Х·Д·А·Д·М

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

«Стратегія продюсування мистецьких резиденцій на прикладі міжнародної резиденції «Värtsilä art house»

Константиновський Антон Юрійович

K·S·A·D·A

KHARKIV STATE ACADEMY
OF DESIGN AND ARTS

«Strategy for producing art residencies based on the example of an international residency «Värtsilä art house»

Anton Konstantynovskyi

Актуальність

Сьогодні мистецькі резиденції відіграють важливу роль у розвитку сучасної культури, міжнародної комунікації та креативних індустрій.

Це –

- платформи для міжкультурного діалогу,
- розвиток локальних громад,
- ревіталізації територій,
- формування міжнародних професійних зв’язків.

Topicality

Today, art residencies play an important role in the development of contemporary culture, international communication, and creative industries.

These are:

- platforms for intercultural dialogue,
- development of local communities,
- revitalization of territories,
- formation of international professional ties.

Особливий інтерес

Міжнародна мистецька резиденція **«Värtsilä art house»** була заснована у Фінляндії поблизу кордону з росією.

Саме цей **прикордонний контекст** надає проєкту додаткового символічного значення, адже резиденція функціонує як:

- простір міжнародного культурного діалогу,
- підтримка української культури
- формування нових мистецьких зв’язків у європейському середовищі.

В умовах повномасштабної війни така ініціатива набуває ознак не лише мистецького, а й культурно–дипломатичного проєкту.

Тоня Мелнік та Маша Лук'янова

Special interest

The international art residency "Värtsilä art house" was founded in Finland near the border with russia.
This is **border context** that gives the project additional symbolic meaning, as the residency functions as:

- a space for international cultural dialogue,
- support for Ukrainian culture
- formation of new artistic connections in the European environment.

In the context of a full-scale war, such an initiative takes on the characteristics of not only an artistic but also a cultural and diplomatic project.

Tonya Melnik, Mariia Lukianova

Дослідження стратегій продюсування

Набуває особливої актуальності, оскільки сучасна культура виступає важливим інструментом збереження національної ідентичності, розвитку культурної дипломатії та посилення міжнародної підтримки України.

Тому аналіз організаційних і продюсерських моделей функціонування таких інституцій є значущим як у теоретичному, так і в практичному вимірі.

Research on production strategies

It is of particular relevance, since modern culture serves as an important tool for preserving national identity, developing cultural diplomacy, and strengthening international support for Ukraine.

Therefore, the analysis of organizational and production models of the functioning of such institutions is significant both in theoretical and practical terms.

Об’єктом дослідження є процес функціонування мистецької резиденції як соціокультурної інституції.

Предметом дослідження стала розробка практичного кейсу міжнародної мистецької резиденції «Värtsilä art house».

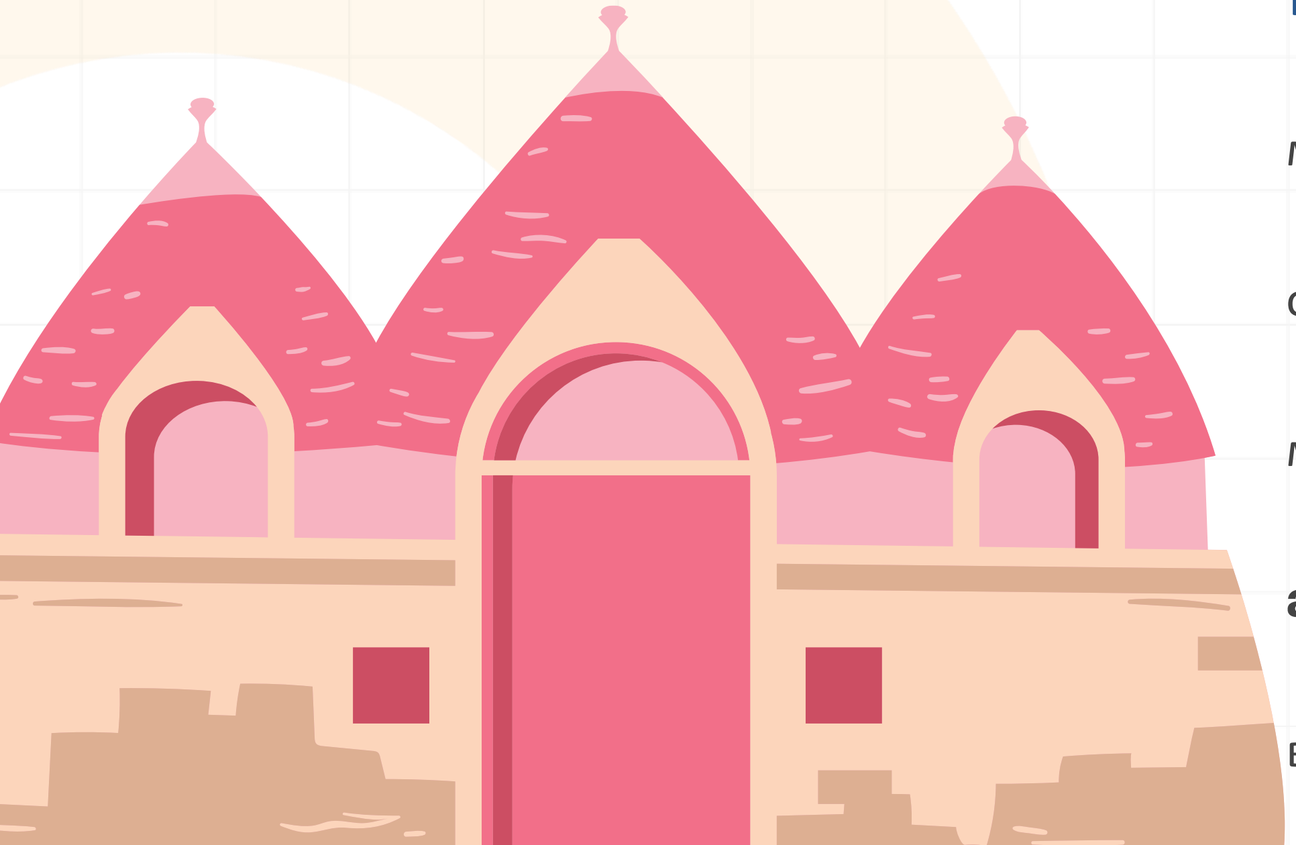
The object of the study is the process of functioning of an art residency as a socio-cultural institution.

