

واسطه گیری معاشر

کتاب مرجع هنرگردان‌ها، مجموعه دارها و هنرمندان

لونی‌زآباک • دانیل مک‌کلین • مؤلف: پیتو و شهاب مباشری

ویراستار: ویوین لاول

www.ketab.ir

خیابان ایرانشهر جنوبی، کوچه دهخدا غربی، شماره ۲
تلفن: ۸۸۸۴۴۱۷۸-۸۸۸۴۳۲۹۴-۸۸۸۲۸۹۰۳
www.nazarpub.com info@nazarpub.com

واسطه‌گری هنر معاصر کتاب مرجع هنرکدان‌ها، مجموعه داورها و هنرمندان

مؤلفان: لوتی‌زباک - دانیل مک‌کلین • ویراستار خارجی: ویوین لاول • مترجمان: پردیس پرتو و شهاب مبشری • طراحی روی جلد: روشنگ مافی
صفحه‌آرا: المیرا ولی‌زاد • چاپ اول: ۱۴۰۱ • تیراژ: ۹۵۰ نسخه • شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۲-۳۴۷-۲ • پیش از چاپ: سعید کاوندی • مدیر تولید: مهدی ابراهیم
امور آماده‌سازی و انتشار: چاپ و نشر نظر

© تمامی حقوق برای ناشر محفوظ است.
© هر نوع تکثیر، انتشار یا استفاده از تمامی یا بخشی از اثر به شکل فیزیکی و الکترونیکی، ضبط و ذخیره در سیستم‌های بازیابی و پخش، ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.

www.ketab.ir

سرشناسه: باک، لونیزا • Buck, Louisa • عنوان و نام پدیدآور: واسطه‌گری هنر معاصر: کتاب مرجع هنرگردان‌ها، مجموعه‌دارها و هنرمندان/لونیزا باک، دانیل مک‌کلین؛ ویراستار مشاور ویوین لاول؛ مترجمان پردیس پرتو، شهاب مباشری • مشخصات نشر: تهران: چاپ و نشر نظر، ۱۴۰۰ • مشخصات ظاهری: ۲۷۲ص • شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۲-۳۲۷-۲-۲ وضعیت فهرست نویسی: فیبا • یادداشت: عنوان اصلی: Commissioning contemporary art: a handbook for curators, collectors and artists, 2012

عنوان دیگر: کتاب مرجع هنرگردان‌ها، مجموعه‌دارها و هنرمندان • موضوع: هنر -- واسطه‌گری • Art -- Commissioning • هنر -- واسطه‌گری -- انگلستان
Art -- Commissioning -- Great Britain

شناسه افزوده: مک‌کلین، دانیل • شناسه افزوده: McClean, Daniel • شناسه افزوده: لاول، ویوین، ویراستار • شناسه افزوده: Lovell, Vivien • شناسه افزوده: پرتو، پردیس، ۱۳۶۳ -، مترجم • شناسه افزوده: مباشری، شهاب، ۱۳۵۲ -، مترجم • رده بندی کنگره: N۵۲۰۵/۷ • رده بندی دیویی: ۷۰۶ • شماره کتابشناسی ملی: ۷۶۵۵۹۷۱ • اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

www.ketab.ir

فهرست مطالب

۱۳	مقدمه / یک کار دیرینه و پیچیده
۱۳	هدف این کتاب
۱۵	تاریخ مختصر واسطه‌گری
۲۵	فصل ۱ / چرا باید واسطه‌گری کرد
۲۵	دیدگاه پشتیبان
۲۶	برقراری ارتباط با یک هنرمند
۲۷	فرهنگ‌سازی
۲۸	جلوه‌آرایی و روح ماجراجویی
۳۰	بهسازی محیط
۳۱	یک پارچه‌سازی هنر با معماری
۳۴	قدرت بازآفرینی
۳۷	رعایت الزامات برنامه‌ریزی
۳۸	آرمان‌شهر هنری
۴۲	هنر مکان‌سازی
۴۴	یادبود و گرامی‌داشت
۴۸	دیدگاه هنرمند
۴۸	کاری کن که رؤیاهایت به واقعیت پیوندد
۴۹	واسطه‌گری مناسب کار است
۵۲	اثرگذاری بر مخاطبان متفاوت
۵۴	کار در محیط‌های پردردسر
۵۶	محرك‌های تغییر در عمل
۵۷	شراکت‌های تازه
۵۹	شهرت بیشتر

