

[МАНИФЕСТ]

[КТО ТАКИЕ AWI]

[ART WORKERS ITALIA] — это неформальное, автономное и беспартийное объединение работников и работниц современного искусства, возникшее в условиях нынешнего кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

[AWI] включает весь спектр профессий, что работают в государственных и частных институциях и организациях современного искусства, таких как: музеи, фонды, культурные ассоциации, университеты, независимые пространства, галереи, и/или те, кто выполняет внештатную работу в сотрудничестве с этими организациями. Мы собрались вместе для того, чтобы [НЕЗАВИСИМО] манифестировать свои требования и права.

Мы [РАБОТНИКИ СФЕРЫ ИСКУССТВА]: художники, перформеры, кураторы, ассистенты кураторов, исследователи, музейные педагоги, монтажники, продюсеры, специалисты по свету и звуку, хранители, видеомейкеры, художественные критики, искусствоведы, историки искусств, музейные смотрители, курьеры, галерейные ассистенты, проект-менеджеры, консультанты, координаторы, реставраторы, графические дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, аниматоры, студийные ассистенты, PR и SMM-менеджеры, а также сотрудники пресс-служб.

ART WORKERS ITALIA

Название “Art Workers Italia”¹ подчеркивает симбиоз **[ЛОКАЛЬНЫХ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ]** перспектив: анализ местных условий труда формируется нами в диалоге с международным сообществом работников современного искусства, в то время как наше понимание их потребностей укоренено в историческом и политическом контексте Италии и осуществляется в координации с другими инициативами, поддерживающими **[ПРЕКАРНЫХ КУЛЬТУРНЫХ РАБОТНИКОВ]**.

ПОЧЕМУ БЫЛО ОСНОВАНО AWI ?

[AWI] была основана в ответ на социальный и экономический **[КРИЗИС]**, вызванный пандемией COVID-19. Для многих из нас, кризис стал причиной приостановки и/или потери работы и проектов. Кроме того, прекарный статус нашей занятости, в большинстве случаев, стал также причиной лишения каких-либо форм социальной безопасности или **[ЗАЩИТЫ]**, предусмотренных государством в постановлении *Cura Italia*, таких как пособие по безработице или одноразовые финансовые бонусы, выплачиваемые пенсионным фондом.

Критичность ситуации, усугубленная увеличением спроса на неоплачиваемый цифровой контент в период карантина со стороны государственных и частных институций, четко обнажила несколько **[СТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ]** данного сектора. Большинство выполняемой нами работы является **[НЕРЕГУЛЯРНОЙ]** и **[ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ]**,

¹ Отсылка к историческому объединению «Коалиция работников искусства» (1969) не оказала прямого влияния на наше название “Art Workers Italia”, но, безусловно, является одним из культурных ориентиров, разделяемых группой.

характеризуется нетипичными и краткосрочными контрактами, что способствует **[НЕВЫНОСИМЬМ]** рабочим условиям. Кроме того, отсутствие правовых механизмов и организаций, специализирующихся на наших потребностях, ослабляет договорную способность в борьбе за собственные права. Наша заработная плата часто не соответствует адекватной компенсации за время и качество выполненной работы, а также требуемому уровню образования и профессионализма, что делает условия нашей работы чрезвычайно **[УЯЗВИМЫМН]**.

Вышеперечисленное существует в сфере, где уровень заработной платы находится чуть выше черты бедности, при этом сосуществует со стандартами, характерными для индустрии предметов роскоши, а также с неприемлемо высоким процентом неофициального и **[НЕЗАЩИЩЕННОГО ТРУДА]**. Именно в таком контексте вместо денежного вознаграждения насаждаются альтернативные формы «компенсации», связанные с предоставлением видимости, налаживанием профессиональных связей и укреплением собственной репутации ради будущей (хоть и неясной) позиции. Это поддерживается **[ЭЛИТАРНОЙ СИСТЕМОЙ]**², соучастие которой стимулирует динамику конкуренции и **[САМОЭКСПЛУАТАЦИИ]**. В конечном итоге, данная ситуация подрывает здоровую рабочую среду, основанную на уважении к навыкам, подготовке, профессионализму и способности к коллаборации.