The subject of the study was the development of a practical case study of **the international art residence "Värtsilä art house".**

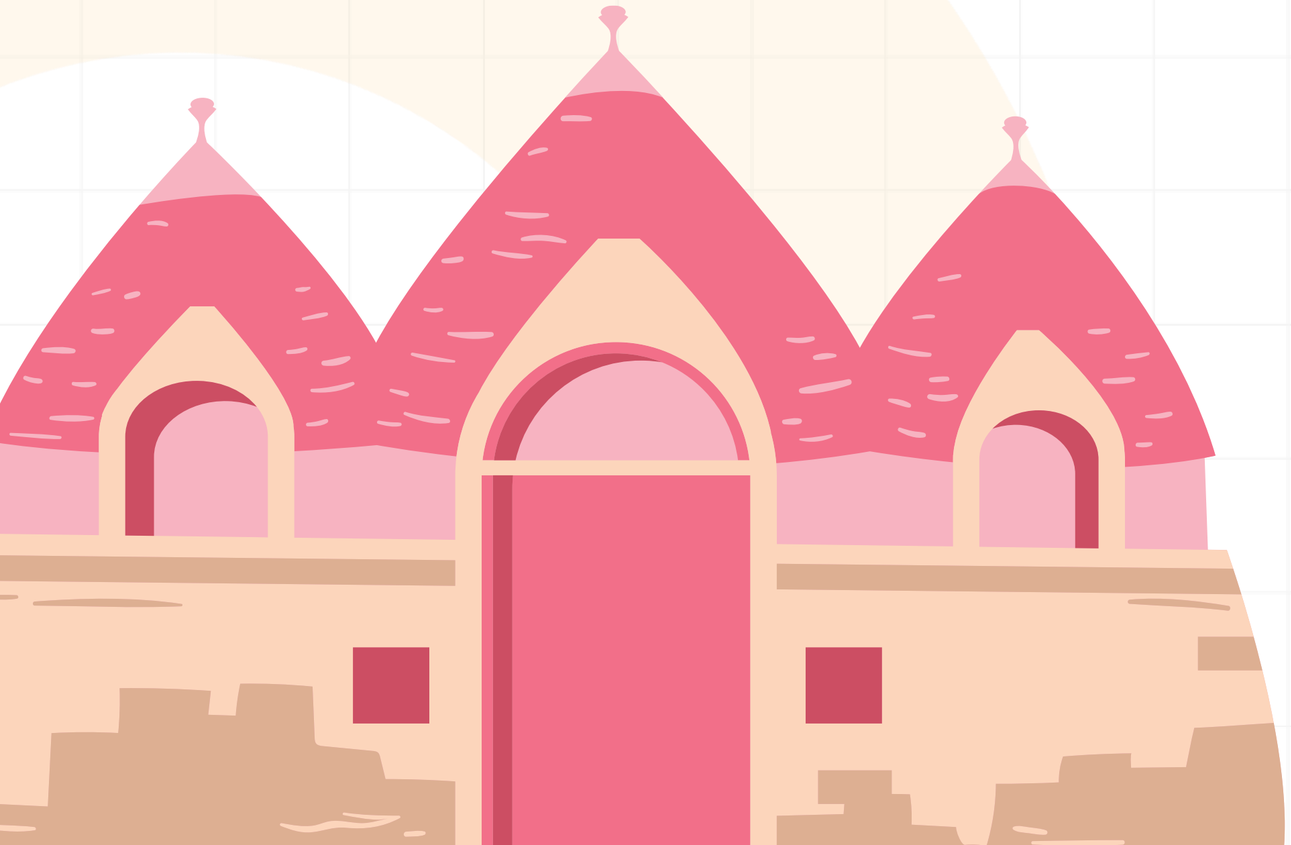
Метою роботи було розробити адаптивну модель продюсування для резиденції **«Värtsilä art house»** на основі аналізу міжнародного досвіду функціонування арт–резиденцій та сучасних продюсерських практик.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:

- проаналізувати теоретичні засади функціонування мистецьких резиденцій;
- дослідити світовий та європейський досвід організації арт–резиденцій;
- визначити роль продюсера у функціонуванні мистецької резиденції;
- проаналізувати діяльність резиденції **«Värtsilä art house»;**
- розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення її продюсерської стратегії.

The aim of the work was to develop an adaptive production model for the **«Värtsilä art house»** residency based on an analysis of international experience in the functioning of art residencies and modern production practices.

To achieve the goal, the following tasks were defined:

- to analyze the theoretical foundations of the functioning of art residencies;
- to explore the global and European experience of organizing art residencies;
- to determine the role of the producer in the functioning of an art residency;
- to analyze the activities of the **«Värtsilä art house»** residence;
- to develop practical recommendations for improving its production strategy.

Досліджено теоретичні основи функціонування мистецьких резиденцій та проаналізовано світовий досвід їх розвитку.

Розділ І

Було визначено, що сучасна резиденція — це вже не просто місце тимчасового проживання митця, а багатофункціональна інституція, яка поєднує творчу, освітню, комунікаційну та ревіталізаційну функції.

Chapter I

The theoretical foundations of the functioning of art residencies were investigated and the world experience of their development was analyzed.

