедентне випробування на міцність.

З часу отримання незалежності ми усі багато говорили про те, чи знають Україну у світі і якою її знають, як ми самі презентуємо себе за межами наших кордонів в інформаційному полі й у співпраці з партнерами. Було багато критики позиціонування нашої держави як невиразного геополітичного гравця, як країни суцільних «катастроф», були закиди щодо відсутності стратегії просування проєктів, які б захопили і здивували світ. Ми багато говорили і, нарешті, через двадцять шість років зробили: створили Український інститут, основним завданням якого є показати справжню сучасну Україну — суб'єктну, молоду, модерну, інтелектуальну, інноваційну і живу.

2019 року відбувся інформаційний прорив України у Європі через Двосторонній рік культури Україна-Австрія, який значною мірою курувала команда Українського інституту. Про нас говорили і писали найбільші та найпотужніші медіа Австрії; нашими партнерами були найсолідніші дослідницькі центри, музеї та оркестри світового значення, престижні фестивалі, а також митці та інтелектуали. Завдяки Українському інституту наш культурний десант інтегрувався у професійні платформи та мережі не тільки Австрії, а й цілої Центральної і Західної Європи. Саме така колаборація є одним зі стратегічних напрямів роботи Українського інституту, і така стратегія дає плоди.

Україна почала потрапляти на міжнародні культурні радары як рівноправний партнер з виразним вектором розвитку, визначеними пріоритетами, як потуга вільних і відважних митців, вдумливих інтелектуалів, як держава, що може запропонувати світу унікальні спроможності не лише виживання, але й розвитку, незважаючи на знекровлення у часі війни з Росією.

Я мала честь бути головою Наглядової ради Українського інституту з початку його становлення (2018-2019 рр.). І завдяки експертності членів Наглядової ради, злагоженості з МЗС, професійності команди Українського інституту та блискучим українським митцям нам вдалося створити й зафіксувати найбільший капітал Інституту — надійну репутацію в Україні та за кордоном.

Репутація держави базується на репутації її людей та інституцій, на здатності до співдії та персональної відповідальності. Сподіваюся, що звіт про діяльність Українського інституту за 2019 рік стане прикладом для всієї сфери публічного адміністрування, як у складних і мінливих часах повинні працювати державні інституції — прозоро, гнучко, відповідально і глобально.

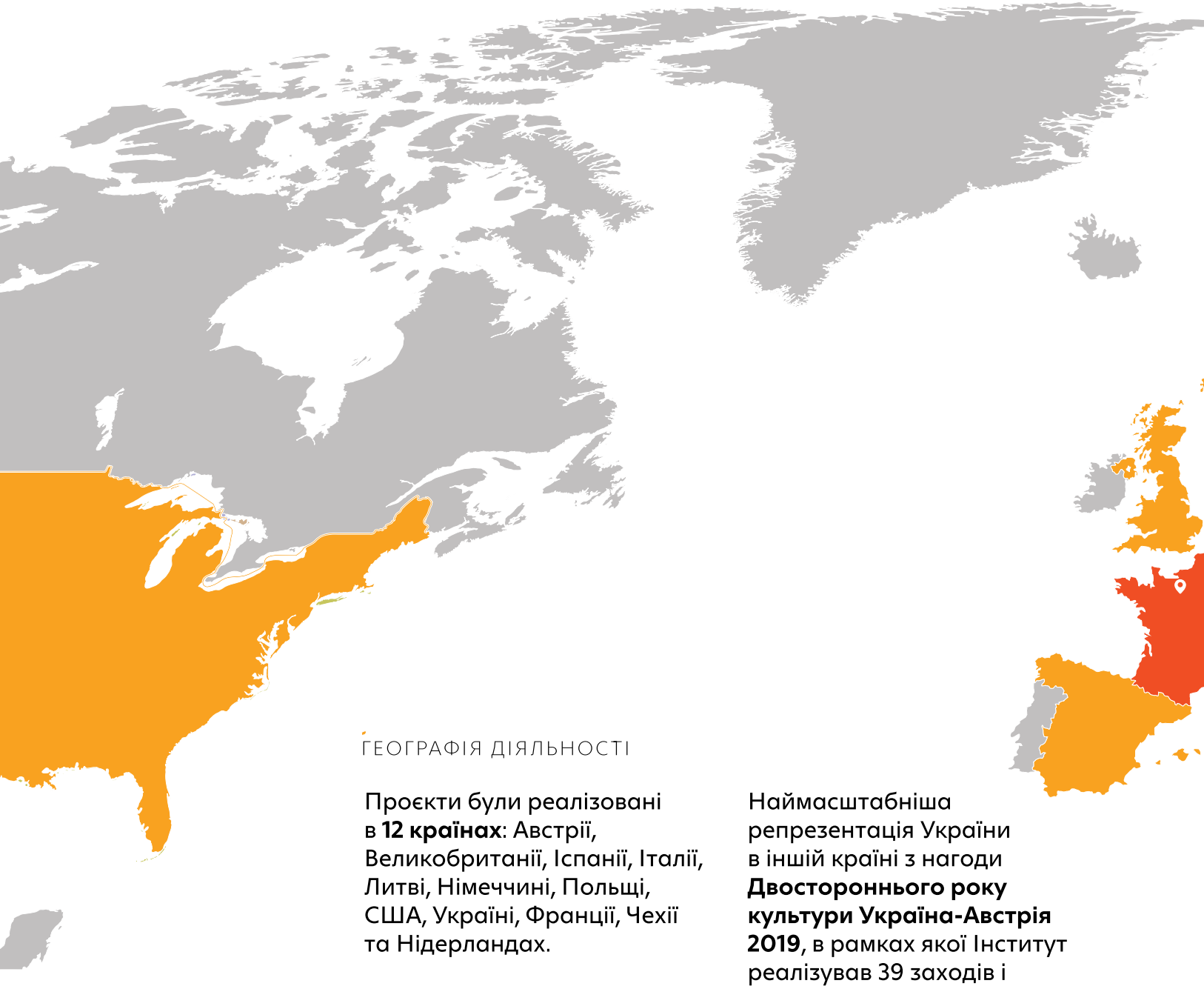
Ірина Подоляк

ГОЛОВА

Наглядової ради
2018-2019

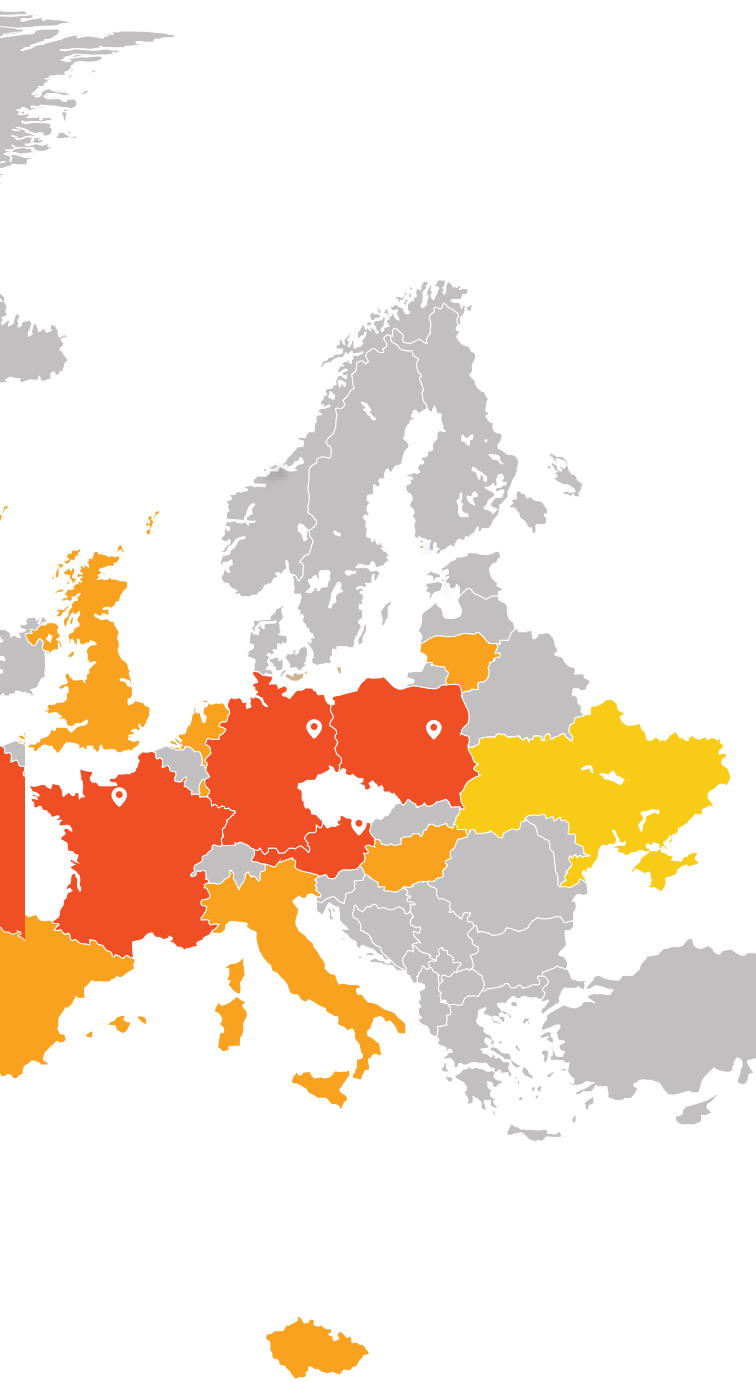
2019 рік у цифрах

ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Проекти були реалізовані в **12 країнах**: Австрії, Великобританії, Іспанії, Італії, Литві, Німеччині, Польщі, США, Україні, Франції, Чехії та Нідерландах.

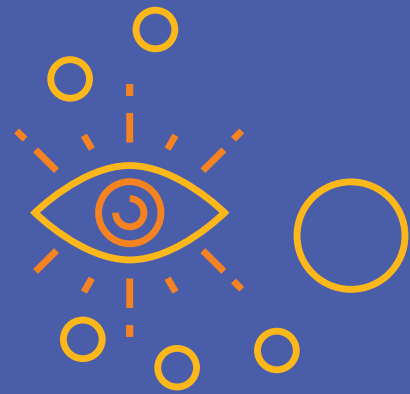
Наймасштабніша репрезентація України в іншій країні з нагоди **Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019**, в рамках якої Інститут реалізував 39 заходів і проєктів у **5 містах**: Відні, Зальцбургу, Граці, Лінці і Штаєрі.

84

заходи і проекти

реалізовано
(100% від запланованої кількості)

> 100 тис

учасників і
відвідувачів

10 млн

охоплення ЗМІ

Про програму 2019 року

У 2019 році — в перший фактичний рік роботи — Український інститут реалізував 84 проєкти у 12 країнах світу. Більшість заходів (77) відбулися в другому півріччі (липень-грудень). Нам вдалося залучити близько 100 тис. учасників та відвідувачів і охопити понад 10 млн. контактів через медіа та соціальні мережі.

Восени 2018 року Український інститут сформував короткострокову стратегію роботи: було визначено місію, стратегічні цілі, географію діяльності на 2019 рік. Окрім цього, відповідно до Статуту, команда Інституту визначила основні напрями проєктної діяльності і змістові критерії проєктів, які були затверджені Наглядовою радою у лютому 2019 року. На підставі цих параметрів був сформований річний план заходів.

Напрями проєктної діяльності окреслюють формати та тематичне спрямування заходів:

- Представлення української культури за кордоном
- Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу
- Міжнародні обміни та мобільність
- Іміджеві проєкти
- Підтримка україністики та українських студій
- Викладання і популяризація української мови за кордоном
- Дослідницька платформа

Змістові критерії проєктів застосовуються при розробці і втіленні як власних, так і партнерських проєктів:

- Проєкт представляє сучасну українську культуру та/або працює з актуальною і фаховою інтерпретацією культурного надбання
- Проєкт спрямований на розбудову міжнародної співпраці, розвиток обмінів та діалог, а не лише на одностороннє представлення України за кордоном
- Проєкт має актуальний формат; відповідає світовим трендам, очікуванням закордонних партнерів, запитам цільової аудиторії і локальному контексту країни
- Партнери проєкту мають інституційну спроможність і досвід реалізації схожих ініціатив
- Проєкт заохочує до діалогу і дискусії щодо викликів минулого, теперішнього та майбутнього та/або пов'язаний з важливими й актуальними явищами української культури

За результатами консультацій зі стейкхолдерами та Міністерством закордонних справ, у 2019 році було вирішено розпочати роботу Інституту в таких країнах: Австрія, Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Литва, Великобританія, США, Нідерланди та Чехія.

Проаналізувавши запити від сектору культури України, врахувавши стан і динаміку культурних процесів в Україні та за кордоном, вивчивши досвід інститутів культурної дипломатії Великобританії, Німеччини, Франції, США, Чехії, Литви та Іспанії, команда визначила пріоритетні сектори культури, з яких ми розпочали свою роботу: музика, кіно, перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, література. Не

лишилися поза увагою комунікаційні та кроссекторальні проекти як такі, що залучають ширші аудиторії та підсилюють медійне охоплення Інституту.

Важливою задачею 2019 року було тестування різних форматів проектної діяльності. Досвід першого, «пілотного» року допоміг нам краще зрозуміти дієвість та ефективність цих форматів, а також межі можливостей для української державної установи. Ми також запустили перші довгострокові програми, які з часом дозволять наростити видимість української культури за кордоном, посилити її інтегрованість у міжнародне середовище, зробити культурну дипломатію сталішою та системнішою. Першими з таких стали програма мистецьких резиденцій «Екстер» та програма створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу. Окрім цього, ми доклали чимало зусиль, аби започаткувати інституційні партнерства за кордоном, сформувані довіру до української інституції культурної дипломатії та закласти фундамент для майбутніх проектів і програм.

Найбільшою за масштабом програмою для нас став Двосторонній рік культури Україна-Австрія, проголошений у 2018 році керівництвом обох держав. Упродовж року Інституту вдалося реалізувати 39 заходів у 5 містах Австрії.

Окрім масштабної програми в Австрії, Інститут започаткував співпрацю з важливими інституціями і майданчиками в інших країнах, зокрема Французькою сінематекою, міжнародними кіно-, театральними і мистецькими фестивалями; організував кілька ознайомчих і експертних візитів до України, а також підтримав проекти Генерального консульства України в Мюнхені і Консульства України в Гданську. Ці зв'язки, знайомства і робочі контакти допоможуть і надалі розширювати мережу партнерів Інституту в Україні і за кордоном.

Ірина Прокоф'єва, керівниця програмного відділу

Проекти по країнах

АВСТРІЯ 46%

ПОЛЬЩА 14%

УКРАЇНА 9%

ФРАНЦІЯ 9%

НІМЕЧЧИНА 6%

ІСПАНІЯ 5%

ІТАЛІЯ 3%

ЛИТВА 2%

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 2%

США 2%

НІДЕРЛАНДИ 1%

ЧЕХІЯ 1%

Проекти за секторами

ВІЗУАЛЬНЕ
МИСТЕЦТВО 33%

КІНО 10 %

КОМУНІКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 6 %

МУЗИКА 25 %

ПЕРФОРМАТИВНЕ
МИСТЕЦТВО 25 %

УКРАЇНСЬКА МОВА 5 %

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ
ПРОЄКТИ 5 %

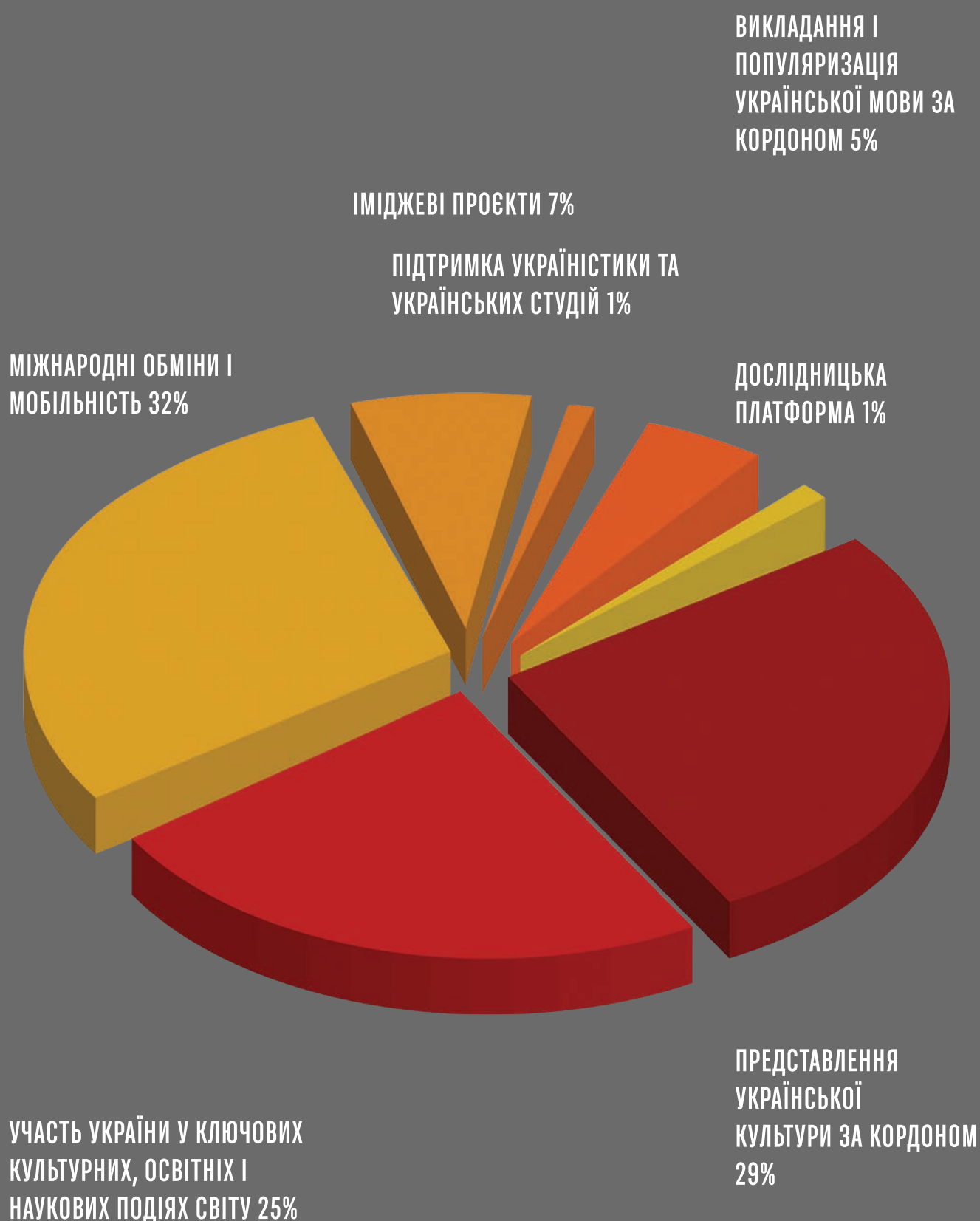
ДОСЛІДЖЕННЯ 1 %

РОБОТА З ДІАСПОРОЮ 1 %

АКАДЕМІЧНИЙ НАПРЯМ 1 %

ЛІТЕРАТУРА 1 %

Проекти за напрямами діяльності

Двосторонній рік культури Україна- Австрія

2019

З нагоди Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019 Інститут запланував і реалізував масштабну програму заходів культурної дипломатії в Австрії для досягнення проголошеної

мети Року культури: використати наявний творчий потенціал та історичні зв'язки обох країн, щоб закласти нові основи для глибшого культурного співробітництва.