² Возможности профессиональной самореализации в современном искусстве часто не соответствуют капиталу, доступному с самого начала. Поскольку капитал может также быть социальным или культурным в дополнение к экономическому, мы решили использовать термин «элитарный» вместо «классовый».

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ AWI ?

[AWI] озвучивает **[РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ]** посредством **[КОЛЛАБОРАТИВНЫХ И САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ]**, формируя критическую массу и выступая за неотъемлемое право на признание за нами статуса работников, с определенными правами и обязанностями. Организация разделена на **[КОМИТЕТЫ]** в соответствии с различными сферами интересов, с целью формулирования конкретных предложений как в ответ на чрезвычайную ситуацию, так и в более долгосрочной перспективе.

[AWI] стремится определить, разработать и предоставить практические **[ИНСТРУМЕНТЫ]** для обеспечения поддержки, касающейся этических, политических, правовых и договорных аспектов. Основные сферы нашего внимания включают: укрепление и развитие решительных мер защиты; изучение **[СПЕЦИФИКИ]** некоммерческого сектора; исследование исторической **[БОРЬБЫ]** за права рабочих в Италии; сравнительный анализ **[ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК]**, уже апробированных в странах Евросоюза и не только; идентификация и координация с другими национальными и международными инициативами по защите **[КОГНИТИВНОГО ТРУДА]**.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ AWI

[AWI] отстаивает принципы **[ИНКЛЮЗИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ]** как фундаментальной этической предпосылки для объединения. Мы не можем, и мы отказываемся, игнорировать необходимость в солидаризации со всеми работниками, которые подвергаются

недоплате и эксплуатации. Кроме того, мы выступаем за системные изменения в поддержку **[ЭГАЛИТАРНОГО БУДУЩЕГО]** для всех **[МАРГИНАЛИЗИРОВАННЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ]** в отношении пола, этнической принадлежности, класса, способности, сексуальной ориентации, религии, возраста и национальности.

AWI - **[ЭТО НЕ]** художественный или кураторский проект, а скорее не-иерархическое объединение, движимое чувством общей ответственности.

ЦЕЛИ AWI

[ПРИЗНАНИЕ] роли профессий, оперирующих в сфере современного искусства, **[РЕГУЛИРОВАНИЕ]** трудовых отношений, **[ПЕРЕАСПРЕДЕЛЕНИЕ]** ресурсов, а также реформы и **[РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ]** всего сектора являются нашими стратегическими целями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Опираясь на предыдущие усилия, предпринятые другими, Art Workers Italia работают в диалоге с несколькими исследовательскими институтами, университетами, фондами и кооперативами: с целью **[ПРОВЕДЕНИЯ]** опросов, направленных на предоставление количественной и качественной информации о работниках современного искусства в Италии; предоставления учебных материалов и пособий для специалистов, работающих в данной отрасли; разработки **[ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА]** для работы в сфере культуры, для признания её финансовой ценности, а также ценности с точки зрения извлечения стоимости.

ЭКСТРЕННЫЕ ЗАПРОСЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Следуя запросам, уже сделанным другими социальными и культурными секторами, АWI просит правительство Италии:

- Введение [**БАЗОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**] в соответствии с серьезностью данной ситуации;
- Распространение мер, уже изложенных в постановлении *Cura Italia* на тех, кто не получил ещё доступа к [**ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**]. Ситуация распространяется на большинство работников этого сектора, которые будучи субъектами периодических трудовых договоров или условной формы занятости, с трудом могут достичь минимального количества требуемых постановлением рабочих дней;
- Подтверждение фондов, предоставленных Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, на проекты и мероприятия, запланированные на 2020–2021 годы, и, при необходимости, перераспределение средств для исследовательских и производственных активностей;
- Смягчение фискальных и налоговых платежей, таких как: продление налогового баланса 2019 года на текущий год; приостановление авансового платежа для самозанятых работников; приостановка синтетических показателей налоговой надежности; и, наконец, снижение арендной платы за счет налоговых кредитов для некоммерческих организаций и других учреждений, используемых для художественного производства (включая мастерские художников);
- Регламентация [**КОМПЕНСАЦИИ**] в области производства цифрового и онлайн контента;