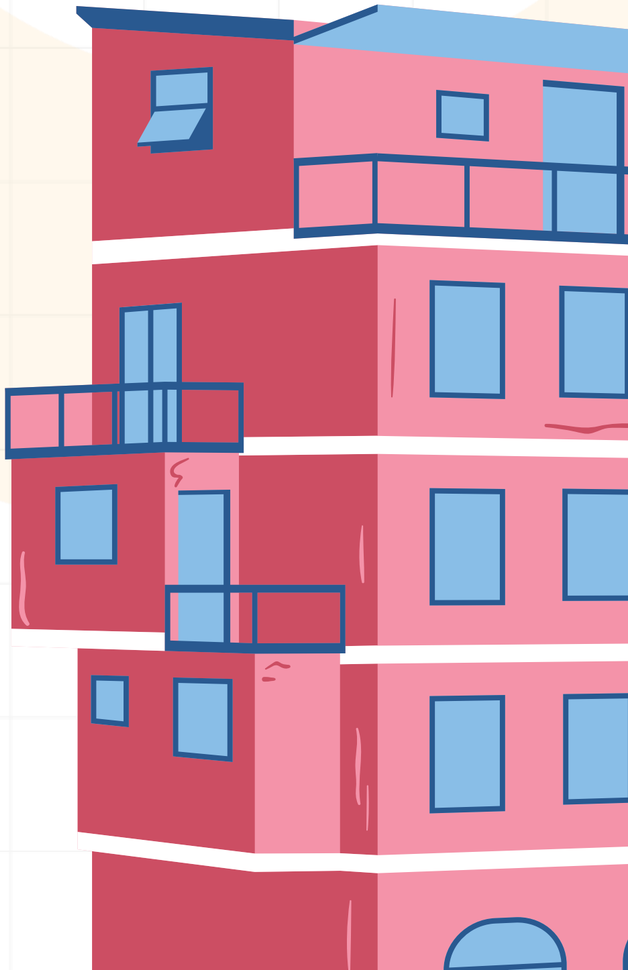
It was determined that a modern residence is no longer just a place for an artist to temporarily live, but a multifunctional institution that combines creative, educational, communication, and revitalization functions.

У роботі розглянуто європейську ревіталізаційну модель, де резиденції створюються в колишніх промислових зонах.

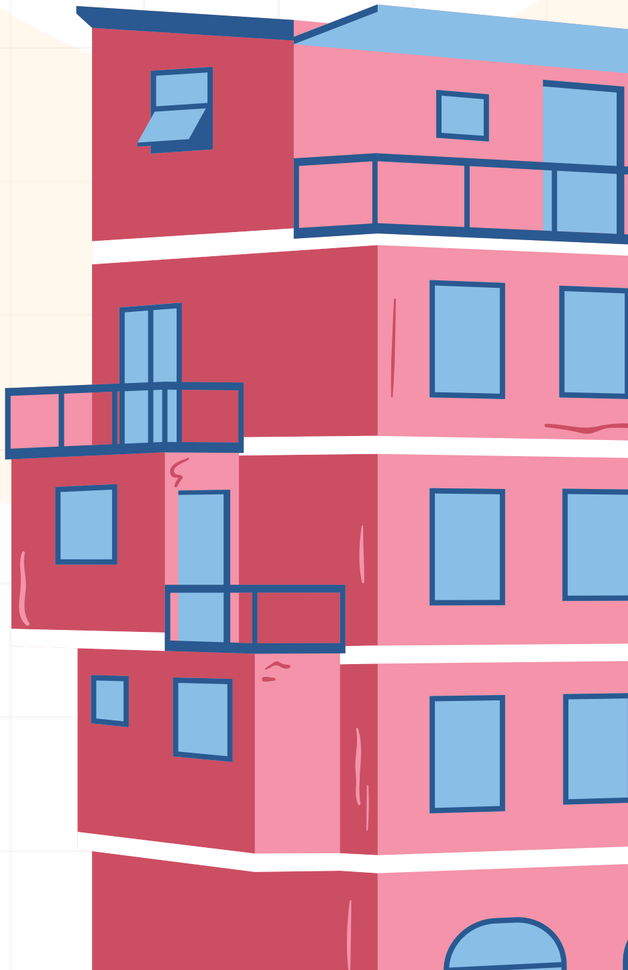
Наприклад, у Берліні та Лодзі мистецькі простори стали каталізаторами економічного й культурного оновлення територій. Цей досвід є важливим для проєкту **«Värtsilä art house».**

The paper examines the European revitalization model, where residences are created in former industrial zones.

For example, in Berlin and Łódź, art spaces have become catalysts for economic and cultural renewal of areas. This experience is important for the **«Värtsilä art house» project..**

Проаналізовано модель цифрової конвергенції, де резиденція існує не лише як фізичний простір, а і як цифровий медіахаб.

У сучасних європейських практиках мистецькі проєкти активно просуваються через соціальні мережі, онлайн–архіви, цифрові виставки та трансмедійний контент.

Саме тому у роботі підкреслюється важливість цифрової присутності для розвитку сучасної резиденції.

The model of digital convergence is analyzed, where the residence exists not only as a physical space, but also as a digital media hub.

In contemporary European practices, artistic projects are actively promoted through social networks, online archives, digital exhibitions and transmedia content.

That is why the work emphasizes the importance of digital presence for the development of a modern residency.

Український контекст

Розглянуто приклад резиденції імені Назарія Войтовича, яка працює з молоддю та локальною громадою у сільській місцевості. Цей кейс демонструє характерну для українських резиденцій модель самоорганізації, волонтерства та тісної взаємодії з місцевим середовищем.

Резиденція імені Назарія Войтовича

Ukrainian context

The case study of the Nazariy Voytovych residence, which works with youth and the local community in rural areas, demonstrates a model of self-organization, volunteerism, and close interaction with the local environment that is typical of Ukrainian residences.

Nazar Voitovych Art Residence

Роль продюсера в мистецькій резиденції

Встановлено, що сучасний продюсер є не лише адміністратором, а стратегом, комунікатором і медіатором між митцями, громадою, партнерами та грантовими інституціями.

The role of a producer in an artistic residency

It has been established that a modern producer is not only an administrator, but also a strategist, communicator, and mediator between artists, the community, partners, and grant institutions.

Розділ II

Присвячено організаційно–управлінським механізмам функціонування мистецької резиденції.

Було проаналізовано етапи концептуального проєктування, формування команди, створення фінансової моделі та маркетингової стратегії.

Chapter II

Dedicated to the organizational and managerial mechanisms of the functioning of an art residency.