«Ми відвідували театри, концертні зали, виставки — із захопленням і вдячністю за можливість доторкнутися до сьогодення України через її мистецтво. Велика країна Україна вустами своїх митців розповідає нам про важливі речі — свої сподівання, але також і про тривоги, мрії, відчуття приналежності.

Чому культурна дипломатія важлива? Бо вона сягає глибини розуміння, творить близькість. Вітаю Український інститут, Посольство України у Відні та багато інших організацій. Ви надихаєте нас! Давайте продовжувати!».

— Тереза Інджейн, генеральна директорка Департаменту міжнародних культурних зв'язків МЗС Австрії

22 лютого 2019 року Інститут спільно з Австрійським культурним форумом у Києві організував подію-відкриття Двостороннього року Україна-Австрія в Києві, на якій було представлено офіційний сайт Року культури austriaukraine2019.com.

Упродовж року на сайті оновлювалась інформація про події, що відбувалися в Україні та Австрії за підтримки Українського інституту, Посольства України в Австрії, Австрійського культурного форуму в Києві, а також Австрійського бюро кооперації у Львові.

Підхід до формування програми заходів Інституту в Австрії полягав у тому, аби представити австрійській аудиторії як відомі, так і невідомі культурні здобутки України, покращити взаєморозуміння між країнами, викликати інтерес до України та відкрити нові перспективи для культурної співпраці. Особлива увага приділялася сучасній культурі, сучасній інтерпретації культурно-історичного надбання

України, а також осмисленню тривалих і глибоких історичних і культурних зв'язків між двома державами. Значна частина програми була присвячена сучасній академічній та популярній музиці і дослідженню взаємозв'язків між українською та австрійською музичними традиціями.

Загалом Український інститут реалізував 39 заходів у 5 містах Австрії: Відні, Зальцбурзі, Граці, Штаєрі, Лінці. До програми увійшли музичні концерти, театральні постановки, виставка сучасного українського мистецтва, покази сучасного кіно, ретроспективи, публічні дискусії та лекції, міжнародна наукова конференція, а також престури, мистецькі резиденції тощо.

Концерт симфонічного оркестру Віденського радіо «Шуберт. Лятошинський. Кюр»

Дата:
29 травня

Місце:
Відень, Австрія

Напря́м діяльності:
Представлення
української культури
за кордоном

Сектор:
Музика

Однією з ключових подій Українського інституту в межах Двостороннього року культури Україна-Австрія став концерт симфонічного оркестру Віденського радіо «Шуберт. Лятошинський. Кюр», що відбувся 29 травня 2019 року у Відні за участі українського скрипаля Андрія Павлова. Концерт було організовано Українським інститутом спільно з Оркестром віденського радіо — одним із найпрофесійніших оркестрів світу.

Програма концерту презентувала твори видатних українських та австрійських композиторів, що представляють три різні епохи музичної культури: Симфонія № 3 основоположника української сучасної музики Бориса Лятошинського (упершій,

нецензурованій редакції), «Незакінчена» Симфонія № 8 першого композитора романтичної доби Франца Шуберта та «Movimenti» для скрипки з оркестром сучасного австрійського композитора Герда Кюра. Диригував концерт зірковий британський диригент Дункан Вард, а солістом став відомий український музикант, соліст Національного оркестру «Київська камерата», скрипаль Андрій Павлов.

Зусиллями Українського інституту міжнародне музичне середовище і широка аудиторія європейських поціновувачів академічної музики познайомилися з творами Бориса Лятошинського. Так, у межах концерту вперше в Австрії прозвучала повна нецензуро-

«Історія взаємодії української і австрійської музичної культури має глибокі корені: такі західні регіони України, як Буковина, Галичина і Закарпаття раніше входили до Австрійської імперії та Австро-Угорщини, і саме у Львові та Чернівцях працювали австрійські музиканти (наприклад, Франц Моцарт, Ян Рукгабер, Ернст Пауер), чим зробили значний внесок у розвиток української професійної музики Західної України».

— Юрій Чекан, музикознавець, доктор мистецтвознавства, лауреат премії імені Миколи Лисенка

вана версія його Симфонії № 3. Симфонія видатного українського композитора глибоко вразила не лише публіку, а й самих музикантів: вони неодноразово ділилися своїми думками та враженнями з командою Українського інституту.

Публічне виконання музичного твору Лятошинського одним із найпрестижніших оркестрів Австрії, а також участь у концертній програмі у ролі соліста провідного українського музиканта — важлива подія для українських композиторської і виконавської шкіл, діяльність і доробки яких упродовж XIX-XX століть було активно цензуровано. Це потужний крок в інтеграції української музики до світового культурного контексту.

Концерт «Шуберт. Лятошинський. Кюр» транслювався в ефірі австрійського національного мовника ORF, а також прозвучав на хвилях Суспільного Радіо «Культура». Все це дало можливість значно збільшити аудиторію проєкту та стало сприятливим фактором для поширення системного знання про українську культуру у світі.

Концерт MozArt Sinfonietta Salzburg

Дата: 31 жовтня	31 жовтня у великій концертній залі Університету Mozarteum відбувся концерт оркестру MozArt Sinfonietta Salzburg під батутю диригента Чункі Міна (Південна Корея-Австрія) за участі українського соліста Назарія Стеця.
Місце: Зальцбург, Австрія	
Напрямок діяльності: Представлення української культури за кордоном	MozArt Sinfonietta Salzburg — камерний оркестр, заснований у 2007 році, що спеціалізується на виконанні барокової, класичної і сучасної академічної музики та регулярно виступає у всьому світі.
Сектор: Музика	

Під час концерту прозвучали твори композиторів української, австрійської і французької композиторських шкіл, а саме: Анни Аркушиної (Україна), Марко Дьотлінгера (Австрія), Йоханеса Марія Штауда (Австрія) та Яна Робена (Франція).

Виступ Молодіжного симфонічного оркестру України та чоловічої хорової капели «Дударик»

Дата: 9–10 вересня	9–10 вересня Молодіжний симфонічний оркестр України та Львівська академічна чоловіча хорова капела «Дударик» під диригуванням відомої української диригентки Оксани Линів виступили на святкуванні Року Бетховена 2020 в Австрії та Німеччині. Подія відбувалася у рамках Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019 за підтримки Українського інституту.
Місце: Грац, Австрія	
Напрямок діяльності: Представлення української культури за кордоном	
Сектор: Музика	

Програма виступу Молодіжного симфонічного оркестру України та чоловічої хорової капели «Дударик» включала Симфонію № 9 Людвіга ван Бетховена, тема четвертої частини якої — «Ода до Радості» на слова Фридриха Шиллера — лягла в основу гімну Євросоюзу. Також музиканти виконали кілька творів Ксавера Моцарта — сина Вольфганга-Амадея Моцарта, який тривалий час жив і працював у Львові.

Концерт «Україна та Австрія. Знову разом» академічного симфонічного оркестру «INSO-Lviv»

Дата:
23 квітня

Місце:
Зальцбург, Австрія

Напрямок діяльності:
Представлення української культури за кордоном

Сектор:
Музика

23 квітня у межах Року культури Посольство України в Австрії за підтримки Українського інституту організувало у концертному залі «Моцартеум» у Зальцбурзі концерт «Україна та Австрія. Знову разом».

У концерті взяв участь Академічний симфонічний оркестр «INSO-Lviv» Львівської національної філармонії. Солістами були українська оперна співачка, солістка Віденської державної опери Ольга Безсмертна, провідний соліст оперних театрів Європи Андрій Бондаренко, диригувала головна диригентка Опери та філармонійного оркестру м. Грац, засновниця та художня керівниця міжнародного фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

Програма концерту складалася з 14 творів європейських та українських композиторів.

Захід під символічною назвою «Україна і Австрія: знову разом» відвідали глава парламенту Зальцбурга, заступник бургомістра, очільники місцевої громади, представники австрійських ділових кіл та шанувальники класичної академічної музики.

Завершення Року культури Австрія-Україна 2019 концертом у Національній філармонії України

Український інститут спільно з Австрійським культурним форумом організували фінальну подію в межах програми Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019.

20 грудня у Національній філармонії України відбувся заключний концерт Року культури, на якому виступили молоді австрійські та українські солісти. Музиканти зіграли разом із Національним ансамблем солістів «Київська камерата». До програми концерту увійшли шедеври світової музики: твори Бортнянського, Моцарта та Мендельсона-Бартольдї.

Дата:

20 грудня

Місце:

Київ, Україна

Напрямок діяльності:

Іміджеві проєкти

Сектор:

Музика

ФОТО: ОЛЕКСАНДР АВРАМЧУК

Опера-антиутопія «GAZ» на фестивалі MUSIKTHEATERTAGE WIEN

Дата:

17 вересня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Перформативне мистецтво

17 вересня на сцені культурного центру WUK відбулася австрійська прем'єра вистави-антиутопії GAZ. Оперу створено українською театральну-музичною формацією NOVA OPERA, режисеркою Вірляною Ткач і художником Вальдемартом Ключком (Yara Arts Group, США), а також австрійським хореографом Сімоном Майєром. Пілотну версію було показано під час виставки «Курбас. Нові світи» у Мистецькому арсеналі у 2018 році.

GAZ — синтетична опера на перетині постдраматичного та інструментального театру, де перформативні практики співіснують з авангардною та електронною музикою.

Дія опери розгортається навколо історії про вибух на футуристичній фабриці, що продукувала енергію для цілого індустріального суспільства. Центральним образом є пре-пароване піаніно — колишній пульт фабрики, що поєднував живе і техногенне в одній системі.

Джерелом натхнення опери

«WUK розташований неподалік від місця, де Лесь Курбас винаймав квартиру, навчаючись у Відні. Проте замість лекцій він відвідував театри, де насичувався бунтарськими настроями, щоб потім «вибухнути» новими ідеями. Так само ми привезли на фестиваль музичного театру MUSIKTHEATERTAGE WIEN нашу найвибуховішу постановку — оперу-антиутопію GAZ».

— Учасники музичної формації Nova Opera.

GAZ є постановка «Газ» українського театрального режисера-авангардиста Лесь Курбаса за однойменним твором німецького письменника Георга Кайзера.

ФОТО: ULLI KOCH

Концерт Danapris String Quartet на фестивалі Musikprotokoll

5 жовтня український струнний квартет Danapris String Quartet взяв участь в одному з найстаріших музичних фестивалів Австрії — фестивалі нової академічної музики Musikprotokoll. Danapris String Quartet — це музичний колектив, що популяризує українську культуру у світі, приділяючи особливу увагу бароковій та новій академічній музиці.

Фокус-тему Musikprotokoll «Next door — the Neighbourhood

of Europe» було побудовано довкола тем відстані і близькості.

До програми увійшли твори Максима Коломійця, Адріана Мокану, Валентина Сильвестрова і Максима Шалигіна. Виступ Danapris String Quartet на фестивалі Musikprotokoll — важливий крок у знайомстві міжнародної спільноти з українськими композиторською і виконавською традиціями.

Дата:

5 жовтня

Місце:

Грац, Австрія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Музика

ФОТО: MARTIN GROSS

«Сучасна академічна українська музика — це дійсно відкриття нового світу для її шанувальників у різних країнах. Програма концерту розкрила і досвід, і пошуки української композиторської школи: прозвучали твори Валентина Сильвестрова, Максима Коломійця, Андріана Мокану та Максима Шалигіна. А ще дуже цінним є те, що за підтримки Українського інституту стався важливий професійний діалог українських музикантів та колег із європейської музичної спільноти».

— Лілія Млинаруч, засновниця та президентка Koktebel Jazz Festival.

КОНЦЕРТИ КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

Сольний концерт Антонія Баришевського у Центрі Арнольда Шенберга

Дата:

2 жовтня

2 жовтня український піаніст Антоній Баришевський зіграв перший сольний концерт у Arnold Schönberg Center у Відні в рамках програми Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019.

Місце:

Відень, Австрія

Центр Арнольда Шенберга — культурна інституція, що зберігає творчу спадщину австрійського композитора, якого називають засновником нової музичної мови XX століття.

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Антоній Баришевський зіграв твори Арнольда Шенберга та Роберта Шумана, а також українських композиторів-авангардистів: Віталія Годзяцького, Святослава Луньова та Валентина Сильвестрова.

Сектор:

Музика

«Мені запропонували взяти участь у проєкті Українського інституту, що передбачав концерт у віденському Шенберг-центрі. Для мене це була гарна нагода показати Австрії музику українських митців, а також заграти в цьому відомому просторі музику самого Шенберга. Я дуже вдячний Українському інституту та його команді за це запрошення, їхня робота була плідною, самовідданою і максимально професійною. Сподіваюся, що як робота самого Інституту, так і наша з ним співпраця, матимуть продовження».

ФОТО: GERHARD
FLEKATSCH

— Антоній Баришевський, піаніст.

Річний звіт Українського інституту

Опис проєктів

КОНЦЕРТИ КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

Концерт української музики «Від традицій до сучасності. Музика з України та всього світу»

23 квітня у залі Моцарта Wiener Konzerthaus відбувся великий український фортепіанний концерт. Прозвучали твори засновника українського музичного модернізму Бориса Лятошинського, а також вперше було виконано цикл романсів, написаних спеціально для концерту Мирославом Скориком на вірші Богдана-Ігоря Антонича.

Під час події була представлена музика різних епох — від романтизму до модернізму: твори А. Дворжака, Б. Лятошинського, М. Скорика та інші. Концерт відбувся у Wiener Konzerthaus, що входить до трійки найкращих залів Відня і є важливим місцем для української культурної дипломатії, адже саме тут 100 років тому, у 1919 році, відбувся перший у Відні український концерт.

Дата:

23 квітня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

Концерт «Україна та Австрія: барокові зустрічі»

Дата:

2 листопада

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

Український інститут і Посольство України в Австрії спільно організували у віденському палаці Лобковіц концерт «Україна та Австрія: барокові зустрічі». Захід став першим закордонним концертом об'єднання Oper Opera Ukraine під керівництвом українсько-австрійського диригента Іллі Короля.

До програми увійшли твори, що презентують бароко XVII-XVIII століть: середнє бароко (із камерною, переважно скрипковою музикою австрійського композитора Йоханна Генріха Шмельцера, а також

твір італійця Ігнаціо Альбертіні) і високе бароко (музика венеційця Антоніо Кальдари). Українська частина програми представляла другу половину XVIII століття — твори Максима Березовського та Дмитра Бортнянського.

Концерт «Україна та Австрія: барокові зустрічі» у виконанні Oper Opera Ukraine поєднав вокальні та інструментальні твори двох країн, що презентують різні барокові часи XVII-XVIII століть — найменш оприявленій музичній епосі в історії відносин України та Австрії.

ФОТО:
GERHARD FLEKATSCH

Хор «Щедрик» на фестивалі SCL 2019

Дитячий український хор «Щедрик» за підтримки Українського інституту взяв участь у міжнародному фестивалі Summa Cum Laude Youth Music Festival у Відні і здобув перемогу у категорії «Treble Choirs» (жіночі хори) з оцінкою «Видатний успіх».

Summa Cum Laude Youth Music Festival є одним із найпрестижніших міжнародних молодіжних фестивалів для хорів і оркестрів. Він щороку проходить у липні на найкращих музичних сценах Відня. 2019 року у фестивалі взяли участь 1600 колективів зі всього світу.

На конкурсі українці виступили з програмою, що складалася з творів Арво Пярта, Вікторії Польової, Валентина Сильвестрова, Ганни Гаврилець та Клемана Жанекена. Незважаючи на різний вік виконавців (у «Щедрику» є учасники віком від 10 до 18 років), хор поставив амбітну мету позмагатися за перше місце в категорії «Treble Choirs» і здобув перемогу. Всі 5 творів виконувалися а капела (тобто без музичного супроводу), що дало особливої глибини звучанню в престижному Золотому залі Віденської філармонії.

Дата:

5–10 липня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Музика

ФОТО:

MANZANO IMAGES

«Функція хорової культури в західному світі на порядок більш значуща й сакральна, ніж у пострадянському просторі; вона не переривається багато століть. Це основа не лише музичного виховання, але й обов'язкова складова учбового процесу в приватних школах й престижних університетах, де формується майбутня еліта суспільства. «Щедрик» ще за радянських часів заявив про себе як колектив ціннісно-європейськи орієнтований. З часом хор досяг такого міжнародного визнання, яке співвідноситься за значимістю (рівнем) з олімпійськими перемогами у спорті. На західну публіку хор справляє приголомшливе враження».

— Маріанна Сабліна, головна диригентка і художня керівниця хору «Щедрик».

Концерт сучасної хорової музики «Mariologia» у виконанні українського ансамблю Alter Ratio

Дата:

5 листопада

Місце:

Відень, Австрія

Напря́м діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

5 листопада у Votivkirche у Відні відбувся концерт українського вокального ансамблю сучасної музики Alter Ratio. У програмі твори Максима Шалигіна, Максима Коломійця, Святослава Луньова, Олексія Ретинського. Того ж вечора пройшла модервана розмова слухачів із композиторами Максимом Шалигіним та Максимом Коломійцем.

У християнській традиції Маріологія — це антологія латинських середньовічних текстів про Богородицю. Чотири молитви до Богородиці переосмислили чотири українські сучасні композитори. У результаті було створено твори для вокального ансамблю з 12 солістів та музичних інструментів.

«Коли композитор починає працювати з такою темою — «величність задуму» йому забезпечено. Лишається змиритися із власною недосконалістю».

— Святослав Луньов, композитор.

«У роботі над цим проєктом кожен композитор вступає в діалог не лише з сакральними текстами, але й зі шлейфом культурної пам'яті, притаманної цим текстам».

— Ольга Приходько, керівниця вокального ансамблю Alter Ratio.

ФОТО: GERHARD FLEKATSCH

Міжнародні майстер-класи та фестиваль акустичної музики «Sounds Around Me»

У вересні 2019 року у Відні відбулася серія міжнародних майстер-класів із електроакустичної та акустичної музики, організована Українським інститутом у межах фестивалю Sounds Around Me, який є місцем зустрічі представників електроакустичної спільноти євроатлантичних країн.

Серія концертів електроакустичної та акустичної музики, що відбулася під час фестивалю Sounds Around Me, продемонструвала результати співпраці між досвідченими менторами та понад двадцятьма композиторами та виконавцями з різних країн. У майстер-класах взяли участь композитори з України, Австрії та інших країн Європи. До реалізації проєкту

залучено низку провідних експертів із України (Алла Загайкевич), Австрії (Томас Горбах), Бельгії (Аннетт Ванд Горн), Португалії (Жайме Рейш).