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ

Совместно с различными учреждениями и организациями, АWI будет работать над достижением долгосрочных целей, таких как: правовая защита работников, учреждение специальных фондов и переосмысление системы повышенной конкуренции и профессионализации. Мы стремимся к созданию всеобъемлющей организации, которая может объединить совокупность интересов отдельных личностей и ассоциаций, репрезентирующих коллективные потребности и требования в **[ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ]** ;
К ним относятся:

- Разработка **[ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХАРТИИ]** для тех, кто работает в сфере современного искусства, по образцу Carta nazionale delle professioni museali;
- Определение ключевых моментов действующего законодательства, применимых к контрактным **[ФОРМАМ ЗАНЯТОСТИ]**; разработка правовых форм, более точно отображающих текущую профессиональную ситуацию, с целью предложить один или несколько проектов будущих моделей национальных контрактов релевантных для различных профессий оперирующих в сфере современного искусства;
- Создание новых кодов АТЕСО или пересмотр ранее существующих кодов АТЕСО для **[НЕЗАВИСИМЫХ ПОДРЯДЧИКОВ]**, с целью адекватного удовлетворения более конкретных потребностей и предоставления им правовой защиты, такой как пособия по безработице, больничные, отпуск по беременности и родам;

- Предложение [**СПРАВЕДЛИВОЙ КОМПЕНСАЦИИ**] за услуги, оказываемые художниками и работниками искусств (такие как выставки, перформансы, публичные конференции, воркшопы, видео-показы, репродукции для коммерческого и некоммерческого использования, монтаж экспозиций, кураторская работа и т.д.), в дополнении к продвижению и мониторингу широкого распространения данных стандартов;
- Требование правительства Италии придерживаться руководящих принципов, таких как социальный статус художников — Резолюция Европарламента от 7 июня 2007 года о статуте художников (2006/2249 (INI)) и их последующие обновления, что учитывают актуальные потребности данного сектора;
- Предоставление доступа к [**ЕВРОПЕЙСКИМ ФОНДАМ**], предназначенным для производства и приобретения произведений искусства, художественного обучения, и профессионального исследования и развития, которые были бы доступны на региональном и национальном уровне;
- Предложение о создании [**ФОНДА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ**] путем расширения уже существующего фонда художников INPS PSMSAD;
- Призыв к более прозрачному и инклюзивному финансированию, в соответствии с актуальными практиками культурного производства, а также художественного образования, путем реструктуризации существующей системы [**ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ И ГРАНТОВ**]. С этой целью мы просим, чтобы государственное финансирование зависело от справедливого вознаграждения всех задействованных художников и специалистов;
- Расширение числа организаций и видов деятельности, которые могут извлечь выгоду из форм [**ПАТРОНАЖА**], таких как Art Bonus, и

предоставить дополнительные налоговые льготы для пожертвований в поддержку современного искусства;

- Содействие **[СПОНСОРСТВУ]** в сфере современного искусства путем преодоления информационного разрыва между теми, кто спонсирует, и теми, кого спонсируют;
- Содействие **[ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ]** художников, **[ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДВАНИЙ]** и роли образования в сфере современном искусстве и в системе образования Италии;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работники и работницы современного искусства интегрированы во все аспекты деятельности в контексте национального и интернационального культурного производства. Они оказывают огромное влияние не только на **[СОЦИАЛЬНУЮ СПЛОЧЕННОСТЬ]** общества, но и на его **[ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ГРАЖДАНСКИЙ РОСТ]**, что имеет значительные последствия для экономики всей страны.

Манифест³ объединения представляет собой первый шаг выхода из неоправданных и неприемлемых условий **[НЕВИДИМОСТИ]** по направлению к полному гражданскому и политическому признанию, учитывая важную роль, которую профессионалы современного искусства занимают в контексте более широкого локального и глобального культурного производства.

³ Данный манифест и его повестка, должны рассматриваться исключительно как политический инструмент. Данный документ возник как непосредственная реакция на спонтанное появление группы в экстренных условиях и представляет собой основной инструмент репрезентации в различных публичных контекстах, таких как виртуальный марш по случаю Дня международной солидарности трудящихся в Турине (1-го мая 2020 года), во время которого группа AWI впервые публично заявила о себе.