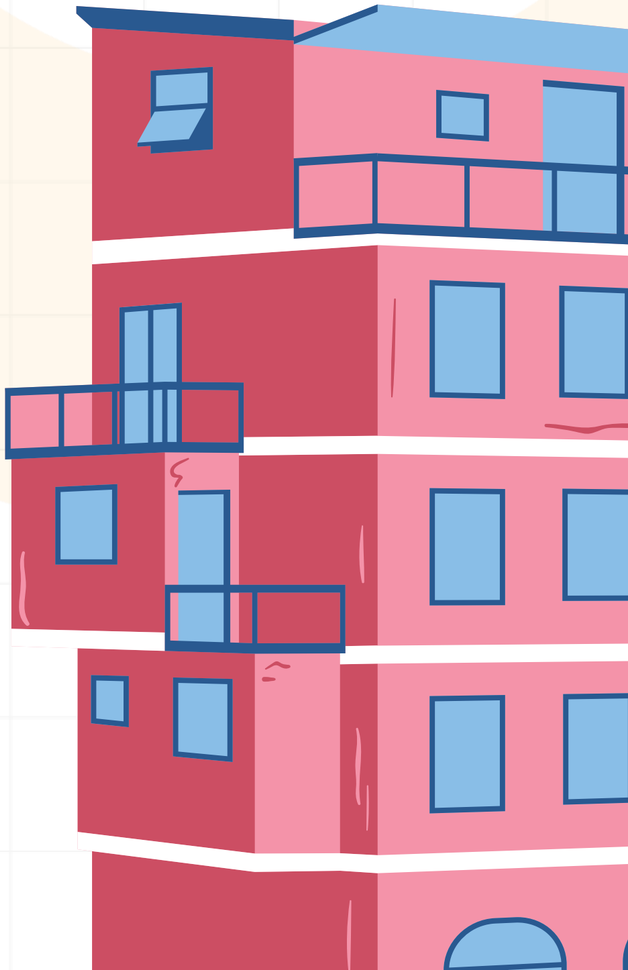
The stages of conceptual design, team formation, creation of a financial model and marketing strategy were analyzed.

У роботі зазначено, що сучасна резиденція не може існувати виключно за рахунок грантів.

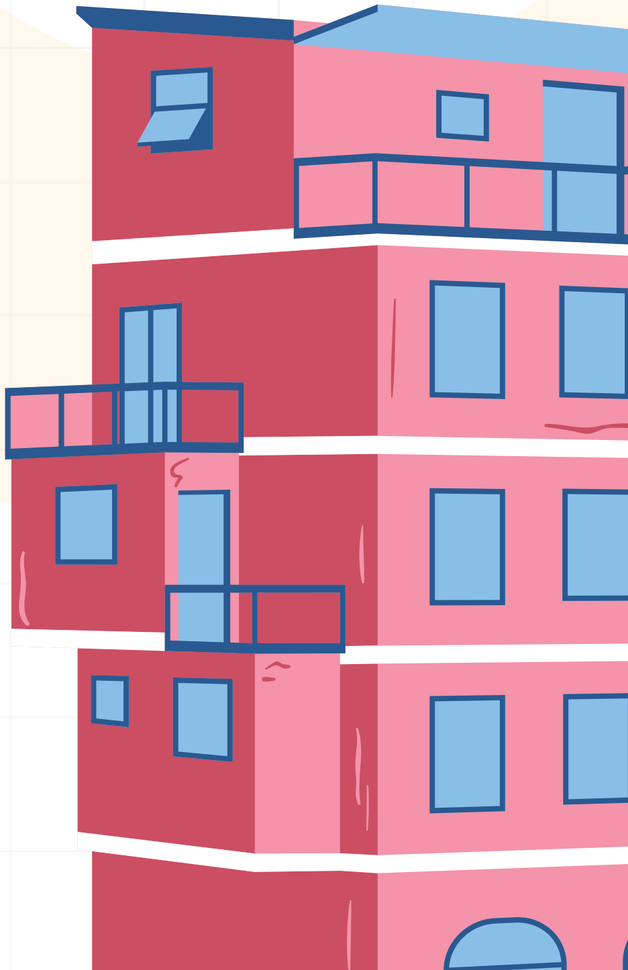
Тому було запропоновано диверсифіковану модель фінансування, яка поєднує грантову підтримку, меценатство, креативний туризм, освітні програми та партнерські проєкти.

The paper states that a modern residence cannot exist solely on grants.

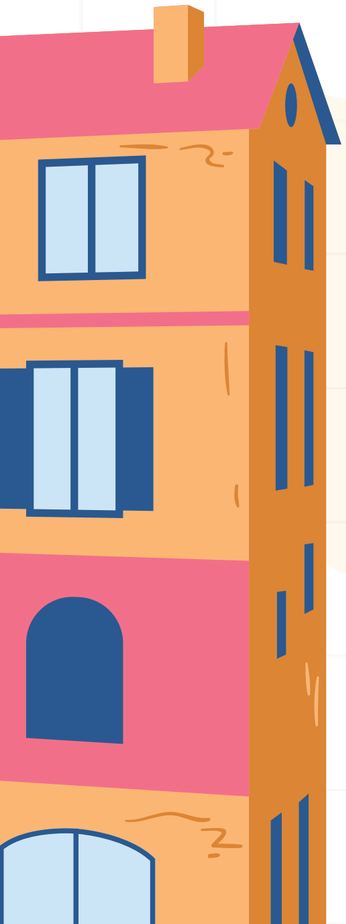

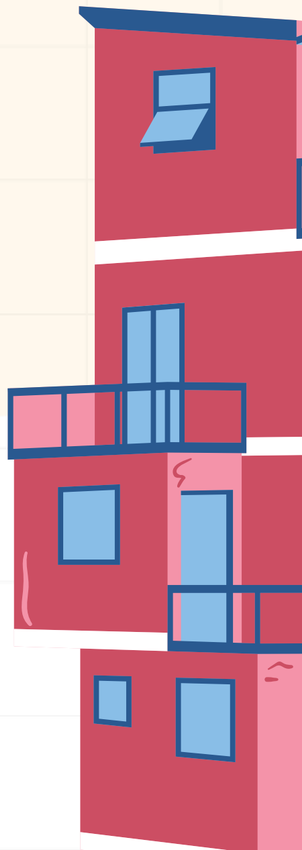
Therefore, a diversified funding model was proposed, which combines grant support, patronage, creative tourism, educational programs and partnership projects.