Проєкт підсилив професійний обмін між представниками музичних шкіл України, Австрії та інших країн Європи, започаткував нові контакти між українськими та європейськими композиторами, а також презентував сучасну українську музику на електроакустичній сцені Відня для міжнародної фахової спільноти.

Дата:

24–28 вересня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

«Після проведення майстер-класів ми залишаємося в контакті з багатьма композиторами — педагогами та учасниками фестивалю Sounds Around Me. Нещодавно ми отримали запрошення підготувати концерт із творів української електроакустичної музики з Акусмоніумом університету Грінвіча у Великій Британії, яке стало реальним кроком до продовження міжнародної співпраці українських та європейських композиторів у галузі електроакустичної музики».

— Алла Загайкевич, композиторка, доцентка НМАУ імені П. І. Чайковського.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАЗ

Одеський джаз у Відні: Андрій Прозоров та Вадим Неселовський

Дата:

8 вересня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

8 вересня у концертній залі джазового клубу Porgy&Bess у Відні, що є однією з найвпливовіших джазових локацій у Європі, відбувся концерт українських музикантів: саксофоніста Андрія Прозорова та піаніста Вадима Неселовського. До програми концерту увійшли авторські твори, що ілюструють актуальні тенденції у сучасній українській джазовій музиці.

Українські джазмени отримали схвальні відгуки від глядачів, у тому числі від фахової міжнародної аудиторії, що свідчить про зростання міжнародного запиту на українську джазову музику.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАЗ

Джаз на фестивалі Styraburg

Дата:

8 вересня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Музика

13 та 14 вересня в австрійському Штаєрі у межах міжнародного фестивалю Styraburg Festival пройшла серія концертів українських музикантів.

13 вересня відбувся сольний концерт піаніста Вадима Неселовського. А 14 вересня на основній залі фестивалю на території фортеці Штирабург відіграло концерт українське тріо Андрія Прозорова (тенор-саксофон), Вадима Неселовського (фортепіано) та Аркадія Шилклопера (валторна, альпійський ріг).

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАЗ

Джазове тріо на фестивалі у Зальцбурзі

15 вересня на одній із локацій музичного фестивалю A-Train Festival відбувся концерт відомого українського музичного тріо: Андрій Прозоров (тенор-саксофон), Вадим Неселовський (фортепіано) та Аркадій Шилклопер (валторна, альпійський ріг).

A-Train Festival — щорічний міжнародний музичний фестиваль, що проводиться з 2015 року та охоплює весь регіон Зальцкамергут.

Дата:

15 вересня

Місце:

Зальцбург, Австрія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Музика

suchen

PROGRAMM SERVICE VERKAUF ÜBER UNS

Home / Schwerpunkt

UKRAINISCHE WOCHE – 4. BIS 10. NOVEMBER.

URSULA MAGNES

МЕДІА-ПРОЄКТ

Український тиждень на Radio Klassik

Український інститут спільно з австрійським медійним ресурсом Radio Klassik здійснив спецпроект «Український тиждень», присвячений українській сучасній культурі.

Протягом тижня на хвилях Radio Klassik транслиувалися короткі промо-ролики та сюжети, присвячені заходам Інституту в Австрії, а також інтерв'ю з українськими діячами культури у Відні. Окрім радіотрансляцій, на сайті Radio Klassik створено окрему сторінку з інформаційними матеріалами про Україну.

Дата:

листопад

Місце:

Австрія

Напрямок діяльності:

Іміджеві проекти

Сектор:

Комунікаційний напрям

Концерт на честь Йозефа Рота

Дата:

4 серпня

Місце:

Броди, Україна

Напря́м діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

4 серпня у межах фестивалю класичної музики LvivMozArt у Бродях відбувся концерт, присвячений пам'яті Йозефа Рота. Масштабна подія зібрала понад 200 митців із усього світу.

Симфонічний оркестр під керівництвом головної диригентки опери Граца Оксани Линів виконав серію творів, присвячену 125-річчю від дня народження та 80-річчю по смерті Йозефа Рота. Під час концерту прозвучав твір сучасної української композиторки Богдани Фроляк «Kyrie eleison», відбулася прем'єра твору американського скрипаля Абраама Броди (написаного спеціально для концерту), а також була виконана масштабна Симфонія № 3 «Kaddish» американського ком-

позитора Леонарда Бернштейна, сина єврейських емігрантів з України.

Проєкт зачіпав складний комплекс тем та проблематик: у ньому йшлося про плинність кордонів і множинність ідентичностей; про питання пам'яті і про те, як говорити про трагедію; про проблематику особистої й колективної травми втраченого дому і втраченого світу. Постаць Йозефа Рота актуалізує спільну спадщину України й Австрії у контексті європейських цінностей, зокрема багатокультурності.

Український інститут підтримав створення та міжнародне розповсюдження відеOVERSII концерту.

«Незабутніми для мене в цьому сезоні стали два моменти: резонанс після концерту пам'яті Й. Рота у Бродах, коли отримала безліч зворушливих відгуків від іноземних гостей фестивалю, та в наступні дні, коли про цей проєкт вийшло 5 статей в найважливіших газетах та 6 сюжетів на телеканалах Німеччини та Австрії; а також коли після виконання Молодіжним симфонічним оркестром та хором «Дударик» 9 симфонії Бетховена поважна австрійська публіка здійнялася в бурхливих standing ovations. Такі гарячі відгуки міжнародної спільноти на культурні проєкти, що проходять і в самій Україні, так і поза її межами, яскраво свідчать про безперечно успішне втілення місії Українського інституту — представлення України як яскравого та сильного гравця на міжнародній культурній арені. Це нова і дуже потрібна традиція міжнародної співпраці at eye level, що виводить країну на новий рівень сприйняття та розуміння у світі».

— Оксана Линів, головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в місті Грац, ініціаторка й арт-директорка фестивалю LvivMozArt.

Дискусія «Авангард і руїни» у межах виставки Нікити Кадана у титок

Дата:

10 вересня

Місце:

Відень, Австрія

Напря́м діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Візуальне мистецтво

10 вересня у Музеї сучасного мистецтва титок під час виставки «Project of Ruins» Нікити Кадана, що досліджувала сучасний український суспільно-політичний контекст (зокрема війну на Сході та декомунізацію), відбулася публічна дискусія. У ній взяли участь мистецтвознавчиня Євгенія Моляр, дослідник кіно Станіслав Мензелевський, художник Нікіта Кадан та історикиня мистецтва Оксана Баршинова. Модерував дискусію заступник директора музею титок,

куратор д-р Райнер Фукс.

Розмову було присвячено політичним парадоксам української історії мистецтва та осмисленню періоду авангарду та мистецтва модернізму 1910–1930-х рр. у сучасному контексті.

МЕДІА-ПРОЄКТ

Документальний фільм «Україна. В напрузі між Сходом і Заходом»

Дата:

29 листопада

Місце:

Австрія

Напря́м діяльності:

Іміджеві проєкти

Сектор:

Кіно

Український інститут підтримав створення і сприяв розробці сценарію австрійського документального телефільму «Україна. В напрузі між Сходом і Заходом».

Стрічка розповідає про українську культуру: архітектуру, візуальне мистецтво, театр, музику. Також фільм торкається важливих для України історичних подій і реперних точок: це і Євромайдан та Революція

Гідності, і радянська спадщина, й історії про українців та українські інституції в Австрії.

У листопаді 2019 року стрічку двічі транслювали в ефірі австрійського суспільного мовника ORF. Інтерв'ю для фільму дали відомі українські митці: письменник Андрій Курков та режисер Олексій Радинський.

UKRAINE

IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN OST UND WEST

Виставка сучасного українського мистецтва «Між вогнем і вогнем. Українське мистецтво зараз»

Дата:
20 вересня - 8 жовтня

Місце:
Відень, Австрія

Напрямок діяльності:
Представлення української культури за кордоном

Сектор:
Візуальне мистецтво

З 20 вересня по 8 жовтня у Відні пройшла виставка сучасного українського мистецтва «Між вогнем і вогнем. Українське мистецтво зараз», що осмислює п'ятирічний досвід суспільних викликів в Україні після Революції Гідності.

Експозицію розташували в галереї Semperdepot при Австрійській академії образотворчого мистецтва.

Курували проєкт Аліса Ложкіна та Костянтин Акінша. Виставка представила новітнє українське мистецтво, що осмислює трансформації в країні, яка переживає важливий та непростий історичний етап.

Назва «Між вогнем і вогнем» відсилає до цитати зі збірки творів Вільяма Блейка, написаної за часів Французької революції. Сучасна Україна так само буквально опиняється поміж вогнів. У широкому сенсі це метафора численних випробувань та турбулентностей, яким змушена протистояти наша країна протягом останніх 100 років.

Експозицію виставки склали роботи 22 українських художників, скульпторів, фотографів та інших митців, що працюють із різними медіа. Серед них: Гера Артемова, Юрій Болса, Вова Воротнюв, Зіна Ісупова, Марія Куликовська, Саша Курмаз, Ярема Малащук та Роман Хімей, Антон Малиновський, Сергій Мельниченко, Роман Михайлов, Євген Нікіфоров, Ігор Петров, Юрій Пікуль, Олександр

Совтусик, Ярослав Солоп, Олена Субач, В'ячеслав Тешнер, Олександр Чекменьов, Давид Чичкан, Нікіта Шаленний та Kinder Album.

Також до експозиції увійшли монументальні горельєфи радянської доби «Танкіст», «Артилерист», «Матрос», «Піхотинець», «Льотчик» з колекції Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» у Львові.

Спеціально до виставки був виданий каталог із кураторськими та авторськими текстами, що розкривають ширший історичний, політичний та культурний контексти, з яких постає актуальне українське мистецтво. Автори розмірковують про декомунізацію, дегуманізацію, незалежність та дві новітні українські революції. Все це дає можливість

Український інститут організував престур українських журналістів на виставку сучасного українського мистецтва «Між вогнем і вогнем» кураторів Аліси Ложкіної та Костянтина Акінши.

У престурі взяли участь журналісти видань LB.ua, KORYDOR та ін. Опубліковано низку матеріалів: репортажів, рецензій тощо.

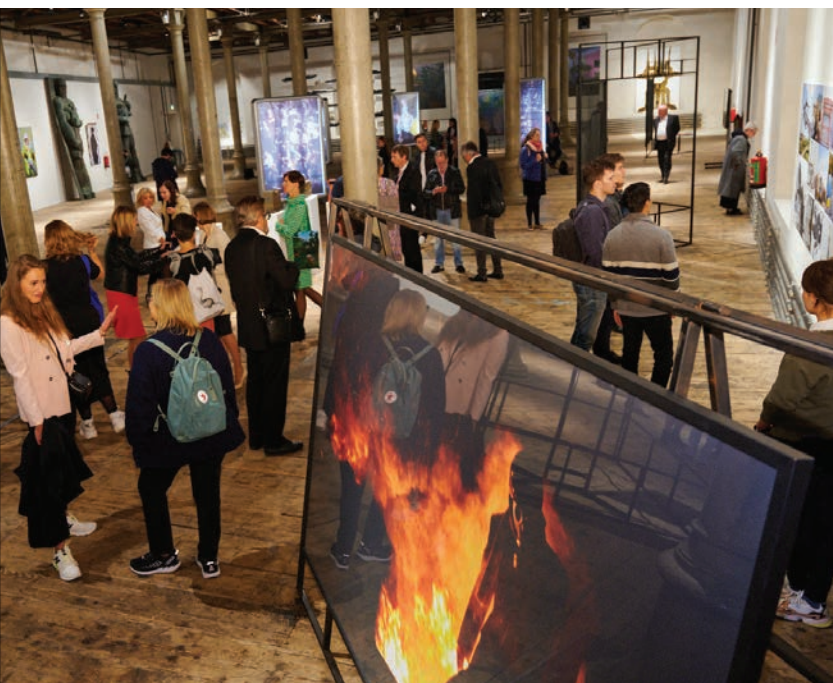

міжнародному глядачеві не лише краще зрозуміти візуальне мистецтво України, а й заглибитись в український соціокультурний контекст і краще зрозуміти сучасну Україну.

ФОТО: WOLF-DIETER GRABNER

«Вітання з виставкою, яку я оглянув з інтересом та задоволенням. Дізнався багато про молоде та сучасне мистецтво України з експозиції. Будемо раді, якщо стане нагода для майбутньої співпраці між нами».

— д-р Райнер Фукс,
куратор, заступник
директора музею
сучасного мистецтва
туток.

Програма українського кіно на Віденському кінофестивалі Viennale

Дата:

24 жовтня –
6 листопада

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Кіно

ФОТО: АЛЕКС ЗАХАРОВ

Україна вперше представила окрему програму власного кіно на найбільшому австрійському кінофестивалі Viennale. Український інститут у партнерстві з компанією «Артхауз Трафік» організували серію кінопоказів фільмів українських режисерів, а також нетворкінг-вечірку Ukrainian Appetitivo.

До програми кінопоказів увійшли чотири українські кінострічки.

Драма «Додому» — повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва, світова прем'єра якого відбулася на кінофестивалі у Каннах. В Україні фільм було відзначено Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Антиутопія «Атлантида»
Валентина Васяновича

перемогла у програмі «Горизонти» Венеційського кінофестивалю, її також було представлено у програмі Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю у Торонто та під час шоукейсу Українського інституту та Одеського міжнародного кінофестивалю UA Films Showcase.

Комедію Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» вперше показали в секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де стрічка здобула Спеціальну нагороду журі.

Прем'єра документального фільму Вадима Ількова «Тато — мамин брат» відбулася у межах європейського фестивалю документального кіно Visions du Réel у Швейцарії.

Перша ретроспектива Кіри Муратової в Австрії

З 5 по 20 грудня в Austrian Film Museum у Відні в рамках Двостороннього року культури відбулася ретроспектива всесвітньо відомої української кінорежисерки Кіри Муратової, організована Українським інститутом та Довженко-Центром у співпраці з австрійськими партнерами.

До програми ретроспективи Кіри Муратової у Film Museum увійшли 13 найвідоміших фільмів режисерки. Стрічки Муратової у Відні представили її друзі та колеги, зокрема акторка Наталія Бузько, що зіграла в багатьох фільмах режисерки, та продюсер її останніх стрічок Олег Кохан.

Austrian Film Museum — найбільший кіноархів Австрії та національна сінематека, де зберігається більше 31 000 фільмів від 1893 року виробництва, сертифікований і один із найстаріших членів Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). Усі фільми для ретроспективи надані Довженко-Центром.

Дата:

5–20 грудня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Кіно

«У перші роки незалежності, коли українська кіноіндустрія перебувала у шоковому стані, вона продовжувала знімати філософське режисерське кіно, яке потрапляло на престижні міжнародні фестивалі. Саме Муратова була тим наполегливим художником, який досліджував зіткнення людини природної і людини соціальної у буремні часи формування незалежної країни. Саме її фільми пробивали стіну соцреалістичного канону і прокладали шлях молодим українським режисерам до авторського європейського кіно».

— Ольга Бірзул, керівниця напряму «Кіно» Українського інституту.

Українська ніч у Museumsquartier

Дата:

3 жовтня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Іміджеві проєкти

Сектор:

Мультидисциплінарний проєкт

На початку жовтня у Музейному кварталі — найбільшому музейному комплексі Відня — відбувся фестиваль електронної музики і візуального мистецтва просто неба «Українська ніч», організований Українським інститутом у рамках програми Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019. Подію відвідали понад 2000 осіб.

Захід включав денну інтерактивну програму з VR-турами, показами відео від Українер про міста та ландшафти України, музичними концертами. Зокрема, на сцені фестивалю виступили українські музиканти DZ'OB, ZAVOLOKA та ONUKA.

Кульмінацією вечірньої програми і всієї «Української ночі» став спеціально створений 3D-маппінг «Discover Ukraine: Bit by Bit» — світлова анімована проєкція за мотивами українських монументальних мозаїк 1960–80-х років на будівлю Музею Леопольда.

Чимало з цих робіт добре відомі українцям: мозаїчні панно Ади Рибачук і Володимира

Мельниченка, «Дерево життя» і «Боривітер» Алли Горської, а також «Нічого кращого немає, як тая мати молодая» Степана Кириченка і Надії Клейн. До 3D-маппінгу автори додали також зображення мозаїчного панно «Море і риби» Володимира Патика, яке було нещодавно знищене в Львові. Проєкція супроводжувалася музикою електроакустичного колективу Ptakh Jung.

Також у межах підготовки «Української ночі» було

«Проєкт Українського інституту в Музейному Кварталі Відня — репрезентація культури небанальної, сучасної і такої, що пропонує новий, позбавлений колоніального нальоту погляд на Україну. Ще п'ять років тому уявити, що все це — за державний рахунок — відбулось у такому концентрованому вигляді в столиці однієї з ключових для зовнішньої політики країн було складно, а то й зовсім неможливо».

— Дарія Бадьйор, редакторка Культура LB.ua.

здійснено проєкт «Ukrainian Bike Ride 360°: перша віртуальна велопогулянка». Для нього креативна компанія MOON Studio на замовлення Українського інституту створила імерсивну віртуальну велопогулянку вулицями Києва, Львова та Харкова. Метою проєкту було розказати про сучасну Україну, її міста, ландшафти та краєвиди.

«Наша команда спроектувала спеціальний шолом із кріпленнями для дев'яти камер, — розповідає засновник MOON Studio Дмитро Андреев, — самі ж кріплення надрукували на 3D-принтері. В Україні такий формат зйомок застосували вперше».

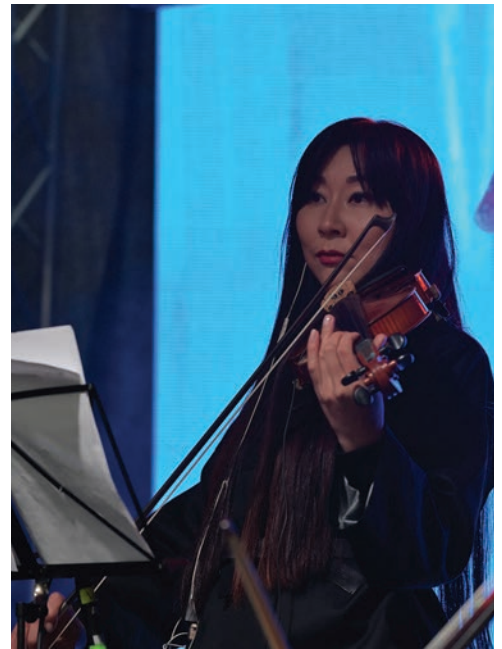
ФОТО: GERHARD FLEKATSCH

«Проєкт Discover Ukraine: Bit by Bit — це прекрасний приклад того, як сучасні технології дають можливість інноваційно працювати з об'єктами культурної спадщини. Він дозволив переосмислити цілий масив образів українського монументального мистецтва. Але, що не менш важливо, такі проєкти є інструментом культурної дипломатії. І в цьому сенсі це була особлива відповідальність та задоволення працювати з таким партнером, як Український інститут. Менеджмент Інституту не тільки зібрав разом усіх учасників проєкту, але і забезпечив його реалізацію на високому професійному рівні».

