INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

Arts

आर्टिस्ट–इन–रेजिडेन्सी की अवधारणा

Dr. Krishna Mahawer *1
*1 Assistant Professor, Drawing &Painting, University of Rajasthan, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.821720

मुख्य शब्द – आर्टिस्ट–इन–रेजिडेन्सी; कलाकार

Cite This Article: Dr. Krishna Mahawer. (2017). “आर्टिस्ट–इन–रेजिडेन्सी की अवधारणा.” *International Journal of Research - Granthaalayah*, 5(6), 423-427. https://doi.org/10.5281/zenodo.821720.

1. भूमिका

आर्टिस्ट–इन–रेजिडेन्सी प्रोम का मुख्य उद्देश्य कलाकारों, अकादमिशियनों, क्यूरेटरों और अन्य कलात्मक व्यक्तियों को उनके अपने माहौल से निकालकर एक ही समय में अन्य स्थान पर एकत्रित करना है, जिसके द्वारा यहाँ पर सभी इकट्ठे होकर एक साथ शोध, प्रजेन्टेशन, नये प्रोडक्शन और विचारों का आदान प्रदान कर सके। ये प्रोग्राम किसी कलाकार को अपने स्वयं की आर्ट प्रेक्टिस करने, नये लोगों से मिलने, नई सामग्रियों की खोज करने और अनुभव करने आदि के मौके प्रदान करती है, ये मौके नई जगह और नये समुदायों में होते हैं, क्योंकि आर्ट रेजिडेन्सी विभिन्न संस्कृतियों के अर्थपूर्ण आदान प्रदान और दूसरी संस्कृतियों को गहराई से समझने पर जोर देता है।

कुछ रेजिडेन्सी प्रोग्राम तो विशाल कोर्पोरेट से सम्बन्धित होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन अकेले ही रेजिडेन्सियल एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित करती है। रेजिडेन्सी किसी भी संग्रहालय, यूनिवर्सिटी, गैलरी, स्टूडियो स्पेस, थियेटर, आर्टिस्ट–इन–स्पेस, म्युनिसिपेलीटी, गवर्नमेंट ऑफिस और फेस्टिवल का हिस्सा हो सकती है। ये रेजिडेन्सी वार्षिक, किसी समय विशेष में या हमेशा आयोजित हो सकती है। ये किसी शहरी स्थानों, पिछड़े गांवों या घने प्राकृतिक स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। पूरी दुनिया में ऐसे सैंकड़ों अवसर और आर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो रेजिडेन्सी का आयोजन करते हैं।

एक रेजिडेन्ट कलाकार और आयोजित करने वाले आयोजक के बीच का संबंध इसतरह के रेजिडेन्सी प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कभी–कभी कलाकार पूरे ग्रुप और स्थानीय निवासियों के साथ पूरी तरह घुल मिलकर, वर्कशॉप, प्रजेन्टेशन आदि के माध्यम से रजिडेन्सी को सफल बनाता है और कभी–कभी वह पूरी तरह अकेलेपन मतें अपने स्वयं की निजी आर्ट प्रेक्टिस में व्यस्त रहता है।

रेजिडेन्सी प्रोग्राम के तहत बड़ी मात्रा में आथिंकि संसाधनों की आवश्यकता होती है। कई बार रेजिडेन्ट को स्वयं ही अपने रहने का खर्चा वहन करना होता है या अपने स्थानीय स्त्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त

करनी होती है। कुछ रेजिडेन्सी प्रोग्राम आधा खर्चा वहन करते हैं तो कुछ सम्पूर्ण खर्चा वहन करते हैं और कलाकारों को आमंत्रित करते हैं।

रेजिडेन्सी प्रोम कलाकारों से एप्लिकेशन मांगते हैं परन्तु कई बार खुला निमंत्रण न होकर निजी तौर पर कलाकारों को आमंत्रित भी किया जाता है और कई बार दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप भी की जाती है, ताकि सही तरह से रेजिडेन्सी प्रोग्राम की फण्डिंग हो सके।

कई बार इस तरह के कार्यक्रम एक लम्बे संबंधों की शुरूआत कर देती है और रेजिडेण्ट अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पुनः आते हैं और फिर से नये वर्कशॉप, प्रदर्शनियों, कोलेबोरेशन आरम्भ होते हैं।

कोई भी दो रेजिडेन्सी प्रोग्राम एक जैसे नहीं हो सकते। प्रत्येक प्रोग्राम का एक भिन्न वातावरण और पृष्ठभूमि तैयार होती है। कुछ तो केवल एक ही कला शैली पर फोकस करते हैं तो कुछ भिन्न कला माध्यमों जैसे – विजुअल आर्ट, साहित्य, संगीत, पर्फोमिंग आर्ट, आर्किटेक्टर, डिजायन, नृत्य आदि को भी शामिल करते हैं। इनके कार्य काल भी अलग हो सकते हैं, जैसे कुछ रेजिडेन्सी प्राकग्राम में दो सप्ताह, कुछ छः माह तो कुछ पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इनके आर्थिक स्रोत भी अलग होते हैं। साथ ही रहने और स्टूडियो की सुविधा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, प्रदर्शनी व वर्कशॉप के तरीकों में भी रेजिडेन्सी अलग–अलग प्रकार की होती है।

चयन व शर्ते (Selection & Condition)

कई आर्ट रेजिडेन्सी सेन्टर द्वारा मेहमान कलाकारों के लिए कुछ शर्ते भी रखी जाती हैं जैसे प्रोजेक्ट के खत्म होने पर या रेजिडेन्सी के आखिरी दिन कोई प्रदर्शनी आयोजित करना जो अन्य सहयोगी कलाकारों और स्थानीय जनता के साथ मिलकर तैयार की जाये। कई सेन्टर तबिना किसी शर्त के भी रेजिडेन्सी आयोजित करते हैं। वहां कलाकार अपने स्वयं के कार्यों और उद्देश्यों को पूरा कर सकता है मेजबान केन्द्र का कोई व्यवधान नहीं होता।

आवेदन (Application)

अधिकतर रेजिडेन्शियल आर्ट सेन्टर अन्तिम तिथि के साथ या बिना अन्तिम तिथि के पूरे देश के कलाकारों के लिये आवेदन मांगते हैं। आम तौर पर कलाकारों से उनका बायोडाटा, उनके काम के बारे में जानकारी, प्रेरणा स्रोत और प्रोजेक्ट प्रपोजल मांगे जाते हैं। प्रत्येक संस्था के अपने स्वयं के चयन नियम होते हैं। नियत तिथि से बहुत पहले ही इसकी योजना बनायी जाती है। कभी छह माह तो कभी एक वर्ष पहले ही प्रार्थना पत्र मंगाये जाते हैं।

आर्थिक स्रोत (Financial Source)

किसी आर्ट रेजिडेन्सी में भाग लेने के लिए काफी पैसों की आवश्यकता होती है तो कुछ रेजिडेन्सी प्रोम पूरा का पूरा खर्चा स्वयं ही वहन करते हैं, कुछ कलाकारों को छात्रवृत्ति भी देते हैं और कुछ रेजिडेंसी में सारा खर्चा कलाकार स्वयं ही उठाते हैं। अधिकतर रेजिडेन्सी सम्पूर्ण खर्चे का कुछ हिस्सा स्वयं उठाती हैं और कुछ खर्चा कलाकार द्वारा कहीं बाहर से प्रबन्ध करना होता है। पश्चिमी यूरोपियन देशों में कलाकार राजकीय संस्थाओं में रियायत या छूट के लिये भी आवेदन करते हैं। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय फण्डिंग एजेन्सी भी हैं जो कुछ कलाकारों को और ऐसे आयोजनों के लिए मदद करती हैं।

आर्टिस्ट–इन–रेजिडेन्सी प्रोग्राम का इतिहास (History of Artist-in-Residence)

आर्ट रेजिडेन्सी प्रोग्राम का भी एक इतिहास है। इसकी प्रसिद्धि की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई नवीन फैशनेबल फिनोमिना है। एक सदी पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत का हिस्सा रह चुकी है। 1884 में अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत का हिस्सा रह चुकी है। 1884 में आरम्भिक आर्टिस्ट इन रेजिडेन्सी–Lydia Shackleton है।[1]

प्रथम विकास–1900 (First Wave-1900)

पिछली सदी की शुरूआत में रेजिडेन्सी की धारा आरम्भ हुई। 1900 में **Yaddo** आपरेशन आरंभ हुआ, जिसे कला प्रेमियों के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। 1903 में Woodstock/Byrdcliffe Arts Colony शुरू हुई। दोनों ही न्यूयार्क में स्थित हैं। दोनों ही कलाकारों को गेस्ट स्टूडियो प्रदान करने वाले नये संरक्षक बन सामने आये। Woodstock Guild कलाकारों ने ही शुरू किया था और अपनी शर्तों पर काम करते थे। इस कलाकार कॉलोनी में सामुदायिक भावना बहुत मायने रखती थी। इन्हीं दोनों को आदर्श मान 20वीं सदी के पहले दशक में कई अन्य रेजिडेन्सी शुरू हुई। 1889 में यूरोप में Bremen शुके पास एक छोटै से गांव Worpswede मेंकलाकार कॉलोनी बनी। उनमें भ्झाग लेने वाले कलाकारों में हैनरिक वोगेलर (Heinrich Vogeler) और रेनर मारिया रिलके (Rainer Maria Rilke) थे।

कुछ ही दिनों में उन्होंने Worpswede जैसे गांव की ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों का ध्यान आकर्षित कर लिया। उन दिनों गांव को Weltdorf नाम से पुकारा जाता था। 1971 में कॉलोनी में Kunsterhausar फाउण्डेशन की वजह से नया जोश आ गया। Foundation of Kunsterhausar Worpswede एक प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय रेजिडेन्शियल आर्ट सेन्टर के रूप में विकसित हुआ। अन्य उदाहरण में Yorkshire Printer Peter Gregory द्वारा दी जाने वाली Gregory फेलोशिप है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीडस के संगीतकारों, कवियों, मूर्तिकारों, चित्रकारों को दी जाती थी। यह यूनिवर्सिटी पहले से बहुत कम कला गतिविधियों की वजह से मात्र एक तकनीकी यूनिवर्सिटी ही थी। Gregory फैलोशिप की वजह से एक आर्टिस्ट इन रेजिडेन्सी कार्यक्रम आयोजित हुआ जिससे कलाकार यूनिवर्सिटी में बिना किसी डिपार्टमेंट से जुड़े स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे।

द्वितीय विकास–1960 (Second Development-1960)

1960 में एक नई तरह के आर्टिस्ट–इन–रेजिडेन्सी प्रोग्राम आरम्भ होने लगे। पहले से विद्यमान रेजिडेन्सी में दो नई तरह के उदाहरण जुड़ गये। पहली धारणा में कलाकारों को अपने मूल समाज से कुछ समय के लिये अलग होना पड़ता है। उन्हें अपनी स्वयं की नई दुनिया **(Utopia)** सृजित करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण जनता से जुड़ने की सीधी कोशिश और सामाजिक सरोकार रखना होता है। गांवों में गेस्ट स्टूडियो और शहरी माहौल में एक सामाजिक बदलाव का आधार बनाया जाता है। 70 और 80 के दशक में कई नये फाउण्डेशन ने इस नई विचारधारा के साथ काम करना शुरू किया।

वैश्वीकरण नई धारा–1990 (Globle New Development-1990)

90 के दशक में तो पूरे विश्व में रेजिडेन्सी प्रोग्राम की नवीन धारा आ गई। ब्राजील से ताइवान, एस्टोनिया से जाम्बिया, जापान से वियतनाम चारों ओर रेजिडेन्सी का जाल बिछने लगा। एक ओर किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं तो दूसरी ओर कमीशन प्रोजेक्ट शुरू हुए। वैश्वीकरण की वजह से और प्रसिद्धि की वजह से इसमें लेखक, समीक्षक, क्यूरेटर आदि ने भी अलग से या कलाकारों के ही साथ भाग लेना आरम्भ किया है। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन न्यू रेजिडेन्सी कार्यक्रमों की भी अपनी ऐतिहासिक जड़ें

हैं। पुराने तरह के स्थापित प्रोग्राम अभी भी नये अवसरों के लिए सलाह, सम्पर्क और अपनी दक्षता के साथ मदद देते हैं।

नये प्रचलन–2000 (Nw Trends-2000)

नवीनतम, रेजिडेन्सी प्रोग्राम स्थानीय सरकारी केन्द्रीय बोर्ड और एक निजी अवधारणा के बीच संबंध स्थापित करती है। उदाहरणार्थ Village of the Arts एक योजनाबद्ध, विकसित बनाप हुआ आर्टिस्ट–इन–रेजिडेन्सी, फ्लोरिडा (Florid), यू.एस.ए. में है। यहाँ कलाकार अपने घरों में रहते हैं और घरों से ही आर्ट गैलरी जुड़ी हुई है। यह गैलरीनुमा घर अन्य रेजिडेन्सी कम्युनिटी से जुड़ा रहता है। कई कला दीर्घा कलाकारों के नये कामों को मदद करती हैं ये कलाकार अन्तर्राष्ट्रीय मेहमान कलाकारों, संग्रहालयों और यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक्सचेंज कार्यक्रमों के लिएअपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं और अपनी स्वयं के स्त्रोत और सम्पर्कों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलाते हैं।

आर्टिस्ट रेतिजडेन्सी नेटवर्क (Network of Aritst Residence)

कुछ नेटवर्क, आर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर रेजिडेन्सी प्रोग्राम आयोजित करते हैं।

1) Res Artist - इसके 400 केन्द्र पूरे 70 देशों में काम कर रहे हैं।
2) Trans Artists Foundation - पूरे विश्व में आर्टिस्ट रेजिडेन्सी के अवसर प्रदान करता है।
3) Triangle Network - यह रेजिडेन्सी, वर्कशॉप, प्रोजेक्ट आदि प्रदान करता है तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय ग्रासरूट आट्र्स आर्गेनाइजेशन है।

कुछ एक्टिव आर्गेनाइजेशन की सूची (List of Active Organisation)

अफ्रीका	-	Cameroon-Doual'art, Art Bakery, Sanegal – Ker thiossane.
अमेरिका	-	Argentina – Residencias URRA, Bueros Aires, Argentina.
ब्राजील	-	Instito Saatar, Salvador
कनाड़ा	-	The Banff – Centre, Banff, Alberta[2] Emma Lake Artist's Workshops, Emma Lake, Saskatchewan,[3] University of new Brunswick Fredericton, Fonderie Darling, Montreal, Quebec.
चाइना	-	The pottery workshop, jingdezhen.
मलेशिया	-	East coast artist in residence, Pahang Volo artist residency, Kuala LUmpur
मेक्सिको	-	Arguetopia Foundation, Puebla and Oaxaca
यूनाइटेड स्टेटस	-	Abrons Arts Center, NY, Amtrak residency for writers, Arden-Delaware, Biblio Crunch writers residency[4], Brandywine School, Chaddsford, Pennsyvania.
		Brown country art colony, Brown country, Indiana, Bug Tussle, Alabama, Byrdcliffe colony, woodstack, N.Y.[5] Yaddo, Saratoga Springs, N.Y.[6]
यूरोप	-	Austria – Museum squartier, vienna.[7]
फिन्लेंड	-	Arteks creative center
बर्लिन	-	Takt AIR Berlin.

ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P)
IF: 4.321 (CosmosImpactFactor), 2.532 (I2OR)
InfoBase Index IBI Factor 3.86

उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त इजराइल, इटली, स्पेन, ताइवान, नीदरलैण्ड और यूके में भी ऐसी रेजिडेन्सी का जाल बिछा हुआ है।

सन्दर्भ

[1] Nelson, E. Charles (1998), A Garden of Bright Images. Art Treasures at Glasnevin, irish Arts Review, Pg. 41-51.
[2] Trans Artists Art Colonies, Emma Lake, Saskatchewan.
[3] 'About us', Faculty of Arts, Gradaate Programs, English, University of New Brunswick.
[4] Miral Sattar, Media Shift: Lessons from the Rocky Launch of Amtrak's writing Residency Program, PBS
[5] N.Y. Times, Woodstock Art Colony tells its story.
[6] Yaddo Artist Colony names new President, The New York Times, Feb 23, 1992.

*Corresponding author.
E-mail address: krish_mahawer@yahoo.co.in