Порівняльна характеристика стратегій та джерел фінансування мистецької резиденції

Тип джерела / Стратегія	Суб’єкт фінансування	Характер допомоги та основна мотивація	Ключові особливості управління для продюсера
Донори (Грантодавці)	Міжнародні фонди, держустанови (УКФ, «Креативна Європа»).	Безповоротна фінансова або експертна допомога. Мотивація: виконання статутних цілей, розвиток культури.	Вимагає інтенсивної стратегії, ретельного написання заявок та суворої звітності.
Меценати	Фізичні особи (приватні благодійники).	Добровільна безкорислива допомога. Мотивація: спільні естетичні цінності, підтримка спадщини.	Базується на побудові довгострокових емоційних зв’язків та особистій комунікації.
Спонсори	Юридичні особи (бізнес-структури).	Взаємовигідний обмін. Мотивація: маркетинг, реклама, підвищення впізнаваності бренду.	Потребує навичок SMM та маркетингу для презентації резиденції як рекламного майданчика.
Інвестори	Приватні особи або венчурні фонди.	Поворотні кошти. Мотивація: отримання прибутку від комерціалізації продукту.	Вимагає високої фінансової грамотності, бізнес-плану та юридичного захисту інтелектуальної власності.
Краудфандинг	Спільнота («онлайн-натовп»).	Колективне фінансування малими сумами. Мотивація: причетність до ідеї, отримання «винагород».	Потребує максимальної прозорості, активної комунікації та раннього старту промокампанії.
Бутстрепінг	Засновники та команда проєкту.	Розвиток власними силами. Мотивація: незалежність від зовнішніх акторів, збереження візії.	Обмежує швидкість масштабування, проте забезпечує повний контроль над проєктом.
Кредитування	Банківські установи.	Поворотні кошти під відсоток. Мотивація: отримання прибутку банком.	Найбільш ризикований метод; рекомендується лише за умови стабільної прибутковості.

Comparative characteristics of strategies and sources of funding for artistic residency

Type of source / Strategy	Subject of financing	Nature of assistance and underlying motivation	Key management features for a producer
Donors (Grantors)	International funds, government agencies (UKF, Creative Europe)	Non-refundable financial or export assistance. Motivation: performance	Requires intensive strategy, careful application writing and rigorous
Patrons	Individuals (private benefactors)	Voluntary selfless assistance. Motivation: shared aesthetic values, support Mutually beneficial exchange	Based on building long-term emotional connections and personal
Sponsors	Legal entities (business structures)	Mutually beneficial exchange. Motivation: marketing, advertising, increasing brand awareness.	Requires SMM and marketing skills to present the residence as an advertising platform.
Investors	Private individuals or venture capital funds.	Revolving funds. Motivation: to make a profit from the commercialization of the product.	Requires high financial literacy, a business plan, and legal protection of intellectual property.
Crowdfunding	Community ("online crowd").	Crowdfunding in small amounts. Motivation: involvement in the idea, receiving "rewards".	Requires maximum transparency, active communication, and an early start to the promotional campaign.
Bootstrapping	Founders and project team.	Self-development. Motivation: independence from external actors, preservation of vision.	Limits scaling speed, but provides full control over the project.
Lending	Banking institutions.	Revolving funds with interest. Motivation: making a profit for the bank.	The riskiest method; recommended only if you have stable profitability.

Досліджено роль SMM-комунікації та цифрового менеджменту.

Наприклад, сучасні резиденції використовують Instagram, YouTube, онлайн-архіви та digital storytelling для для формування міжнародної аудиторії та залучення нових резидентів.

The role of SMM communication and digital management is explored.