— Таїс Пода, креативна продюсерка відео-контенту проєкту, засновниця Theta Arts/RocknLight Studio.

Український інститут організував візит українських журналістів на фестиваль електронної музики і візуального мистецтва «Українська ніч». Фестиваль відвідали журналісти телеканалів «1+1» та «UA|TV», а також видань Vogue Ukraine, Korydor та Your Art.

Представлення України на шоукейсі Waves Vienna

Дата:
26–28 вересня

Місце:
Відень, Австрія

Напрямок діяльності:
Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:
Музика

З 26 по 28 вересня українські музиканти вперше відвідали міжнародний музичний фестиваль Waves Vienna.

Waves Vienna — престижна подія в музичній індустрії Австрії, що репрезентує всі жанри сучасної музики. Фестиваль входить до міжнародної мережі INES, яка об'єднує 8 найсильніших шоукейс-фестивалів Європи.

Waves Vienna Music Conference — професійна музична конференція, яка щороку збирає музичних експертів, організаторів, засновників лейблів та музикантів із усього світу.

Учасники української делегації «Meet Ukrainians!» — музиканти гурт [O], Sasha Boole, Tik Tu та Alyona Alyona — дали концерти в рамках шоукейсу на конференції Waves Vienna Music Conference. Захід відвідали музичні журналісти, організатори концертів та фестивалів,

представники лейблів, дистриб'юторів та менеджери музичних проєктів із Австрії, Німеччини, Швейцарії, Швеції, Китаю, Франції, Люксембургу, Угорщини, Польщі, Литви та Чехії.

ФОТО: PATRICK MUENICH

«Під час нашого концерту зала була повна міжнародних гостей. Нас здивувало, що ніхто не звертав увагу на незрозумілу для них мову. Всі слухали і дивились із цікавістю, а після багато хто казав, що українська мова незвичайна і красива. Ми зрозуміли, що цікаві іноземним слухачам, це дуже підбадьорило. Для нас велика честь представити країну на цьому шоукейсі», — гурт [O], учасники шоукейсу.

«Світові музичні шоукейс-фестивалі — це хребет музичної індустрії, запорука тісної міжнародної співпраці, трамплін можливостей. Наочний приклад: гурту «ДахаБраха» шоукейс WOMEX відкрив шлях до американських турів».

— Сергій Кейн, музичний критик, керівник онлайн-журналу Comma.

МУЗИКА

«Ніч лише починається» Мар'яни Садовської на фестивалі «Український листопад» у Volkstheater

16 листопада під час дводенного фестивалю «Український листопад» у Відні відбувся авторський концерт Мар'яни Садовської.

Співачка та композиторка представила музичну програму «Ніч лише починається» на тексти давніх українських пісень та поезію Сергія Жадана та Любові Якимчук.

У програму перформансу, що виконувався українською, німецькою та англійською мовами, увійшли народні пісні, які співачка збрала у своїй експедиції селами Донецької та Луганської областей у 2016 році.

Дата:

16 листопада

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

Українська фотографія на Foto Wien

Дата:
20–24 березня

Місце:
Відень, Австрія

Напря́м діяльності:
Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:
Візуальне мистецтво

Проект презентації української фотографії на міжнародному фестивалі Foto Wien (під кураторством Катерини Радченко та Ігоря Манко) став важливим кроком із інтеграції українського фотомистецтва до світового культурного контексту. Нині українська фотографія стає все більш помітною та отримує визнання у багатьох країнах світу, а твори фотографів із України потрапляють до знакових міжнародних колекцій.

21 та 22 березня у Фестивальному центрі Foto Wien у форматі міжнародного портфоліо-рев'ю було

презентовано твори українських сучасних фотографів. Роботи оцінювали 12 експертів із Австрії, Німеччини, Нідерландів, США, Фінляндії, Словаччини, Швейцарії та України.

23 березня у віденській FOTOGALERIE WIEN відбулися дві публічні лекції — презентація української молоді фотографії та Харківської школи фотографії Focus on Ukraine.

Протягом чотирьох днів у Відні були закріплені вже існуючі та започатковані нові професійні зв'язки між двома країнами.

ДИВ. ФОТО НА СТ. 50 ЗНИЗУ

Вистава-інсталяція «Місто з собою» на фестивалі «Український листопад» у Volkstheater

Дата:
15–16 листопада

Місце:
Відень, Австрія

Напря́м діяльності:
Представлення української культури за кордоном

Сектор:
Перформативне мистецтво

15–16 листопада на одній зі сцен віденського Volkstheater відбувся фестиваль «Український листопад». У межах фестивалю пройшов показ документальної соціальної вистави «Місто з собою» режисера Георга Жено за участі дітей із прифронтових містечок на сході України. Автори та виконавці проекту «Місто з собою» — це учні тамтешніх

шкіл. Вони рефлексують на тему свого досвіду в дорослому світі та шукають шляхи вираження цих рефлексій засобами театру. Якою б страшною не була ця війна, герої проекту водночас божевільно люблять і ненавидять свої міста. Але вони хочуть мандрувати і розповісти про свій дім, про пережиті там емоції та події.

Український мураліст на стріт-арт фестивалі Calle Libre

У серпні минулого року український мураліст Віталій Агапєєв за підтримки Українського інституту взяв участь в австрійському фестивалі вуличного мистецтва Calle Libre. Разом із художниками зі всього світу протягом п'яти днів Агапєєв працював над розкриттям ідеї дуальності — основної теми фестивалю.

Результатом стала монохромна робота «Local Innerfield» (Внутрішнє поле).

Засновник фестивалю Calle Libre Якоб Каттнер: «Оскільки ми міжнародний мистецький фестиваль, то для нас дуже важливо залучати художників зі Східної Європи. Ми інтуїтивно шукали учасника, який представить абстрактну форму на фестивалі, і творчі надбання Віталія зробили його ідеальним вибором».

Дата:

3–10 серпня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Візуальне мистецтво

Мультидисциплінарна конференція «Між Києвом і Віднем: історії людей, ідей і об'єктів в обігу та русі»

Дата:

4-8 грудня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Підтримка
україністики та
українських студій

Сектор:

Академічний напрям

Міждисциплінарна конференція була присвячена актуальним інтерпретаціям модерної історії регіону, умовно окресленому кордонами сучасної України та Австрії, крізь призму руху людей, ідей та предметів. Учасники заходу розглянули історії людей, що жили в регіоні, або відвідували його, переміщувалися в його межах або покидали ці території; дослідили причини цього руху та його наслідки; розглянули ідеї,

що набували розповсюдження й резонували з досвідом людей та обговорили, яким чином обіг матеріальних об'єктів, товарів і ресурсів вплинув на суспільство й середовище, формуючи відносини та ієрархії між місцями й людьми.

Програма конференції складалася з академічних і публічних подій. Серед них були лекція українського історика,

письменника, професора Гарвардського університету Сергія Плохія на тему переосмислення Чорнобильської ядерної катастрофи, а також перформанс «Східно-Західна вулиця: пісня добра і зла» на основі однойменної книги Філіпа Сендса та публічна дискусія між Філіпом Сендсом і Сергієм Плохієм.

Міжнародна конференція, співорганізована державною установою, засвідчила Україну як суб'єкта, що вибудовує власний історичний наратив у європейському контексті, по-новому осмислюючи глибокі взаємозв'язки між культурами.

ДИВ. ФОТО НА СТ. 52-53

«Чи не вперше Україна не бавиться в бідну родичку і фінансує через державний Український інститут низку важливих мистецьких та наукових подій. Не хочу применшувати попередньої роботи над представленням України у Відні, але цього разу все відбувалося нетривіально, оригінально і головне — без архаїки. [...] І хоча співорганізатори — Український інститут, IWM та Центр міської історії Центрально-Східної Європи — не ставили перед собою мети боротися з міфами, вже сама тематика виступів та коло учасників і учасниць виразно сигналізували, що йдеться про вихід за рамки старої ностальгійної міфології про добрих Габсбургів та лагідну «бабцю Австрію». [...] Водночас хотілося б сказати, що ніхто не відбирає у прихильників ні міфу про «бабцю Австрію», ні легенд про добрих і справедливих Габсбургів. Просто настав час вивести цю історичну розповідь за межі галицької ексклюзивності на загальноукраїнський рівень. Надати право всім українцям, за бажанням, плекати причетність до цього історичного періоду. Особливо, якщо йдеться про засади часів конституційної монархії, про боротьбу за соціальні гарантії та права, про реформу виборчої системи. Якщо українці розбудовують свою націю в рамках соборного проєкту, то вони не мають права розділяти її зсередини на «внуків» і «пасинків», за місцем народження або ниткою родинної історії».

— Василь Расевич, історик, публіцист.

Українським інститутом організовано престур українських журналістів на міжнародну конференцію «Між Києвом і Віднем: історія людей, ідей і об'єктів в обігу та русі», присвячену актуальним інтерпретаціям модерної історії регіону, що умовно окреслений кордонами сучасної України та Австрії. Результатом престуру став спільний проєкт з UA: Радіо Культура, серія статей на Zaxid.net, а також публікації у виданнях LB.ua та «Фокус».

Постановка вистави «Східно-Західна вулиця: пісня добра і зла» у Відні

Дата:

7 грудня

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Перформативне мистецтво

7 грудня у межах міжнародної наукової конференції «Між Києвом і Віднем» відбулася театральна-музична вистава «Східно-Західна вулиця: пісня добра і зла», створена на основі однойменної книги Філіпа Сендса.

Книга досліджує витоки геноциду та злочинів проти людства, а також шлях до справедливості. У ній автор намагається зрозуміти, яку роль відіграв закон у судових процесах щодо Голокосту.

Вистава «Східно-Західна вулиця» зосереджена на житті та ідеях трьох учасників судових процесів: академіка Герша Лаутерпахта, прокурора

Рафаеля Лемкіна та адвоката Гітлера Ганса Франка. Автор підкреслює заплутаність особистих біографій, політичних контекстів, інтелектуальних генеалогій та їхніх відгомонів у реакції міжнародної спільноти на нацистські злочини.

Вистава, створена за мотивами книги Філіпа Сендса, запропонувала новий погляд на Нюрнберзький процес та оприявила історію, що змінила Львів, міжнародне право та сучасний світ. Також ця ініціатива вчергове артикулювала українську тему в загальноєвропейському історичному дискурсі.

ФОТО: IWM/JOHANNES HLOCH

АУДІОГІДИ

Україномовний аудіогід в австрійській галереї «Бельведер»

Дата:

1 листопада

Місце:

Відень, Австрія

Напрямок діяльності:

Викладання і популяризація української мови за кордоном

Сектор:

Українська мова

За ініціати́ви та сприя́ння Посольства України в Австрії Українським інститутом було забезпечено створення україномовного аудіогіда у віденській галереї «Бельведер». Метою проєкту є підвищення видимості та престижності української мови та розширення можливостей реалізувати власні культурні та мовні потреби для українців за кордоном.

«Бельведер» — один із провідних музеїв світу з багатою мистецькою колекцією. Щорічно його відвідує близько 1,5 млн осіб із різних країн. Україномовний аудіогід складається зі 120 аудіодоріжок про твори колекції Верхнього Бельведеру, а також 8 доріжок із інформацією про музей.

**Проекти та програми
Українського інституту**

ЕКСТЕР — програма міжнародних мистецьких резиденцій

Напрямок діяльності:
Міжнародні обміни і мобільність

Сектор:
Візуальне мистецтво

Український інститут започаткував довгострокову програму міжнародних резиденцій у сфері сучасного мистецтва ЕКСТЕР, метою якої є сприяння обміну й співпраці між українськими та іноземними фахівцями та посилення присутності України у міжнародній мистецькій спільноті. Програма призначена для митців, кураторів, арт-критиків та дослідників мистецтва.

Програма носить ім'я української мисткині Олек-

сандри Екстер, що більшу частину життя прожила у Києві. Творчість Екстер змінила світову сценографію; її роботи поєднували абстрактне мистецтво та традиційну народну культуру. Інтелектуалка, що володіла кількома мовами, подорожувала світом та спілкувалася з визначними митцями свого часу, вона була мостом між світом українського авангарду та мистецтвом Західної Європи.

Програма ЕКСТЕР побудована на співпраці з провідними мистецькими резиденціями в країнах, де працює Український інститут. Її партнерами є інституції, що мають досвід, необхідну інфраструктуру, широку мережу контактів та залучені до міжнародної професійної спільноти.

Програми резиденцій формуються спільно Українським інститутом, партнерською організацією та резидентом/резиденткою. Учасники активно залучені до культурного життя міста, куди приїждять на резиденцію: беруть участь у публічних подіях та розповідають про свої практики, представляючи Україну за кордоном.

Результатами програми є здобутий досвід, ідеї та міжнародні контакти, що допоможуть учасникам у їхньому подальшому професійному розвитку, а також впроваджені виставкові і дослідницькі проекти, які розширюють вплив програми.

Протягом 2019 року Український інститут провів два цик-

«Важливою функцією культури є також комунікація: розповідь про себе і свій досвід. І з цієї точки зору мало що зрівняється за ефективністю з персональними контактами: автор із автором, інституція з інституцією, зрештою, людина з організацією. Програми мобільності — прекрасний для цього інструмент, тому я рада започаткуванню програми Екстер і сподіваюся на її продовження і розбудову надалі».

— Олеся Островська-Люта, генеральна директорка «Мистецького Арсеналу».

«Підтримка мобільності для художників як публічних інтелектуалів, що виконують місію «пояснювання України», — потреба, що оголилася під час Майдану й жодним чином не зменшилась дотепер».

— Ларіон Лозовий, митець, учасник резиденції Viafarini (2019).

ли конкурсних відборів та здійснив 21 творчу мистецьку резиденцію.

Фіналістки й фіналісти першого циклу програми:

Олексій Радинський, режисер, дослідник — International Studio & Curatorial Program (Нью-Йорк, США), 1–31 липня 2019 року;

Антон Лапов, митець, куратор, дослідник — Ars Electronica (Лінц, Австрія), 5 серпня – 9 вересня 2019 року;

Анна Мананкіна, мисткиня — <rotor> (Грац, Австрія), 27 серпня – 23 вересня 2019 року;

Ларіон Лозовий, митець, дослідник — Viafarini (Мілан, Італія), 1–30 вересня 2019 року;

Оля Федорова, мисткиня — Berlin Art Institute (Берлін, Німеччина), 9 вересня – 4 жовтня 2019 року;

Нікіта Кадан, митець — Berlin Art Institute (Берлін, Німеччина), 12 вересня – 1 жовтня 2019 року;

Ліна Романуха, кураторка, арт-менеджерка — Curators' Agenda 2019 (Відень, Австрія), 16 вересня – 31 жовтня 2019 року;

Валерія Шиллер, кураторка — Curators' Agenda 2019 (Відень, Австрія), 16 вересня – 31 жовтня 2019 року;

Вікторія Миронюк, мисткиня — R.A.R.O. Madrid (Мадрид, Іспанія), 25 вересня – 31 жовтня 2019 року;

Тетяна Кочубінська, кураторка — Visiting Curators Vienna 2019 (Відень, Австрія), 25 листопада – 4 грудня 2019 року.

Фіналістки й фіналісти другого циклу програми:

Леся Прокопенко, дослідниця, кураторка — Centre Pompidou (Еркур, Франція), 1 вересня – 1 жовтня 2019 року;

Катерина Бучацька, мисткиня — Edinburgh Sculpture Workshop

(Единбург, Велика Британія), 1–28 жовтня 2019 року;

Оксана Чепелик, мисткиня, дослідниця — IMéRA (Марсель, Франція), 4 жовтня – 19 листопада 2019 року;

Іван Світличний, митець — Edinburgh Sculpture Workshop (Единбург, Велика Британія), 9 жовтня – 3 листопада 2019 року;

Ксенія Малих, кураторка — Berlin Sessions (Берлін, Німеччина), 14 жовтня – 7 листопада 2019 року;

Мар'яна Яремчишина, мисткиня — Curtidos (Барселона, Іспанія), 28 жовтня – 28 листопада 2019 року;

Анна Сорокова, кураторка, мисткиня — Flux Factory (Нью-Йорк, США), 1 листопада – 1 грудня 2019 року;

Данило Галкін, митець — 40cube (Ренн, Франція), 4–30 листопада 2019 року;

Альона Соломадіна, дизайнерка, мисткиня — Kunsthalle Praha (Прага, Чехія), 4 листопада – 4 грудня 2019 року;

Леся Кульчинська, кураторка, дослідниця — Nida Art Colony (Ніда, Литва), 8–22 листопада 2019 року;

Наталія Чичасова, кураторка, арт-менеджерка — Centrum Kultury ZAMEK (Познань, Польща), 12 листопада – 10 грудня 2019 року.

«Мені видається, що в умовах багаторічного браку державної підтримки для подібних програм в Україні накопичилася критична маса людей, що встигли досягти значного професійного розвитку, але не мали можливості скористатися інструментами для інтеграції в міжнародне середовище».

— Олексій Радинський, режисер, учасник резиденції International Studio & Curatorial Program (2019).

Дизайнерка Альона Соломадіна під час резиденції у Kunsthalle Praha розпочала роботу над проектом «Місто Форм», що поєднує архітектуру та лінгвістику, і розробила світлову інсталяцію «Lehkost», інспіровану архітектурою Карела Прагера та романом Мілана Кундери. Інсталяцію було встановлено на фасаді Kunsthalle Praha.

Окрім того, у Празі відбулася перша міжнародна презентація книги «ЗНАК. Українські товарні знаки 1960–1980» (видавництво IST Publishing, 2019), яку дизайнерка створила у складі колективу У,Н,А.

Під час резиденції в ISCP

ФОТО ЗЛІВА: АЛЬОНА СОЛОМАДІНА

Кураторки Ліна Романуха та Валерія Шиллер під час програми для молодих кураторів Curators' Agenda 2019 віденської асоціації Blockfrei, реалізованій у співпраці з Університетом прикладного мистецтва Відня, долучилися до створення виставки «Is This Intimacy?». Експозиція відкрилася 24 жовтня 2019 року у віденському просторі Krinzinger Projekte.