اصول راهنمایی: واسطه

۶۱

از نیت هایتان آگاه باشید

۶۱

پی بهترین توصیه بروید

۶۲

با هنرمند همکاری کنید

۶۳

مهیای برخی تغییرات شوید

۶۳

به تمام مراحل تعهد بورزید

۶۵

اصول راهنمایی: هنرمند

۶۶

بدانید که چه می خواهید

۶۶

حد و حدود بگذارید

۶۷

فصل ۲ / چه کسانی امروز چه چیزی سفارش می دهند

۷۳

طیف گسترده موقعیت ها

۷۳

مؤسسه های عمومی

۷۵

سفارش در محل

۷۵

سفارش بیرون محل

۷۹

تصویر محرک

۸۰

هنرمندان در اقامتگاه

۸۱

خریدن یا نخريدن؟

۸۳

حوزه عمومی

۸۵

فضاها و ساختمان های دولتی محلی و ملی

۸۶

سازمان ها و مراجع عمومی

۹۵

ساختمان سازها و شرکت های تجاری

۱۰۵

بنیادهای خصوصی

۱۰۹

فضایی از آن خود

۱۰۹

سفارش بیرون محل و شراکت های راهبردی

۱۱۱

مجموعه داران خصوصی

سفارش خانگی

خصوصی در معرض عموم

رخدادها

باز آفرینی یک مکان

به پرسش گرفتن یک موقعیت

واسطه‌گری‌های ملی

واسطه‌گری و هنرگردانی

فضاهای اجتماعی و ارتباطات محلی

واسطه‌گری برای رخداد غیرهنری: المپیک

طعم دادن به تجارت: واسطه‌گری در جشنواره‌های هنری

بنگاه‌های واسطه‌گری

خانه‌ای به خاطر یک اندیشه

فصل ۳/ تحقق واسطه‌گری

مروری بر فرآیند واسطه‌گری

نقش واسطه‌گر

انتخاب هنرمند و نزدیک شدن به او

دعوت مستقیم

شورای انتخاب

انتخاب رقابتی

دعوت‌نامه برای رقابت

معامله با دلال‌ها

آماده کردن پیشنهاد

شکل دادن به یک اندیشه

۱۶۴	گفت‌وگوی اولیه
۱۶۶	هزینه طرح پیشنهادی
۱۶۶	توافق درباره بودجه
۱۶۹	ارائه پیشنهاد

تأمین منابع مالی

۱۷۳	صندوق‌های عمومی
۱۷۳	زنجیره مؤسسه‌ها
۱۷۳	پشتیبان‌های تجاری و شرکتی
۱۷۴	اتحادیه‌ها و بنیادهای خیریه
۱۷۴	پشتیبان‌ها و الگوهایشان
۱۷۵	پیش‌فروشی

رسیدن به توافق

۱۷۶	قرارداد: بستن یا نبستن؟
۱۷۶	شفافیت توافق
۱۷۸	اصول راهنمای تنظیم قرارداد
۱۸۰	مفاد قرارداد
۱۸۱	

تهیه و نصب

۱۹۶	مدیریت تولید و تکمیل طراحی
۱۹۷	گفت‌وگو با هنرمند
۱۹۸	سر و کار داشتن با مشتری
۱۹۹	سر و کار داشتن با اشخاص ثالث
۲۰۰	
۲۰۳	نصب

مستندسازی، معرفی و تبلیغات

۲۰۵	معرفی و تبلیغات
۲۰۵	مستندسازی
۲۰۶	روابط عمومی مستمر

۲۰۹	فصل ۴ / اثر سفارشی بعد از آفرینش
۲۰۹	پس از این چه رخ می دهد
۲۱۱	نگهداری از اثر
۲۱۱	نگهداری مستمر
۲۱۵	محدودیت های کنترل
۲۱۷	بیمه پس از نصب
۲۱۹	نمایش اثر
۲۱۹	نمایش اولیه
۲۲۰	دوباره بر صحنه بردن و سفرهای نمایشی
۲۲۲	کارهای اولیه، مشتقات و شبکه های هنرمند
۲۲۳	میراث و ارزیابی
۲۲۳	منافع اجتماعی
۲۲۵	ارزیابی یک واسطه گری
۲۲۸	مالکیت معنوی و حقوق هنرمندان
۲۲۸	حق تألیف
۲۳۳	حقوق اخلاقی
۲۳۹	اتمام سفارش
۲۴۰	فروش مجدد و بازگشت سرمایه
۲۴۶	مؤخره / کاری بی حد و مرز
۲۴۹	نمایه ها

مقدمه / یک کار دیرینه و پیچیده

هدف این کتاب

واسطه‌گری یا دلالتی هنری یک فعالیت دیرینه است. اما هر چه آثار بیش‌تر و بیش‌تری برای افراد، سازمان‌ها و اماکن پرشمارتر و پرشمارتری سفارش داده می‌شود، این کار نقش مرکزی‌تری در دنیای هنر نسبت به هر زمان دیگری در گذشته می‌یابد. راه و روش واحدی برای واسطه‌گری هنر معاصر وجود ندارد؛ این کار به مقتضای تفاوت طبیعی شرایط و فرصت‌های هر فعالیت وابسته است. رویکرد به واسطه‌گری می‌تواند - و باید - برای هر اثری که تولید می‌شود، یگانه و ویژه باشد. با این حال، در بین تمام روش‌های متفاوت برای پشتیبانی از هنر معاصر می‌توان تعدادی اصل و قرارداد مشترک را معطوف به این پرسش‌های اساسی شناسایی کرد که چه موقع، چرا و چه‌گونه باید واسطه‌گری کرد و چه‌طور حیات یک اثر پس از واسطه‌گری تضمین می‌شود.

واسطه‌گری هنر معاصر در پی همین منظور است. کتاب مسیری مستقیم و عملیاتی را به سمت و در دل جایگشت‌های پیچیده و گوناگون واسطه‌گری معاصر ترسیم می‌کند - فرآیندی که امروزه واقعا جهانی شده است. هدف آن اشاره به موارد مفهومی و اخلاقی در زیربنای رویکردهای پشتیبانی فعلی‌ست، و همین‌طور ارائه یک راهنمای نقل و نبات عملی برای واسطه‌گری موفق. بعضی از موارد کلیدی درباره اموری هم‌چون اعتماد، پاسخ‌گویی و روابط بین افراد درگیر در واسطه‌گری نیز برجسته شده‌اند تا از بهترین کار تصویری واضح ارائه شود.

فصل ۱ به بررسی فکری که پشت عمل واسطه‌گری نهفته می‌پردازد و به دلایل مختلف و اغلب نامرتبلی اعتنا می‌کند که چرا حامیان هنرمندان را مستقیما استخدام می‌کنند و چرا هنرمندان به واسطه‌گری آن‌ها تن می‌دهند. هم‌چنین برخی اصول راهنما برای طرفین ماجرأ مطرح می‌شوند تا کل فرآیند - به عبارتی، قبل، حین و بعد از آفرینش اثر - را پی بگیرند. عمق و پیچیدگی این موضوع در فصل ۲ آزموده می‌شود. این فصل به طرح‌های بی‌شماری می‌پردازد که در شش دسته اصلی از مدل واسطه‌گری شکل گرفته‌اند: مؤسسه

عمومی؛ بنیاد خصوصی؛ حوزه عمومی؛ رویداد؛ خانه شخصی؛ و بنگاه واسطه‌گری و دلالی. این فصل بی‌برو و برگرد نفسگیر است. طی آن با اشاره به خلاصه‌ای از چند نمونه برگزیده معلوم می‌شود که اکنون حوزه واسطه‌گری هنر تا چه اندازه توسعه‌یافته و سیال است. و این که چه‌گونه این کار با هم‌پوشانی این دسته‌ها و گاه ادغام آن‌ها با یکدیگر پرشور - و پیچیده - می‌شود.

فصل ۳ یک راهنمای جامع قدم به قدم در هر مرحله از فرآیند واسطه‌گری پیش می‌نهد، از انتخاب هنرمند و نزدیک شدن به او، سامان دادن به یک پیشنهاد، تنظیم و امضای قرارداد گرفته تا گرفتگی‌های عملی در خلق اثر و اطمینان یافتن از مستندسازی و عرضه مناسب آن به عموم. با این حال، مسئولیت‌پذیری با یک واسطه‌گری تمام نمی‌شود. بنا بر این، فصل ۴ به زندگی اثر هنری پس از آفرینش سر و کار دارد، هم از دیدگاه واسطه‌گر هم از دیدگاه هنرمند. این فصل به موارد مالکیت، نگهداری، نمایش، دارایی معنوی و توافقی‌های فروش دوباره و جبران خسارت می‌پردازد.

به این ترتیب، واسطه‌گری هنر معاصر نه تنها یک راهنمای عملی، بلکه رمزگشای فرآیندی است که با وجود محبوبیت گسترده هنر معاصر و تعداد روزافزون آثاری که در حوزه‌های عمومی و خصوصی با واسطه‌گری خلق شده‌اند، برای بسیاری گنگ و رازآلود است. کتاب حامیان بالقوه را با هر بودجه، انگیزه و بلندپروازی آماده می‌کند تا بتوانند واسطه خلق یک یا چند اثر برای خودشان بشوند و به آن‌ها آنچه را ممکن است با آن رویه‌رو شوند، نشان می‌دهد. این کتاب هم چنین الهام‌بخش هنرمندانی که با واسطه‌ها سر و کار دارند، بنگاه‌های واسطه‌گری و هنرگردان‌هاست. اما این کتاب مخاطب دیگری هم دارد: خوانندگانی که هیچ جور ارتباط حرفه‌یی با دنیای هنر ندارند. اما دوست دارند تا از فرآیندهای فیزیکی، مجادله‌های اخلاقی و حقوقی و گرفتاری‌های تدارکاتی نهفته در پی برخی از مهم‌ترین و خلاقانه‌ترین آثار هنری سال‌های اخیر سر در بیاورند.