

**MOBILNE
IDEE**

PROJEKTOWANIE
INSTYTUCJI KULTURY
DESIGNING
CULTURAL INSTITUTIONS

24/01/2014
Sale Redutowe/Redutowe Rooms,
Teatr Wielki - Opera Narodowa

MOBILNE
IDEE

THINK TANK DLA KULTURY / FOR CULTURE SEZON SEASON 2013/2014

Projektowanie instytucji kultury

Czy instytucje kultury można zaprojektować? Jaka jest funkcja, rola i potencjał współczesnych instytucji kultury? Jakie są ich główne zadania? Co jest naczelną wartością instytucji kultury? Co określa jej tożsamość w czasach dynamicznych przemian? Jak kształtuje się jej wizerunek? Jak rozumieć/interpretować społeczną użyteczność instytucji kultury? Jak budować więzi z widzem i angażować go we współtworzenie przestrzeni kultury? Jaka jest przyszłość instytucji kultury? Jak budować relację środowisk artystycznych i biznesowych? Jak tworzyć innowacyjne wspólne projekty? - powyższe pytania stanowią punkt odniesienia do dyskusji, która zainauguruje cykl *Mobilne idee*.

Tożsamość instytucji kultury konstruowana jest ze znaczeniowych warstw, zatem istotą staje się głęboka świadomość mechanizmów i wartości kulturowych oraz umiejętność ich odczytywania, interpretacji i komunikowania. Tożsamość stwarza wewnętrzne poczucie przynależności i spójności, daje wyobrażenie o tym, czym jest instytucja i jaka jest rola jednostki w jej ramach.

Instytucje kultury współtworzą kapitał symboliczny i świadomość kulturową społeczeństwa, wyznaczając nowe kierunki rozwoju. Ich wpływy wykraczają dzisiaj poza kompetencje artystyczne, determinując także rozwój ekonomiczny, urbanistyczny i społeczny. Poruszając się w obrębie określonych obszarów, starają się je przekraczać, redefiniować. Nie jest to łatwe zadanie w ponowoczesnej, wielokierunkowej rzeczywistości, która wymaga zdecydowanych postaw.

Designing cultural institutions

Is it possible to design cultural institutions? What is the function, role and potential of contemporary cultural institutions? What are their main tasks? What is the overriding value of a cultural institution? What determines its identity at a time of dynamic changes? How is its image shaped? How to understand/interpret the social utility of cultural institutions? How to build bonds with the audience and engage it in co-creating space for culture? What is the future of cultural institutions? How to build relations between the artistic community and business? How to create joint innovative projects? - the above questions form points of reference in a debate inaugurating the *Mobile Ideas* cycle.

The identity of cultural institutions is constructed of semantic layers, hence deep awareness of the cultural mechanisms and values and the ability to read, interpret and communicate them is crucial. Identity creates the internal feeling of belonging and coherence, provides an idea what a given institution is and what is the role of the individual in it.

Cultural institutions co-create the symbolic capital and cultural awareness of society, set new development directions. Their influence goes beyond artistic competencies, also determining economic, town-planning and social development. Operating within specific areas, they try to overstep and redefine them. This is no mean task in the post-modern, multi-directional reality, which requires clear-cut attitudes.

Zrozumienie znaczenia instytucji kultury we współczesnym świecie oraz zmian, jakim jest poddawana i jakie determinuje, staje się możliwe dzięki wyodrębnieniu i analizie oraz zintegrowaniu w kompleksową strategię jej wartości oraz funkcji. Tożsamość instytucji kultury konstruowana jest ze znaczeniowych warstw, zatem istotą staje się głęboka świadomość mechanizmów i wartości kulturowych oraz umiejętność ich odczytywania, interpretacji i komunikowania. Wyrażanie tożsamości instytucji odbywa się na wielu poziomach, takich jak m.in. fizyczne oblicze instytucji, architektura budynku, oferta merytoryczna, historia. Jest ona również współtworzonym znakiem, punktem odniesienia w myśleniu o sobie, mieście, kraju, społeczeństwie.