ФОТО: ЛІНА РОМАНУХА

Опис проєктів

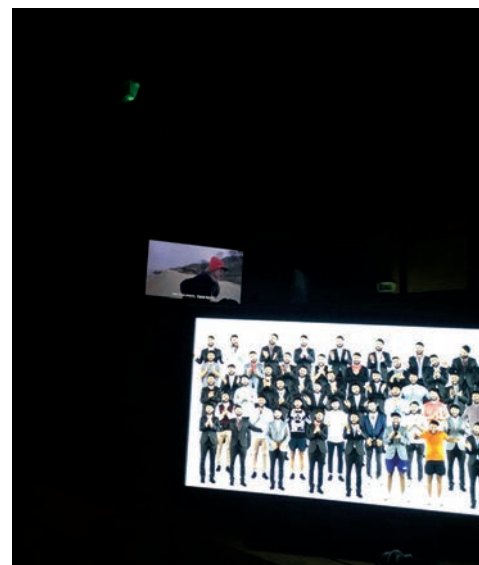
Олексій Радинський працював над документальним фільмом «Навмисна омана», присвяченим академіку Віктору Глушкову — легендарному українському радянському вченому, піонеру комп'ютерної науки, що кілька разів відвідував Нью-Йорк у 1970-х. 18 липня 2019 року у Bar Laika у Брукліні на запрошення засновника медіа-платформи e-flux Антона Відокле відбулася нью-йоркська прем'єра фільмів Радинського «Київський фільм. Перший епізод» та «Колір фасаду: синій».

Кураторка Леся Кульчинська під час резиденції у Nida Art Colony організувала виставку «Somewhere Out There, Somewhere Beside. Ukrainian Video Art 2015–2019», до якої увійшли роботи українських митців Аліни Клейтман, Аліни Якубенко, АнтіГонни, Бориса Кашапова, Fantastic little splash, Ірини Кудрі, Ксенії Гнилицької, Марії Куликовської, групи Mediator, Миколи Рідного, Олексія Радинського, Пьотра Армяновського та Романа Михайлова.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ РАДИНСЬКИЙ

ФОТО: ЛЕСЯ КУЛЬЧИНСЬКА

«Короткий список фіналістів ЕКСТЕР, який ми розглянули, був одним із найсильніших та найцікавіших серед списків художників-фіналістів серед останніх конкурсів нашої резиденції ISCP».

— Карі Конте, директор програм і виставок, International Studio & Curatorial Program (Нью-Йорк, США).

«Одиниці українських художників можуть виявити конкурентоспроможність на світовому рівні, тому програму ЕКСТЕР складно переоцінити».

— Тетяна Кочубінська, мистецтвознавиця, кураторка Visiting Curators Vienna 2019.

«Ми отримали знання про молоду українську мистецьку сцену, дізналися про художні позиції, проекти та рухи, про які ми раніше нічого не знали і до яких не мали б інакше доступу. Це, власне, і є суттю та метою національних інституцій — розвивати мистецькі мережі та підтримувати художників стипендіями, які розширюватимуть міжнародний обмін та видимість мистецької та культурної активності країни».

— Стефані Юнеманн, Ральф Шмітт, директори Berlin Art Institute (Берлін, Німеччина).

ФОТО ЗВЕРХУ: ВІКТОРІЇ МИРОНЮК

ФОТО ЗЛІВА: ЛІНА РОМАНУХА

ФОТО ЗЛІВА: ОЛЬГА ФЕДОРОВА

Україномовні аудіогіди у провідних музеях світу

Напрямок діяльності:

Викладання і популяризація української мови за кордоном

Сектор:

Українська мова

2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу. Мета програми — популяризація української мови у світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Упродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи — у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях Польщі.

«Коли українська звучить в одному з найпрестижніших музеїв світу — це зміцнює міжнародний імідж України та української мови як однієї з популярних європейських мов».

— Андрій Дециця, Посол України в Польщі.

Дата:

22 серпня

Місце:

Варшава, Польща

Україномовні аудіогіди в музеї польських євреїв POLIN

У серпні 2019 року україномовні аудіогіди стали доступними для україномовних відвідувачів музею польських євреїв POLIN. Для постійної експозиції розроблено 200 екскурсій в аудіоформаті. Це другий аудіогід українською мовою в польських музеях після Національного музею Варшави, що був запроваджений наприкінці 2018 року.

Дата:

25 грудня

Місце:

Варшава та Краків, Польща

Аудіогіди українською мовою в «Королівському замку у Варшаві» та «Королівському замку на Вавелі»

До мережі музеїв, що пропонують аудіоекскурсії українською мовою, долучилися «Королівський замок у Варшаві» та «Королівський замок на Вавелі» у Кракові.

Україномовні аудіоекскурсії записано для восьми залів постійної експозиції «Королівського замку у Варшаві». Відтепер його відвідувачі можуть послухати українською мовою про експонати колекції Лянцкоронського — живопис Рембрандта, Галереї живопису, скульптури та декоративного мистецтва, Королівської бібліотеки, Великої зали, Королівської зали, Сенаторської зали та Кімнати Матейко.

А гості «Королівського замку на Вавелі» зможуть ознайомитися українською мовою з постійними експозиціями Державної зали, Королівської скарбниці та Арсеналу, Загубленого Вавеля та колекції східного мистецтва.

ФОТО: EMBASSY OF UKRAINE TO POLAND

Перша повна ретроспектива фільмів Кіри Муратової у Французькій Сінематеці

Дата:

25 вересня –
20 жовтня

Місце:

Париж, Франція

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Кіно

У найстарішій кіноархівній інституції світу — Французькій Сінематеці — відбулася перша повна ретроспектива фільмів Кіри Муратової.

18 стрічок режисерки представили її друзі та колеги: актор і режисер Георгій Делієв, акторка Наталія Бузько, продюсер Олег Кохан, а також чоловік Кіри Муратової, співавтор сценаріїв кількох її фільмів Євген Голубенко.

Ретроспективу можна вважати кульмінацією міжнародного

визнання Муратової, в межах якої важливою подією стало повернення до України копії плівки «Чутливий міліціонер» (оригінал фільму досі зберігався у Парижі). Також п'ять фільмів режисерки вийшли у прокат у французьких кінотеатрах.

ФОТО: MERCAN SÜMBÜLTEPE

«Муратова стала найзатребуванішим українським режисером у світі — у Довженко-Центр щороку надходять десятки запитів на покази; інтерес до її творчості зараз більший, ніж до творчості Олександра Довженка. Ретроспективу у Французькій Сінематеці, організовану спільно з Українським інститутом, можна вважати кульмінацією міжнародного визнання української режисерки, а повернення її фільму «Чутливий міліціонер» до України — знаковою подією, символічним результатом нашої майже 7-літньої роботи з популяризації її імені».

— Іван Козленко, генеральний директор Довженко-Центру.

Ретроспектива Кіри Муратової на французькому міжнародному кінофестивалі Festival La Rochelle Cinema

«Муратова, не будучи повністю ігнорованою, все ж потребує часу, щоб зайняти належне їй місце в історії».

— Le Monde.

У межах міжнародного кінофестивалю Festival La Rochelle Cinema пройшла ретроспектива шести фільмів режисерки Кіри Муратової: «Короткі зустрічі», «Довгі проводи», «Пізнаючи білий світ», «Серед сірих каменів», «Зміна долі», «Астенічний синдром». Кінопокази супроводжувалися презентаціями за участі координатора фестивальної програми та гостей фестивалю.

На відкритті ретроспективи відбулася публічна дискусія про вплив Кіри Муратової на світовий кінематограф, у якій взяли участь дослідниця режисерки Євгенія Звонкіна, французький кінокритик Жан-Мішель Фродон та режисерка Домінік Камбрера.

Дата:

28 червня -7 липня

Місце:

Ля Рошель, Франція

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Кіно

Перша делегація українських документалістів на головному світовому фестивалі неігрового кіно IDFA

Дата:

26–27 жовтня

Місце:

Амстердам,
Нідерланди

Напрямок діяльності:

Участь України у
ключових культурних,
освітніх і наукових
подіях світу

Сектор:

Музика

Український інститут у партнерстві з фестивалем Docudays UA та Державним агентством України з питань кіно представив десять українських кінопроектів на найбільшому світовому фестивалі документалістики IDFA.

Це перша настільки масштабна презентація українського документального кіно на фестивалі IDFA, який також називають «документальними Каннами» за рівень впливу на світову галузь документалістики.

26 листопада у межах шоукейсу Meet the Ukrainian Delegation було представлено

чотири майбутні фільми: «Поміж двох війн» Аліни Горлової, «Крихка пам'ять» Ігоря Іванька, «Експедиція 49» Аліси Коваленко та «Фрагменти льоду» Марії Стоянової.

До складу української делегації увійшли ще шість проектів: «Сіль з Боневілля» Семена Мозгового, «Лимани» Сергія Лисенка, «Свідчення Флоріана» Олексія Радинського, «Наслідки VR: Євромайдан» Сергія Полежаки, «РОЗИ. Фільм-кабаре» Ірини Стеценко та «Залізна сотня» Юлії Гонтарук.

27 листопада за підтримки Українського інституту відбувся IDFA FORUM LUNCH, який відвідало понад 300 гостей із усього світу. Ланч пройшов під гаслом «Ukraine: Here We Go!».

ФОТО: JOKE SCHUT,
MELANIE LEMAHIEU

«Держкіно України, разом із Українським інститутом та командою Docudays UA, вперше в історії на державному рівні підтримали візит делегації українських документалістів та документалісток на IDFA-2019 в Амстердамі. Наші митці отримали можливість презентувати свої кінопроекти іноземним продюсерам і продюсеркам, представникам та представницям міжнародних кінофондів, фестивалів та навчальних програм. Треба зазначити, що проекти викликають значно більшу увагу та довіру, коли вони мають за собою підтримку профільних державних структур».

— Артем Голосов, начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Держкіно.

Промоція української анімації на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів у Аннесі

Український інститут у партнерстві з громадською спілкою «Українська анімаційна асоціація» UANIMA презентували вітчизняну анімацію на міжнародному фестивалі анімаційних фільмів у Аннесі (Festival International du Film d'Animation d'Annecy), одному з найвідоміших світових майданчиків для виробників анімаційного кіно. Представлення України на фестивалі також підтримали Державне агентство України з

питань кіно і Посольство України у Франції.

Було представлено близько 30 українських анімаційних фільмів, проекти серіалів і фільмів, а також каталог анімаційних продуктів 2019–2020 рр. Окрім того, до основної програми фестивалю вперше увійшов український короткометражний анімаційний фільм «Кохання» Микити Лиськова.

Дата:

10–15 червня

Місце:

Аннесі, Франція

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Кіно

«Завдяки позитивній динаміці розвитку останні роки, українська анімація сьогодні потребує гідної промоції та підтримки як ніколи. Ми стаємо конкурентоспроможними, про нас говорять у Європі, ми потрапляємо до головного конкурсу найвизначнішого фестивалю анімації у світі — аргументів стає дедалі більше!».

— Олена Голубєва, виконавча директорка громадської спілки «Українська анімаційна асоціація».

Премія Українського інституту в секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю на просування українського фільму за кордоном

Дата:

19 липня

Місце:

Одеса, Україна

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Кіно

Український інститут заснував грошову премію у розмірі 150 тис. грн на просування вітчизняного кіно за кордоном у рамках професійної секції Одеського міжнародного кінофестивалю Work in Progress. Метою проєкту є системна підтримка українського кіно та його просування на міжнародному ринку.

У 2019 році премією відзначили стрічку «Забуті» режисерки Дар'ї Онищенко. Згодом фільм здобув спеціальну відзнаку від журі на 35-му Варшавському кінофестивалі у жовтні 2019 року.

ФОТО: OIFF

УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ ВИСТАВИ ЗА КОРДОНОМ

Незалежний проєкт Сашка Брама «Осінь на Плутоні» на фестивалі URBÄNG! у Кельні

За підтримки Українського інституту український міждисциплінарний перформанс «Осінь на Плутоні» було вперше представлено у Кельні в межах урбаністичного фестивалю «URBÄNG!», присвяченого ролі мешканців міст у суспільстві, толерантності і творенню громад.

«Осінь на Плутоні» — це відверта розмова про замовчувані проблеми на основі реальних історій. Виставу українського режисера Сашка Брама створено на основі документальних інтерв'ю з мешканцями геріатричного пансіонату у Львівській області.

Вистава створена на перетині документального та лялькового театру, танцювально-перформативних практик та просторового аудіодизайну.

Вистава була представлена на багатьох міжнародних фестивалях, зокрема: DESANT UA! Pierwszy Przegląd Teatrów Ukraińskich (Warsaw, Poland); DEMOLUDY (Olsztyn, Poland); Theatertreffen-Stückemarkt (Berlin, Germany); Дні українського сучасного театру і танцю в межах IETM Satellite Kyiv 2018.

ФОТО: SASHKO BRAMA

Дата:

10 жовтня

Місце:

Кельн, Німеччина

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Перформативне мистецтво

«Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра на міжнародному театральному фестивалі Wschód Kultury. Inny Wymiar

Дата:

30 серпня

Місце:

Білосток, Польща

Напря́м діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Перформативне мистецтво

30 серпня на міжнародному театральному фестивалі Wschód Kultury відбувся показ вистави «Погані дороги» режисерки Тамари Трунової за текстом драматургині Наталі Ворожбит. «Погані дороги» — це глибока емоційна розповідь про війну на Сході України. Це шість історій про жінок та чоловіків, долі яких змінює і роз'єднує війна, і які поєднані розбитими дорогами Донбасу. Вперше п'єсу було поставлено у лондонському театрі Royal Court у листопаді 2017 року.

«Отелло/Україна/Facebook» Київського академічного театру «Золоті ворота» на міжнародному театральному фестивалі Wschód Kultury. Inny Wymiar

Дата:

29 серпня

Місце:

Білосток, Польща

Напря́м діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Перформативне мистецтво

У рамках міжнародного театального фестивалю Wschód Kultury актори Київського академічного театру «Золоті ворота» зіграли виставу «Отелло/Україна/Facebook», яку створили драматурги Павло Ар'є та Марина Смілянець.

Виставу побудовано із використанням історій акторів «Золотих воріт» за методом спільної постановки (devised theatre). Вона зачіпає такі теми як постправа, інформаційна гігієна та соціальні мережі у сучасному світі.

«Отелло/Україна/Facebook» Київського академічного театру «Золоті ворота» на міжнародному театральному фестивалі Retroperspektywy

На міжнародному театральному фестивалі Retroperspektywy у м. Лодзь відбувся показ вистави «Отелло/Україна/Facebook» театру «Золоті ворота».

Виставу, що поєднує в собі сатиру, політику, гумор і фейки, сконструйовано за принципом монтажу сюжетів, зібраних у «новинну стрічку Facebook». Подібно до спонтанного поєднання інформаційних сюжетів у стрічці новин Facebook структура вистави поєднує, за принципом монтажу,

особисті рефлексії акторів на гострі політичні та соціальні теми, що турбують українців. Вистава актуалізує розірваність свідомості сучасної людини у світі постправди, де стерто межу між правдою і фейками. «Отелло/Україна/Facebook» проблематизує здатність сучасної людини до адекватного сприйняття та критичного осмислення інформаційного потоку та декларує розмиття меж особистості.

Дата:

31 серпня

Місце:

Лодзь, Польща

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Перформативне мистецтво

ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Українські митці на Hybrid Art Fair 2019 у Мадриді

Дата:

28 лютого – 3 березня

Місце:

Мадрид, Іспанія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Візуальне мистецтво

Галерея The Naked Room та платформа культурних ініціатив «ІЗОЛЯЦІЯ» представили Україну на арт-ярмарку Hybrid Contemporary Art Fair. Особливістю ярмарку є те, що він відбувається у готелі (на час події номери перетворюються на мистецькі майданчики).

«ІЗОЛЯЦІЯ» презентувала на Hybrid Contemporary Art Fair проєкт Lost Home художників Лії Достлевої, Пьотра Армяновського, Алевтини Кахідзе, Марії Куликовської, що осмислює досвід внутрішньо переміщених осіб. А галерея The Naked Room показала виставку українських митців Люсі Іванової, Олени Субач, В'ячеслава Полякова, Саші Курмаза та Ольги Гайдаш.

ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

«Український фокус» на фестивалі незалежних арт-просторів Hybrid у Мадриді

Дата:

13–28 вересня

Місце:

Мадрид, Іспанія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Візуальне мистецтво

Українські митці та куратори взяли участь в іспанському фестивалі сучасного мистецтва Hybrid Festival. Київський простір Soshenko33 представив проєкт «Демонтаж» Олексія Бикова і Льва Шевченка, Тараса Ковача, Олексія Радинського, Максима Требухова та кураторки Анни Сорокової. Галерея «Артсвіт» із Дніпра показала проєкт «Кіптява» Данііла Ревковського, Андрія Рачинського та кураторки Ксенії Малих. А харківська «COME IN» Art Gallery — фотопроект NA4OMP Ігоря Чекачкова та кураторки Анастасії Леонової.

ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Український предметний дизайн на Milan Design Week 2019

Український дизайн уперше було представлено на Milan Design Week'19 — найбільшій у світі події в сфері дизайну, де щороку презентують останні новинки та тенденції меблевої галузі з різних країн світу.

Українська дизайн-платформа Prostir 86 за підтримки Українського інституту представила проєкт MODERN_ISM, що переосмислював ідеї модернізму через найрізноманітніші техніки й матеріали — від традиційних до сучасних. До його експозиції увійшли роботи українських брендів Tasha Oro, Євген Пукліч, Olk_Manufactory, Masha Reva X Nadiia, NOOM, Svoya Studio та Ryntovt Design.

Дата:

7–14 квітня

Місце:

Мілан, Італія

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Візуальне мистецтво

ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Микола Рідний на бієнале в Каунасі

Український художник Микола Рідний представив свої роботи на 12-ій Каунаській бієнале AFTER LEAVING | BEFORE ARRIVING. Інсталяцію «Загублений багаж», створену спеціально до цієї бієнале, було присвячено постаті єврейської художниці Естер Лур'є, що пережила Голокост у Каунаському гетто та створила серію малюнків про гетто та його мешканців.

Проєкт «Загублений багаж» було експоновано у просторі міського вокзалу, а серію фотоколажів та малюнків Миколи Рідного «Поступова втрата зору» — у Каунаській картинній галереї.

Дата:

15 липня – 29 вересня

Місце:

Каунас, Литва

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Візуальне мистецтво

ФОТО: KAUNO BIENNAL

ФОТО: CONSULATE GENERAL OF UKRAINE IN MUNICH

Творчість Софії Яблонської на Паризькому книжковому салоні Livre Paris

15 березня на одному з головних світових книжкових салонів — паризькому Livre Paris — відбулася презентація «Софія Яблонська: жінка з камерою», присвячена відомій українській мандрівниці, письменниці, фотографині й операторці, а також презентація фотоальбому «Теура. Софія Яблонська» французькою мовою.

У презентації взяли участь українська письменниця Оксана Забужко, кураторка паризької галереї FOLIA Орелі Шоффер-Івар, а також незалежна журналістка та дослідниця Софії Яблонської Жюстін Салвестроні.

ФОТО: FIFI BRISTOCHE

Дата:

15 березня

Місце:

Париж, Франція

Напрямок діяльності:

Участь України у ключових культурних, освітніх і наукових подіях світу

Сектор:

Література

СПІВПРАЦЯ З КОНСУЛЬСТВАМИ

Концерт Dakh Daughters на Тижнях України в Баварії

10 жовтня у Мюнхенській філармонії відбувся концерт гурту Dakh Daughters. Ця подія відкрила Українські тижні в Баварії-2019.

