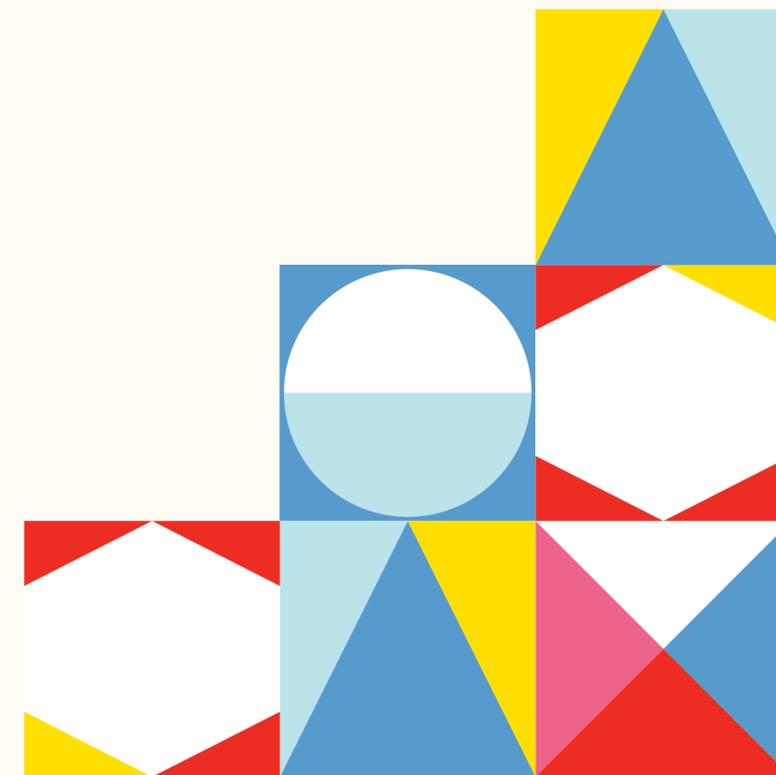

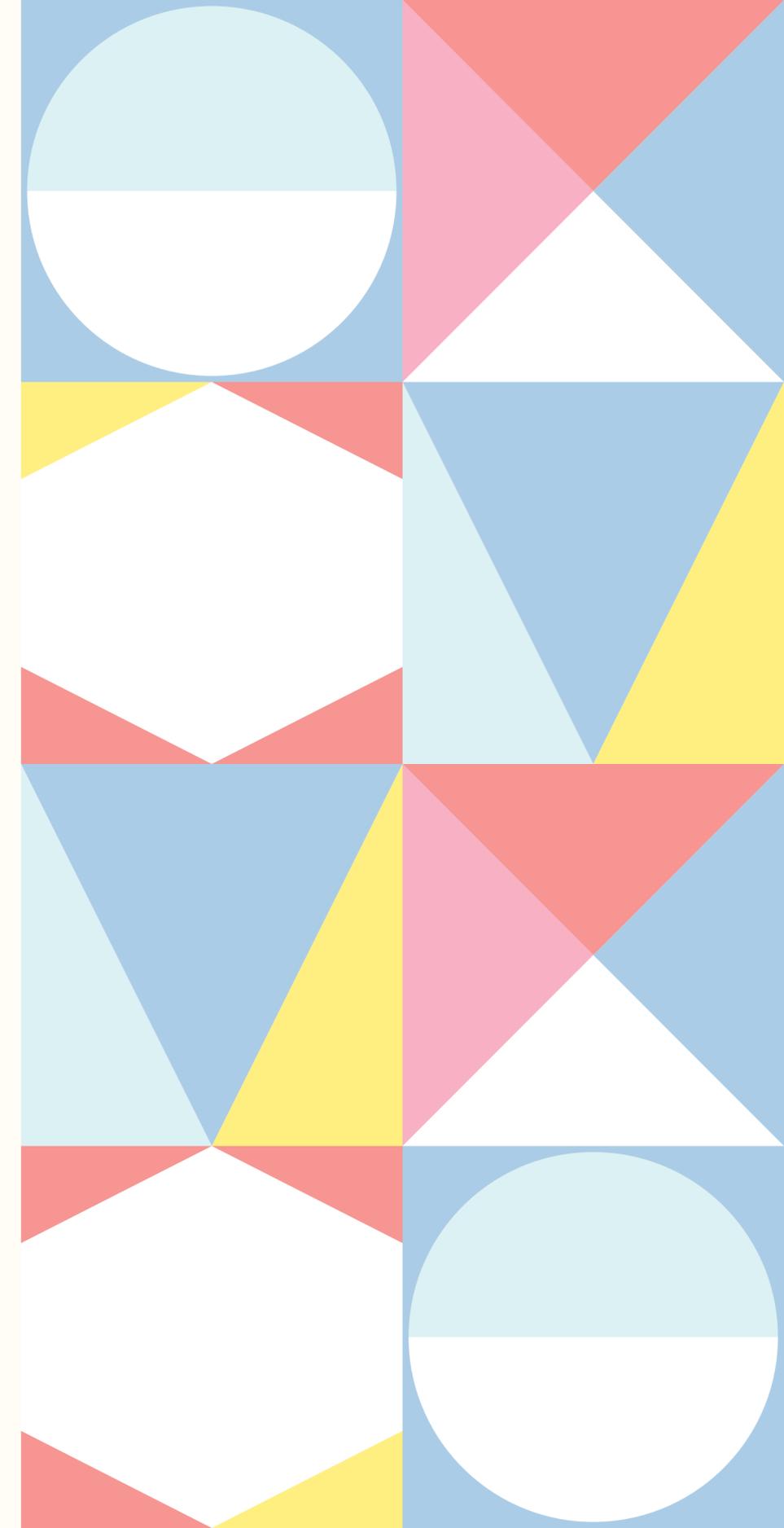
РЕЗИДЕНЦИИ
БЛАГОПОЛУЧИЯ.
РУКОВОДСТВО

РИГА 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3	ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ	17
Вступление	4	Резиденция благополучия в Детской деревне SOS Граши, Латвия	17
0 проекте	5	Резиденция благополучия с пожилыми людьми в доме престарелых и на хуторах Акнисте, Латвия	19
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА	6	Резиденция благополучия для взрослых с задержкой умственного развития Рованиеми, Финляндия	21
Организатор резиденции	6	Резиденция благополучия дистанционного формата для дома престарелых и инвалидов Сортавала, Россия	23
Учреждение	6	Резиденция благополучия с заключенными в Центре содержания несовершеннолетних правонарушителей Лулео, Швеция	25
Художник	6	ССЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ	26
Risk Evaluation	7	Список литературы	26
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПРАКТИКЕ РЕЗИДЕНЦИИ БЛАГОПОЛУЧИЯ	9	Глоссарий	27
1. Концепция (что, почему и где)	10	Тезисы докладов аналитических центров и конференций	28
2. Финансовый план	11	РЕДАКЦИЯ	30
3. План оценки и документации	13		
4. Выбор художников	13		
5. Подготовка коллектива и художественные исследования	14		
6. Правовая документация	14		
7. Этап резиденции	15		
8. Окончательная оценка и отчетность	16		

Самая большая польза – это отсутствие пользы

Зачем нам нужно искусство и другие виды неэффективной деятельности, не приносящей выгоды? Что нам дают такие, казалось бы, бесполезные занятия, как художественная практика, медитация и досуг, свободное от работы и домашних дел время? В сущности, можно все подчинить прагматическим задачам, отложить бессмысленные занятия и освободить тем самым еще больше времени для полезных дел, чтобы повысить свою эффективность. Мы будем больше работать, больше успевать и станем еще успешнее. Так зачем тратить время на то, что бесполезно и не приносит пользы?

Есть одна радикальная идея, которая не дает мне покоя, и я возвращаюсь к ней в своих размышлениях почти каждый день. Я обсуждаю ее со своими клиентами и поднимаю эту тему, когда встречаюсь с друзьями. Она очень проста: мы – не то, что мы делаем. Наши профессиональные достижения, сертификаты на стенах и призы на полках не говорят о нас всей правды. Результаты экзаменов и аплодисменты тоже не говорят о нас правды. Оскорбления в наш адрес вообще нас никак не описывают.

Мы никогда не станем слухами у нас за спиной. Мы становимся собой, когда не делаем ничего, что имело бы определенный смысл и оцениваемый результат. Именно тогда мы становимся самими собой.

В таких условиях мы полностью раскрываемся. Мы чувствуем себя свободными, осознаем, что можем формировать себя и воплощать свои идеи в жизнь. Мы наводим мосты между тем, что внутри нас, и тем, что снаружи, – физическим миром. Мы получаем настоящее подтверждение своих талантов и качеств. Получаем подтверждение существования самих себя. Это самое актуальное, что нам могут дать «бессмысленные» занятия.

Искусство – это безопасное пространство для человека, оставшегося наедине со своими разрушительными мыслями, одиночеством и усталостью. Это место для тех, кого не принимают другие, место, где растерянный человек может найти свою истинную сущность и опору, которая не даст ему упасть. Мастерская, сцена или экран компьютера становятся безопасным пространством,

где человек предстает перед нами во всей красе. Он проявляется во всей своей безграничной силе, показывая нам свои возможности. Искусство необходимо, чтобы не упасть в пропасть.

Многие мои клиенты рисуют и делают это талантливо. Иногда мне кажется, что там, на бумаге, я вижу настоящего человека, а здесь, передо мной, лишь тень – робкое проявление великого и прекрасного. Я поддерживаю желание творить в своем клиенте, потому что ему будет очень сложно жить без искусства – он будет чувствовать себя так, словно лишится воздуха. Искусство и игра дают нам возможность быть людьми, самими собой. Давайте помнить об этом и не отнимать эту возможность у себя и других.

Отсутствие прагматизма и выгоды в том, что люди делают, позволяет не цепляться за оценку, уйти из чужого поля зрения, раскачиваясь на волнах этого мира. Искусство – это озеро в солнечный день, даже если за окном идет дождь или снег. Нам всем нужно выйти к этому озеру, навстречу себе.

*Виктор Лебедев,
психиатр, научный журналист, руководитель проекта Pinel Case*

Вступление

Данные материалы являются руководством для художников, организаторов арт-резиденций и любых третьих лиц в подготовке резиденций благополучия.

Резиденции благополучия: потенциал сотрудничества между искусством и социальными или медицинскими учреждениями

Искусство и культура – основополагающие проявления человеческой деятельности. И хотя интерес и энтузиазм социального сектора и сектора здравоохранения в отношении творческих и художественных методов довольно велик, воплощение такого подхода может оказаться сложной задачей по самым разным причинам. В этом документе мы постараемся познакомить читателя с некоторыми из возможных проблем и предложить решения, основанные на опыте и анализе уже реализованных художественных резиденций.

Услуги, предоставляемые самоуправлениями, редко выходят за рамки традиционного искусства – обычно это музеи и театры или художественные учебные

заведения. Такой подход исключает множество людей, которым подобные услуги не доступны. Более того, творческая деятельность в медицинских и социальных учреждениях зачастую организована самим персоналом и в основном представляет собой стимулирующую деятельность, далекую от профессиональных художественных практик. Опыт профессионалов в области искусства используется главным образом в краткосрочных проектах, работа над которыми прекращается по окончании финансирования проекта. Это создает потребность в устойчивой модели долгосрочного сотрудничества между социальными и медицинскими учреждениями и профессиональными художниками. Резиденция благополучия как результат слияния арт-резиденции и социально ориентированного искусства – это концепция, которая отвечает на существующий запрос.

Резиденции благополучия – это форма художественной резиденции, которая организуется в сотрудничестве с социальными и/или медицинскими учреждениями, например, молодежным центром, детским домом, тюрьмой, больницей, домом престарелых и др.

Сегодня жизнь и работа в арт-резиденциях за границей – важная часть работы многих современных художников. За последние несколько десятилетий популярность арт-резиденций во всем мире резко

возросла. Резиденции тесно связаны с культурным обменом, поиском новых веяний и развитием международного сотрудничества. Помимо создания условий для проживания и работы художников резиденции также закладывают плодотворную платформу для диалога и нетворкинга. Такой контекст арт-резиденций является отправной точкой и для резиденций благополучия, которые добавляют к этой устоявшейся практике еще и социальный подход.

В резиденциях благополучия основное внимание уделяется работе в сообществе. Работа художников предполагает осуществление художественных проектов и использование базирующихся на искусстве методов с людьми, живущими и работающими в данном сообществе.

Этой публикацией мы хотим предложить некоторые идеи и вдохновить тех, кто хотел бы войти в данную сферу художественных практик, создавая свою резиденцию благополучия. Кроме того, читатель узнает о тех трудностях, с которыми может столкнуться на своем пути. Мы надеемся, что подготовленное нами руководство будет хорошим подспорьем, которого нам так не хватало, когда мы начинали этот проект. Несмотря на то, что в социальной сфере и сфере здравоохранения было реализовано множество арт-проектов, мы не нашли описания методик или инструментария. Надеемся, что эта публикация станет полезным пособием для других организаторов!

О проекте

Сеть Well-being Residency Network стартовала как двухлетний (2018–2020) проект сотрудничества между пятью организациями из Латвии, России, Финляндии и Швеции.

На первом этапе проекта (2018–2019) было организовано четыре аналитических центра – по одному в каждой стране – с целью создания индивидуального инструментария для начала практики резиденций благосостояния. На втором этапе эти наборы инструментов в течение месяца тестировались в наблюдениях за пилотными проектами. Разработанный инструментарий и результаты испытаний стали основой для этой публикации и практической методологии в резиденциях благополучия.

Сеть резиденций благополучия состоит из:

Piste Collective
(Рованиemi, Финляндия)

Социально-культурного
молодежного центра
(Сортавала, Россия)

Sansusi (Акнисте, Латвия)

Rigas Cirks (Рига, Латвия)

Resurscentrum för konst
(регион Норрботтен, Швеция)

Проект поддержали:

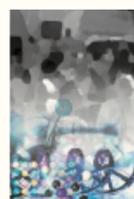
Nordic Culture Contact
(программа Мобильность
и арт-резиденции)

Совет стран Балтийского моря

Министерство культуры и
образования (Финляндия)

Центр содействия
искусству (Финляндия)

Государственный фонд
культурного капитала Латвии

NORDIC-BALTIC
MOBILITY
PROGRAMME

Culture

PROJECT
SUPPORT
FACILITY

Ministry of Education and Culture, Finland

Taiteen edistämiskeskus
Centret för konstfrämjande
Arts Promotion Centre Finland

VALSTS
KULTŪRKAPITĀLA FONDS

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА

ЧТО ДЕЛАЮТ ВОВЛЕЧЕННЫЕ В ПРОЕКТ СТОРОНЫ: ХУДОЖНИК, ОРГАНИЗАТОР, УЧРЕЖДЕНИЕ; ЧТО НУЖНО ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РЕЗИДЕНЦИИ БЛАГОПОЛУЧИЯ?

ЭТОТ РАЗДЕЛ ПОСВЯЩЕН ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СТОРОН И ИХ СОВМЕСТНЫМ ПОПЫТКАМ ПОСТРОИТЬ НАДЕЖНУЮ БАЗУ ПРОЕКТА.

Организатор резиденции

Организаторы играют важную роль в формировании у всех сторон общей цели и понимания потребностей друг друга. Ответственность организатора заключается в том, чтобы подготовить почву для успешной и солидарной резиденции и помочь смягчить или решить любые возможные проблемы.

Организатор должен:

- поддерживать художника;
- помогать в решении острых вопросов, возникающих во время резиденции;
- быть проактивным менеджером, который умеет взаимодействовать с различными взглядами/подходами;
- стать доверенным лицом и помощником художника;
- быть поддержкой задействованному в резиденции учреждению и уметь объяснить художественный процесс;
- обладать достаточной компетентностью, чтобы найти подходящего художника;
- иметь целостное представление о резиденции.

Учреждение

Резиденция благополучия призвана оказать позитивное влияние на обстановку в учреждении. Учреждение должно видеть, что художники приносят пользу не только клиентам, но и сотрудникам, так как у них общая цель – помогать людям!

Учреждение должно:

- быть готово принять художника, спросив себя, какую роль он будет играть в повседневной жизни учреждения во время резиденции.
- Например, будут ли сотрудники участвовать в художественном процессе или они будут поддерживать клиентов, действовать как равные участники или займут роль посредников? Будет ли руководство участвовать в художественном процессе и в какой степени художник может влиять на распорядок дня в учреждении?

Художник

Если вы как художник хотите работать с резиденциями благополучия, полезно было бы подумать о вашей личной мотивации, а также о вашей творческой мотивации.

Художник должен:

- быть гибким, учитывать, что не всегда все будет идти в соответствии с замыслом;
- быть заинтересованным в процессе больше, чем в результате;
- осознавать, что проведение резиденции благополучия может быть отличным опытом, который позволит лучше понять то, что обычно скрыто от глаз. Резиденция может стать вдохновляющим опытом для творчества в будущем, причем надолго.

Этические принципы в практиках резиденции благополучия

Для успешного проведения резиденции необходимо взаимное доверие между художником, персоналом и клиентами.

Говорить о взаимном доверии куда легче, чем этого доверия добиться на деле, но открытый диалог и надлежащая подготовка (см. раздел Оценка рисков) всех сторон помогут заложить хорошую основу. Помимо взаимного доверия между персоналом и художником следует упомянуть следующие пять аспектов.

Обучение

Художник понимает учреждение и работу персонала, а персонал понимает принципы художественной работы.

Внимание

Художник прислушивается к пожеланиям и идеям коллектива относительно своей художественной деятельности.

Уважение

Все стороны уважают работу друг друга. Сотрудники и руководство уважают методы художника и признают его лидерство в художественных решениях. Художники и заказчики должны встречаться на равных.

Подтверждение

Демонстрация потенциала художественной работы и ее воздействия на людей может способствовать созданию доверительных отношений между художником, персоналом и клиентами, укрепить коллективный дух.

Прозрачность

Когда все знают общий план (цели, тема, методы, материалы, график), совместная работа становится менее сложной.

NB! Убедитесь, что все ваши действия и мероприятия соответствуют Общему регламенту защиты данных.

Оценка рисков

В работе с людьми, находящимися в деликатном положении, например, при лечении от болезни или восстановлении после жестокого обращения, художники должны быть хорошо подготовлены к ситуациям, когда они сталкиваются с личной или конфиденциальной информацией. Вопросы, которые художник, организатор и учреждение должны обсудить между собой, могут быть такими:

- как будет согласована и обеспечена конфиденциальность?
- обязан ли художник подписывать соглашение о конфиденциальности в соответствии с соглашением, действующим в организации?
- каковы исключения из этого соглашения, какие процедуры должны соблюдать художники, если конфиденциальность не может быть гарантирована?
- с кем художник должен обсуждать проблемные моменты, если возникнут сомнения?

Организатор

Планируйте заранее!

- Подумайте о безопасности художника, вместе с целевой группой оцените обстановку и возможные риски. Учреждению следует и привлечь художника к оценке возможных рисков, связанных с осуществлением проекта, и использовать для этого собственные наработанные методы.
- Оцените состояние самого художника; как художник реагирует на стрессовые ситуации, были ли у него какие-либо психологические

проблемы, которые при определенных условиях могут возобновиться в рамках проекта?

- Если в процессе работы произойдет некий инцидент, как вы его разрешите, какую помощь сможете предложить художнику?
- Составьте наихудший сценарий (способ оценки рисков).
- Как подготовить художника к этому опыту? Это следует учесть еще на подготовительном этапе: есть ли у художника соответствующий опыт работы с группами и отдельными людьми?
- Есть ли соответствующий набор навыков и мотивация для работы в данном конкретном учреждении?
- Какое дополнительное обучение требуется?
- Как и когда будет организована необходимая подготовка? (Подробнее – в разделе Психологическая поддержка.)
- Есть ли в наличии профессиональные сотрудники, которые смогут стать ассистентами художника?
- Как обязанности распределяются между сторонами проекта? Насколько эти обязанности могут совпадать? Насколько персонал или руководство учреждения могут влиять на художественный процесс?
- Спланируйте опрос: убедитесь, что участники резиденции (как клиенты, так и художники) имеют возможность подвести итоги и при необходимости поделиться своим опытом.

Учреждение

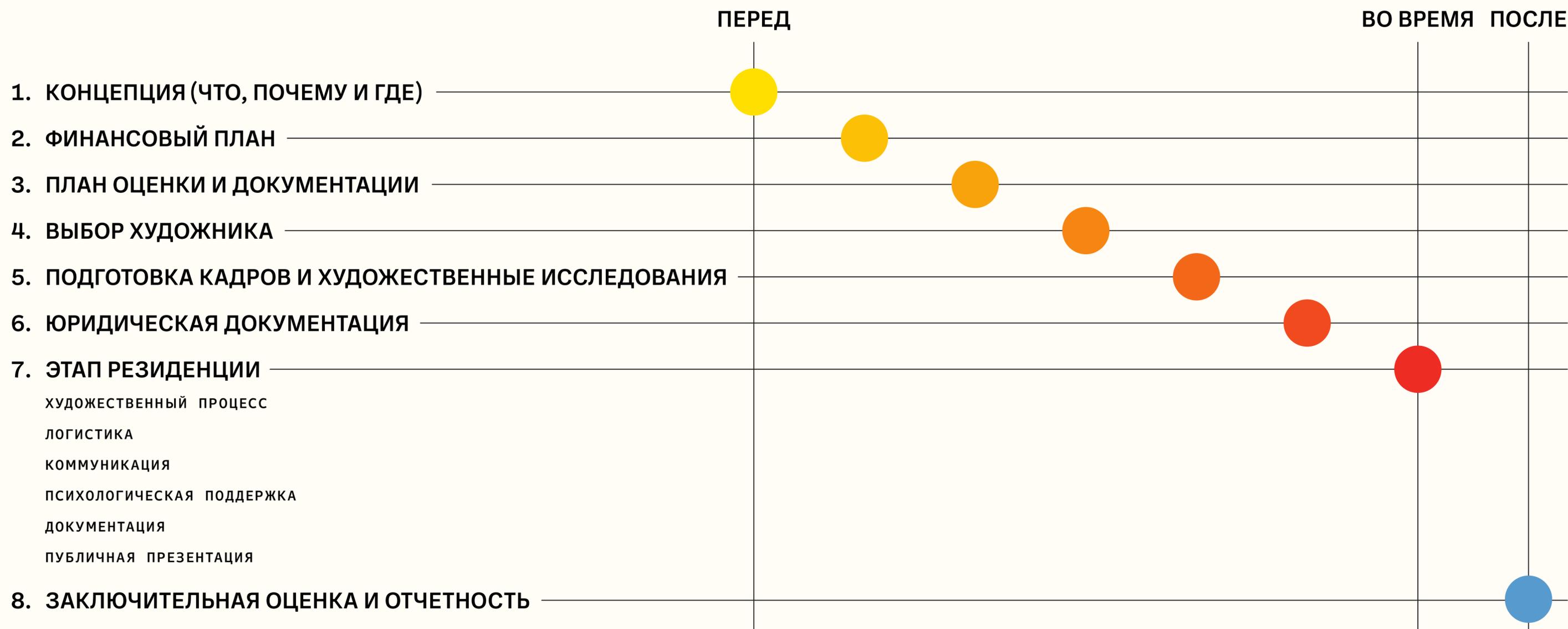
- Учитывайте важность безопасности художников; оцените обстановку и риски, связанные с ней или целевой группой.
- Учитывайте дополнительное время, которое потребуется от персонала для участия в проекте; достаточно ли ресурсов?
- Учитывайте правовые ограничения

Художник

- Что необходимо учитывать, когда дело доходит до создания материальных произведений искусства / объектов в контексте, например, медицинского центра, тюрьмы или другого особого учреждения, где организована резиденция?
- Есть ли какие-то ограничения на использование материалов?
- Что должен делать художник, если клиент открывает ему свои суицидальные мысли, преступные намерения или сообщает о преступлении, совершенном по отношению к нему? Учреждение и организатор должны предоставить четкие процедуры для таких ситуаций.
- Есть ли соглашение о конфиденциальности?
- Бывают ли ситуации, когда художник обязан обсуждать личные вопросы с персоналом или руководством?
- Художник должен точно знать, что можно и чего нельзя делать в работе с клиентами.

**Безопасность клиентов превыше всего!
Вступите в диалог с персоналом и руководством учреждения и убедитесь, что существуют письменные протоколы для обеспечения конфиденциальности и защиты.**

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО: КАК ПРОВЕСТИ РЕЗИДЕНЦИЮ БЛАГОПОЛУЧИЯ

1. Концепция (что, почему и где)

Убедитесь, что все стороны обсудили мотивы резиденции и ожидаемые результаты. Понимание на ранней стадии поможет в дальнейшей оценке резиденции.

Важно, чтобы вы как организатор обсудили с учреждением цели сотрудничества и убедились, что там эти цели понимают и сами тоже знают, чего хотели бы достичь. Необходимо обсудить и зафиксировать общие цели в письменной форме с четким описанием задач. Это соглашение должно быть подписано руководством, чтобы ясно определить роли и обязанности в управлении проектом и решении всех вопросов, которые могут возникнуть. Этот документ может также служить руководством для открытого конкурса, если вы еще не выбрали художника. Если вы на раннем этапе уже знаете, какой художник будет участвовать, мы рекомендуем вам включить в обсуждение и его, чтобы вместе наметить цели.

Найдите подходящее учреждение для сотрудничества

Лучших результатов скорее добьется то учреждение, которое само заинтересовано в проведении арт-резиденции. Мы рекомендуем сначала связаться с руководством учреждения. Если у начальника нет времени для практической работы над проектом, вам необходимо найти ключевую фигуру в учреждении, человека, который станет контактным лицом и будет уполномочен принимать решения в ходе проекта. Желательно выбрать не менее двух сотрудников учреждения для участия в проекте в качестве руководителей – на случай, если кто-то уйдет с работы или будет отсутствовать во время

осуществления проекта. Если вы хотите работать с учреждением продолжительный срок, желательно, чтобы у ответственных сотрудников был вовлеченный коллега, с которым можно было бы обсудить вопросы, связанные с проектом. Мы рекомендуем в открытом режиме обсуждать сам процесс, а не результаты, чтобы продемонстрировать необходимость искусства через опыт, а не только на словах. Кроме того, важно, чтобы обслуживающий персонал учреждения принимал свободу творчества и не вмешивался в процесс при условии, что это не вредит никому из участников.

Вопросы, которые следует задать учреждению, с которым вы хотите работать:

- Это учреждение закрытого типа? Что необходимо участвующим в проекте художникам, чтобы получить туда доступ?
- Какое время в течение недели художники могут работать в учреждении?
- Каким ресурсом времени располагает персонал для участия в проекте?
- Как организаторы проекта могут помочь сотрудникам увидеть ценность поддержки такого проекта?
- Каков распорядок дня в учреждении и как художники могут с ним работать?
- Есть ли у учреждения опыт сотрудничества с художниками?
- Действуют ли в заведении какие-то особые правила, о которых должен знать художник?
- Можно ли будет представить результаты работы аудиторией?

- Что лучше – когда с участниками работает один художник или дуэт/группа?
- Каким образом для резиденции отбираются резиденты/клиенты?
 - a) Есть ли группы или отдельные клиенты, сотрудники или руководство, которые вне резиденции? Есть ли для этого законное основание?
 - b) Подумайте о возможных физических и психологических препятствиях для участия, чтобы заранее сделать возможным участие всех желающих, если это является целью вашей резиденции.

Чек-лист аспектов социальной защиты и здравоохранения:

- учреждение может выразить желание работать с профессиональными художниками и, возможно, с художниками, которые уже имели опыт работы с соответствующей группой населения;
- организаторы резиденции должны четко определить свою мотивацию для пребывания в учреждении;
- имейте в виду, что учреждение будет руководствоваться соображениями целесообразности, оценивая, какие потребуются условия – пространство, оплата, распорядок, поддержка персонала, особая обстановка и т.д. – для осуществления проекта;
- коммуникация – ключ к успеху, не бойтесь задавать вопросы;
- учреждение должно обеспечить дружелюбную и безопасную среду.

Небольшой совет: Если у вас нет налаженных контактов с учреждениями, один из возможных способов заинтересовать их в сотрудничестве с художниками – проведение конференций для руководителей/сотрудников медицинских учреждений и художников, на которой вы могли бы информировать о заложенном в этом типе сотрудничества потенциале для улучшения самочувствия и реабилитации, одновременно вдохновляя участников на новые идеи.

Найдите подходящего художника

На этом этапе проекта вам не обязательно знать, кто именно будет художником, но советуем подумать о том, с какой сферой искусства или его проявлением вы хотели бы поработать. Разные типы учреждений и сферы деятельности в социальном секторе и здравоохранении предполагают разные подходы, вызовы и возможности для художника.

Вопросы, которыми следует задаться при выборе художника:

- профессиональный опыт;
- амбиции художника на будущее;
- мотивирован ли он решать и административные задачи;
- есть ли у него понимание особенностей и опыт работы с сектором здравоохранения и социальной защиты;
- есть ли у него необходимые навыки для работы в тех условиях и среде, с которыми ему предстоит столкнуться в социальных учреждениях;
- готов ли художник сотрудничать со множеством организаций и людей, работать в команде, но также уметь работать и независимо (в резиденции задействовано много людей, и это всегда сотрудничество).

2. Финансовый план

Финансовое планирование связано с тем, как долго будет длиться резиденция и решите ли вы работать с местными художниками или художниками из-за границы.

Бюджет

В бюджете мы бы рекомендовали учесть следующие позиции:

- Оплата работы художника в резиденции и, если необходимо, предварительного исследования и/или визита в учреждение
- Жилье
- Питание (суточные)
- Транспортные расходы
- Затраты на материалы (краска, бумага и т.д.)

Дополнительные расходы, которые могут возникнуть у вас в зависимости от места жительства и места резиденции:

- PR/маркетинг (социальные сети, веб-страницы)
- Расходы на выставку/презентацию проекта (листовки, плакаты и т.д.)
- Документирование (фотограф, видео)
- Социальные мероприятия с участниками (экскурсии, посещение музея / художественной галереи и т.д.)
- Заработная плата координатора / помощника художника (в т.ч. переводчик, если необходимо)
- Бухгалтер / налоги / банковские расходы
- Виза (в зависимости от страны организатора или страны исполнителя)

- Дополнительные расходы для учреждения (развлекательные/вдохновляющие мероприятия, например, посещение музеев и т.д.)
- Экспертиза извне в случае, если сотрудники учреждения не могут ее предоставить

Устойчивое долгосрочное финансирование и сбор средств

В работе на стыке отраслей и с очень чувствительными социальными группами ключевым является долгосрочный подход. Однако найти устойчивую модель для культурных и художественных проектов – большая проблема. Основная часть финансирования искусства и культуры по всей Европе предоставляется на проектной основе, что не позволяет говорить о долгосрочной устойчивости.

Организатор резиденции должен наметить план по привлечению финансирования и заключению соглашений. В зависимости от страны, в которой находится организатор, будут отличаться и варианты сбора средств. Если вы пригласите художников из-за границы, возможно, часть их расходов сможет покрыть финансирование учреждений той страны, из которой прибудут художники. Обычно это распространяется на дорожные расходы и стоимость визы.

Мы перечислили ряд возможностей найти финансирование из разных источников для одноразовых или краткосрочных проектов, но следует изучить новые потенциальные стратегии:

- попытайтесь объединить средства фондов из разных областей, проанализируйте интересы и потребности различных заинтересованных сторон и выясните, какие позиции им было бы легче финансировать. Диверсификация финансирования повышает устойчивость проекта;
- изучите фонды, связанные не с искусством, а с социальной интеграцией, социальными изменениями и т.д.;

- изучите культурную политику соответствующих стран. Узнайте, какие законы в сфере здравоохранения и социальном секторе регулируют расходы на искусство;
- создайте локальную сеть заинтересованных сторон – в нее войдут организации, которые не могут реализовать такой проект сами, но могут поучаствовать в командной работе – можно, например, привлечь посольства разных стран, которые поочередно финансировали бы художника на определенных этапах проекта;
- проведите отдельную кампанию по сбору финансирования/пожертвований для резиденции благополучия в социальном или медицинском учреждении; например, через инструменты краудфандинга;
- сотрудничайте с программами корпоративной социальной ответственности и благотворительными фондами частных компаний по долгосрочным проектам;
- изучите возможности финансирования социального предпринимательства;
- свяжитесь с местными/национальными предприятиями, чтобы обсудить возможности спонсорской поддержки;
- подумайте, выиграет ли проект от сотрудников на общественных началах / волонтеров.

NB! Приведенные примеры относятся к 2019 году, ситуация могла измениться.

	общественные	частные
региональные	Самоуправления (например, Рижская дума в Латвии)	Благотворительные фонды Частные спонсоры
национальные	Министерство здравоохранения Министерство экономики Министерство благосостояния Культурные фонды (например, Государственный фонд культурного капитала в Латвии, Фонд капитала культуры в Эстонии) Художественные вузы и школы (многие из них заинтересованы в социальных проектах)	Частные лица-филантропы Для российских художников: Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина Фонд Владимира Потанина Фонд поддержки современного искусства Cosmoscov
глобальные	Культурные институты (например, L'Institut français, British Council, Goethe-Institut) Госольства (посольство ОАЭ, США и др.) Программы Creative Europe на 2021–2027 (например, i-Portunus: EU funds mobility for artists) The Nordic-Baltic Mobility Program for Culture Asia–Europe Foundation The Nordic Culture Fund Инициативы Erasmus+	Ассоциации социального предпринимательства (например, Impact Hub)

3. План оценки и документации

Оценка – это процесс, который может происходить до, во время и/или после мероприятия. Оценка может включать в себя анализ качества содержания, процесса и влияния мероприятия или программы на аудиторию или участников.

Воспользоваться возможностью понять, достигли ли вы ваших целей, насколько хорошо вы это сделали, какое влияние оказала ваша деятельность, а также критически осмыслить и действия, и процессы – все это полезно и для вас, и для вашей аудитории. Это знания, которые ваша команда может использовать и для совершенствования своей деятельности, и для демонстрации достижений.

Роль искусства в обществе постоянно обсуждается.

Стратегия Британского совета устанавливает пять основных направлений нашей глобальной программы деятельности в области искусства:

- искусство общественных перемен;
- распространение и доступность искусства в мире;
- расширение возможностей;
- развитие сотрудничества и связей;
- политика и исследования.

Оценка помогает продемонстрировать, достигли ли вы своих целей, предусмотренных художественной стратегией. Эта процедура является частью вашего плана по анализу и осмыслению того, как ваша работа связана с художественной стратегией и планами учреждения.

Дополнительные рекомендации:
публикация «Искусство для здоровья и благополучия: общие принципы оценки» предоставляет эффективные способы документирования и оценки художественных проектов и программ, направленных на улучшение здоровья и благополучия.

В настоящее время концепция благополучия широко признана в качестве основанного на реальных фактах и устоявшегося подхода к пониманию того, какое значение имеет ваша услуга, проект или программа. Сайтов о благополучии очень много, советуем заглянуть на один из них. Например, whatworkswellbeing.org работает с исследователями из университетов и организаций Великобритании и Европы. Они сопоставили несколько методов оценки влияния уровня благополучия на общество.

4. Выбор художника

Вы можете выбрать художника, объявив конкурс, или же пригласить кого-то конкретного. Не забывайте распространять информацию сразу в нескольких сетях, объединяющих художников и/или социальных предпринимателей. Вне зависимости от выбранного вами подхода вы должны быть максимально открыты в коммуникации с художником и не бояться обсуждать те проблемные моменты, которые могут возникнуть во время резиденции. Стремитесь найти того, кто подходит для данного конкретного места проведения резиденции и хорошо понимает все связанные с этим местом обстоятельства. При выборе художника важно провести собеседование, а также подробно изучить условия резиденции. Мы предлагаем проводить интервью вместе с сотрудниками учреждения, чтобы они чувствовали себя вовлеченными в процесс.

Вопросы к художнику

- Есть ли у художника опыт работы с подобными учреждениями?
- Какой опыт и представления художник имеет в отношении людей, живущих в таких условиях или с такими диагнозами?
- Чем художника привлекает работа в резиденции, каковы его мотивы и цели?
- Как художник справляется с конфликтами?
- Насколько гибок художник, если дело касается изменений в программе/планах и т.д.?
- Учреждения подчиняются правилам и ожидают от других следования им. Важно с самого начала донести эти правила, а также дать возможность задать любые вопросы. Например, это могут быть определенные зоны, в которые художник не имеет права заходить, или курение, если оно запрещено на территории, и т.п.
- Учитывайте не только аспект искусства, но и жизненную ситуацию. Резиденции часто проходят вдали от дома и в течение длительного времени, а значит, потенциально могут разлучить художника с семьей и маленькими детьми.

Мы рекомендуем вам провести пару собеседований, прежде чем выбрать художника. При этом желательно присутствие кого-то из сотрудников учреждения. Ваши отношения являются ключевым фактором, и учреждение должно быть вовлечено в процесс.

5. Подготовка кадров и художественное исследование

Когда художник(и) выбраны, самое время начать диалог! Если есть возможность, пригласите художника на подготовительную встречу / исследовательскую поездку на место, а если нет, то хорошим началом может стать онлайн-обсуждение. После этого художник должен составить план содержания и представить его учреждению. Также в этот период может быть целесообразным провести для сотрудников образовательный курс или обзорную лекцию, рассказывающую о работах художника, чтобы подготовить их. Точно так же и художнику будет полезно больше узнать об учреждении и участниках проекта. Если вы работаете с людьми с особыми потребностями, такими, как люди с деменцией, вам необходимо располагать литературой или другими материалами, которые художник сможет использовать в своей исследовательской работе.

Вопросы, которые вам следует обсудить:

- Образ и ожидания от искусства, созданного в учреждении.
- Знания (или их отсутствие) об индивидуальных потребностях художника.
- Достижение взаимопонимания между художником и персоналом через встречи/воркшопы.
- Тайм-менеджмент (достаточно ли времени для резиденции).
- Продвижение проекта; семинары для целевых групп; региональный, местный и международный уровни; также на местном уровне – от персонала до руководства; обучение, курс, ознакомление.
- Ценности и общее мировоззрение – достаточно ли у художника информации о клиентах

и культуре учреждения? Есть ли какие-то культурные факторы, которые необходимо учитывать? Совпадают ли ценности художника и учреждения? Могут ли возникнуть конфликты на почве различий в мировоззрениях?

- Насколько должен и может быть художник осведомлен о состоянии клиента? Какого рода ноу-хау следует усвоить художнику о потенциальных триггерах клиента, прежде чем отправиться в резиденцию? Есть ли какие-то темы, которых следует избегать во время художественного процесса? Есть ли темы, которым нужно уделять особое внимание в художественном процессе? Или все темы разрешены?
- Основная информация об условиях, в которых могут (или нет) находиться клиенты, – возможность увидеть в них индивидуальность.
- Диалог с персоналом и предварительное знакомство с клиентами. Кто станет аудиторией для предполагаемых произведений искусства, которые будут здесь созданы? Как такие произведения искусства могут повлиять на публику?
- Ожидания – чего ждут от резиденции все вовлеченные стороны? Является ли физическое произведение ожидаемым результатом или чем-то, что может случиться, а может и не случиться? Каковы общие цели? Ясно ли они озвучены и согласованы?
- Как проект резиденции и применение искусства повлияют на динамику внутри существующей группы и окружающего сообщества? Нужно ли что-то с этим делать? Какие новые роли могут появиться?
- Искусство создается на равных – мы все равны и в художественном переживании, и как участники художественной деятельности.

6. Юридическая документация

Организатор предоставляет всем необходимую документацию и соглашения. Если возникнет необходимость, пусть кто-то, обладающий юридическими знаниями, просмотрит ваши документы и удостоверится в их корректности. Также вам следует добавить в договор пункт, согласно которому все споры решаются в соответствии с законодательством той страны, где проводится резиденция.

Необходимые документы:

- Юридические документы для художника (соглашения, контракты, конфиденциальность и гарантированные исключения), составленные организатором.
- Документ соглашения об уровне обслуживания между учреждением и организатором.
- Памятки для художников о правилах и этике конкретного учреждения.
- Документ «Кто, что и когда делает» (обрабатывается на шаге 5).
- Список контактов с ключевыми лицами в учреждении и у организатора.
- Если вы собираете результаты или данные – оцениваете резиденцию, – вам необходимо разработать процедуры получения информированного согласия. Может потребоваться соблюдение этических протоколов согласия попечителей на местном или организационном уровне. Если вы не уверены, обратитесь за советом в отдел исследований и разработок действующего фонда или в организационный орган, ответственный за организацию, принимающую резиденцию.

7. Этап резиденции

Художественный процесс

Художник обладает художественной свободой до момента, пока это согласуется с ранее оговоренной этикой. Этические моменты следует обсудить заранее, поскольку они могут меняться от одного учреждения к другому (например, в больнице, тюрьме, доме престарелых). Некоторым художникам, таким как фотографы или видеохудожники, может быть сложно работать с людьми из психиатрических учреждений или тюрем, поскольку эти клиенты не могут принимать решения, связанные с GDPR (Общими правилами защиты данных).

Логистика

В зависимости от того, живет художник в месте резиденции или где-то еще, следует учитывать различные практические вопросы. Художник должен обладать достаточным личным пространством и знать правила проживания. Доставка художника и необходимого оборудования (особенно если это происходит в отдаленных районах) – задача, неизменно требующая внимания и решения.

Общение

Необходимо наладить коммуникацию во время резиденции; убедитесь, что у вас есть план встреч организатора с художником и учреждением до, после и во время резиденции. Хорошие взаимоотношения и общение – ключевой момент, необходимый, чтобы совместная работа проходила максимально гладко. Роль помощника/куратора здесь крайне важна. Если вы пригласите зарубежного художника, между организаторами и художником, а также поставщиками

логистических услуг и художником может возникнуть языковой барьер.

Возможности для встреч будут отличаться в зависимости от места проведения резиденции. Но если есть возможность, мы рекомендуем проводить короткую утреннюю встречу, на которой будет представлен план на день, а в конце дня – встречу с обсуждением и отзывами. Постарайтесь составить расписание, подходящее как для художника, так и для учреждения, и согласуйте его с самого начала, чтобы ваши планы соответствовали повседневной работе учреждения.

Психологическая поддержка

Работа в учреждениях может быть сложной для художника, требовать от него большой самоотдачи. Художнику требуется соответствующая поддержка до, во время и после резиденции. Должны быть тщательно рассмотрены и согласованы способы рефлексии и поддержки. Художники должны быть готовы к реалиям резиденции. Они могут почувствовать себя сбитыми с толку, подавленными или страдать от одиночества. Во избежание этого нужно выбрать способ эмоциональной поддержки и создать безопасное пространство для размышлений и обмена мнениями. Тесное сотрудничество с учреждением должно помочь справиться с этим, но можно использовать и другие методы в зависимости от ваших возможностей:

- психологическая поддержка у специалиста вне учреждения;
- поддержка со стороны коллег (возможность для художников из аналогичных резиденций проводить совместные обсуждения; это могут быть еженедельные встречи с художниками из той же программы / аналогичных

резиденций в регионе или онлайн-встречи через интернет-платформу для художников);

- эмоциональная поддержка со стороны управляющей организации (координатор проекта или помощник в некоторых случаях может быть человеком, поддерживающим художника, однако мы должны учитывать, что у этих людей может не быть достаточно ресурсов и знаний для оказания такой поддержки и они сами рискуют оказаться в уязвимом положении).

Документация художника

Стратегия оценки и документации предполагает, что процесс резиденции должен быть каким-то образом зафиксирован. В зависимости от обстоятельств возможным решением могут стать фото и видео, рисунки или записи и другие формы документации. Кроме того, могут оказаться полезными дневники или заметки художников. Пригодится все, что может помочь зафиксировать процесс и способствовать его оценке. Фиксация должна производиться анонимно, с соблюдением конфиденциальности и политики GDPR.

Публичная презентация

Презентация может стать важнейшим фактором в мотивации учреждения участвовать в проекте, а также предоставит участникам, которые не привыкли привлекать к себе внимание общественности, новую арену для самовыражения. Если цель состоит в том, чтобы провести публичную выставку по завершении резиденции, рекомендуется, чтобы это было запланировано заранее и участники могли подготовиться. Если кто-то из участников не хочет показывать свои работы или выступать на сцене, вы можете найти занятия, которые по-прежнему будут вовлекать их в процесс, но не будут привлекать к ним внимание.

8. Заключительная оценка и отчетность

После проведения резиденции необходимо дать оценку проекту и оформить документацию. Оценка – это сложная сфера с широкими возможностями и вариантами, однако в ней стоит разобраться! Мы выделили некоторые аспекты, которые стоит рассмотреть, и надеемся, что вы обратитесь за дополнительной информацией на whatworkswellbeing.org

Хотя процесс оценки должен проходить постоянно во время резиденции, очень важно иметь четкую стратегию оценки и после резиденции. В самом начале этого процесса важно решить, в чем заключаются вопросы оценки и для кого предназначена эта оценка: для финансирующих институций (обычно требуется); для улучшения организации будущих резиденций (рекомендуется); для подготовки практических аргументов и продвижения подобных проектов в будущем.

Оценка должна происходить как минимум на трех уровнях:

- художник и организаторы;
- члены и организаторы учреждения;
- клиенты и организаторы.

Вы можете использовать разные способы оценки:

- Интервью
- Групповая дискуссия

- Анкеты
- Проверочные тесты и замеры (упрощенные для клиентов опросники)
- Игры (карты с эмоджи, карты ассоциаций (карты оценки))

Материал для сбора

В зависимости от целей вам необходимо собирать разные типы информации. На самом деле выбор инструментов и процедур оценки – это сложная задача, уникальная для каждого проекта, она зависит от правильно поставленных вопросов. Настоятельно рекомендуем обратиться за советом и поддержкой к профессиональным исследователям или воспользоваться онлайн-инструментами, которые помогут вам решить, как лучше проводить оценку.

Материалы для финансирующих органов

1. Оценка управления процессами:

- качество управления проектом;
- коммуникационные процессы.

2. Количественный подход:

- демографические данные непосредственно вовлеченных участников;
- количество участников, не участвующих непосредственно (аудитория, родители, опекуны, попечитель и т.д.);
- количество мероприятий (публичных или нет);

- заметность проекта (повышение осведомленности о проблеме);
- потраченные денежные средства.

3. Документация:

- свидетельства;
- визуальные материалы;
- документация процесса.

4. Результат:

- влияние на учреждение и клиентов; внимательно обдумайте, какие инструменты будут наиболее подходящими и почему;
- примеры из практики – рассказанные истории могут быть мощным инструментом для понимания процесса;
- оценка художественного процесса.

Организация резиденции

1. Каков был процесс общения?

2. Какие возникли проблемы?

3. Какими были результаты?

4. Наглядность проекта (повышение осведомленности о проблеме).

5. Документация:

- свидетельства;
- визуальные материалы;
- документация процесса.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Резиденция благополучия в Детской деревне SOS

VSIA RĪGAS CIRKS
ГРАШИ, ЛАТВИЯ

Презентации сторон-участниц

В 2017 году государственное предприятие Рижский цирк запустило новую стратегию развития цирка в латвийской столице. Согласно этой стратегии новая миссия Рижского цирка – способствовать развитию современного циркового и разнообразию исполнительского искусства в Латвии и Странах Балтии. Основными приоритетами Рижского цирка являются междисциплинарные культурные программы, ориентированные, главным образом, на современный цирк, цирковое образование и международные художественные резиденции.

Кроме того, в Рижском цирке регулярно проходят театральные представления, выставки начинающих художников под руководством молодых кураторов, а также музыкальные мероприятия.

Отбор в резиденцию проходил в Детской деревне Граши в Цесвайнской волости (Латвия). Это учреждение долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, которое обеспечивает приближенный к

проживанию в семейном окружении уход за детьми и подростками из социально неблагополучных семей и оставшихся без попечения родителей. Дети из разных уголков Латвии размещены в Детской деревне, где они проживают в 4 уютных детских домах. В каждом доме живет 8 детей и 3 воспитателя.

В мероприятиях резиденции Рижского цирка приняло участие 14 детей (от 5 до 16 лет).

Художницей в пробном проекте стала Ингрида Пичукане. Она закончила магистратуру на факультете анимации Эстонской академии художеств и на факультете визуальной коммуникации Латвийской академии художеств.

В настоящее время художница работает преподавателем анимации и комикса в Рижском техникуме искусств и медиа. В сотрудничестве с балтийским комикс-журналом «kuš!» Ингрида проводила различные мастер-классы по созданию комиксов для детей и пожилых людей. Художница участвовала в международных выставках комиксов и изобразительного искусства. Ее работы публиковались в балтийских журналах комиксов «kuš!» и «š», в зарубежных изданиях, в том числе «Stripburger» (Словения) и «Uzo» (Япония). Кроме того, Ингрида – автор иллюстраций для детских книг издательства Liels un mazs.

В течении всего времени резиденции со стороны Rīgas cirks участвовала координатор резиденции Вита Валжейма.

Художественная концепция

Во время трехнедельной резиденции (2 июля–18 августа 2020 г.) Ингрида Пичукане и обитатели детской деревни Граши создавали комикс-зины по рассказам детей.

Зин – это некоммерческое печатное издание, издаваемое самим автором, как правило, в очень ограниченном числе экземпляров. Зины создаются и переплетаются вручную, обычно эти издания легко тиражируются, например, с помощью мастер-копии и последующего ксерокопирования с брошюрованием.

По окончании резиденции в Цесвайнском детско-юношеском центре прошла выставка созданных детьми зинов.

Метод работы

Мероприятия в Детской деревне проходили в форме мастер-классов. Художница давала участникам различные задания, которые были направлены на конечный результат резиденции – появление серии зинов, самостоятельно изданных детьми.

Программа резиденции:

- создание рисованных портретов (автопортреты, портреты других людей);
- создание разных персонажей комиксов (индивидуальное упражнение);
- рисунок с натуры (индивидуальный);
- эксперименты с формой комикса, создание персонажей и комикс-историй в игровой форме (упражнения в группе);
- разработка персонажей, создание идеи сценария, изготовление индивидуального журнала с комиксами (индивидуальная работа).

Достижения

Во время резиденции художница и координатор резиденции прошли через множество испытаний: низкая мотивация и заниженная самооценка детей, перепады настроения у детей, слабая дисциплина, низкая способность к концентрации внимания и детские травмы.

Положительные эффекты резиденции:

- освоение новых навыков: изготовление собственного зина и работа в группе;
- помощь детям в выражении своих мыслей и чувств, возможность поделиться своими историями и мечтами;
- новый для художницы опыт значительно улучшил ее педагогические навыки, благодаря которым она сможет внести вклад в социальную работу в будущем;

- искусство как целительная сила – во второй половине резиденции художница и координатор увидели, что дети стали проявлять большую инициативу и желание творить.

Полученные уроки**Для художницы:**

- уделять больше внимания каждому ребенку;
- разделить группу по возрастам, не более 6–8 детей в группе;
- не планировать занятия после обеда;
- организовать деятельность в отдельном месте, а не в жилом помещении;
- изначально установить правила мастерской;
- время для подзарядки – необходимость, а не роскошь;
- как минимум одна неделя – на адаптацию для детей и художницы перед началом проекта;
- консультация психолога заранее и во время процесса (для налаживания контакта), а также после проекта, чтобы помочь рассмотреть проблемы и полученный опыт;
- консультации со специалистами по воспитанию детей из социально незащищенных семей – как заранее, так и в процессе.

Для организатора:

- обязательно наличие педагогического опыта у художника;

- предварительное посещение, чтобы выяснить потребности и ожидания, продумать логистику, содержание и результат резиденции;
- сотрудничество с местными педагогами – предварительные встречи, чтобы познакомить их с проектом и понять местные правила и устои;
- гибкое изменение программы и расписания в соответствии с другими событиями в учреждении;
- для координатора проекта обязательными являются интерес к работе с детьми и помощь художнику.

Свидетельства

«Арт-терапия позволяет детям на время забыть о своих тревогах. Она повышает уверенность в себе и своих способностях. Занятия помогают преодолеть страх перед возможными ошибками, который особенно сильно проявляется у этих детей. Они очень гордятся тем, что могут создать что-то для любимого человека – бабушки, папы или учителя. Кроме того, рисунок позволяет им мыслить нестандартно, учит принимать мир в его разнообразии.

На мой взгляд, важно, что по завершении проекта была организована выставка детских работ, созданных во время резиденции. Это еще больше усилило чувство гордости за свои достижения у детей.

Пару дней назад десятилетний Максим попросил меня отвести его в художественную школу. Он уже посетил там первые занятия и очень этим гордится. Мы рады, что ему понравилось это занятие, и если искусство станет неотъемлемой частью его жизни, это будет огромное достижение и для художницы», Сандра Стаде, глава Детской деревни Граши.

Резиденция благополучия с пожилыми людьми в доме престарелых и на хуторах

РЕЗИДЕНЦИЯ SANSUSĪ
АКНИСТЕ, ЛАТВИЯ

Цели Sansusī – развивать и поддерживать современное исполнительское искусство в Латвии и помочь самому широкому кругу зрителей лучше понять различные формы современного искусства.

В 2020 году с 7 по 9 августа фестиваль Sansusī в Акнисте, Латвия, прошел в седьмой раз. Это уникальное событие в культурной жизни Латвии, демонстрирующее, что академическую музыку можно слушать в лесу и в поле, а не только в великолепных концертных залах. На нескольких площадках встречаются известные, харизматичные артисты и их многочисленные слушатели.

Акнисте – небольшой рабочий городок с населением 1133 человека. Расположен в южной части Латвии, неподалеку от границы с Литвой. Город расположен у реки Диенвидсусея.

Художественная концепция

“Ask the bread – это поэтический документальный спектакль, в котором исследуются такие темы, как изолированность сельской жизни, эмиграция из сельской местности и связь человека с природой. Вдохновленный фотокнигой «God Nature Toil» Вики Эксты, проект сочетает физический театр с саунд-артом, фотографией и видео.

В январе 2020 года художники сотрудничали с домом престарелых в Акнисте, чтобы провести свои художественные исследования и подготовить перформанс Ask the bread. Художники организовывали различные творческие мероприятия с людьми старшего возраста, а также посещали жителей удаленных хуторов, чтобы послушать их жизненные истории. Основной темой всех встреч были труд и жизнь людей в деревне. Эти встречи и собранный аудиоматериал были использованы в качестве базового материала для создания перформанса.

Метод работы

В рамках программы резиденции благополучия Sansusī художники сотрудничали с домом престарелых в Акнисте, где художники руководили творческими мастерскими, увязывая их с задачами подготовки перформанса. Кроме того, художники посещали хутора в сельской местности и их жителей. Они опрашивали пожилых людей, задавая следующие вопросы. Что для вас значит «работа»? Какую роль в вашей работе играет тело? Творческая команда изучала, как концепция тела изменилась за последние годы и какое влияние это оказывает на нашу жизнь сегодня.

Мероприятия в домах престарелых проходили в виде мастер-классов. Художники давали участникам разные задания, связанные с тематикой спектакля. Например, художники дали пожилым людям различные рабочие инструменты, которые они нашли на заброшенных подворьях, и попросили показать и объяснить, как правильно ими пользоваться. Участникам нужно было не только объяснить использование инструментов устно, но и показать это физически, например, как косят траву, как пекут хлеб, стирают белье и т.д. Художники использовали эти объяснения, чтобы создать хореографию движений для своего

произведения. Кроме того, эти беседы обнажили тему влияния физического труда на здоровье людей, их физическое состояние, а также осознание того, что в настоящее время мы не так часто используем свое тело для повседневной работы по дому.

Другой частью мероприятий были песни и танцы. Участников попросили поделиться своими любимыми песнями и разучить их с художниками. Во время сессий обсуждались все песни – их значение, история, изменение текстов в разные периоды истории. Таким образом, творческий коллектив получил богатую аудиоколлекцию традиционных и популярных песен в интерпретации участников. Эти записи были превращены в музыкальную композицию для перформанса. Часто пение сопровождалось танцами, где участники делились своими знаниями о том, как следует танцевать разные бальные танцы, рассказывали истории о дресс-кодах танцевальных вечеров, исполняемой музыке и танцевальных шагах.

Это занятие привнесло в творческие мастерские невероятно жизнерадостную, энергичную атмосферу, и стало очевидно, что пожилым людям крайне не хватает танцевального веселья.

Успехи

Процесс вовлечения пожилых людей прошел очень успешно, и проект стал примером плодотворного сотрудничества двух разных поколений.

Люди вели себя открыто и с энтузиазмом делились своими знаниями о сельской жизни, обучили художников обширному репертуару народных песен, а также оставили свои отзывы о создании перформанса. Эти встречи стали очень важным источником вдохновения для создания представления.

Полученная информация оказалась очень ценной для художников, а пожилые люди были рады принять участие в творческом процессе. По окончании резиденции художники организовали открытый показ своего перформанса в Гарсенском доме культуры, посмотреть который, а также оставить свои отзывы пригласили участников семинара и местных жителей. Процесс был интересным и сложным для обеих сторон – у пожилого поколения появилась возможность наблюдать за творческой работой изнутри, а художники учились внимательно слушать и сумели выкристаллизовать главную тему своего произведения. Творческий коллектив очень обрадовался, узнав, что после резиденции благополучия некоторые участники мастер-классов продолжили встречаться и петь вместе.

Полученные уроки

Одним из наиболее важных аспектов в работе с домами для пожилых людей было создание интимной и искренней атмосферы, чтобы люди могли открыться и понемногу участвовать в создании спектакля. Для творческого коллектива было очень важно, чтобы сениоры не только участвовали в мастер-классах, но и внесли свой вклад в создание перформанса Ask the bread. Чтобы создать необходимые условия, надо было найти время и познакомиться с участниками поближе, внимательно выслушать их, дать им время, чтобы выразить свои эмоции и мнения. Как только участники почувствовали, что художники действительно заинтересованы в их опыте и жизненных историях, они начали открываться, а также принимать участие в некоторых мероприятиях, что привнесло новый и, возможно, непростой опыт. Участники постепенно становились более открытыми – начали петь

неизвестные песни на иностранных языках, принимать участие в актерских играх или упражнениях со стимуляцией разных каналов восприятия.

Во время резидентуры художники поняли, что настроение участников и атмосфера в группе иногда могут быть очень нестабильными, они могут зависеть от погоды или состояния здоровья человека в этот день. Лучший способ справиться с нестабильным настроением – принять его и всегда оставаться гибким, например, адаптировать занятия в зависимости от атмосферы в группе или позволить некоторым людям просто оставаться в комнате и наблюдать без активного участия.

Еще один урок, извлеченный в ходе этого процесса, заключался в том, что у участников семинара было очень разное состояние здоровья, и было сложно подобрать занятия, которые подошли бы всем. Так художники пришли к пониманию, что лучше всего предусмотреть разнообразие занятий: разговоры, пение, танцы или рукоделие, чтобы каждый мог принять участие в каком-то из мероприятий.

Свидетельства

Анда Лаце, куратор резиденции благополучия Sansusī:

«Художники очень энергично и профессионально создали условия, в которых пожилые люди смогли открыться и принять участие в различных заданиях, связанных с танцами, музыкой, стимуляцией органов чувств. В завершение резиденции художники провели публичную открытую репетицию в Гарсенском доме культуры, в которой приняли участие местные жители и жители Социального центра Акнисте. После выступления к участию подключилась публика и

высказала свои мысли и предложения. Эта работа представляет собой очень интересный синтез непохожих культур и опыта разных поколений».

Отзыв Тамары, жительницы социального центра в Акнисте:

«Никогда бы не подумала, что в моем возрасте тоже можно научиться петь на иностранном языке. Кажется, петь вместе легче, чем разговаривать».

Отзыв Яниса, присутствовавшего на открытом показе спектакля «Ask the bread»:

«Поскольку я незрячий, я не мог видеть, что происходит на сцене, но мне очень понравилось слушать представление. Было очень интересно услышать латышский язык с незнакомым иностранным акцентом. Я никогда не слышал такого раньше. А еще я был очень горд услышать запись своего собственного пения в театре».

Зритель во время открытого показа спектакля «Ask the bread»:

«Ваш спектакль заставил меня по-другому взглянуть на очень знакомые, старые предметы из моего прошлого. Во время спектакля мое воображение было очень активным, и думаю, оно будет работать еще несколько дней»

Лусия, жительница центра социальной опеки в Акнисте:

«Мне очень понравилось снова играть и петь с профессионалами. Раньше я была музыкантом в оркестре, но сейчас у меня нет никого, с кем я могла бы играть вместе. Мне было очень приятно сотрудничать с художниками и играть музыку для записи их пьесы. Замечательно снова оказаться в художественной и творческой среде».

Резиденция благополучия для взрослых с задержками умственного развития

CROSS-ART COLLECTIVE PISTE
РОВАНИЕМИ, ФИНЛЯНДИЯ

Презентации всех участвующих сторон

Cross-art Collective Piste в Рованиеми (Финляндия) – это коллектив художников и преподавателей искусства, которых объединяет стремление заниматься социально ориентированным искусством. Этот общий интерес привел их к созданию постановок и представлений, разработке методов художественного образования и организации мероприятий для самых разных аудиторий.

Пробная резиденция проводилась в Nittyvilla, небольшом учреждении для взрослых с задержками умственного развития. Учреждение Nittyvilla является частью муниципальной социальной службы Рануа, города с населением 4000 человек, расположенного на юге финской Лапландии. Подразделение предлагает своим клиентам возможность трудоустройства и посещения факультативных мероприятий. В повседневной жизни Nittyvilla принимают участие 10–30 человек. Постоянно в учреждении работают три сотрудника и один менеджер.

Учреждение Nittyvilla располагается в старом школьном здании, принадлежащем муниципалитету и управляемым Образовательным центром для взрослых Рануа. Следовательно, партнерскими организациями, в сотрудничестве с которыми создавалась резиденция,

были социальная служба Рануа и Образовательный центр для взрослых Рануа.

Для пробной резиденции были приглашены два художника: местная художница – театральная актриса Ханна-Леена Метсявайнио (участница Cross-art Collective Piste, Рованиеми, Финляндия), ранее работавшая преподавателем драматического искусства в Нийттивилле, и зарубежная художница Эва-Леена Вяяття (Каликс, Швеция), занимающаяся визуальным искусством.

Художественная концепция

Обе художницы определили общую тему резиденции: «Обо мне». Все занятия, проводимые в резиденции, включали в себя часть, позволяющую клиентам обсуждать свои симпатии и антипатии, мечты или надежды.

Хотя основное внимание уделялось индивидууму, многие этапы работы включали задачи, требующие совместной работы. Выбранные методы предполагали работу с природными материалами, переработанными тканями, аудиозапись интервью и рисование.

Кульминацией резиденции стала выставка под открытым небом, в которую вошло несколько работ, отражающих личную индивидуальность участников, клиентов, сотрудников учреждения и художников.

Метод работы

Резиденция проводилась в интенсивном режиме в течение двух недель. Во время этой непривычно короткой резиденции художники стали частью сообщества Nittyvilla. Распорядок дня

соответствовал обычному графику работы учреждения: с прихода клиентов к 09:00 и до их ухода в 15:00.

Сотрудники Nittyvilla выразили желание, чтобы резиденция помогла им открыть для себя новые инструменты и подходы в своей работе, особенно в отношении индивидуального подхода. Они надеялись, что резиденция поможет им лучше узнать клиентов на личностном уровне и распознать их скрытые сильные стороны и таланты. Что касается клиентов, они надеялись, что резиденция поддержит формирование их идентичности, поднимет самооценку, повысит эмпатию и будет стимулировать активное участие в происходящем.

Успехи

Уже на второй день пребывания в резиденции художники и сотрудники заметили, что клиенты стали более активно проявлять инициативу и, кажется, стали даже более энергичными в выполнении задач, которые раньше им казались неприятными. Клиенты работали с большей отдачей, когда могли действовать творчески, без необходимости или принуждения производить что-то «полезное». Все учреждение, персонал и клиенты стали намного более сплоченной группой. Они поняли, что узнали друг о друге больше и что вместе могут добиться всего, чего захотят.

Сама тема оказалась очень успешной, и многие клиенты рассказывали, как им нравятся отзывы об их работе, и делились своими историями и мечтами. Одна из художниц сказала: «Они были так счастливы и горды, когда смогли показать свои достижения. Их шаги словно стали легче, а сами они выглядели выше ростом. Особенно изменилась девушка, которая раньше была очень осторожной».

Полученные уроки

Такой способ работы позволяет вовлечь в проект окружающее сообщество. Он хорошо действует в небольших населенных пунктах, где существует огромная потребность в художественной деятельности. Художнице, которая уже знала клиентов, опыт резиденции позволил наладить более глубокий контакт с ними. За две недели она узнала о них больше, чем за год эпизодической работы.

Времени было меньше, чем планировалось изначально, – большой запас времени позволил бы подойти к выполнению задач более неспешно. С другой стороны, плотный график создавал атмосферу «давай сделаем это!», что помогло активизировать совместную работу группы.

Проект был направлен на мысли, мечтания и надежды клиентов, поэтому нужно было учитывать вопросы конфиденциальности и общего благополучия. Что если бы они рассказали о своей жизни что-то сомнительное с этической точки зрения? Порой было сложно обсуждать сокровенные мечты, зная, что некоторым из них никогда не суждено стать реальностью. И вместе с тем мы заметили, что у всех нас мечты похожие – одинаково реалистичные и нереальные. Важно, что мы говорим о них и признаем их. Очень важно было создать атмосферу доверия внутри учреждения, а также между художниками и отдельными клиентами. На это могут уйти годы. Крайне важно, чтобы персонал был на вашей стороне, и этого можно достичь посредством диалога. Вам нужно время, чтобы поговорить, и вам нужно выслушать их и их идеи.

Свидетельства

Важным опытом обучения во время резиденции стало понимание процесса, значения его различных этапов и масштабов. Несмотря на короткий период самой резиденции в Nittyvilla (две недели), весь процесс занял целый год. Это интересный вывод, который можно сделать при рассмотрении рационального планирования ресурсов: приложив те же организационные усилия, можно создать гораздо более долгую резиденцию. Более длительный период резиденции предпочтительнее, чтобы можно было воплотить все задуманные подходы и работы, чтобы больше времени было для художественного развития, новых контактов, распространения информации и т.д. Кроме того, если бы не успешно сложившиеся ранее отношения между организатором, местной художницей и учреждением, достичь того уровня сопричастности, который возник в этом проекте, за такие короткие сроки было бы невозможно. Можно сказать, что взаимное доверие, возникшее на раннем этапе, а также открытость со стороны учреждения в значительной степени повлияли на процесс и стали залогом успеха.

Ссылки

[Сайт Piste](#)

[Сайт социальной службы Рануа \(на финском\)](#)

[Сайт Образовательного центра для взрослых \(на финском\)](#)

Контракт между Piste Ry и социальной службой Рануа + Piste Ry и Образовательным центром для взрослых

[Объявление о приеме на работу \(на английском\)](#)

[Сайт Эвы-Леены Вяяття \(на шведском\)](#)

Резиденция благополучия в дистанционном формате с домом престарелых и инвалидов Партала

СОРТАВАЛЬСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ
СОРТАВАЛА, РОССИЯ

Социально-культурный молодежный центр – крупнейший культурный центр в Сортавальском районе (Республика Карелия, Россия) с большим выбором студий и клубов, где резиденты могут встретиться с местными школьниками, студентами и сотрудниками центра. Социально-культурный молодежный центр тесно сотрудничает с местными учреждениями социальной сферы и здравоохранения.

Арт-резиденция прошла в центре города Сортавала, в историческом здании Сеурахуоне, которое является частью Социально-культурного молодежного центра. Программа резиденции была сфокусирована на изучении местного контекста с акцентом на молодых художников в начале их художественной карьеры. Программа резиденции включала различные виды искусства – изобразительное искусство, танец, музыку, театр и др.

Из-за глобальной ситуации с Covid-19 прекратились регулярные форматы резиденций благополучия, предполагавшие живое общение с художником, непосредственно находящимся в медицинском или социальном учреждении. Но эта работа стала очень актуальной и востребованной. Организатор решил реализовать проект резиденции благополучия удаленно, с помощью интернета и цифровых инструментов.

Дом престарелых и инвалидов Партала на протяжении многих лет сотрудничает с социальными и культурными

молодежными центрами, некоторые из клиентов посещают там мероприятия и праздники.

Дом престарелых – специализированное медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного проживания пожилых людей и инвалидов (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самостоятельному проживанию и нуждающихся в постоянном уходе – медицинском и психологическом, а также в культурно-общественных мероприятиях и питании. Дом расположен в 55 км от города Сортавала. Наш посредник в доме престарелых Елена Куриленко – социальный работник и организатор мероприятий. Она работает в доме престарелых Партала почти 30 лет и знает каждого из его обитателей и их индивидуальные особенности.

Художница Екатерина Жилина (Москва) была выбрана для проекта, потому что ее интересуют проблемы людей, вынужденных жить в закрытых учреждениях. С самого начала проекта мы убедились, что Екатерина очень тонкий и умный человек – а это важные качества для связи с целевой аудиторией. Ее главный интерес – связь частной жизни с механикой общества. Ритуалы, аспекты повседневной жизни и детали, которые можно заметить только при условии полного присутствия: то, что люди говорят и чем занимаются в повседневной жизни, как они рассказывают историю своей судьбы и как описывают мир. В российской истории есть огромный пласт травм, которые никогда не обсуждались и не анализировались публично и официально. Иногда расхождение между официальным взглядом на события и личным наблюдением настолько абсурдно, что приходится скрупулезно пересматривать факты и слова в поисках логических изъянов. Как художник она обращает внимание на то, что наше прошлое проявляется и в нашей текущей повседневной жизни. Екатерина использует интервью и личные фотографии, чтобы подключиться к жизненному опыту и воспоминаниям других людей.

Концепция художника

Идея этого проекта – делать портреты людей, живущих в домах престарелых и инвалидов. Портрет – это всегда попытка заглянуть внутрь посредством наблюдения. Это процесс видения. Художник полагает, что в человеческой идентичности есть наблюдаемые слои: словесный слой, слой воспоминаний, слой привычек, слой предметов. Эти слои мы используем для повествования истории, чтобы защитить нашу целостность, чтобы создать себе место в физическом мире. Находиться вне любого из этих слоев – травмирующий опыт. Эти слои содержат как позитивное, так и негативное пространство – вещи проявленные и вещи, которых следует избегать, и открытие того и другого – цель художника.

Метод работы

Для этого проекта были отобраны четыре участника – Константин, Ольга, Любовь и Юрий. Все общение происходило удаленно, посредством видеоконференций. Метод заключается в проведении интервью с участниками как для установления контакта, так и для сбора визуальных ориентиров создаваемых портретов.

Было запланировано и проведено не менее двух интервью с каждым участником; первое – в качестве ознакомительной встречи, второе – как общий разговор. В основном художник предлагал участникам рассказать о своем детстве, семье и опыте работы.

В качестве визуального источника художница использовала видеоконференции, дающие представление о жестах и мимике, кроме того, она специально попросила участников поделиться некоторыми из своих личных фотографий.

Личные фотографии – некоторые черно-белые, некоторые цветные – изображают важные моменты, они одновременно и очень специфичны, и универсальны. Дополнительно она исследовала фотоархив пансионата с 2010 по 2020 год.

Некоторые из этих визуальных материалов будут использованы для создания написанных маслом портретов – четырех работ размером 40 на 50 см или 50 на 60 см каждая. Кроме того, для создания картин могут быть использованы изображения из социальных сетей (выбрано около пяти изображений).

Полученные уроки

Некоторые из ограничений, с которыми мы столкнулись.

Плохое интернет-соединение. В пансионате есть Wi-Fi, но на верхних этажах здания, где проживают маломобильные клиенты, связь особенно плохая.

Предварительно заданный набор тем для интервью служит в качестве хорошей отправной точки.

Запись конференц-связи обычно имеет низкое качество и служит скорее в качестве источника жестов и мимики, хотя цифровое изображение с видеоартефактами (размытость, пикселизация) само по себе служит метафорой нашей попытки кого-то увидеть, но невозможно при этом разглядеть картинку достаточно хорошо. Художница сочла, что более эффективно работать не поочередно с каждым клиентом, а сперва собрать всю доступную информацию и только потом, обрабатывая ее и развивая концепцию, создать все живописные работы. Поочередный, серийный подход (когда каждый участник дважды интервьюируется, пишется его портрет, а затем мы переходим к следующему участнику) можно было бы использовать, если бы все участники были из разных пансионатов. Двух интервью достаточно, чтобы получить представление о

биографии героя, но недостаточно, чтобы узнать все о его повседневном жизненном опыте, ведь это более тонкий и сложный для отображения материал.

Руководству следует обратить внимание на то, как сложно на практике придерживаться предварительного плана, если проект осуществляется в дистанционном формате. Проблемы возникли и потому, что художница сидела дома в своей обычной повседневной обстановке, занимаясь и другими проектами. Если же художник живет в арт-резиденции, то все его время и мысли посвящены одному проекту, и ему легче справиться с дедлайном.

Успехи

Социальные работники отмечают, что участие в проекте приносит новые положительные впечатления. Факторы успеха для клиентов:

- индивидуальный подход;
- рост самооценки;
- новые каналы связи;
- возможность посмотреть на себя со стороны;
- открытие своих скрытых воспоминаний и архивов;
- позитивная рефлексия.

После снятия всех запретов с учетом пандемии художница планирует продолжить проект в обычном формате. Социальные учреждения воодушевлены и мотивированы полученным опытом и готовы продолжать сотрудничество.

Ссылки

[Сайт социально-культурного молодежного центра](#)

[Дом престарелых для пожилых людей и инвалидов Партала](#)

Резиденция благополучия с интернами в Центре содержания несовершеннолетних преступников

ЛУЛЕО, ШВЕЦИЯ

Краткие презентации заинтересованных сторон

ArtNorth (Resurscentrum för konst) в регионе Норрботтен работает над укреплением профессиональной арт-сцены в северной Швеции, создавая возможности для проведения выставок, содействуя процессу, а также организуя образовательные мероприятия для визуальных художников и профессиональных ремесленников.

В Лулео мы решили поработать с Центром содержания несовершеннолетних преступников вместе с местными художниками Хеленой Бергман и Анникой Перссон Океблом, которые уже участвовали в другом проекте центра.

Центр очень открыт идеям о привлечении людей со стороны для работы с заключенными и имеет в прошлом опыт работы с художниками. В этой резиденции участвовал один из охранников и четыре заключенных сокамерника в возрасте от 18 до 24 лет без художественного опыта. В результате открытого конкурса Себастьян Бьёркман из Хельсинки был выбран в качестве зарубежного художника для работы в резиденции вместе с местной художницей Хеленой Бергман.

Художественная концепция

Художники никогда раньше не работали вместе, у них были разные опыт и навыки. Вместе они спланировали семинары и определили методы работы. Учится новому им приходилось на протяжении всей резиденции, особенно вначале, когда они определяли уровень проводимых воркшопов. Их целью было создание пространства для творчества, чтобы возникла возможность для заключенных в одной камере открыть в себе что-то новое и позитивное.

Время, которое художники проводили вне центра, они посвятили работе над своим совместным произведением, вдохновленным полученным в центре опытом и встречами с заключенными. Эта работа будет установлена во дворе здания, где содержатся заключенные.

Метод работы

Резиденция была запланирована на месяц, но спустя две недели из-за Covid-19 резиденция была закрыта. Первые две недели художники работали с группой по 3 часа в день после обеда. Стажерам давались различные задания, они работали с разными техниками и материалами – от лепки из снега до рисования и работы с глиной. Им приходилось кооперироваться и работать вместе, а также создавать свой собственный художественный альбом.

Успехи

Для работы было важно не планировать слишком много, время от времени случались инциденты, поэтому сам процесс, а не результат, должен был стать целью резиденции.

За две недели до начала резиденции художники вместе посетили центр, что помогло им подготовиться к предстоящей работе в этой обстановке. Тот факт, что сотрудники центра сами принимали участие в

организации открытого конкурса и интервьюировали художников, значительно упростил выбор резидента. Они знали, какие люди понравятся или не понравятся заключенным. Поэтому личность художника здесь намного важнее, чем художественное произведение, которое он представляет.

Полученные уроки

Чтобы работать в такой обстановке и чувствовать себя в безопасности, вам необходимо поддерживать хороший контакт с персоналом. Урок безопасности был действительно важен – не следует вмешиваться в конфликты и споры между заключенными.

Гибкость имеет ключевое значение, энергетика в группе может меняться стремительно. Маленькие вещи «обычного мира» могут приобрести огромные размеры, когда ваш мир очень ограничен. Чтобы завоевать доверие, нужно время, а заключенные хорошо чувствуют людей. «Вы должны быть морально готовы иметь дело со всем спектром личностей», – пояснил один из художников. Уровень знаний заключенных об искусстве и творческом процессе очень низкий. Методы, использованные художниками, обычно применяются при обучении маленьких детей.

Свидетельства

Тот факт, что в исправительное учреждение приходят и работают новые люди, очень важен. Заключенным необходимо знакомиться с новыми людьми в рамках своей реабилитации, иначе они месяц за месяцем не выходят за круг своего привычного общения. Заключенные очень хорошо восприняли проект и с радостью продолжили бы работу, которую, к сожалению, пришлось прервать из-за Covid-19. Персонал также воспринял это как очень положительный опыт и получил столь необходимое понимание того, как творчески подходить к работе с заключенными.

Ссылки и ресурсы для углубления понимания

Арт-резиденции

[Арт-резиденции \(определения и т.д.\)](#)

Искусство, здоровье и благополучие

Всепартийная парламентская группа (2017), Творческое здоровье: Искусство для здоровья и благополучия.

[Роль художника/арт-педагога/арт-терапевта в уходе за пожилыми людьми](#)

[Руководство по стратегии проведения арт-резиденций](#)

[Рекомендации по повышению доступности искусства и культуры в сфере социального обеспечения и здравоохранения \(стратегический государственный проект, Финляндия\)](#)

[Деменция и воображение: Подходы к программам визуальных искусств, подкрепленные исследованиями](#)

Ссылки

Matarasso, F. (1997). Use or ornament? The Social Impact of Participation in the Arts. Gloucester: Comedia.

Fancourt, D. (2017). Arts in Health: Designing and researching interventions. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, G. (2009). New theories and research findings on the positive influence of music and art on health with ageing. Arts and Health: An International Journal for Research, Policy and Practice 1 (1) 48-62[d].

Fancourt, World Health Organisation: What is the evidence for the role of culture and the arts in supporting health and wellbeing? A scoping review.

Wood, M. J. (2015). The Contribution of Art Therapy to Palliative Medicine. In N. Cherny, M. Fallon, S. Kaasa, R. K. Portenoy & D. C. Currow (Eds.), Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford: Oxford University Press.

For a discussion of research in the field of arts and health, see **Hemingway, A. & Crossen-White, H. (2014)**. Arts in Health: A

Review of the literature. Bournemouth: Bournemouth University; **Chapline, J. & Johnson, J. K. (2016)**. The National.

Endowment for the Arts. Guide to Community-Engaged Research in the Arts and Health. Washington DC: National Endowment for the Arts; and Arts in Health: Designing and researching interventions, op. cit. 139. Understanding the Value

Глоссарий

Этот глоссарий не является и не стремится быть универсальным. В нем разъясняются термины, используемые в данной публикации.

Художник-резидент

Художники или другие творческие профессионалы, работающие над своими проектами и прерывающие свой повседневный распорядок жизни для участия в программах для художников-резидентов.

Арт-резиденция

Арт-резиденция предоставляет возможность для художественной работы на определенное время вдали от повседневной среды проживания художника. Резиденция может предоставить рабочее место, жилье, материалы и возможности для выставок или демонстрации работ, созданных во время резиденции.

Резиденция благополучия

Арт-резиденция, проходящая в социальном или медицинском учреждении. Хотя результатом резиденции благополучия может стать произведение искусства или перформанс, основное внимание в художественной работе уделяется сообществу и художественному процессу, а не производству искусства как результату. Предполагается, что резиденция проходит в тесном сотрудничестве между учреждением, художником и художественной организацией.

Художественная организация

Организация, которая содействует проведению резиденции благополучия. Организация несет ответственность за обеспечение финансирования

(которое может быть частично или полностью предоставлено социальным и медицинским учреждением) резиденции, заботится об администрировании, а также отвечает за обучение и помощь в коммуникации между художником и социальным и медицинским учреждением.

Арт-терапия

Арт-терапия – это широко известное направление в сфере психического здравоохранения, которое использует творческий процесс / создание искусства для улучшения и развития физического, психического и эмоционального благополучия людей любого возраста.

Художественный педагог

Профессионал в сфере художественного образования, работающий с целью внести изменения посредством обучения и/или вовлечения жителей в совместную художественную деятельность. Педагога искусств можно рассматривать как профессионального помощника в творческом процессе других людей (L. Nuhtinen-Hildén 2014).

Клиент

Лицо, постоянно проживающее или временно пребывающее в социальном или медицинском учреждении.

Социально-медицинские учреждения

Учреждение, предоставляющее социальные или медицинские услуги. Например: молодежный центр, детский дом, тюрьма, больница, дом престарелых. Резиденция благополучия может проводиться для всего учреждения, а также для одного или нескольких отделений внутри учреждения.

Тезисы докладов аналитических центров и конференций

РИГА, 6 МАЯ 2019 Г.

**Исследователь и клинический психолог
NHS доктор Кэтрин Тейлор**

источник: artthouwell.com

Кэтрин Тейлор является старшим клиническим психологом службы здравоохранения NHS для детей (CAMHS), а также руководит программой в сфере искусства, культуры и психического здоровья Большого Манчестера, которая является частью i-THRIVE – национальной трансформации службы по делам детей.

До получения медицинского образования (завершено в 2013 г.) она работала в нескольких отделениях психологических исследований при университетах, включая Центр исследований психического здоровья Spectrum при университете Ланкастера, известный благодаря своей практике вовлечения пользователей услуг (когда люди, имеющие проблемы с ментальным здоровьем, сами работают в сфере ментального здоровья, так как на своем опыте знают, что для них лучше), а также в исследовательской программе Dementia & Imagination. Ее исследования выявили связи между искусством, здоровьем и благополучием. Наряду с публикациями она уделяла особое внимание привлечению общественности и сотрудничала с художниками в саду Эйнштейна на фестивале Green Man в Уэльсе, а также выступала в качестве сокуратора выставок на тему психического здоровья и деменции.

Искусство и инновации в области психического здоровья в детских учреждениях Большого Манчестера

Большой Манчестер – это автономный регион, состоящий из 10 районов, с населением 2,4 миллиона человек и совокупным бюджетом здравоохранения и социального обеспечения в размере 6 миллиардов фунтов. Цель – сократить неравенство в сфере здравоохранения за счет практики сотрудничества и профилактики, роста благополучия и использования инноваций. Решения в сфере услуг для детей включают в себя следующее:

- улучшение доступности и ранняя помощь;
- более четкие способы оказания помощи семьям и расширенное межведомственное сотрудничество;
- улучшенный выбор и совместное принятие решений, чтобы дать семьям возможность находить подходящие решения;
- ориентация на активы с большим вниманием к месту, сообществам и существующим сильным сторонам.

Программа по искусству, культуре и психическому здоровью признает, что арт-интервенция может способствовать вышеупомянутым задачам с учетом того, что проявления искусства и культуры являются универсальными явлениями и предлагают множество точек доступа, расширяя тем самым доступный набор вариантов лечения. Так большее внимание уделяется выбору и индивидуальности клиентов. Арт-интервенции могут проводиться без соревновательных форм; они играют важную роль для самооценки, осознания достижений, чувства гордости и мастерства.

Художественные и культурные интервенции являются многомодальными благодаря своему воздействию на ряд результатов: от комплексных эффектов на индивидуальном уровне до результатов на уровне сообщества и здоровья населения. Например, исследования показывают, что у некоторых людей наблюдается эффект снятия стресса с положительным влиянием на воспаление и заживление. Исследования показывают, что искусство может сократить использование обезболивающих лекарств. Танцевальные интервенции – ценные инструменты для поддержания когнитивных и двигательных навыков и предотвращения падений.

На уровне сообщества искусство может способствовать развитию чувства принадлежности и помочь бороться с одиночеством, которое может приводить к серьезным проблемам здоровья. В области общественного здравоохранения художники могут способствовать распространению здорового образа жизни. Кроме того, они могут противодействовать чрезмерному медикаментозному лечению стресса, делая акцент на окружающей среде, обстановке и информации о психическом здоровье, а также минимизируя эффект ноцебо. Сочувствие и сопереживание – это просоциальные эмоции, которые могут повысить способность человека и населения заботиться о себе и друг о друге.

Эффекты искусства:

- выравнивание: у всех есть роль;
- поддержка благополучия персонала;
- отсутствие «побочных эффектов» – практики искусства не несут в себе рисков с точки зрения побочных эффектов или сочетания разных лекарств;

- создание спокойной, но привлекательной атмосферы;
- снятие негативных симптомов и повышение положительных характеристик;
- применяется к здоровым людям и людям с незначительными недугами и может поддерживать благополучие даже при серьезной болезни или в условиях тюремного заключения;
- закрепляет важные компоненты восстановления, например, свободу воли, самооценку и контроль;
- укрепляет свободу воли и повышает самооценку;
- обращается к базовому ощущению благополучия, избегая конкретизации.

Рекомендации:

- Поддерживайте культуру и искусство для психического здоровья на структурном уровне.
- Боритесь со стигмой, используя связь между искусством и психическим здоровьем.
- Повышайте повседневную осведомленность о связи между культурой и благополучием.
- Рекомендуйте минимальное еженедельное посещение занятий искусством.
- Катализируйте активную гражданскую позицию, используя сочувствие и сопереживание.
- Осознайте, что творчество помогает решать проблемы, и используйте его в помощь к сложным системам ухода.
- Поддерживайте благополучие персонала с помощью творческих занятий.
- «Искусство по рецепту» и социальной рекомендации увеличивает выбор и вовлеченность клиентов.
- Помогайте клиентам, используя творческий подход, направленный на восстановление.
- Разработайте критерии того, на что должен быть похож благоприятный опыт.
- Инвестируйте в качественное обучение и подготовку.

Авторы:

Māra Pāvula

Odrija Kalve

Hanna Isaksson

Laura Rekilä

Milka Jafri

Екатерина Кулиева

Переводчик и корректор русского языка:

?

Графический дизайнер:

Valters Verners

Сетевой координатор:

Jānis Laucenīeks

© Well-being Residency Network, 2021.

www.wellbeingresidency.net