Instytucja kultury stale musi porządkować i doskonalić swoje działanie. Wymaga to dyscypliny, która pomaga osiągać zaplanowane rezultaty i funkcjonować skutecznie, interpretując otoczenie, ustalając granice instytucji, określając cele i priorytety. Źródłem innowacji i zmian, przekraczania oczywistych granic, łamania kanonów myślenia są również pasja, świat wartości i marzeń oraz ich umiejętne łączenie z dyscypliną. To buduje motywację i zaangażowanie, które nadają instytucji sens istnienia, kształtują jej tożsamość i pomagają w konstruowaniu wygrywających strategii.

Określanie potrzeb i funkcji, wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz tworzenie nowych narzędzi z zakresu działań merytorycznych, komunikacji, edukacji, fundraisingu, inspirowanie i rozwijanie kompetencji współpracy jest celem Mobilnych idei. Mają one przyczynić się do wypracowania zintegrowanych nowoczesnych praktyk w zarządzaniu instytucjami kultury.

Spotkanie dotyczące projektowania przyszłości instytucji kultury zainauguruje działalność cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab realizowanego przez Teatr Wielki - Operę Narodową i BMW.

Następne spotkanie

Następne spotkanie zatytułowane *Mobilność przyszłości* prezentować będzie zjawisko współczesnego nomadyzmu, jego wpływu na styl i sposób życia oraz architekturę i sztukę.

Understanding the significance of a cultural institution in the contemporary world and the changes it undergoes and determines is made possible thanks to the identification and analysis and integration of its values and functions into a comprehensive strategy. The identity of a cultural institution is made up of semantic layers, hence deep awareness of cultural mechanisms and values and the ability to read, interpret and communicate them becomes crucial. The identity of an institution is expressed on many levels, such as the physical image of the institution, architecture of the building, substantive offer, history, to name a few. It is also a co-created sign, a point of reference in thinking about oneself, the city, country, society.

A cultural institution must constantly systematise and improve its operations. This requires discipline, which helps achieve the planned results and function effectively by interpreting the environment, setting the institution's boundaries, objectives and priorities. Other sources of innovation and change, a drive to breach obvious boundaries and canons of thinking include passion, the world of values and dreams and their adroit combination with discipline. This builds motivation and commitment, which give the institution its purpose, shape its identity and help design winning strategies.

Identifying needs and functions, exchanging experiences and expanding knowledge, seeking new solutions and creating new tools in the area of substantive activities, communication, education, fund-raising, inspiring and developing co-operation competencies is the objective of Mobile Ideas. They are supposed to contribute to the development of integrated modern practices in the management of cultural institutions.

A meeting devoted to designing the future of cultural institutions will inaugurate the Mobile Ideas cycle within the frame of the OperaLab think-tank set up by Teatr Wielki - Opera Narodowa and BMW.

Next meeting

The next meeting, entitled *Mobility of the Future*, will present the phenomenon of the contemporary nomadism, its effect upon the lifestyle, architecture and art.

MOBILNE IDEE

Mobilne idee to cykl spotkań rozwijający koncepcję think tanku dla kultury OperaLab, która przenosi projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas planowanych spotkań menedżerowie kultury, socjolodzy, artyści, projektanci i środowisko biznesowe będą dzielić się swoim doświadczeniem i dyskutować o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, możliwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizować będzie badawcze założenia projektu OperaLab. Pozwoli na integrację środowisk twórczych, naukowych i biznesu – w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog. Szerokie spojrzenie i innowacyjne myślenie przekładają się na efektywne działanie.

Mobilne idee to intelektualna przestrzeń dla kultury. Realizowana w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.

Mobile Ideas is a cycle of meetings expounding upon the concept of the OperaLab cultural think-tank, which moves the project to the plane of discussions and workshops. During the planned meetings, culture managers, sociologists, artists, designers and the business community will share their experiences and debate the future and the condition of the contemporary art and the city, possibilities of their development through innovative arts programmes. The Mobile Ideas programme is designed to put in practice the research assumptions of the OperaLab project, thus allowing integration of the creative, academic and business communities, in accordance with the concept, according to which the strength of today's culture derives from its interdisciplinary character and openness to dialogue. A broad look and innovative thinking translate into effective actions.