Dakh Daughters — відомий український гурт, що виступає у жанрі фрик-кабаре та театрального

перформансу. Концерт відвідали шанувальники музики з Німеччини та інших країн, а також представники консульського корпусу Баварії та Баден-Вюрттембергу, депутати німецького Бундестагу, Державної канцелярії Баварії та мюнхенської міської адміністрації.

Дата:

10 жовтня

Місце:

Мюнхен, Німеччина

Напрямок діяльності:

Представлення української культури за кордоном

Сектор:

Музика

«Завдяки підтримці Українського інституту відкриття Тижнів України в Баварії стало помітною подією в культурному житті Мюнхена. Виступ «Дах Дотерс» у повній залі Мюнхенської філармонії надовго запам'ятався присутнім — ми мали змогу в цьому переконатися, читаючи позитивні відгуки, які протягом кількох місяців надходили на адресу Генконсульства України в Мюнхені. Щиро дякуємо команді Українського інституту за професійність та проекти, які відкривають сучасну Україну світові».

— Ірина Шум, консул Генерального консульства України в Мюнхені.

Театр і джаз на Українському тижні у Гданську

Дата:
7–16 листопада

Місце:
Гданськ, Польща

Напрямок діяльності:
Представлення української культури за кордоном

Сектор:
Перформативне мистецтво

З 7 по 16 листопада у Гданську пройшов IV Український тиждень, під час якого відбулися концерти, вистави, кінопокази, арт-інсталяції тощо. Театральну та джазову програми фестивалю сформували Український інститут у співпраці з Консульством України в Гданську, за ініціативи якого фестиваль відбувається вже четвертий рік поспіль.

До театральної програми проєкту були відібрані три вистави незалежних театрів із Києва, Львова і Харкова.

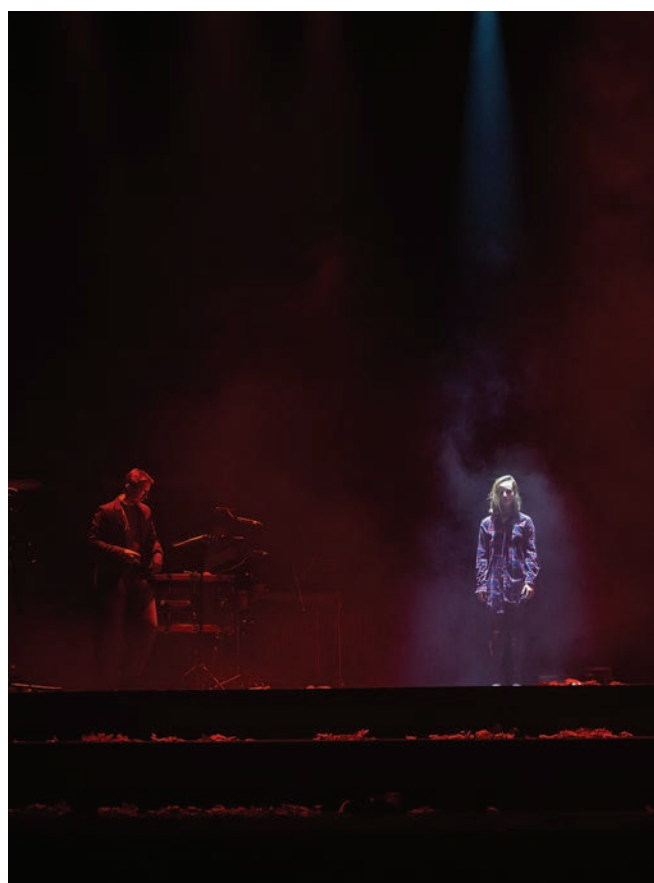
9 листопада на сцені Гданського шекспірівського театру відбувся показ музично-пластичного перформансу «Страсті за дівчинкою з

сірниками» за мотивами однойменного твору Девіда Ленга.

Перформанс є копродукцією театральної компанії DollMen і вокального ансамблю Alter Ratio. Це новий оригінальний формат театрального проєкту, що торкається складних тем і не боїться безкомпромісно розкривати їх на сцені.

Того ж дня відбувся показ українського незалежного театрального проєкту APPOLO.

Перформативно-пластична вистава, створена у Харківському театрі «Нефть», порушує питання еміграції, творчості та космополітизму. Поштовхом до її створення стала постать композитора

українського походження Ігоря Стравінського та його балет «Аполлон Мусагет» (Apollon musagète), створений 1928 року.

10 листопада у гданському Шекспірівському театрі відбувся показ вистави «Осінь на Плутоні».

«Осінь на Плутоні» — це незалежний соціально-театральний проєкт режисера та драматурга Сашка

Брами, створений на основі документальних інтерв'ю з мешканцями геріатричного пансіонату у Львівській області.

13 листопада в межах фестивалю у Балтійській філармонії ім. Фредерика Шопена було організовано концерт джазових інтерпретацій Лаури Марті з проєктом Наталії Лебедевої «Quests» за спеціально створеною програмою.

«Лише з постановням Українського інституту при МЗС України з'явилась можливість не тільки фінансової підтримки, але й експертного залучення фахівців Інституту до відбору проєктів та організаційної підтримки у їх реалізації. У 2019 році вже четвертий «Український Тиждень у Гданську» став однією з важливих культурних подій у місті, яка відбулась у найбільш рейтингових мистецьких локаціях. Незважаючи на насичену мистецьку програму, якою славиться Гданськ, український фестиваль зайняв у місті своє місце, а зацікавлення та захоплення місцевої публіки, гостей міста та української громади підтверджуються аншлагами на наших подіях. Надзвичайно актуальним залишається продовження цього проєкту як такого, що довів свою ефективність та актуальність. Особливе значення це має на тлі непростих двосторонніх українсько-польських стосунків, складного міжнародного іміджу України за кордоном, активної діяльності — у різних сферах публічного життя — російських спецслужб, у т. ч. їхніх дезінформаційних підрозділів».

— Лев Захарчишин, консул України в Гданську.

Професійна мережева зустріч на Atlas Weekend

Дата:

11 липня

Місце:

Київ, Україна

Напрямок діяльності:

Міжнародні обміни і мобільність

Сектор:

Музика

У Києві на міжнародному музичному фестивалі Atlas Weekend відбулася професійна мережева зустріч «Music Conference Ukraine: кар'єра 360». Кількадесят продюсерів, промоутерів, представників музичних платформ, фестивалів та журналістів із усього світу зібралися на зустріч Ukrainian Music Meetup за підтримки Українського інституту. Подія відбулась у партнерстві з Music Export Ukraine та Atlas Weekend.

Під час зустрічі пройшла презентація дослідження стану українського музичного ринку та сесія знайомств українських фахівців із міжнародними колегами.

Відкривати Україну світові через студійні та ознайомчі візити фахівців у різних галузях — одне із завдань Українського інституту, чия місія налагоджувати міжкультурні зв'язки між людьми та інституціями.

ФОТО: VALENTYN KUZAN

Візит експертів кіногалузі на шоукейс UA Films Showcase

Дата:

17–19 липня

Місце:

Одеса, Україна

Напрямок діяльності:

Міжнародні обміни і мобільність

Сектор:

Кіно

Український інститут разом із Одеським міжнародним кінофестивалем започаткували програму візитів до України закордонних експертів у сфері кіно. 20 представників міжнародних компаній-дистриб'юторів та кінофестивалів відвідали ОМКФ за підтримки Українського інституту для ознайомлення з українським кінопродуктом та встановлення контактів у професійній спільноті.

З 17 по 19 липня відбувся UA Films Showcase — альтернативний представницький майданчик для щойно завершених

українських фільмів або тих, що в стадії постпродакшну. Було проведено п'ять закритих показів повнометражних ігрових фільмів для професійної аудиторії: «Атлантида» Валентина Васяновича, «Земля Івана» Андрія Лисецького, «Із зав'язаними очима» Тараса Дроня, «Толока» Михайла Ілленка та анімаційна стрічка «Віктор_Робот» Анатолія Лавренішина.

18 липня під час професійної секції ОМКФ Film Industry Office відбувся нетворкінг-обід для 240 закордонних експертів та представників української кіноіндустрії.

«Уже багато років в Україні не вистачало організації, яка б цілеспрямовано просувала українську культуру, зокрема кіно за межами країни. Партнерство з Українським інститутом — це наш вагомий крок для того, щоб презентувати в закритому режимі у професійному середовищі найновіші фільми з міжнародним потенціалом».

— Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка ОМКФ.

ОЗНАЙОМЧІ ВІЗИТИ ДО УКРАЇНИ

Міжнародна конференція «Україна в ОБСЄ»

Дата:
14–18 вересня

Місце:
Київ, Україна

Напрямок діяльності:
Міжнародні обміни і
мобільність

Сектор:
Мультидисциплінарний
проект

Український інститут надав організаційну та логістичну допомогу фундації ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucorius (Німеччина) у проведенні зустрічі-конференції «Україна в ОБСЄ». Метою події було знайомство міжнародних учасників із актуальним українським суспільно-політичним та культурним контекстом.

До події долучилися працівники міжнародних організацій,

дослідники, дипломати та політики. На запрошення Українського інституту на конференції виступили ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун, співзасновниця УКМЦ Наталія Попович, CEO Української академії лідерства Роман Тичківський та голова Департаменту міжнародних організацій МЗС Євгенія Філіпенко.

ОЗНАЙОМЧІ ВІЗИТИ
ДО УКРАЇНИ

Форум учнів суботніх і недільних шкіл при організаціях закордонних українців

Дата:
21 липня – 1 серпня

Місце:
Брюховичі, Україна

Напрямок діяльності:
Міжнародні обміни і
мобільність

Сектор:
Робота з діаспорою

З 21 липня по 1 серпня у смт. Брюховичі Львівської області відбувся форум учнів суботніх і недільних шкіл, що функціонують при організаціях закордонних українців.

Метою заходу було сприяння підтримці й розвитку українського шкільництва, популяризації української мови та традицій задля формування національної мовно-культурної ідентичності дітей українців діаспори.

Вручення щорічної премії Women in Arts

Український інститут у партнерстві з представництвом ООН Жінки в Україні заснували щорічну премію Women in Arts, яку вручають жінкам за актуальні досягнення у мистецтві. Мета відзнаки — подолання гендерних стереотипів, сприяння професійному розвитку жінок в українській культурі та їхній видимості в міжнародному фаховому середовищі.

Переможницями премії у 2019 році стали мисткиня Влада

Ралко (номінація «Візуальне мистецтво»), письменниця Катерина Калитко (номінація «Література»), співачка та музикантка Ніна Гаренецька (номінація «Музика»), культурна менеджерка Олеся Островська-Люта (номінація «Арт-менеджмент») та акторка Ірма Вітовська-Ванца (номінація «Театр і кіно»).

ФОТО: UN WOMEN

Дата:

16 березня

Місце:

Київ, Україна

Напрямок діяльності:

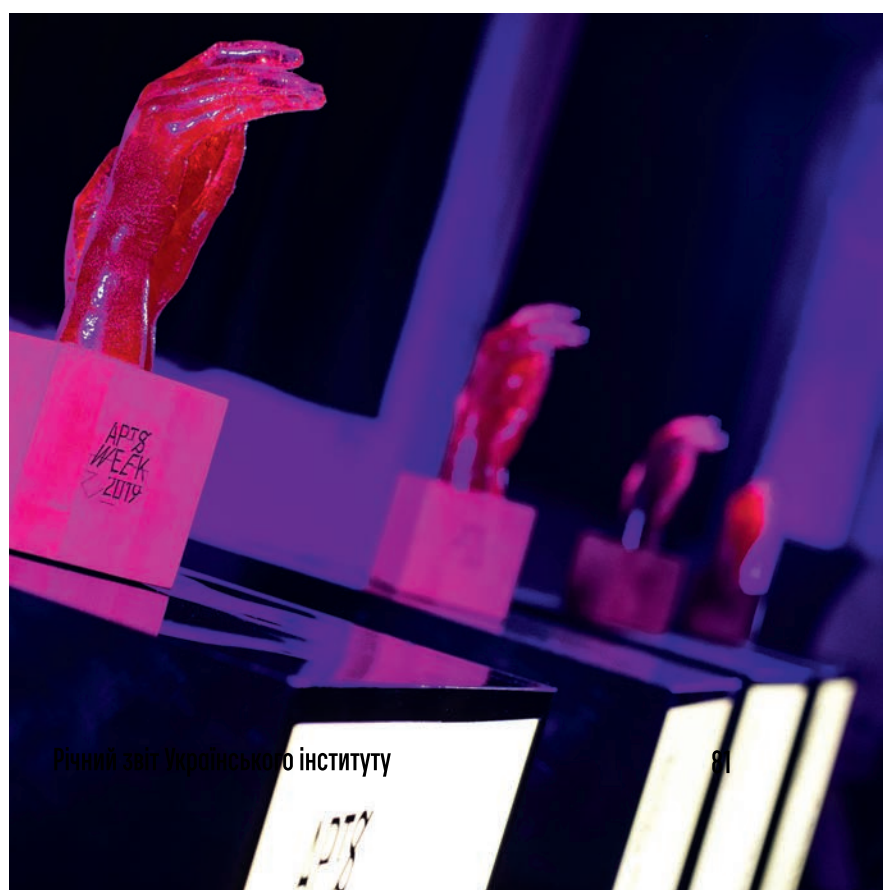
Іміджеві проекти

Сектор:

Мультидисциплінарний проект

«З 2014 року, відколи розпочався рух HeForShe, до нього долучилося багато урядових та державних організацій із усього світу. У 2019 році одним із перших в Україні до руху та його цінностей приєднався Український інститут. Для ООН Жінки Україна честь та привілей працювати з Українським інститутом, який демонструє не лише бачення та глибоке розуміння важливості гендерної рівності заради прогресу України, але також усвідомлює, що заради цього потрібно докладати зусиль. Ми пишаємось заснуванням спільної премії Women in Arts, яка, на наше переконання, започаткувала нову традицію незалежної престижної нагороди в Україні».

— Домініка Стояноска, Голова офісу ООН Жінки в Україні.

Дискусія «Актуалізація гендерних питань засобами сучасного мистецтва: кейс Українського інституту і програми ООН Жінки в Україні»

Дата: 30 жовтня	Український інститут у партнерстві з програмою ООН Жінки в Україні організували у женеvському Палаці націй ООН відкриту дискусію «Актуалізація гендерних питань засобами сучасного мистецтва: кейс Українського інституту і програми ООН Жінки в Україні». У розмові, модерованій генеральним директором Українського інституту Володимиром Шейком, взяли участь письменниця Оксана Забужко, культурна менеджерка, генеральна директорка	«Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта та мисткиня Алевтина Кахідзе. Дискусія відбулася у рамках Регіональної зустрічі з огляду платформи Пекін+25 – плану дій для урядів та громадянського суспільства з досягнення рівних прав. Подія зібрала повну залу відвідувачів – більше 70-ти представників української та закордонних делегацій, працівників Постійного представництва України при ООН у Женеві, представництво ООН Жінки в Україні та ін.
Місце: Женева, Швейцарія		
Напряв діяльності: Іміджеві проєкти		
Сектор: Мультидисциплінарний проєкт		
ФОТО: UN WOMEN		

ДОСЛІДНИЦЬКА ПЛАТФОРМА

Історія ХХ сторіччя в європейських ЗМІ: моніторинг медійного наративу щодо подій, які мають вплив на роль України у світових процесах

Дата: грудень	Український інститут і One Philosophy Group здійснили моніторинг європейських ЗМІ щодо ключових подій ХХ сторіччя, які мають вплив на роль України у світових процесах. Було проаналізовано висвітлення таких тем: Голодомор, Друга світова війна, Чорнобильська катастрофа, демократичні процеси на пострадянському просторі, український авангард і Розстріляне відродження.	охопив публікації європейських медіа за 2018 – 2019 рр.: серед них 8 британських та по 7 німецьких, французьких й польських ЗМІ. Результати моніторингу дають можливість виявити маніпуляції або розриви у розумінні історичної пам'яті у ЗМІ вибраних країн та врахувати їх для підсилення видимості і впізнаваності України на міжнародній арені, і надалі розробляти інструменти впливу на суспільну думку на загальноєвропейському рівні.
Місце: Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія		
Напряв діяльності: Дослідницька платформа		
Сектор: Дослідження	Проаналізовано настрої, акценти і тональність висвітлення цих тем. Моніторинг	

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ

Лекції з культурної дипломатії для студентів та дипломатів МЗС

Представники Українського інституту прочитали низку лекцій для дипломатів, що проходили фахову підготовку в Дипломатичній академії при МЗС ім. Г. Удовенка, та студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Лекції були присвячені історії та теорії культурної дипломатії, міжнародним практикам та

актуальним тенденціям, а також культурному контексту України. Було презентовано приклади успішних проєктів культурної і публічної дипломатії країн Європи і США. Завдяки співпраці з Дипломатичною академією, Український інститут продовжує розвивати знання з культурної дипломатії як професійної дисципліни серед фахівців із міжнародних відносин.

Дата:
впродовж року

Місце:
Україна

Напрямок діяльності:
Іміджеві проєкти

Сектор:
Мультидисциплінарний проєкт

Комунікаційна діяльність

У 2019 році комунікації Інституту вирішували кілька основних задач: розповідати про Україну та Український інститут за кордоном, налагоджувати зв'язки з закордонними медіа-партнерами, залучати відвідувачів на наші події. Водночас, ми висвітлювали становлення новоствореної інституції в Україні і розробляли її комунікаційну стратегію.

Оскільки інтерес закордонних ЗМІ був зосереджений здебільшого на заходах і проєктах Інституту, найширше медіа охоплення зафіксоване у країнах з найбільшою кількістю подій – **Австрії, Польщі, Франції та Німеччині**. У цих країнах вдалося забезпечити прояви у **ключових загальнонаціональних ЗМІ з масштабним охопленням аудиторії** (наприклад, неодноразові прояви на різних телеканалах та радіостанціях національного мовника Австрії ORF, публікації в найбільших газетах Австрії Die Presse, Kurier та Der Standard, статті ключових французьких виданнях Le Monde та Liberation, у німецьких Deutsche Welle та Opernwelt, прояви на Polskie Radio та Gazeta Wyborcza). **Очікуваним лідером за кількістю згадувань став Двосторонній рік культури Україна-Австрія**. Окрім новинних випусків, на хвилях каналу ORF кілька разів транслювали документальний фільм про українську культуру, створений за підтримки Українського інституту та МЗС Австрії. Також Інститут реалізував спецпроєкт «Український тиждень, присвячений українській сучасній культурі, спільно з RadioKlassik – FM-станцією у Відні. Про заходи Інституту неодноразово повідомляла найбільша пресова агенція Австрії APA, розсилку якої отримують усі ЗМІ Австрії.

Для забезпечення публічності та підзвітності діяльності для українців, Інститут активно комунікував через власні канали (веб-сайт, соцмережі), а також співпрацював з українськими ЗМІ, зокрема, у форматі прес-турів на закордонні заходи. **В результаті, діяльність Українського інституту або його проєкти було включено**

в підсумкові публікації з оглядами найважливіших подій 2019 року, зокрема, в річні огляди видань LB.ua, Радіо Свобода, UA Радіо Культура, профільного видання про культуру Korydor, підсумковий річний випуск «Світ у 2020» журналу Новое время. Генеральний директор Інституту Володимир Шейко другий рік поспіль був включений до щорічного рейтингу найвпливовіших людей України за версією журналу Фокус.

Окрім вищеназваних, матеріали й інтерв'ю про роботу Українського інституту виходили в таких ЗМІ: УНІАН, Радіо Свобода, Укрінформ, Sensor.net, UATV, 1+1, Еспресо ТВ, Збруч, Новое время, Голос України, Українські новини, gazeta.ua, Голос, chytomo, Простір музеїв, VogueUA, Громадське, Українська Правда Життя, theБабель, Літакцент, Коридор, Your Art. Для підвищення видимості програми ЕКСТЕР – програми міжнародних резиденцій Українського інституту – серед фахового середовища в Україні, ми започаткували партнерство з незалежним виданням про мистецтво та культуру – ВОНО.

Також ми багато розповідали про діяльність Українського інституту особисто: члени команди неодноразово презентували інституцію, Україну та українську культуру на різноманітних заходах в Україні та за кордоном, а також читали лекції з культурної дипломатії для слухачів Дипломатичної академії при МЗС України ім. Геннадія Удовенка та Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Загальна аудиторія ЗМІ і соціальних медіа, охоплена

У 2019 році діяльність Інституту було представлено на кількох десятках заходів в Україні та за кордоном, зокрема:

- Конференція Міністерства культури України Creative Ukraine (Київ);
- Звітна конференція Українського культурного фонду (Київ);
- Конференція V Конгрес Література в дії 2019 (Київ);
- Конференція Music Conference Ukraine (Київ);
- Конференція Creativity Days (Київ);
- Конгрес Культури (Львів);
- School of Public Affairs of American University (Вашингтон, США);
- Centre for Public Diplomacy Summer Institute, Університет Південної Каліфорнії (Лос-Анджелес, США);
- «Школа амбасадорів» Української академії лідерства в Дипломатичній академії України (Київ);
- 9 Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» (Київ);
- Презентації програми творчих резиденцій ЕКСТЕР в Інституті стратегії культури (Львів) та Impact Hub (Одеса);
- Стратегічна сесія Центру Анни Київської (Париж/Венсенн).

заходами і проєктами Інституту у 2019 р., становить **понад 10 млн контактів** згідно з верифікованими даними медіа-моніторингу. Реальна кількість контактів, вірогідно, була більшою.

Тетяна Олійник, керівниця комунікаційного відділу

підписників сторінки
Українського інституту в
Facebook

5 330

підписників сторінки
Українського інституту
в Instagram

730

відвідувань сайту двостороннього
Року культури Україна-Австрія 2019
austriaukraine2019.com

10 230

СТАНОМ НА
08.01.2020

сумарна к-сть переглядів відео на
каналі Українського інституту YouTube

7 465

відвідувань сайту
ui.org.ua

70 980

Ключові публікації про проекти Українського інституту

LIBERATION. FRANCE

Kira Mouratova, la beauté radicale du désespoir

https://next.liberation.fr/cinema/2019/07/08/kira-mouratova-la-beaute-radical-du-dese-spoir_1738771

LE MONDE. FRANCE

Rétrospective : Kira Mouratova, cinéaste de la dis- cordance humaine

www.lemonde.fr/culture/article/2019/10/11/retrospective-kira-mouratova-cineas-te-de-la-discordance-humaine_6015066_3246.html

DIE PRESSE. AUSTRIA

Stachelige Sow- jet-Sittengemälde

<https://www.diepresse.com/5735369/stachelige-sowjet-sittengemalde>

TVTHEK.ORF.AT

"Between Fire and Fire" - Kultur Heute vom 04.10.2019 um 19:45 Uhr

**ORF KULTUR HEUTE.
AUSTRIA**

Between Fire and Fire

<https://tvthek.orf.at/>

KURIER. AUSTRIA

Onuka singt gegen die Okkupation der Ukraine an

<https://kurier.at/kultur/onuka-singt-gegen-die-okkupation-der-ukraine-an/400633883>

DER STANDARD. AUSTRIA

Ukraine: Wie Künstler mit der politischen Zerrissenheit umgehen

<https://www.derstandard.at/story/2000109595047/ukraine-wie-kuenstler-mit-der-politischen-zerrissenheit-umgehen>

Home / Schwerpunkt

UKRAINISCHE WOCHE – 4. BIS 10. NOVEMBER.

URSULA MAGNES

LIBERATION. AUSTRIA UKRAINISCHE WOCHE – 4. BIS 10. NOVEMBER.

<https://radioklassik.at/ukraine/>

Tegorocznym partnerem Konsulatu Ukrainy w Gdańsku został Instytut Ukraiński (Fot. materiały prasowe)

Środa, 30 października 2019 15:20

RADIO GDANSK. POLAND “Ukraina, którą warto poznać”. Ty- dzień Ukraiński w Gdańsku po raz czwarty

<https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/101655-ukraina-ktora-warto-poznac-tydzien-ukrainski-w-gdansk-po-raz-czwarty/101655-ukraina-ktora-warto-poznac-tydzien-ukrainski-w-gdansk-po-raz-czwarty>

SN.AT

Ukrainische Gegenwartskunst in Wien

Eine Ausstellung im Wiener Sempdepot präsentiert derzeit die Ukraine als ein Land, das sich auch fünf Jahre nach dem "Euro-Maidan" im Umbruch und auf Identitätssuche befindet. Für "Between Fire & Fire. Ukrainian Art Now" haben...

SALZBURGER NACHRICHTEN. AUSTRIA Ukrainische Gegen- wartskunst in Wien

<https://www.sn.at/kultur/allgemein/ukrainische-gegenwartskunst-in-wien-76532785>

WYBORCZA.PL. POLAND Kultura ponad granicami państw. IV Tydzień Ukraiński w Gdańsku

<https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35611,25377453,kultura-ponad-granicami-panstw-iv-tydzien-ukrainski-w-gdansk.html?disableRedirects=true>

**POLSKIE RADIO RDC.
POLAND**

Ukraiński audio przewodnik teraz także w Muzeum POLIN

<https://www.rdc.pl/informacje/ukrainski-audio-przewodnik-teraz-takze-w-muzeum-polin-posluchaj/>

**DW CLASSICAL MUSIC.
GERMANY**

Oksana Lyniv – put- ting Galicia back on the cultural map

<https://www.dw.com/en/ukraine-a-concert-in-the-ruins-of-a-synagogue-remembers-the-ukrainian-jews/av-49947358>

Український інститут у ЗМІ

Публікації про нас

РАДІО СВОБОДА, ІРИНА ШТОГРІН

Мистецькі події 2019 року в Україні та нові тренди у сприйнятті культури.

у цій публікації Рік культури Україна-Австрія та проєкт «Українська ніч в Музейному кварталі» включено в ТОП-5 мистецьких подій за версією МКМС; оперний проєкт GAZ, міжнародна прем'єра якого відбулася у Відні за підтримки Інституту, включений у топ «Визначні мистецькі події 2019 року, названі мистецтвознавцями».

LB.UA, АНАСТАСІЯ ГАЙШЕНЕЦЬ

Український театр у пошуках сенсу: зради і перемоги останніх 10 років.

«Нарешті в українського театру (та культурного контенту в цілому) з'явився важливий інструмент інтеграції у світовий контекст. Лише зараз, майже через 30 років після проголошення незалежності, наша держава почала замислюватися над тим, що ж знають про Україну в Євросоюзі чи США. Програмні менеджери Українського інституту на чолі з директором Володимиром Шейком несуть знання про неіснуючий в міжнародному інформаційному полі український театр».

LB.UA, ДАРІЯ БАДЬЙОР

Перемога складних відповідей: чим закінчився рік культури України в Австрії.

«За останні п'ять років у межах дуже плутаної культурної політики створили Український інститут, який, на відміну від інших новостворених інституцій — Інституту книги і Українського культурного фонду — працює під шапкою МЗС, чиї інтенції в сфері культури після зміни влади поки зчитуються не надто чітко. Проте, Український інститут не чекає, поки йому спустять зверху написану державну політику — кого представляти за кордоном, кого — ні, а формує свою візію культурної дипломатії. З пріоритетів — достукатися за кордоном

не тільки до української діаспори (яка і так є цільовою аудиторією, а то і повноцінним партнером будь-яких українських проєктів) і вкласти ресурси в українські студії в західній академії. Є думка, що славістика в західних університетах заражена російсько-імперським дискурсом — Росія вкладає в дослідження своєї культури та історії на Заході великі гроші. Чого не скажеш про Україну, у якої до цього часу просто не було наведено фокус на системну державну підтримку україністики».

ЧАСОПИС ПРОСТІР, ОКСАНА СЕМЕНІК

Українська культура: підсумки 2019-го.

«Український інститут, який був заснований у 2018 році і фактично почав діяти цього року, зосередився на двосторонньому проєкті «Культурний рік Австрії-України». Так, у Австрії відбулась ретроспектива Кіри Муратової, виставка сучасного українського мистецтва «Між вогнем та вогнем» Аліси Ложкіної та Костянтина Акінши, концерти Дахи Брахи, Опука та DZ'OB, а в Україні — низка програм, що стосувалися перекладу австрійської літератури, музики та кіно. Ця програма може стати прикладом для того, як показувати українську культуру за кордоном без шароварів, сала та ансамбля Вірського чи хору Верьовки. Не те щоби це не мало право на життя, але українська культура різноманітна і давно може існувати без шароварщини».

KORYDOR, НАТАЛЯ МАЦЕНКО

Ті, що біжать по лезу. Мистецькі підсумки 2019 року.

«Культурне життя вирує, інституції і окремі мистецькі індивіди тримаються на плаву щосили. Цього року відкривалися і закривалися музеї і галереї. Виходили друком книги. Відбувалися масштабні виставкові проєкти. Чи не найдивовижніший факт — багато проєктів робилися (бодяй частково) на державні кошти. Суттєвий прогрес у цьому напрямку намітився, зокрема, завдяки діяльності Українського культурного фонду та Українського інституту.

Триває процес розгерметизації локальної художньої сцени через міжнародні резиденції. Український інститут, що протягом цього року активно сприяв презентації України за кордоном, серед іншого заснував довгострокову програму резиденцій «Екстер», завдяки якій українські художники, критики і куратори отримали змогу взяти участь у резиденціях в Європі і США за підтримки Інституту».

Наші публікації

Інтерв'ю генерального директора Українського інституту Володимира Шейка для Укрінформу.

Україна не має показувати себе як жертву, наша суб'єктність не визначається лише війною.

Інтерв'ю генерального директора Українського інституту Володимира Шейка для УНІАН.

Добре, що після Майдану Україна і сама чітко відокремлює себе від Росії, і в очах світу перестає бути її частиною.

Інтерв'ю керівниці напрямку «Кіно» Українського інституту Ольги Бірзул для Телекритики.

Про те, як кіно допомагає налагодити зв'язок з Європою.

Колонка генерального директора Українського інституту Володимира Шейка для LB.ua.

«Стоїмо!» і йдемо далі. Перший рік Українського інституту.

Інтерв'ю генерального директора Українського інституту Володимира Шейка для Vogue UA.

Про те, яка Україна цікавить Європу, як провести ніч української електронної музики у Відні і навіщо представляти українську культуру за кордоном.

Колонка керівниці напряму «Перформативні мистецтва» Українського інституту Анастасії Гайшенець для Новое время.

Право бути. Як Україна розповідає про себе.

Інтерв'ю керівниці програмного відділу Інституту Ірини Прокоф'євої для Голосу Америки.

Чи могла би Україна скористатися кризою в США?

Гостя студії: Олександра Гайдай, програмна менеджерка напряму «Академічні програми» Українського інституту.

У нас усе культурно: «Між Віднем та Києвом».

Інформаційно-аналітична діяльність

Восени 2019 року УІ запусив інформаційно-аналітичний відділ, що займається дослідженнями та аналітикою, оцінює ефективність роботи Інституту, акумулює й опрацьовує кількісні і якісні дані про наші заходи і проекти.

У листопаді-грудні 2019 року в співпраці з Міжнародним фондом «Відродження» ми провели підготовчий етап і розробили методологію дослідження сприйняття України за кордоном. Його мета — виявити очікування від України іноземних фахових спільнот, дослідити сприйняття її культурного потенціалу та оцінити можливості співпраці в сфері культури, освіти, науки та громадянського суспільства. Початок дослідження заплановано на другий квартал 2020 року в Німеччині, Франції, Польщі й Угорщині з можливим розширенням на інші країни.

У співпраці з Українським кризовим медіа-центром та One Philosophy Group of Companies ми започаткували дослідження, присвячене історичній пам'яті та інтерпретації «незручного» спадку ХХ століття. Проєкт розпочався з дослідження того, як провідні ЗМІ Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Росії та України висвітлювали історичні події ХХ століття, що вплинули

на роль України у світових процесах. Проаналізовано настрої, акценти та тональність медіа, їхній вплив на формування національних і міжнародних наративів. Результати дослідження будуть представлені у другому кварталі 2020 року.

Наприкінці 2019 року Інститут розпочав розробку внутрішньої системи оцінювання, яка базується на міжнародній практиці інституцій культурної дипломатії. Ця система дозволить комплексно оцінити результативність діяльності Інституту на основі кількісних і якісних даних. Вона має трирівневу структуру. На першому, інституційному рівні оцінюються загальні показники, що демонструють масштаб діяльності Інституту. Другий рівень визначає обсяг та якість взаємодії з аудиторією. Третій присвячений якісному впливу нашої роботи за кожним із напрямів проєктної діяльності. Упродовж 2020 року система працюватиме у тестовому режимі.

Юлія Гнат, керівниця інформаційно-аналітичного відділу

Інституційна діяльність

Основними інституційними завданнями 2019 року були: запуск повноцінної роботи Українського інституту, адаптація нормативно-правової бази, формування команди, а також розробка внутрішніх регламентів та процедур.

Упродовж першого півріччя тривала робота над внесенням змін до низки нормативно-правових актів, що суттєво обмежували або унеможлилювали повноцінну роботу Інституту. Зокрема, були збільшені терміни здійснення попередньої оплати товарів і послуг, що закуповуються Інститутом для реалізації заходів і проєктів; знята заборона на збільшення штатної чисельності працівників і заборона на здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, симпозиумів і конгресів. Було затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію заходів і проєктів Українського інституту, який деталізував напрями використання коштів і розширив перелік дозволених типів витрат.

Лише в другому півріччі ми змогли збільшити команду з 11 до 37 людей та реалізувати заплановані проєкти та програми; розширили програмний відділ та відділ бухгалтерського обліку, створили комунікаційний, інформаційно-аналітичний, адміністративний відділи, відділ правового забезпечення та сектор публічних закупівель; налагодили процеси та способи взаємодії між відділами Інституту та із зовнішніми контрагентами.

Швидке розширення команди та необхідність досягти амбітних цілей, що стояли перед Інститутом, потребували напруженої роботи усіх служб, а також залучення зовнішніх експертів для консультацій та командного розвитку. Розбудова інституції фактично тривала всього шість місяців, упродовж яких

було здійснено 90% заходів, запланованих на рік.

У 2019 році Інститут, спільно зі школою дизайну та технологій Projector, розробив і впровадив нову візуальну айдентичку і бренд, посиливши комунікаційну роботу і розвиток власних інформаційних платформ.

Важливою складовою інституційної роботи у 2019 році було налагодження та розвиток мережі партнерських інституцій в Україні та за кордоном. Це дозволило вчасно розробити і затвердити план заходів на 2020 рік, а також підготуватися до впровадження трирічного бюджетного планування.

У 2019 році Інститут уклав із низкою українських та міжнародних інституцій угоди про співпрацю, спрямовані на консолідацію зусиль і можливостей для покращення сприйняття України за кордоном, поширення об'єктивної інформації і знань про Україну; реалізацію спільних проєктів та ініціатив в інформаційній, комунікаційній, культурній та інших сферах; розширення та поглиблення міжнародного співробітництва. Серед них: Український культурний фонд, ГО «Український Кризовий Медіа-Центр», One Philosophy Group of Companies, MUMOK — Музей сучасного мистецтва фонду Людвіга (Відень, Австрія), Фондація ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Гамбург, Німеччина). Реалізуючи програму Року культури Україна-Австрія, Інститут налагодив тісну співпрацю з Австрійським культурним форумом у Києві і Федеральним міністерством закордонних справ Австрії.

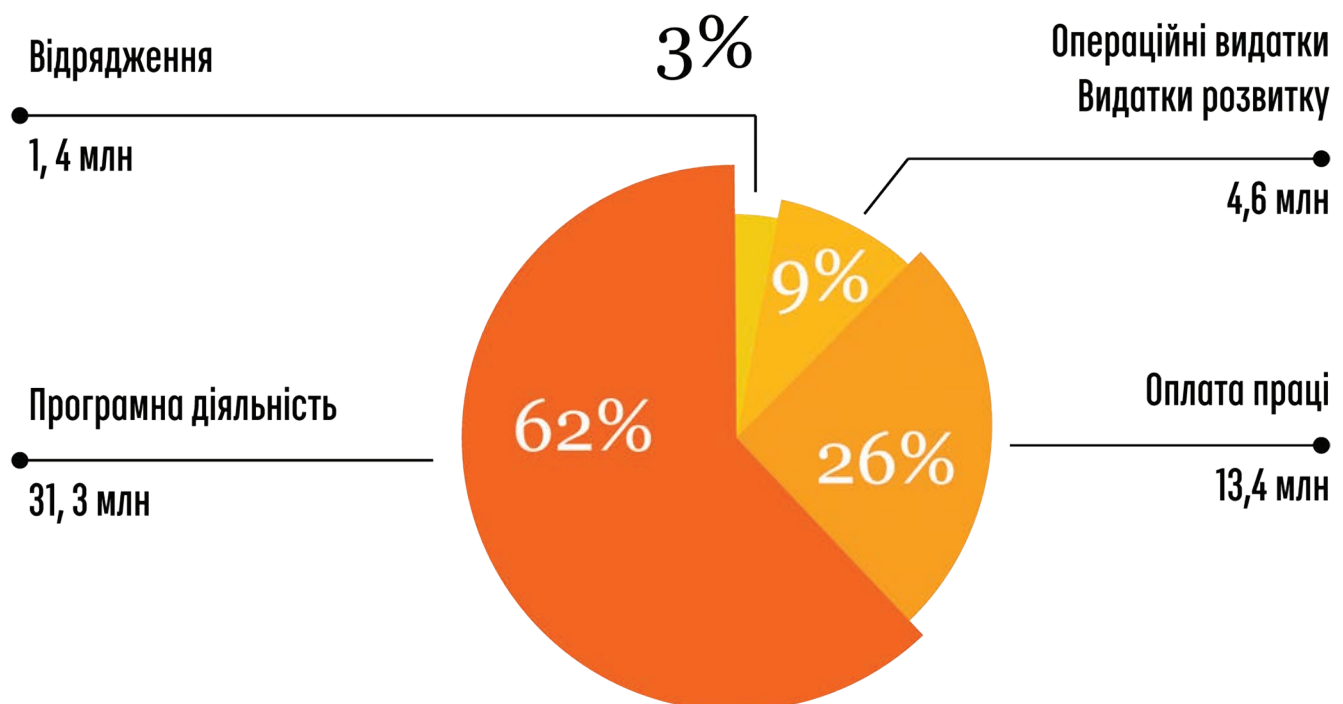
Тетяна Філевська, заступниця генерального директора

«Ми від початку усвідомлювали, що Рік культури – дуже важлива ініціатива, яка має стати чимось більшим за презентацію культури обох країн. Успіх проєкту вимірюється не лише кількістю заходів; значною мірою це якість партнерства, якої ми досягли з колегами та друзями з Українського інституту. Я дуже вдячний за цей досвід та можливість разом сягати нової якості спільних ініціатив».

— Ульф Хаусбрандт, директор Австрійського культурного форуму

Фінансові показники

Загальний бюджет 50,7 млн грн

Робота над стратегією

Короткотермінова стратегія, якою Український інститут послуговувався протягом 2019 року, була сформульована наприкінці 2018 року за підсумками низки публічних та внутрішніх стратегічних сесій, а також понад 100 консультацій з експертним середовищем в Україні і за кордоном. Ця робота допомогла визначити основні засади діяльності Інституту — місію, стратегічні цілі, цінності та принципи.

Місія

Сприяти кращому розумінню і гідному ставленню до України та створювати можливості для взаємодії українців зі світом.

Стратегічні цілі

1. Забезпечити представленість і впізнаваність України на культурній мапі світу.

2. Створити сталу систему зв'язків між українськими та міжнародними гравцями культури.

3. Посилити представленість України у світовій гуманітаристиці.

4. Сприяти популяризації і поширенню української мови за кордоном.

5. Забезпечити системний моніторинг сприйняття України за кордоном.

«Український інститут залучив до роботи над стратегією величезне коло зацікавлених осіб, і це дало безумовно позитивний ефект. Стратегія спирається на випрацьовану роками експертизу і водночас має цілком новаторський характер як на українські державні інституції. Всі напрацьовані у 2019 році формулювання та встановлені цілі пройшли багато змістовних обговорень і справді відповідають потребам та баченню інтелектуальної спільноти, а також реальним зовнішньополітичним завданням країни».

— Олесь Островська-Люта, генеральна директорка Мистецького Арсеналу

Цінності Українського інституту:

Стратегія Інституту спирається та підсилюється цінностями та принципами. Цінності організації визначають щоденну поведінку команди задля досягнення стратегічних цілей.

Відкритість

Ми прозорі у своїй діяльності, відкриті до партнерства, готові ділитись досвідом і дослухатися до нових ідей. гуманітаристиці.

Актуальність

Ми реагуємо на виклики часу та говоримо мовою сучасної людини. Поважаючи традиції, творимо нові смисли.

Професіоналізм

Ми — фахівці своєї справи, постійно розвиваємося, залучаємо до команди найкращих. Відповідально й виважено ухвалюємо рішення.

Креативність

Ми генеруємо ідеї та шукаємо оригінальні рішення. Не лише підтримуємо перевірені формати, але й винаходимо нові.

Людяність

Сила нашої команди в єдності. В основі нашої роботи — повага до людини, інклюзивність та гідність.

Принципи діяльності Українського інституту:

Принципи — це засадничі норми, які допомагають визначити правомірність наших дій.

- ✘ Не дискримінуємо**
Ми толерантні до розмаїття світових культур, форм самовираження та проявів людської індивідуальності.
- ✘ Не політизуємо**
Ми відстоюємо державні інтереси, а не діємо на користь окремих політичних сил.
- ✘ Не припиняємо вчитися**
Ми віримо в постійне самовдосконалення, вчимося на власному досвіді, відкриті до діалогу та дискусії.
- ✘ Не толеруємо корупцію**
Ми створюємо не індивідуальне, а суспільне благо, та не керуємося лише особистими вподобаннями.
- ✘ Не займаємося пропагандою**
Ми не маніпулюємо людською свідомістю, не поширюємо недостовірну, неправдиву, неперевірену інформацію.

Упродовж 2019 року команда Українського інституту активно працювала над розробкою середньострокової стратегії на 2020-2024 роки. До цього процесу були залучені внутрішні та зовнішні експерти. Зокрема, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко та виконавча директорка Марія Задорожна навчалися на програмі «Школа стратегічного архітектора» в Києво-Могилянській бізнес-школі. Також відбулося кілька стратегічних сесій із залученням зовнішніх модераторів (зокрема, Олесі Островської-Лютої, Соломії Боршош та Інги Вишневської). Зараз середньострокова стратегія Інституту на 2020-2024 рр. готується до публікації.

Візуальна айдентика

У 2019 році Інститут спільно зі школою дизайну і технологій Projector розробив нову візуальну айдентика і бренд.

Ми поставили Projector таке завдання: створити образ нової української державної установи, з одного боку – актуальний серед інших міжнародних інституцій, а з іншого – унікальний, що має питомий зв'язок з українською культурою.

Візуальна айдентика Інституту відображає пошук власного обличчя та сміливість впроваджувати нові підходи. Створюючи її, ми спирались на філософію бренду, розроблену для нас фахівцями One Philosophy Group of Companies. Філософія бренду — це сукупність тверджень, цінностей і принципів, що є основоположними для нової інституції та визначають її суть, амбіції і напрям розвитку.

Головними засобами виразності логотипу Українського інституту стали **колір** та **динаміка**. Спеціально для айдентики інституту Кирило Ткачов розробив однойменний шрифт.

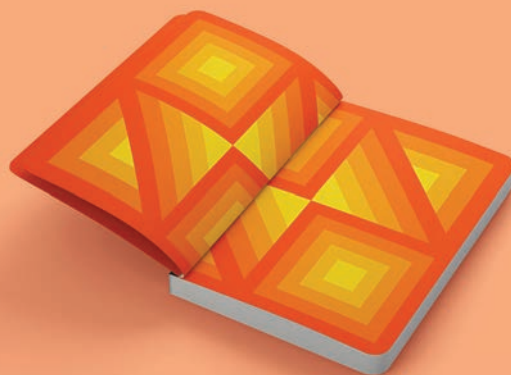
Колір відсилає передовсім до українського модернізму та авангарду, які позначили перехід України від традиційної, народницької культури до культури модерної, сучасної, космополітичної, міської.

Колір є формотворчою основою в роботах Олександра Богомазова, Вадима Меллера, Олександри Екстер та Казимира Малевича.

Водночас, колір є важливою наскрізною ознакою української візуальної культури від давнини до сучасності: народне мистецтво, бароко, авангард, офіційне та неофіційне мистецтво радянської доби живилися виразною силою чистих кольорів.

Динаміка — взаємний рух та переходи кольору відображають наш підхід до культурної дипломатії: орієнтація на співпрацю, обмін та співтворчість, діалог суспільств через культурну взаємодію.

Креативне використання айдентики забезпечує широкую композиційну варіативність і, водночас, візуальну впізнаваність. Логотип є відправною точкою для розвитку айдентики: це формула, що розкладається в просторі і наповнюється необхідним змістом для різних потреб і носіїв.

Команда

Основою будь-якої інституції є фахова і спроможна команда.

Робота у сфері культурної дипломатії вимагає поєднання широкого спектру компетенцій: володіння іноземними мовами, управління проектами і процесами, реалізація міжнародних культурних, освітніх і наукових програм; управління репутацією та інституційними комунікаціями; експертні знання у різних секторах культури; широкі професійні мережі; вміння працювати в багатокультурному середовищі; розуміння теорії і практики міжнародних відносин тощо.

Нам вдалося сформувати команду, експертний профіль якої свідчить про високий рівень компетенцій і готовність до професійного зростання. Це є запорукою внутрішньої експертності Інституту — спроможності самостійно приймати фахові, виважені, обґрунтовані й етичні рішення щодо вибору проектів і їхнього змістового наповнення.

Оскільки культурна дипломатія як професійна дисципліна лише починає формуватися в Україні, Український інститут приділяє велику увагу фаховому розвитку команди і вивченню найкращого міжнародного досвіду в дотичних сферах.

У межах Програми трансферу знань з публічної дипломатії України за підтримки Американських рад з міжнародної освіти і Посольства США в Україні генеральний директор УІ Володимир Шейко у липні 2019 року пройшов навчання у Літньому інституті Центру публічної дипломатії Університету Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі. Керівниця програмного відділу Ірина Прокоф'єва та керівник напрямку «Візуальне мистецтво» Олександр Виноградов у листопаді 2019 року взяли участь в ознайомчій поїздки програми

«Відкритий світ» до Вашингтону. У межах проекту також відбувся тренінг для співробітників Інституту за участі експертів агенції pro.mova, присвячений інституційним комунікаціям, управлінню репутацією та особливостям роботи в державному секторі.

Співправця «Американських Рад з Міжнародної Освіти» з Українським інститутом розпочалась 2018 року в рамках Програми трансферу знань з публічної дипломатії Україні (КТИ) за підтримки Посольства США в Україні.

За цей час вже третина команди УІ взяла участь у тренінгах з публічної дипломатії. Також для команди проводяться тренінги з публічних і внутрішніх комунікацій та з розробки репутаційної стратегії. Минулого року окремі співробітники взяли участь у Літній школі з публічної дипломатії Університету Південної Каліфорнії та програмі обмінів «Відкритий світ». Також незабаром УІ отримає низку матеріалів з професійного розвитку та програмної діяльності для поповнення власного бібліотечно-ресурсного фонду. Наша організація і надалі підтримуватиме розвиток Українського інституту як організації, що формує позитивне ставлення до України».

— Ярема Бачинський, директор Американський Рад з Міжнародної освіти: ACTR/ACCELS — Україна

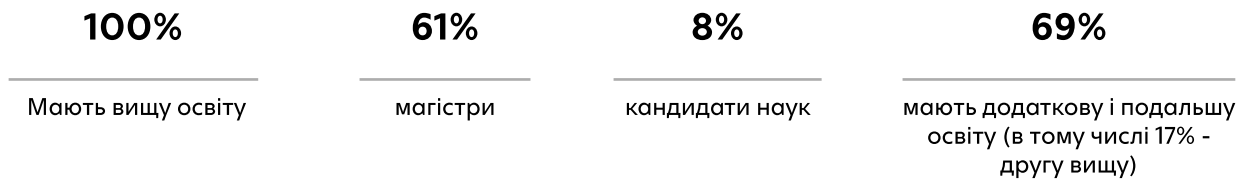
У березні 2019 року представники Інституту відвідали Велику Британію для знайомства з міжнародними практиками культурної дипломатії та досвідом Британської Ради, а також налагодження професійних контактів з культурними інституціями Лондона та Единбурга.

У червні 2019 року в межах програми ЄС Culture Bridges відбулась ознайомча поїздка

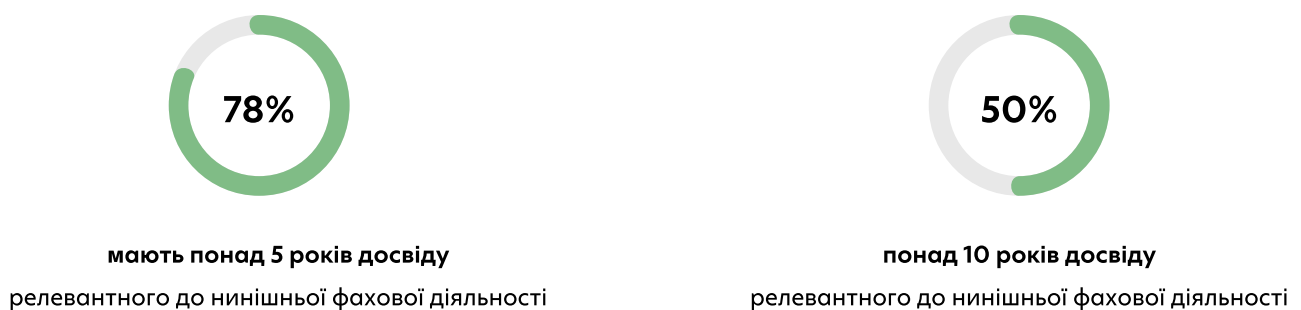
представника Інституту до Греції. На запрошення Чеського Центру у лютому 2019 року співробітники Інституту відвідали Прагу та Брно для ознайомлення з організаційною структурою та програмною політикою Чеських Центрів і налагодження контактів з культурними інституціями Чехії. Низка співробітників пройшли тренінги з публічних закупівель.

Експертний профіль команди

Рівень освіти

Досвід працівників

Володіння мовами

90% команди володіють англійською мовою, і при цьому на різних рівнях 31% володіють 2-ма іноземними мовами, 14% — 3-ма, 8% — 4-ма, і 2 людини володіють 5-6-ма іноземними

мовами. Це такі мови: англійська, німецька, польська, французька, італійська, іспанська, шведська, данська, хорватська, сербська, білоруська.

Основна освіта команди за спеціальностями

Міжнародний досвід

53% стажувалися за кордоном або брали участь у міжнародних навчальних програмах.

36% координували або

брали участь у понад 10-ти міжнародних проєктах, 28% — до 5 проєктах, 8% — від 5 до 10 проєктів.

Команда Українського інституту в 2019 році

Володимир Шейко
Генеральний директор

Тетяна Філевська
Креативна директорка

Марія Задорожна
Виконавча директорка

Програмний відділ

Ірина Прокоф'єва
Керівниця програмного відділу

Олена Кухар
Заступниця керівниці програмного відділу

Анастасія Гайшенець
Старша програмна менеджерка напрямку
«Перформативні мистецтва»

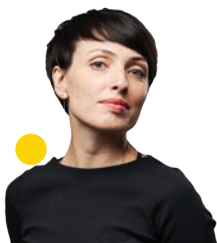
Надія Соколенко
Програмна менеджерка
напряму «Перформативні мистецтва»

Олександр Виноградов
Програмний менеджер напрямку
«Візуальне мистецтво»

Анастасія Євсєєва
Програмна менеджерка
напряму «Візуальне мистецтво»

Ольга Тихонова
Старша програмна менеджерка
напряму «Візуальне мистецтво»

Ольга Бірзул

Старша програмна менеджерка
напряму «Кіно»

Наталія Мовшович

Програмна менеджерка
напряму «Кіно»

Тетяна Садова

Програмна менеджерка
напряму «Кроссекторальні
проекти»

Мар'яна Бондаренко

Програмна менеджерка
напряму «Музика»

Світлана Ленченко

Програмна
менеджерка
напряму «Музика»

Михайло Чедрик

Програмний
координатор напряму
«Музика»

Альберт Саприкін

Програмний менеджер
напряму «Музика»

Анастасія Денисенко

Програмна менеджерка
напряму «Література»

Поліна Городиська

Старша програмна менеджерка
напряму «Література»

Олександра Гайдай

Програмна менеджерка
напряму «Академічні
програми»

Надія Ткаченко

Програмна координаторка

Анастасія Волкова

Програмна координаторка

Марія Колесник

Програмна координаторка

Комунікаційний відділ

Тетяна Олійник
Керівниця комунікаційного відділу

Марія Заєць
Заступниця керівника комунікаційного відділу

Віра Тубальцева
Комунікаційна менеджерка

Бойко Вікторія
Дизайнерка

Інформаційно-аналітичний відділ

Юлія Гнат
Керівниця інформаційно-аналітичного відділу

Марина Ірисова
Менеджерка інформаційно-аналітичного відділу

Відділ бухгалтерського обліку

Наталія Ненюченко
Головна бухгалтерка

Лариса Назаренко
Головна бухгалтерка

Вікторія Чонка
Заступниця головної бухгалтерки

Ірина Галій
Бухгалтерка

Адміністративний відділ

Олена Літовкіна
Керівниця адміністративного відділу

Леся Качинська
Адміністративна менеджерка

Катерина Стадніченко
HR менеджерка

Відділ правового забезпечення

Юлія Темченко
Керівниця правового відділу

Оксана Козенко-Ключко
Провідна юристконсульт

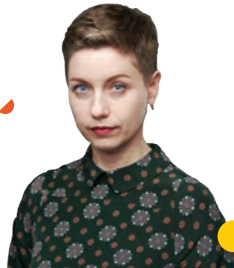

Василь Луцик
Провідний юристконсульт

Сектор публічних закупівель

Вікторія Міщенко
Керівниця відділу закупівель

Вікторія Прокопенко
Менеджерка відділу закупівель

Наглядова рада

Наглядова рада Українського інституту є дорадчим і експертним органом, який діє на постійній основі для здійснення нагляду за діяльністю Інституту, визначення пріоритетів його діяльності, управління майном тощо.

До складу Наглядової ради входять відомі українські та/або іноземні громадські діячі та представники кількох міністерств. До повноважень Наглядової ради належать, зокрема, затвердження річного плану роботи Інституту і змін до нього, контроль за провадженням фінансово-господарської діяльності, розгляд поточних питань, затвердження основних напрямів проектної діяльності та ін. Досвід і знання експертів і експерток, досвічених менеджерів та менеджерок, що представляють державні інститути та громадянське суспільство, є надзвичайно важливим для становлення, розвитку і відстоювання інтересів Інституту.

Упродовж 2019 року Наглядова рада Українського інституту провела наживо або онлайн 18 зустрічей.

Склад Наглядової ради в 2019 році

Артем Біденко

Державний секретар
Міністерства інформаційної
політики України

Василь Боднар

Заступник Міністра
закордонних справ України

**Володимир
Ермоленко**

Директор європейських
проектів ГО «Інтерньюз-
Україна», журналіст Hromadske.ua,
філософ, письменник

Сергій Жадан

Поет, прозаїк, перекладач,
громадський активіст

Лілія Млинач

Президентка фестивалю «Джаз
Коктебель»

Антон Найчук

Директор «Благодійного Фонду
Громадської Дипломатії»

Олеся Островська-Люта

Генеральна директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал»

Ірина Подоляк

Перша заступниця голови Комітету ВР України з питань культури та духовності; Заступниця міністра культури, молоді та спорту України

Ольга Сагайдак

Співзасновниця Dofa fund (БФ «Мистецькі надра»), керівниця проєкту міжрегіональних культурних форумів, мистецтвознавиця

Ахтем Сейтаблаєв

Режисер, актор, директор Державного підприємства «Кримський дім»

Світлана Фоменко

Перша заступниця Міністра культури України

Павло Хобзей

Перший заступник Міністра освіти України

Руслана Ліннік

Секретарка Наглядової ради