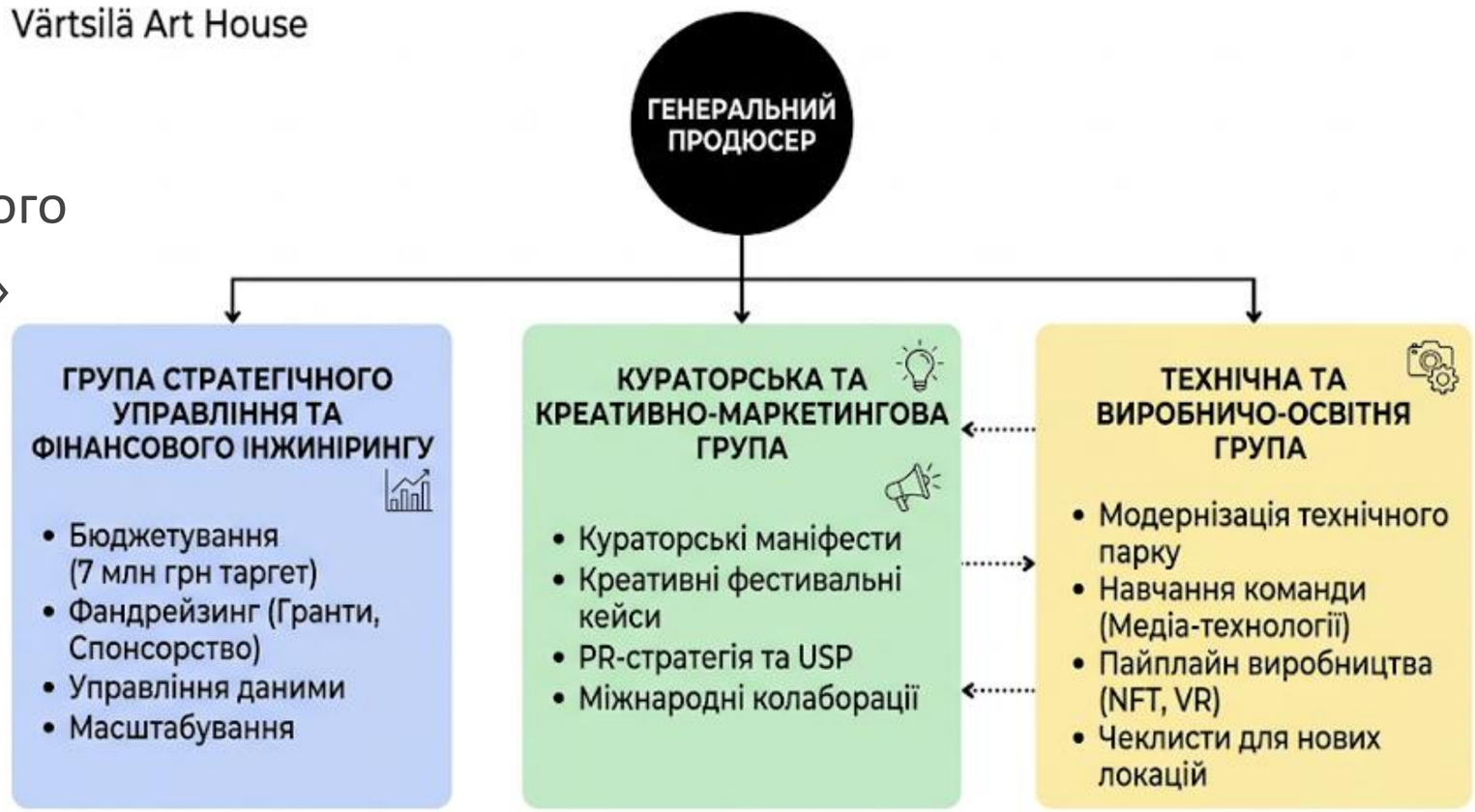

For example, modern residencies use Instagram, YouTube, online archives, and digital storytelling to build an international audience and attract new residents.

Аналіз діяльності міжнародної резиденції «Värtsilä art house».

Розділ III

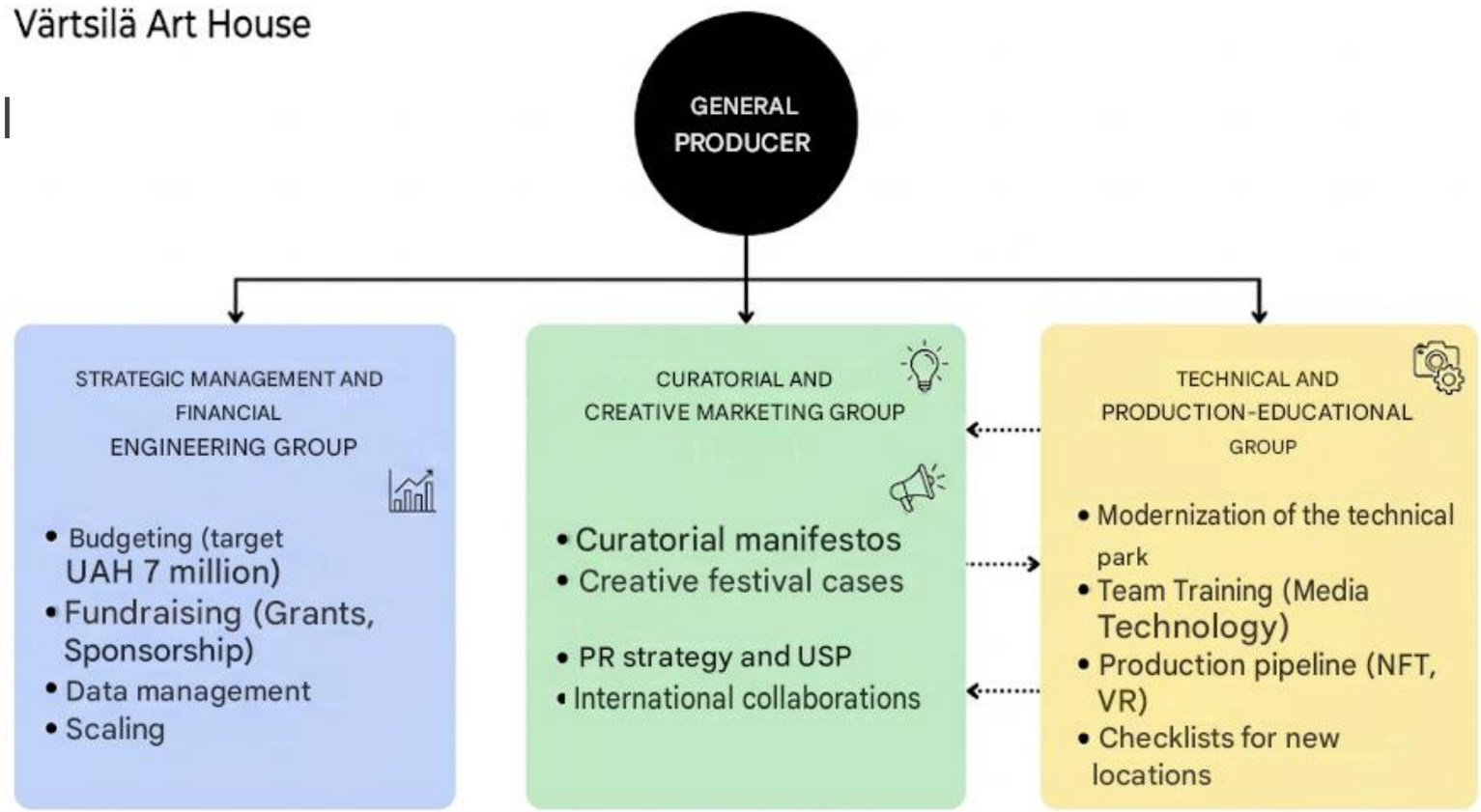
Організаційно–функціональна структура та вектори стратегічного розвитку «Värtsilä Art House»

Analysis of the activities of the international residence«Värtsilä art house».

Chapter III

Organizational and functional structure and vectors of strategic development «Värtsilä Art House»

Український контекст

Проаналізовано локацію резиденції, її організаційну структуру, принципи функціонування та потенціал розвитку.

Особливістю проєкту є поєднання індустріального середовища, карельської природи та прикордонного простору, що формує унікальний культурний контекст для роботи митців.

Ukrainian context

The location of the residence, its organizational structure, principles of operation and development potential are analyzed.

A feature of the project is the combination of the industrial environment, Karelian nature and border space, which forms a unique cultural context for the work of artists.

У роботі визначено сильні сторони резиденції.

Насамперед це міжнародний контекст діяльності та її українська ідентичність. Резиденція створює платформу для співпраці митців з України та Європи, а також сприяє міжнародній культурній комунікації.

The paper identifies the strengths of the residency.

First of all, it is the international context of the activity and its Ukrainian identity. The residency creates a platform for cooperation between artists from Ukraine and Europe, and also promotes international cultural communication.

Сильна сторона

Потенціал ревіталізації території. Використання індустріального простору для мистецьких подій, виставок та резиденційних програм відповідає сучасним європейським практикам перетворення колишніх промислових об’єктів на культурні центри.

Strength

The potential of revitalization of the territory. The use of industrial space for artistic events, exhibitions and residency programs is in line with modern European practices of transforming former industrial facilities into cultural centers.

Певні проблеми функціонування проєкту:

Насамперед це залежність від грантового фінансування та відсутність стабільної фінансової моделі. Крім того, було виявлено недостатню цифрову комунікацію та відсутність системного міжнародного просування резиденції.

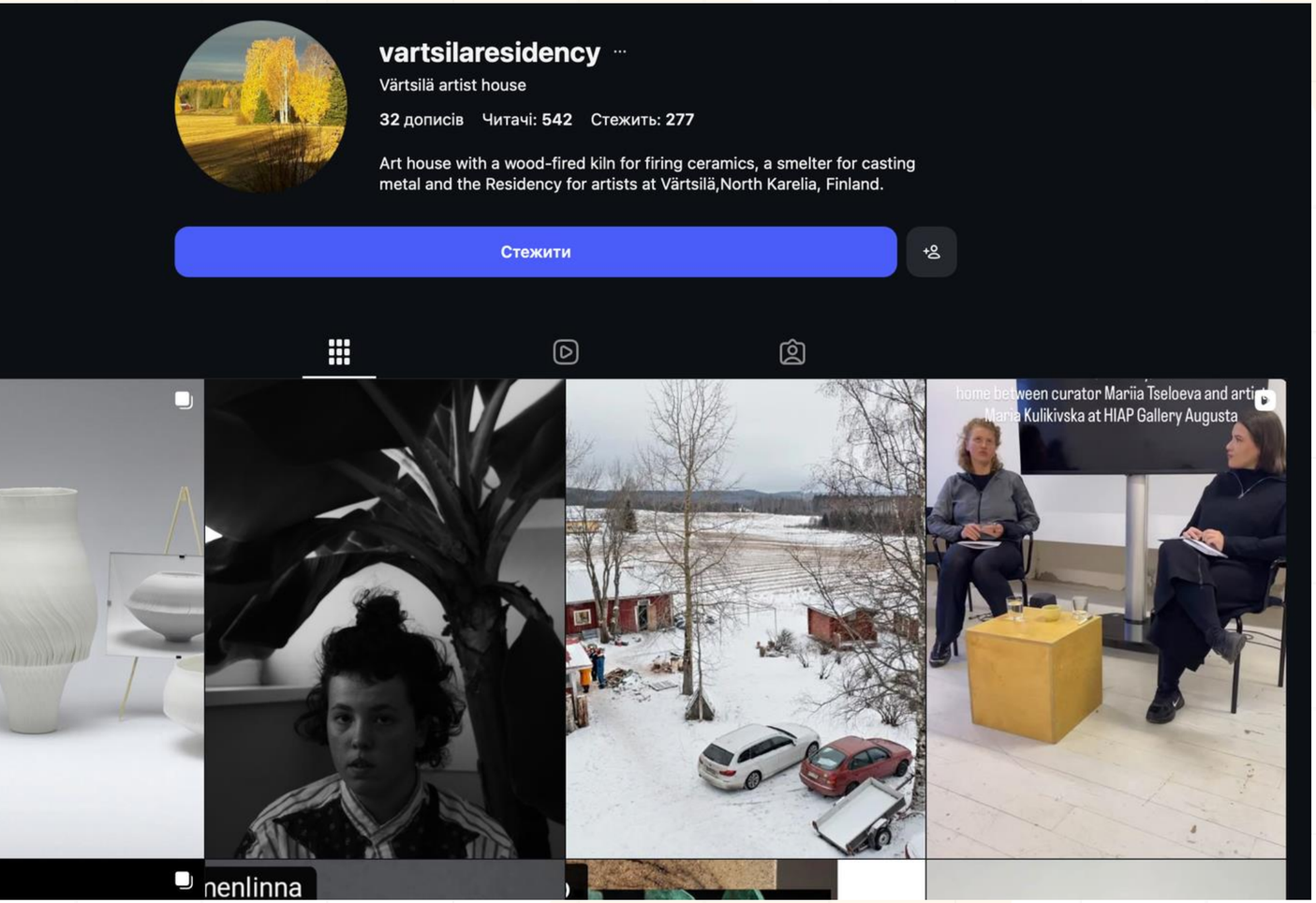

Certain problems with the functioning of the project:

First of all, this is a dependence on grant funding and the lack of a stable financial model. In addition, insufficient digital communication and the lack of systematic international promotion of the residency were identified.

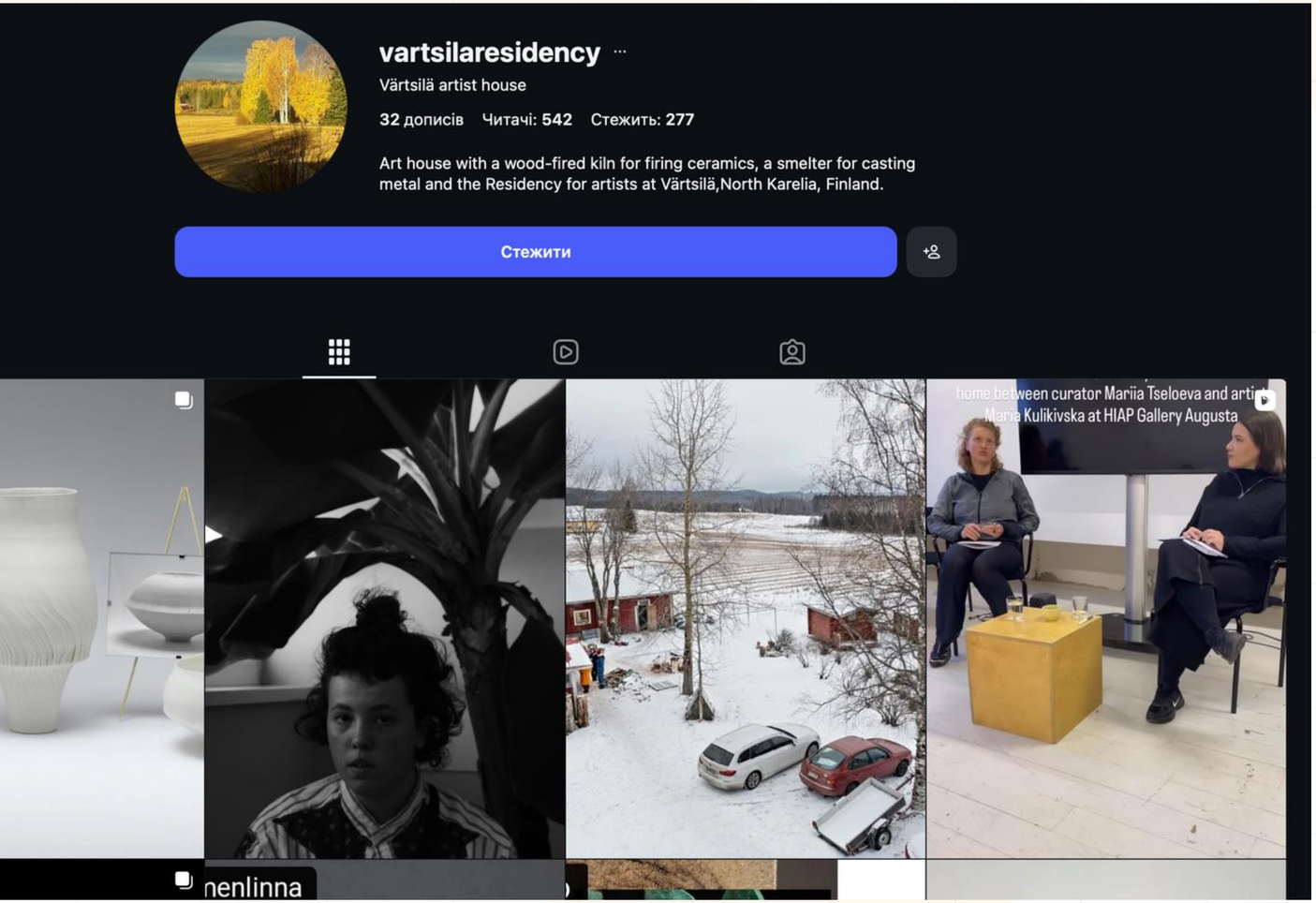

В межах дослідження було розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення продюсерської стратегії «Värtsilä art house».

Запропоновано створення комплексної SMM-стратегії з активним використанням Instagram, YouTube та цифрових архівів. Це дозволить формувати міжнародну аудиторію та підвищити впізнаваність резиденції.

The study developed practical recommendations for improving the production strategy «Värtsilä art house».

It is proposed to create a comprehensive SMM strategy with active use of Instagram, YouTube, and digital archives. This will allow to form an international audience and increase the recognition of the residence.

В межах дослідження

Було запропоновано впровадження трансмедійного сторітелінгу, де кожен проєкт резидентів ставатиме частиною єдиного наративу про прикордонний простір, українську культуру та сучасне мистецтво.

Запропоновано розвиток освітнього напряму: проведення воркшопів, лекцій, літніх шкіл та міжнародних обмінів для молодих митців.

Within the scope of the study

It was proposed to implement transmedia storytelling, where each resident project would become part of a single narrative about the border space, Ukrainian culture, and contemporary art.

The development of the educational direction is proposed: holding workshops, lectures, summer schools, and international exchanges for young artists.

План впровадження стратегії та система KPI Värtsilä art house

Було запропоновано гібридну модель фінансування, яка поєднуватиме гранти, партнерські програми, культурний туризм та комерційні освітні продукти.

Це дозволить забезпечити більш стабільне функціонування резиденції у довгостроковій перспективі.

Strategy implementation plan and KPI system Värtsilä art house

A hybrid funding model has been proposed, combining grants, partnership programs, cultural tourism, and commercial educational products.

This will ensure a more sustainable operation of the residency in the long term.

Розроблені рекомендації можуть бути використані не лише для розвитку «Värtsilä art house», а й у діяльності інших українських мистецьких резиденцій та культурних інституцій.

У результаті дослідження було доведено, що сучасна мистецька резиденція є не лише простором для творчості, а й важливим інструментом культурної дипломатії, міжнародної комунікації та ревіталізації територій.

The developed recommendations can be used not only for the development of «Värtsilä art house», but also in the activities of other Ukrainian art residencies and cultural institutions.

The study proved that a modern art residency is not only a space for creativity, but also an important tool for cultural diplomacy, international communication, and revitalization of territories.

Ефективне продюсування резиденції потребує поєднання творчого бачення, стратегічного менеджменту, цифрової комунікації та фінансової стійкості.

Саме така комплексна модель може забезпечити сталий розвиток мистецьких інституцій у сучасному культурному середовищі.

Effectively producing a residency requires a combination of creative vision, strategic management, digital communication, and financial sustainability.

It is such a comprehensive model that can ensure the sustainable development of art institutions in the modern cultural environment.

Дякую за увагу!

Thank you for your time!