Mobile Ideas provide an intellectual space for culture. Held at the Redoubt Rooms of Teatr Wielki – Opera Narodowa, it is the first such initiative in Poland.

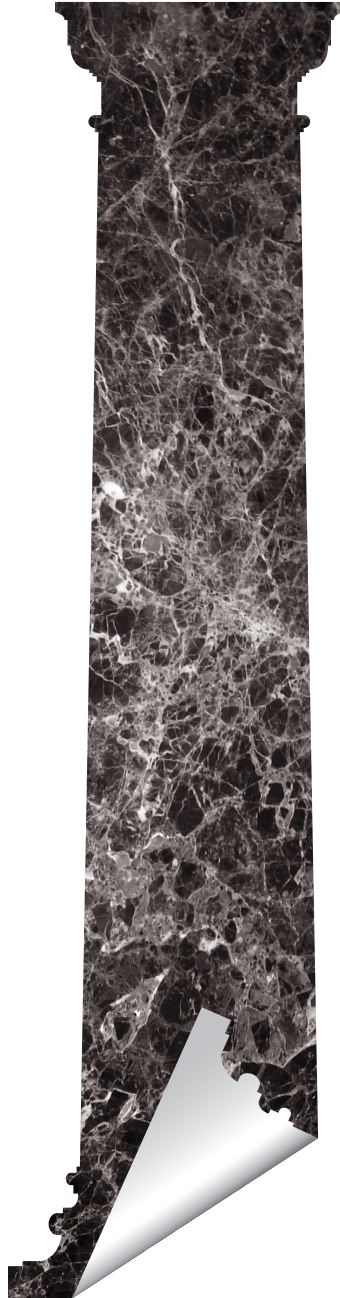
OperaLab to think tank dla kultury, zainaugurowany w październiku 2012 roku dzięki inicjatywie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w ścisłej współpracy z BMW. Koncepcja OperaLab jest silnie związana z tożsamością Teatru, jego bogatą i wielowątkową historią. Dynamiczną formę OperaLab określają zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i sztuce. Trudno dziś analizować istotne zjawiska artystyczne poprzez wąski pryzmat konkretnych zdarzeń czy autonomicznych dyscyplin, szersza perspektywa ujmująca skomplikowaną sieć połączeń i wzajemnych inspiracji lepiej pokazuje złożony charakter współczesnej sztuki.

OperaLab jest platformą tworzoną z myślą o łączeniu eksperymentów artystycznych z formą i ideą, gdzie spotyka się sztuka z technologią, umożliwiającą dialog pomiędzy różnymi wizjami współczesnego miasta, budowanego poprzez sztukę oraz dyskusje o współczesnym projektowaniu, jako efektywnym instrumencie transportującym idee. Ten rodzaj intelektualnej cyrkulacji wychodzi na przeciw najnowszym artystycznym zjawiskom. Projekt jest długofalowym przedsięwzięciem, którego szereg aktywności będzie rozwijanych w perspektywie najbliższych lat.

OperaLab is a think-tank for culture inaugurated in October 2012 thanks to the initiative of Teatr Wielki - Opera Narodowa in close collaboration with BMW. The OperaLab concept is strongly connected with the identity of the Theatre, its rich and multi-strand history. The dynamic form of OperaLab is defined by the changes occurring in today's culture and art. It is difficult to analyse important artistic phenomena through a narrow prism of specific events or autonomous disciplines. A wider perspective covering the complex network of connections and mutual inspirations better shows the complex nature of the contemporary arts.

OperaLab is a platform created in order to combine artistic experiments with form and concept, where art meets technology, allowing a dialogue between different visions of the contemporary city, built through art, and discussions on designing as an effective instrument used for conveying ideas. This type of intellectual circulation meets the latest artistic phenomena. The project is a long-term undertaking, and its various activities will be developed over the coming years.

operalab.pl
facebook.com/teatrwielkioperalab

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW
Project is being realised in cooperation with Teatr Wielki - The Polish National Opera and BMW.

Patroni medialni / Media patronage:

