

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ)

Институт истории

Зав. кафедрой
истории Нового и новейшего
времени
д.и.н., профессор
_____ /А. В. Майоров/

Председатель ГАК,
д.п.н., доцент
_____ /В.М. Грусман/

Выпускная квалификационная работа на тему:
***Проблема расширения функциональности музея в современном мире.
Применение арт-терапии в Русском музее.***
по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия»
профиль: Атрибуция и экспертиза художественных ценностей

Рецензент:
Сотрудник ВИМАИВиВС
Акимова А. И.
_____ (подпись)

Выполнил:
студент IV курса
дневного отделения
Губанова Ольга
Александровна
_____ (подпись)

Научный
руководитель:
к.и.н., доцент
Метелкин Е. Н.
_____ (подпись)

Работа представлена в комиссию
« ____ » _____ 2016 г.
Секретарь комиссии:

Санкт-Петербург
2016

Оглавление

Введение	3
Глава I. Социальные функции музея.....	7
§ 1. Социальные функции протоформ музея	7
§ 2. Определение музея как социального феномена и его задач	8
Глава II. Арт-терапия как инструмент музейной практики	16
§1. Определение арт-терапии	16
§ 2. История развития арт-терапии.....	19
§ 3. Области применения арт-терапии	21
Глава III. Программы и формы применения арт-терапии на примере Русского музея	27
§1. Работа со специальными группами посетителей на законодательном уровне	27
§2. Программы, разработанные в рамках Русского музея	28
Заключение	37
Список источников	39
Список литературы	39

Введение

В данной выпускной квалификационной работе речь пойдет о функциях музея, как социального института в современном мире, о применении арт-терапии в художественном музее и о принципах арт-терапии на конкретном примере Государственного Русского музея. Эта тема является актуальной, так как в нынешнее время музеи находятся в поисках новых видов деятельности, которые привлекут новые группы посетителей; одним из этих средств стала арт-терапия, которую мы будем рассматривать. Арт-терапия как феномен психотерапии довольно новая область научной деятельности, в связи с этим данный аспект и его различные формы представляются интересными для рассмотрения.

Цель работы – изучение проблематики функциональности музея в современном мире, новые методы в работе с аудиторией и адаптация к новым группам посетителей. Задачи, поставленные перед выпускной квалификационной работой – проследить связь между периодами в мировой культуре и функциями и задачами музея; рассмотреть арт-терапию в первоначальной среде – психотерапии, ее возникновение, применение за рубежом и отечественный опыт; приспособление арт-терапии к музейной среде, рассмотреть разработанные программы и методики в Русском музее, действующие в наши дни.

Первая глава посвящена становлению музея, как социального института, описания его функций и роли в обществе, начиная с древнейших времен и по настоящее время. В данной главе описано развитие функциональности музея от первоначальных просветительских задач до обширного спектра возможностей и функций, которые музей взял на себя позднее и выполняет в наши дни. Большая часть посвящена воспитательно-образовательной и коммуникативной функциям, которые занимают главенствующие позиции в современном мире. Это объяснимо тем, что привлечение новой аудитории и работа с постоянными посетителями

обеспечит процветание музея и его востребованность. Вторая глава посвящена истории развития арт-терапии, основные ее направления, методы, формы и группы людей, на которых она направлена. В третьей главе рассмотрены основные программы и методики арт-терапии, применяемые в Русском музее.

Основные источники и литература, использованные в процессе работы можно разделить на две группы. Первая – нормативные акты, конвенции, законы, принятые на международном уровне и законы Санкт-Петербурга, касающиеся людей с ограниченными возможностями. Вторая группа – это работы исследователей второй половины XX века, посвященные функциям музея, музейным протоформам, развитию социальных функций на протяжении существования музея и его современных задач. Также была изучена работа Платоновой О. В. – специалиста по арт-терапии в Русском музее, в которой описаны программы из опыта этого музея.

Историография данной темы довольно обширна. Функции и задачи музея рассматривались все время его существования. Но рассмотрим работы, выделяющие задачи, которые наиболее интересны для данной темы. Впервые о музее, как об образовательном учреждении в воспитательно-образовательной функции заговорили в эпоху Просвещения, во время переломного периода в мировой культуре. Музей стал восприниматься как школа, в которой учат с раннего возраста. В последнее время также появляется много научных публикаций, исследований по вопросам деятельности музея как социального института.

В русской культуре переосмысление значения музея произошло не так давно – в 1980-х годах, когда в свет вышли работы с новыми идеями музейной работы, так называемой «гуманистической педагогики», авторами которой стали А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс. Последний стал также автором теории коммуникации. Музей как институт пытается участвовать и привносить решения в серьезные социокультурные вопросы, показывая тем

самым новым восприятием его миссии, которая заключается в активном внедрении в общество. В современном мире характерно повышение актуальности роли музея в организации досуга, данное обстоятельство позволило музейным специалистам выделить новую функцию этого института, которая является производной от воспитательной и образовательной функций, но некоторые исследователи считают эту функцию самостоятельной. Специалисты в музейной деятельности такие как А. И. Фролов и А. М. Разгон выделили также хранительную деятельность, которую некоторые ученые считают основополагающей, и исследовательскую функцию музея. Существует и, так называемая, специфическая функция по Н. А. Никишину – социальная коммуникация, или музейная коммуникация. Ее суть заключается, непосредственно, в передаче информации между музеем и обществом. Но в последние годы ей уделяют значительное внимание, например, Д. Портер, Р. Стронг. выделяет интегрирующую социальную функцию, которая способствует социальной сплоченности и ответственности, воспроизводству социальных отношений, с помощью которой обеспечивается устойчивость общественных отношений, трансляции и культурной идентификации личности. Исследователь Н. А. Никишин выделяет такие функции, как функцию социальной адаптации, функцию социальной памяти, функцию социального предвидения, функцию социального проектирования, функцию социальной рефлексии. Как мы увидим, все эти функции связаны напрямую с работой музея по воздействию на социальные отношения и на общество в целом.

Существуют и другие определения этого феномена, например, дефиниции М.Е. Каулен и Е.В. Мавлеева, которые приведены в Российской музейной энциклопедии. В их трактовке музей – это «исторически обусловленный многофункциональный институт социальной памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и репрезентации специфической группы природных и

культурных объектов, осознаваемых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из поколения в поколение, - музейных предметов».

Многие авторы, например, А. В. Бакушинский, Д. Камерон, Н.Ф. Федоров, Н.Н. Романов и другие, считают музей школой, форумом, в котором прежде всего учат детей искусству и дают общеобразовательные знания. Н. Ф. Федоров называл музей храмом, собором, хранилищем, который является так называемой «высшей инстанцией общества», также институтом социальной памяти или «высшим учреждением единства», и, безусловно, способом передачи прошлого в настоящем.

В 1990-х годах в отечественном музееведении стало популярным определение «культурно-образовательная деятельность», которое предполагало образование, которое будет проходить в музейной среде, «организованные сотрудничеством различных музейных специалистов целенаправленные информационные и воспитательные потоки», подразумевающее развитие интеллекта личности, также его личностных и духовных качеств и отношения к миру через призму системы ценностей.

К проблеме социального становления личности учащегося средствами музейной среды, обращаются в своих исследованиях и другие авторы (Э.Андерсон, Н.Р.Вдовина, О.И.Карпухин, Ю.В.Романов, Н.Ф.Хилько, В.Г.Ходецкий). Более того, применительно к студентам они достаточно четко определяют существенные различия музейного и вузовского учебно - воспитательного процесса.

Глава I. Социальные функции музея

§ 1. Социальные функции протоформ музея

Слово «музей» происходит от древнегреческого «мусейон», что в переводе означает «дом муз», таким было первоначальное сакральное значение музея. В связи с тем, что в эпоху древности храм воспринимался, как место связи людей и божеств через его творческие и духовные проявления, культ муз был очень важен среди ученых, приходящих в мусейон за творческим вдохновением. Со временем места поклонения музам превращались из скромных жертвенников во внушительные храмы, которые становились местом хранения даров богам. Позже стали изготавливать вещи, специально для храма, предназначавшиеся исключительно для божества, не имеющих утилитарного значения. Также храмы начали пополняться дарами, изготовленными из драгоценных металлов, золотыми и серебряными слитками, тем самым собрания становились более разнообразными. Знакомство с памятниками и экспонатами мусейонов проходило во время праздников, когда в храмы приходило большое количество гостей. Именно это стало прообразом экскурсий, которые являются неотъемлемой частью работы музея современности. Диковинные предметы стали храниться не только в «домах муз», но и центрах светской интеллектуальной жизни. Эти изменения привели к трансформации сущности и функций мусейона¹.

Со временем в мусейонах стали храниться собрания предметов, связанных с наградами, а именно скульптуры, изображения муз и победителей в различных состязаниях. Это было связано с тем, что храмы муз стали выполнять роль центров интеллектуальной жизни. Например, во время проведения состязаний поэтов, эти центры становились литературными сообществами.

¹ Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001. С. 56.

Что касается функций древнегреческого мусейона, к ним относились такие, как культовая - храм использовался, как место поклонения божествам, где хранились самые первые дары и подношения; просветительская функция – мусейон являлся частью философских школ, а также играл роль места для проведения творческих поединков. Следующей функцией была коллекционная. Это функция, несомненно, является основой музея, как древнего, так и современного. В Древней Греции, с желанием овладеть искусством и частью культуры, создаются как частные собрания, так и хранящиеся в храмах².

§ 2. Определение музея как социального феномена и его задач

Эпоха Просвещения поспособствовала смещению акцентов на возможность получения образования всеми людьми, также на пропаганду знаний и разума. Такая трактовка смысла музея сформировала новую функцию – образовательную³. Музей из небольшого собрания становится учреждением, открытого для широкой публики, и коллекция требует не только полного изучения и правильного хранения, но и экспонирования. Процесс формирования музея, как социокультурного института прекращается в XIX веке. В начале XX в. определение музея, как место собрания предметов, интересующих ученых, систематизированное и экспонируемое в соответствии с научными методами, еще использовалось⁴. При этом, дальнейшая демократизация музея привела к тому, что его роль и функции стали ориентироваться на все слои населения. Что касается нашего времени, то определение музея и его функциональности имеют целый ряд вариантов, что следует из многогранности данного феномена⁵. Принятое в международной практике определение было утверждено Международным советом музеев (ИКОМ) и включено в Устав 1974 г. с учетом поправок,

² Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001. С. 60.

³ Шляхтина Л. М. Современный музей: идеи и реалии // Вопросы музеологии. 2011. № 2: С. 14-16.

⁴ Сундиева А. А., Коссова И. М., Каулен М. Е. Музейное дело России. Изд-во ВК, 2003. С. 108.

⁵ Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика. М.: Высшая школа, 2009. С. 41.

которые были внесены в последнем варианте Устава 1995 года, и звучит оно так: «музей – это постоянное, некоммерческое учреждение, находящееся на службе общества и его развития и открытое для людей, оно приобретает, сохраняет, изучает, популяризирует и экспонирует в образовательных, просветительских и развлекательных целях материальные свидетельства человека и окружающей его среды»⁶.

Объединив эти два ключевых определения, мы можем выделить общине принципы определения музея: «это учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов-памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью»⁷.

Проанализировав данные подходы, можно сделать вывод, что, во-первых, музей – это сложный феномен, этим объяснимо такое разнообразие определений и сложность в попытках сойтись на одном исчерпывающем понятии. Во-вторых, идентификация музея как средства, с помощью которого происходит приобщение к культурным ценностям, можно считать устоявшейся, так как музей является одной из форм существования культурных традиций, он также становится неким осознанием себя в контексте этих традиций и может научить «как думать, чувствовать и действовать в обществе»⁸. Приобретение музеем статуса социокультурного института всегда зависело от процессов, проходивших в сфере образования, и оно было обусловлено не только желанием заниматься коллекционированием и изучением памятников, но и кроме этого, необходимостью обратить внимание на развитие специализированных форм публичного обсуждения вопросов, связанных с историко-культурными и эстетическими ценностями.

⁶ Цит. по: Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М.: Русское слово, 2003. С. 143.

⁷ Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М.: Русское слово, 2003. С. 152.

⁸ Шляхтина Л. М., Фокин С. В. Основы музейного дела: учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов. М.: СпецЛит. 2000. С. 158.

Говоря о функциях, касающихся взаимодействия с обществом, Н. А. Никишин подмечает, что каждое государство, каждый город, независимо от материального положения, считает обязательным наличие музеев. Но это относится не только к странам, городам, но и к предприятиям. Нельзя не вспомнить и о домашних, семейных коллекциях, состоящих из дорогих вещей не только по цене, но и дорогих сердцу предметов, которые хранят дети, внуки и все поколение в целом, это пример социальной памяти. Социальный аспект, безусловно, важен, так как он восполняет «несовершенство генетической памяти, ограниченность речевой коммуникации и других ментальных возможностей человека, существует и, видимо, будет существовать столь же долго, сколько существует, и будет существовать общество... Как трудно мастеру, купившему новый инструмент, выбросить старый, так и обществу нелегко расстаться даже с самыми архаичными из своих музейных учреждений»⁹.

На основе данных исследований мы можем сделать вывод, что роль музея очень важна в формировании личности. Это можно проследить в таких фактах как:

- во-первых, они выполняют роль центра хранения историко-культурного наследия и при этом они помогают сформировать у нового поколения интерес к историко-культурному наследию, литературе, искусству, эмоциональное тяготение к своей этнокультурной, религиозной, социальной среде, ее взглядам, обычаям, традициям;

- во-вторых, музеи способствуют профилактике и преодолению духовного кризиса общества, путем сохранения и трансляции духовной культуры с помощью музейных предметов;

⁹ Никишин Н. И., Поляков Т. П. Музейная экспозиция // На пути к музею XXI века: сб.ст. Под редакцией Майстровской М. Т. М.: 1997. С. 152.

- в-третьих, они выводят личность из жестких границ общества в мир общечеловеческих приоритетов, в мир культуры и искусства, также помогают эстетическому общественному развитию;

- в-четвертых, образовательная функция музея не только способствует расширению кругозора молодого поколения и дает специальные знания, но и является местом, где созданы все условия для самообучения и саморазвития личности, способствуя формированию убеждений и личного опыта в отношении истории и культуры¹⁰.

Процесс формирования общественного культурного опыта осуществляется с помощью участия в социальных процессах, которое требует усилий и формирование определенной деятельности, для чего прекрасно подходит музей. В связи с этим многие исследователи отдают важную роль музею в становлении и развитии подрастающего поколения. Одной из главных функций, занимающейся этим явлением, является воспитательная. В музее оказывается много детей, которые подверглись воздействию неблагоприятным условиям той или иной среды, и в работе с такими посетителями перед музеем стоит задача культурно-воспитательной работы¹¹.

По мнению одного из исследователей, С. Т. Шацкого, формирование ребенка имеет два источника, или силы влияния. Первая сила – это сила самой культуры, которая в различных формах находит выражение в школах, театрах, на концертах или в картинных галереях; вторая сила, пожалуй, не слабее по степени влияния – это сила необразованности, невежества, можно сказать, интеллектуальной и духовной темноты, которая тормозит все процессы самосовершенствования. Оградить ребенка от проявлений второй силы, как считают ученые, могут такие проявления, как творчество,

¹⁰ Никишин Н. А. Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 86.

¹¹ Юхневич М. Ю. Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения. М., РИК. 2006. С. 56.

созидание и труд. Но дать какую-либо работу ребенку недостаточно, необходимо рассказать ему о прошлом опыте в данной сфере. А более наглядно и доступно можно соприкоснуться с этим опытом в музее или в картинной галерее¹².

Мы можем проследить связь между исторически сложившимся пониманием образовательной функции музея, и современным осознанием музейной развивающей среды, из чего можем сделать вывод о том, что это необычная среда, которая имеет продолжительный опыт образовательной деятельности и являющаяся особой частью социокультурной среды. Эта часть музея в большинстве случаев, основывается на определенных принципах, на таких как, информационные, с помощью которых музей имеет возможность передать посетителю узконаправленные знания. Но в сфере образования в это время происходил переход от идеи «образованного человека» к человеку культуры, что привело к признанию ценности формирования диалога творчески развитых личностей. Образовательная среда, как полноценная открытая система обладает такими характеристиками как динамичностью и целостностью, и способностью к развитию. Она имеет несколько совершенно разных по масштабу уровней: макро и микро; этот уровень зависит от уровня среды личности до уровня среды государства. Образовательная среда музея, являясь частью социокультурного пространства, объединяет элементы всех образовательных систем, их материал и субъекты, при этом является средством формирования культурного опыта человека. Осмысление образовательной функции музея связано с развитием музейной педагогики и принципов образовательной деятельности, с их основной установкой на развитие познавательной, эмоциональной и мотивационной сфер, с помощью музейных средств.

Известный педагог начала XX века А. В. Бакушинский рассматривал образовательную функцию музея как неотъемлемую часть педагогического

¹² Малинин Г. А., Фрадкин Ф. А. Воспитательная система С.Т. Шацкого. М.: Прометей, 1993. С 78.

процесса, подчеркивая при этом, что наиболее значимая роль в этом процессе у преподавателей, которые должны отвечать следующим трем условиям:

- быть способным самому переживать произведение искусства;
- быть осведомленным в историко-искусствоведческом контексте произведения;
- разбираться и учитывать психологические особенности учеников¹³.

Музей рассматривался также, как и образовательная среда, которая способствовала общему развитию личности. Об этом говорили Б. А. Столяров и А. Г. Бойко, они впервые попытались создать классификацию направлений и формы деятельности художественного музея, на примере Русского музея:

- эстетическое направление (оно включало в себя развитие художественного и творческого начал)
- гуманитарно-междисциплинарное направление (роль изобразительного искусства по отношению к другим дисциплинам и технологиям)
- историко-художественное направление (изучение истории искусства)
- социально-ориентационное направление (применение искусства, как средство социальной адаптации детей с отклонениями в развитии)¹⁴.

Анализируя культурно-образовательные аспекты деятельности в музейной педагогике, можно четко выделить закономерности, методы и принципы работы с аудиторией. Например, отмечается, что именно в среде музея, среди ценных предметов, происходит трансляция культурных и духовных опыта и знаний, который был накоплен человечеством за долгое время своего существования. В музейной деятельности, несомненно,

¹³ Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Карапуз, 2009. С. 121.

¹⁴ Никишин Н. А. Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 96.

образовательная функция остается ведущей, следовательно, в музейной педагогике оцениваются и разрабатываются формы работы с аудиторией. В настоящее время существуют такие виды работы, как экспозиционно-выставочная, экскурсионно-методическая, музейные клубы, кружки, студии. Среди такого разнообразия, самыми эффективными остаются экскурсионные, музейно-педагогические программы, различные учебные курсы, разработка и планирование которых должна отражать специфику музея, возраст той или иной группы посетителей, и, конечно, уровень подготовки музейных сотрудников и учителей. Примером таких программ является вышеупомянутый Государственный Русский музей, который разработал такие программы, как «Предметный мир культуры», «Здравствуй, музей!» и другие¹⁵.

Экскурсия, которая рассматривалась ранее как форма дополнения процесса обучения, сейчас обрела самостоятельную форму и может выступать средством формирования социально-культурного опыта. Значительную роль экскурсионной деятельности в процессе воспитания отводили Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, Я. А. Каменский, которые призывали наблюдать и анализировать природные явления. В. А. Герд в начале XX века подчеркивал факт создания так называемых социальных эмоций во время экскурсии, которые имеют влияние на межличностное общение и коллективную работу¹⁶.

Ключевое понятие в образовательной функции музея – коммуникация. Поиску успешного взаимодействия с аудиторией в наше время уделяется большое внимание.

В психологической литературе «коммуникация» рассматривается, прежде всего, через смысловой аспект социального взаимодействия, ибо

¹⁵ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 32.

¹⁶ Шулепова Э. А., Каулен М. Е., Суднева А. А. Музееведческая мысль России XVIII-XX веков: сб. ст. // Ф. И. Шмит. Музеи детского творчества. Почему и зачем дети рисуют: педологический и педагогический опыт. М., 2010. С. 138.

любое действие индивида осуществляется в условиях прямых или косвенных отношений с другими индивидами и поэтому всегда является коммуникативным. Согласно Л. С. Выготскому все высшие психические функции имеют социально-культурное происхождение, т.е. сначала складываются как внешние социальные связи между людьми¹⁷.

¹⁷ Выготский Л.С. Психология развития человека. // История развития высших психических функций: сб. ст. М.: «Смысл», 2005. С. 23.

Глава II. Арт-терапия как инструмент музейной практики

§1. Определение арт-терапии

Арт-терапия или изо-терапия в отечественной литературе определяется как психотерапия искусством. Такой вид психотерапии включает в себя четыре модальности: арт-терапия, драматерапия – вид психотерапии с помощью сценической игры, танцевально-двигательная терапия – терапия с применением танца и движений и музыкальная терапия – психотерапия, осуществляемая с помощью музыки и звуков.

16 мая 2009 года была принята резолюция «Арт-терапевтической ассоциации», в которой говорится о том, что арт-терапия представляет собой «систему психологических и психофизических лечебно-коррекционных и профилактических воздействий, основанных на занятиях клиента (пациента) изобразительной деятельностью, построении и развитии психотерапевтических отношений. Она может применяться с целью лечения и предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного поведения и психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с психическими и физическими заболеваниями и психосоциальными ограничениями, достижения более высокого качества жизни и развития человеческого потенциала»¹⁸. Также арт-терапия тесно связана с клинической деятельностью, это дает главную роль клиническим знаниям о концепции биопсихосоциогенеза болезней и базе знаний о состояниях психосоциальной дезадаптации при разработке и осуществлении арт-терапевтических практик¹⁹. Для того, чтобы использовать данную технику, необходимо иметь достаточную базу знаний по клинической подготовке или продолжительный контакт со специалистами в области психического здоровья или работниками медицины. В противном случае, все попытки осуществления арт-терапевтических вмешательств будет признано неэтичным и может принести

¹⁸ Копытин А. И. Арт-терапия – новые горизонты. М.: Когито-центр. 2006. С. 98.

¹⁹ Назарова Н. Р. Об исследовании процесса становления арт-терапии в России //Арт-терапия. Диалог: Россия – Великобритания: сб.ст. СПб.: Островитянин, 2008. С. 142.

пациентам моральный вред, а в некоторых случаях и физический. Еще один вид деятельности, с которым тесно связана данная практика, это художественная деятельность. Из этого следует, что специалист, занимающийся арт-терапией должен также быть компетентен в области искусства, а именно знать возможности различных художественных материалов и форм художественных практик²⁰.

Такой вид работы с пациентами как арт-терапия, является одним из главных направлений в деятельности психиатрических учреждений. В данной области медицины арт-терапия стала использоваться раньше, чем в других. В конце XIX – начале XX века арсенал медицины по лечению людей с психическими заболеваниями был весьма скромным, но еще в то время, когда арт-терапии, как отдельной области знаний еще не существовало, лечение с помощью творческих занятий было достаточно известным и занимало не последнее место²¹. О том, что результаты данной практики довольно точно выражают мысли и чувства людей с психическими расстройствами и являются полезными для специалистов, было отмечено давно несколькими психиатрами, такими как М. Симон, А. Тардьё, Г. Принсхорн. П. Карпов и Ч. Ломброзо говорили о явной связи между творчеством и душевными болезнями, а П. Малиновский и К. Юнг заметили то, что занятие творческой деятельностью благоприятно влияет на процесс лечения и психотерапии²².

Первые художественные студии создаются в середине XX века на базе крупных психиатрических больниц в ряде стран, в которых больные получили возможность систематических занятий творчеством изначально под руководством художника и арт-педагогов, а с 1960-х гг. к ним присоединились арт-терапевты. Внедрение такого вида терапии в работу

²⁰ Назарова Н. Р. Об исследовании процесса становления арт-терапии в России //Арт-терапия. Диалог: Россия – Великобритания: сб.ст. СПб.: Островитянин, 2008. С. 144.

²¹ Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании. СПб., 2001. С. 174.

²² Назарова Н. Р. Об исследовании процесса становления арт-терапии в России //Арт-терапия. Диалог: Россия – Великобритания: сб.ст. СПб.: Островитянин, 2008. С. 147.

амбулаторных психиатрических учреждений, центров по работе с душевнобольными и в деятельность «общинной психиатрии» в 1970-1980-х гг. В это же время происходила реорганизация психиатрической деятельности в целом, что тоже имело немаловажное значение в развитии этой сферы медицины. Состояла она в развитии программы, так называемой внебольничной помощи людям с психическими заболеваниями и создании все более эффективных средств медикаментозной терапии.

Важные изменения в работе психиатрических учреждений происходят и по сей день, связанные с развитием биопсихосоциального подхода к лечению психических расстройств, улучшением вышеупомянутой внебольничной помощи пациентам, более внимательным отношением к качеству жизни больных, также деятельностью полипрофессиональных групп специалистов. При таком стремительном развитии психиатрии формы арт-терапии также приобретают разнообразие и совершенствование, учитывают полипрофессиональный контекст деятельности психиатрических учреждений и ориентируются на получение максимально лечебно-реабилитационного эффекта, и как следствие успешное включение пациентов в общество²³.

Но несмотря на такую относительно долгую историю существования такого метода лечения людей с психическими расстройствами, как арт-терапия, в нынешнее время его все еще воспринимают как вспомогательный прием или «психотерапия второго сорта»²⁴. Причинами такого отношения к данной методике являются недостаточно разработанные организационные вопросы, касающиеся использования арт-терапии в системе психиатрического обслуживания. Эти проблемы также отражаются и на то, что зачастую практикующие специалисты не имеют достаточной квалифицированной подготовки и не в полной мере учитываются показания

²³ Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб., 2002. С. 100.

²⁴ Там же. С. 103.

для использования данной методики при различных расстройствах и разных этапах лечебно-реабилитационных этапах, это наблюдается как в отечественной медицине, так и в зарубежной.

В последнее время тесно с арт-терапией начала развиваться экспозиционная практика. Это явление представляет собой организацию выставок результатов лечения психически больных и людей с ограниченными возможностями, которые также могут принимать участие в этой программе, а именно художественных работ пациентов. Эти выставки нужны для того, чтобы помочь людям реабилитироваться в обществе, изменить отношение публики к людям с психическими заболеваниями и людям с ограниченными возможностями. Но вопрос воздействия таких выставок на аудиторию еще не исследован, как и концептуальные основы и этические аспекты²⁵.

§ 2. История развития арт-терапии

В разных странах мира в лечебно-реабилитационной практике психотерапии и психиатрии арт-терапия имеет свои модели. Это обусловлено тем, что эти модели формировались вместе с остальными методами лечения психических заболеваний и подстраивались под структурные изменения системы психиатрического обслуживания. Также свое влияние оказали система общественных отношений и культурная среда той или иной страны. В истории развития арт-терапии оставили след профессиональные группы, которые были тесно связаны с этим феноменом; например, такие группы, стоявшие у истоков зарождения западного направления до сих пор помогают ее совершенствованию в современном мире²⁶. Для таких стран, как Великобритания и США показательна значительная роль представителей художественного сообщества в образовании и развитии первых трех форм арт-терапии в психиатрической сфере. Большинство начинающих

²⁵ Копытин А. И. Арт-терапия – новые горизонты. М., 2006. С. 156.

²⁶ Назарова Н. Р. Об исследовании процесса становления арт-терапии в России //Арт-терапия. Диалог: Россия – Великобритания: сб.ст. СПб.: Островитянин, 2008. С. 142.

специалистов в этом деле становились художники или арт-педагоги, в их число входили Адриан Хилл, Эдит Крамер, Эдвард Адамсон. Развиваемые ими модели арт-терапии, по сути, являются результатом влияния следующих основных теоретико-методологических подходов:

- инновационная художественная педагогика с более свободным, чем это характерно для классического художественного образования, подходом к занятиям изобразительным искусством;

- креативистские концепции художественно-творческой деятельности, рассматривающие изобразительную деятельность как акт свободного самовыражения самоактуализирующейся личности:

- концепции целостного воспитательно-образовательного воздействия на личность больного посредством искусства²⁷.

На развитие первоначальных форм арт-терапии оказали влияние не в меньшей степени представители психодинамического подхода – врачи-психиатры и психоаналитики, которые впервые обратились за помощью к изобразительным средствам для воздействия на пациентов в психотерапевтической работе. В числе представителей этих направлений были К. Г. Юнг, М. Наумбург. Этот подход отличается от предыдущего подхода методом работы, которая строилась на теоретико-методологическом аппарате аналитической психологии, теории объектных отношений, далее на теоретические разработки в области групповой динамической психотерапии В. Биона, С. Фолькиса, динамической психиатрии Г. Аммона.²⁸ В действительности, это два внушительных блока (художественно-образовательный и динамически-ориентированный) в арт-терапии, которые применяются до сих пор при различных психических заболеваниях за рубежом. Из этих двух направлений первое главенствует в большой

²⁷ Назарова Н. Р. Об исследовании процесса становления арт-терапии в России //Арт-терапия. Диалог: Россия – Великобритания: сб.ст. Под ред. Н. Ю. Жвиташвили. СПб.: Островитянин, 2008. С. 149.

²⁸ Там же. С. 151.

психиатрии, а второе управляет малой сферой этой области, постепенно обновляясь моделями социально-ориентированной арт-терапии, которые активно развиваются последние пару десятилетий, а именно нарративная и феминистская модели, также мультикультурный подход. Между теоретической и методологической составляющими и формами, которые практикуют зарубежные специалисты определенно существует связь. Например, художественно-образовательный и креативистский подходы реализуются в формах групповой арт-терапии, которая стремится к терапии каким-либо занятием, в то время как динамически-ориентированные модели зачастую практикуют в интерактивных арт-терапевтических группах, или индивидуальных психотерапевтических занятиях. В последние годы ярко проявляется сближение художественно-образовательной и динамически-ориентированной моделей арт-терапии²⁹. За время с 1980 – 1990 гг. произошло существенное сокращение сроков стационарного лечения, которое спровоцировало развитие коротких по продолжительности арт-терапевтических курсов. Некоторые арт-терапевты для более качественного лечения и достижения быстрого эффекта шли по пути интеграции студийного подхода с элементами динамического и стали ориентироваться на разработки в области краткосрочной групповой вербальной психотерапии³⁰.

§ 3. Области применения арт-терапии

Теперь рассмотрим практическую составляющую арт-терапии. Искусство само по себе обладает исцеляющим действием, арт-терапия позволяет направить эту силу на определенную проблему и применить ее правильно. Арт-терапия в музейном пространстве рассматривается как средство развития личности и творческого потенциала; основными методами являются сублимация и трансформация. Специалист помогает пациентам довериться своему восприятию и исследовать плоды своего творчества

²⁹ Копытин А. И. Арт-терапия – новые горизонты. М.: Когито-центр. 2006. С. 198.

³⁰ Там же. С. 203.

самостоятельно, также и совместно с группой. На первом месте остаются терапевтические цели, творческие занимают второстепенное значение и воспринимаются как дополнение к основным методам психотерапии, к которым относится также и арт-терапия. Один из ее методов называется трансфером – пациент постепенно движется к осознанию своего внутреннего мира путем визуализации. Психотерапевт, занимающийся с группой, поощряет свободные ассоциации и стремление самостоятельно интерпретировать свои работы. Некоторые упражнения заключаются в совместной работе в группе, что способствует реализации в обществе³¹.

Что касается целей арт-терапии, они весьма разнообразны: самопознание, самовыражение, внутренняя интеграция личности, интеграция с внешней реальностью, расширение личного опыта. Спонтанная лепка или рисование являются основными инструментами арт-терапии, которые используются также и в музейной работе³². Изобразительное творчество является лучшим средством, способствующее синтезу фантазии и реальности, которого ни взрослому, ни ребенку сложно достичь без помощи искусства. Вторым важнейшим понятием этого направления психотерапии является сублимация. Она заключается в выражении бессознательных инстинктов и влечений, иногда деструктивных, с помощью выражения их в искусстве. Оно может помочь выразить различные эмоции, например, страх, тревогу, боль³³. На вопрос, чем может быть полезна арт-терапия, и в чем ее преимущества перед другими направлениями психотерапии, можно назвать несколько пунктов:

- арт-терапия предоставляет возможность для выражения различных чувств и эмоций, преимущественно агрессивных в социально-приемлемой

³¹Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании. СПб., 2001. С. 157.

³² Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 34.

³³ Там же. С. 36.

манере. Работа с красками или лепка являются безопасными и наиболее подходящими вариантами для такой цели.

- используется как дополнительный инструмент для ускорения процесса терапии. Внутренние конфликты легче выражаются с помощью зрительных образов, нежели в разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные формы снимают все ограничения и сознательную цензуру.

- дает основания для интерпретаций и диагностической работы в процессе терапии. Содержание и стиль работы дает возможность терапевту узнать много информации о пациенте, кроме того, пациент сам может рассказать о внутренних конфликтах в ходе интерпретации своей работы.

- арт-терапия позволяет работать с чувствами и мыслями, выраженными непреодолимыми событиями в жизни, такими как утраты, перенесенные травмы, страхи и т.д. Порой невербальные средства оказываются единственными эффективными средствами, которые вскрывают и проясняют интенсивные чувства и убеждения.

- помогает укрепить терапевтические взаимоотношения. Элементы, в которых члены группы совпадают в чувствах, могут развить эмпатию и положительные чувства.

- усиливают и развивают внимательность к своим чувствам.

- способствует возникновению чувства самоконтроля и внутреннего порядка

- арт-терапия помогает усилить ощущение личностной значимости, помогает выявить скрытые таланты и способности³⁴.

Также в арт-терапии выделяются факторы психотерапевтического воздействия:

³⁴ Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании. СПб., 2001. С.121.

«- фактор художественной экспрессии – воплощение чувств, потребностей и мыслей клиента в его работу, опыт взаимодействия с различными художественными материалами и художественным образом;

- фактор психотерапевтических отношений – динамика взаимоотношений клиента-терапевта-группы (переноса и контрпереноса), проекции, влияние личного опыта;

- фактор интерпретаций и вербальной обратной связи – трансформация, перевод материала (процесса и результата творчества) с эмоционального уровня на уровень понимания, формирование смыслов»³⁵.

Руководитель терапевтической группы обеспечивает ее всеми необходимыми материалами и проявляет максимум лояльности для стимуляции художественного творчества. Помещение должно быть достаточно большим, чтобы можно было устроить игры. Что касается руководителя группы, он должен быть, безусловно, специалистом в сфере психотерапии и при этом, как минимум разбираться в искусстве. В некоторых центрах арт-терапии этим занимаются разные люди, в других – эти должности совмещены в одну, и руководитель группы сочетает в себе и психотерапевта и искусствоведа³⁶. Главная роль руководителя – способствовать творчеству участников арт-терапии; инструкции в таких группах – полностью отдаться своим чувствам и не беспокоиться о художественности своих работ³⁷.

Структура арт-терапевтического занятия состоит из двух основных блоках: Первая – невербальная, творческая. В этой части занятия основной целью является самовыражение, которому способствует изобразительная деятельность.

³⁵ Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением: клиническая терапия творчеством, духовной культурой // Московский терапевтический журнал: сб.ст. М.: 1999. С. 23.

³⁶ Копытин А. И. Арт-терапия – новые горизонты. М.: Когито-центр. 2006. С. 164.

³⁷ Ларионов С. К. Путешествие к самому себе: программа психологической помощи и поддержки людей с зависимым поведением методом арт-терапии // Искусство для здоровья и социальных изменений: сб. ст. СПб.: Борей-Арт, 2005. С. 91.

Вторая часть апперцептивная, вербальная и структурированная. Она заключается в словесном обсуждении первой части занятия, интерпретации рисунков и возникших ассоциаций.

Критерии, оцениваемые в ходе арт-терапии, это способ, которым выражает себя человек, что именно он выражает, какую выбирает форму, и как это влияет на человека или на группу в целом³⁸.

Художественную деятельность в контексте арт-терапии можно назвать спонтанной, в отличие от той, которой обучают в контексте теории искусств или ремеслам; такая деятельность, безусловно, будет спланированной и организованной. Специалисты, занимающиеся арт-терапией, сходятся в том, что способности к живописи или какая-либо подготовка к этому совсем не обязательны для занятий с терапевтическими целями, с использованием этого рода деятельности. Для терапии с помощью искусства важен сам процесс погружения человека в занятие живописью, результат которого поможет психотерапевту понять всю суть внутренних конфликтов личности. Роль руководителя на данном этапе сеанса в том, чтобы поощрять спонтанные порывы выражения внутренних переживаний и убедить членов группы не беспокоиться о художественности своих работ³⁹.

Принято выделять несколько сфер, в которых применяется арт-терапия.

- в первую очередь это индивидуальная, групповая или семейная терапии, которые не привязываются к каким-либо учреждениям или программам.

- программные применения арт-терапии проводятся в специальных консультативных, социальных центрах, которые создаются при психиатрических учреждениях;

³⁸ Ларионов С. К. Путешествие к самому себе: программа психологической помощи и поддержки людей с зависимым поведением методом арт-терапии // Искусство для здоровья и социальных изменений: сб. ст. СПб.: Борей-Арт, 2005. С. 95.

³⁹ Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике. М., 2001. С. 80.

- третья сфера применения арт-терапии является, пожалуй, самой популярной и распространенной на сегодняшний день. К ней относятся общеобразовательные школы, детские сады, интернаты, центры детского творчества, в которых проходят занятия с детьми с ограниченными способностями к обучению, с эмоциональными проблемами, вызванными проживанием в тяжелых социальных условиях, с подростками, имеющими проблемы в социальной адаптации. К этой сфере также относится музей, который включил в свое пространство такой метод работы с аудиторией относительно недавно. Программы музея разрабатываются для тех групп, которые были перечислены выше, также для людей с различного рода зависимостью, например, наркотической⁴⁰.

В целом можно сказать, что художественный музей – особенная среда экспонирования, исследования и хранения художественного, исторического, эмоционального опыта человечества, выраженного символическим языком изобразительного искусства⁴¹. И поэтому он понятен всем – детям с проблемами развития, подросткам с асоциальным поведением, пожилым людям, столкнувшимся с тяжелыми условиями или людям с психическими или физическими отклонениями. В настоящее время музейная арт-терапия воспринимается как метод психологической работы, который использует возможность изобразительного искусства и музейной среды для достижения положительных изменений в эмоциональном, интеллектуальном и личностном развитии человека.

Эффективность осуществления музейных арт-терапевтических программ обеспечиваются комплексным решением психологических и эстетических задач⁴².

⁴⁰ Копытин А. И. Арт-терапия – новые горизонты. М.: Когито-центр. 2006. С. 187.

⁴¹ Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании. СПб., 2001. С. 123.

⁴² Там же. С. 127.

Глава III. Программы и формы применения арт-терапии на примере Русского музея

§1. Работа со специальными группами посетителей на законодательном уровне

Работа учреждений культуры с людьми с ограниченными способностями регламентирована не только этическим кодексом и нормами морали, но и нормативными актами. Несомненно, в первую очередь можно назвать Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., в которой говорится: «каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами»⁴³. Также можно упомянуть статью 2, которая говорит о том, что каждый человек независимо от своих индивидуальных различий имеет одинаковые права⁴⁴. В современном мире создаются музейные программы для людей с психическими или физическими отклонениями, чтобы помочь войти в общество и научиться создавать социальные контакты. Об этом говорят и принятые позже конвенции. Например, конвенция ООН о правах инвалидов, которая посвящена людям с ограниченными возможностями, их правам, отношению и подходов в работе с ними. Данная конвенция была подписана 155 государствами, 126 государств, в состав которых входит и Российская Федерация, ее ратифицировали. В 2012 году вступил в силу закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»⁴⁵. Все принятые на законодательном уровне документы призывают образовательные учреждения и учреждения культуры относиться к инвалидам абсолютно также, как к людям без какого-либо рода отклонения, но при этом создавать все условия для их комфортного пребывания в том или ином учреждении.

⁴³ Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006, ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» также предусматривает статью о возможностях инвалидов на получение образования в специальных государственных учреждениях, и о возможностях участия в программах коррекции психологического здоровья: «специальные (коррекционные) школы - специальные (коррекционные) образовательные учреждения Санкт-Петербурга для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и(или) среднего (полного) общего образования, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»⁴⁶.

§2. Программы, разработанные в рамках Русского музея

На музеи также распространяются нормативные акты, касающиеся работы с людьми с ограниченными возможностями. Российский центр музейной педагогики и детского творчества в рамках Государственного Русского музея начал свою работу еще в 1989 году, когда был учрежден образовательный комплекс «Школа – детский сад», с 1991 года он перешел в статус Гимназии при Государственном Русском музее. Одновременно с этими событиями был создан Российский центр музейной педагогики и детского творчества. Спустя 2 года, в 1993 году сотрудники центра разработали первую многоуровневую музейно-педагогическую программу «Здравствуй, музей»⁴⁷. В настоящее время Русский музей перенимает стандарты Европейского сообщества для создания доступности музейного пространства для инвалидов. Это проявляется в оснащении музея современными техническими устройствами, такими как лифты, подъемники, пандусы, также в европейские стандарты, безусловно, входят специальные программы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями, а

⁴⁶ Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

⁴⁷ Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» URL: <http://www.muzped.net/> (Дата обращения: 22.04.16.).

также для людей с нарушениями психики. Такие программы называются арт-терапевтическими. В Русском музее существует несколько направлений арт-терапии:

«- психологическая помощь методами арт-терапии (коррекция эмоционального состояния, работа со страхами и тяжелыми переживаниями) оказывается умственно отсталым детям, подросткам и молодым людям; детям, страдающим от соматических заболеваний и неврозов; условно здоровым учащимся начальных школ, испытывающим трудности в обучении и поведении, а также зависимым молодым людям и их родственникам.

- культурные проекты острой социальной направленности ориентированы на депривированные слои населения (инвалиды, сироты, пожилые люди, подростки-правонарушители). В проектах изобразительное искусство рассматривается в качестве экзистенциальной поддержки, и творческая работа осуществляется при участии современных художников, артистов, музыкантов.

- подготовка специалистов для работы со сложной аудиторией на экспозиции Русского музея в качестве волонтеров»⁴⁸.

В музее разработаны программы для разных категорий посетителей, например, программа «В поисках сокровищ» ориентирована на детей-инвалидов, «Дороги, которые мы выбираем» разработаны для детей-сирот, для людей с зависимостями и их родственников создана программа под названием «Путешествие к самому себе», а люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут принять участие в программе «Музей без порогов». Что касается людей с менее серьезными проблемами, для них также разработаны программы. Например, раздел «Прекрасные превращения» ориентирован на условно здоровых детей, которые испытывают психологические затруднения в общении и обучении, одновременно данный

⁴⁸ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 13-14.

раздел помогает в борьбе с детскими страхами. Программа «От монолога к диалогу» объединяет в себе усилия музейных педагогов, психологов и художников, и творчества дезадаптированных людей, которые страдают психическими заболеваниями, умственной отсталостью и аутизмом.

Теперь рассмотрим подробнее разделы, разработанные в рамках Русского музея. Программа «В поисках сокровищ» предусмотрена для детей-инвалидов, которые страдают хроническими соматическими и органическими заболеваниями. Этот раздел предназначен для детей дошкольного, младшего, среднего возрастов, а также для подростков. Все занятия имеют общую цель, направленную на повышение качества жизни детей в условиях неблагоприятного медицинского диагноза, используя в качестве инструментов музейную и экспрессивную арт-терапию. Эта цель достигается при помощи комплексного подхода, который включает в себя:

«- расширение эмоционального опыта ребенка через обращение к собственному художественному творчеству и творчеству великих художников, вербальное закрепление опыта;

- развитие фантазии и воображения;

- накопление эстетических впечатлений и развитие эстетической восприимчивости;

- развитие культуры экспрессии;

- формирование восприятия произведений искусства, навыков обсуждения и общения по поводу искусства, адаптация и трансляция приобретенного опыта на другие стороны жизни»⁴⁹. Помимо циклов арт-терапевтических занятий для детей инвалидов, в данный раздел входит также программа «Рассказы о жизни и творчестве художников XX века на примере

⁴⁹ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 21.

коллекции Русского музея», которая приглашает для участия родителей детей-инвалидов.

Следующая программа разработана научным сотрудником Русского музея, А. В. Суловой, для подростков, страдающих онкологическими заболеваниями, проходящими курс лечения в медицинских центрах – «Когда искусство приходит в гости»⁵⁰. Цель данного раздела – актуализация всевозможных ресурсов и психологическая поддержка ребенка; направленность на улучшение эмоционального состояния подростков и способствование их адаптации к условиям проживания в медицинских центрах с помощью самовыражения, которые осуществляются через изобразительную деятельность или музыку, а также с помощью художественного музея, который имеет форму виртуального музея. В задачи такого раздела входит: обеспечение теплой атмосферы на протяжении всех занятий; формирование навыков самовыражения; способствование снижению негативных чувств и эмоций; помощь в формировании разнообразных впечатлений в условиях длительной госпитализации.

Цикл состоит из 20 занятий, проводимых при поддержке медицинского учреждения, в которых проходят лечение дети, имеющих три этапа: первый – применение музыкотерапевтических методик, как наиболее эффективных в кризисном эмоциональном состоянии; второй этап – помимо музыкальной терапии, включается и художественная деятельность, в которую входят произведения, отражающие наиболее ярко жизненные ситуации пациентов; на третьем, заключительном, этапе организовывается выставка работ детей, выполненных на занятиях, в медицинском учреждении.

Программа «Шаг навстречу» была разработана в 2000 году О. В. Платоновой и Н. Ю. Жвितिашвили для детей-инвалидов младшего и среднего возрастов, имеющих сложности в общении с окружающими

⁵⁰ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 23.

людьми. В течении последующих 10 лет эта программа активно применялась на практике, и музейные сотрудники смогли дополнить ее методическими новшествами в данной области⁵¹. Цель этой программы – повышение социально-адаптивных функций ребенка и его социальной приспособленности с помощью изобразительного искусства, музейной среды и арт-терапии через развитие мотивации к освоению жизни и навыкам общения. Данный раздел состоит из двух частей: целью первой является раскрытие творческого потенциала детей, поощрение проявлений групповых или личных проблем. Занятия первого этапа помогают накопить необходимый личный творческий опыт, с помощью которого дети смогут развиваться самостоятельно. Вторая часть заключается в применении приобретенных возможностей на первом этапе занятий. Проводится серия занятий, на которых произведения искусства становятся инструментами для работы с проблемами ребенка. Формой работы является активная художественная деятельность, основанной на применении арт-музыкально-драматерапевтических приемов и игровых элементов. Особое внимание в этой программе уделяется работе с фондом объектов для тактильного изучения, которое включает исследования с наглядными пособиями, аутентичными копиями художественных объектов, фотографии, макеты различных зданий⁵².

Программа «Рассказы о жизни и творчестве художников XX века на примере коллекции Русского музея» была разработана М. Б. Рудиной для подростков, которые находятся длительное время на лечении в медицинских учреждениях, также родителям, ухаживающих за ними. Данная социальная группа, оказавшаяся в сложной ситуации, испытывает психологические затруднения, поэтому эта программа имеет цели коррекции эмоционального состояния детей и родителей с помощью арт-терапии, как и все

⁵¹ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 25.

⁵² Там же. С. 38.

вышеперечисленные программы. Задачи данной программы: акцент на внутреннем мире человека, на его чувствах и мыслях, возникающих при контакте с ярким разнообразием эмоций на примере отображения их в произведениях искусства; формирование представления о процессе работы художника и о содержании произведения; уменьшение внутреннего напряжения, избавление от страхов и тревоги. Особенности данной программы является то, что занятия проходят на базе медицинских учреждений с применением мультимедийных форм виртуального музея. Цикл содержит 8 занятий, разделенных на два этапа. Первый состоит в том, чтобы погрузиться в изобразительное искусство таких художников, как М. А. Врубель, К. С. Малевич, с целью обращения участников группы к своим чувствам и переживаниям, а также к раскрытию творческого потенциала. Во время второго этапа инструментами являются работы В. В. Кандинского, К. С. Петрова-Водкина, М. З. Шагала. Этот этап ориентирован на философские размышления в поисках причин, по которым художник создал ту или иную картину. Особое внимание уделяется в этой части программы соотношению образов, созданных в картине и эмоций, которые возникли у участников группы. Выбор этих художников для этой программы вовсе не случаен, именно через образы живописи Кандинского, Петрова-Водкина, и метафоричность произведений Шагала дети и взрослые могут рассуждать на такие темы как «Жизнь», «Смерть», «Время», «Любовь», «Свобода» и др. Занятие разделено на две части. В первой участники знакомятся с биографиями художников, а также с работами, созданными в те или иные периоды их жизни, а во второй они сами создают произведения, в которых выражают некий ответ на увиденное в первой части занятия⁵³.

Серия циклов под названием «Дороги, которые мы выбираем» был разработан для детей-сирот и детей, оставшихся без какой-либо поддержки

⁵³ Сулова А. В. Музей без порогов. Из опыта работы Государственного Русского музея с инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата // Искусство для здоровья и социальных изменений: сб. ст. СПб., 2005. С. 172.

родителей. В разработке циклов принимали участие такие психологи Русского музея Петухова О.Е., Надводская Г.А., Янченко М.О. В данную серию входят циклы «Я есть!», «В путь от истока», «Дом, похожий на меня». Они адресованы для детей из детских домов всех возрастов. При создании этих программ учитывался в первую очередь тот факт, что дети, живущие в детских домах, имеют проблемы в психическом или интеллектуальном развитии, страдают от нарушений эмоциональной сферы и самооценки, следовательно, имеют проблемы в социализации⁵⁴. Цели и задачи циклов:

«- повышение социально-адаптивных функций личности ребенка через процесс самопознания;

- поиск способов самовыражения;

- формирование способности к эффективной совместной деятельности посредством приобщения детей к изобразительному творчеству и искусству»⁵⁵.

Существует раздел, посвященный инвалидам с тяжелыми коммуникационными проблемами. К таким проблемам относятся психические заболевания, умственная отсталость, аутизм; с помощью занятий изобразительным искусством в художественном музее они имеют возможность интеграции в общество. Структура программы разделена на три небольших раздела:

- курс студийно-экспозиционных занятий для людей с проблемами умственного развития «Портрет, пейзаж и натюрморт в Русском музее»

- курсы музейно-педагогических занятий «Библейские сюжеты в русской живописи» и «Образы древних икон» для людей с заболеваниями психики.

⁵⁴ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 47.

⁵⁵ Там же. С. 58.

- арт-терапевтические занятия для детей с аутизмом «Смотрю, чувствую, рисую, говорю»⁵⁶.

Первый раздел «Портрет, пейзаж и натюрморт в Русском музее» предусматривает формирование у людей с умственной отсталостью навыков общения с помощью арт-терапевтических методик на музейной экспозиции с произведениями изобразительного искусства. Каждое занятие разделено на две части. Первая – работа на экспозиции, а вторая – в музейной студии. Рассматривается каждая тема, представленная в программе, по которой впоследствии проводится блиц-выставка работ участников в тех организациях, в которых они проходят реабилитацию. В ходе занятий участники расширяют кругозор, приобретают навыки изобразительного искусства, у них появляется интерес к творчеству, активизируется потребность в общении, проявляются личностные качества, которые необходимы для социальной интеграции.

Второй раздел посвящен людям с психическими заболеваниями, которых знакомят с выдающимися произведениями древнерусского искусства, раскрывают их символическое, художественное и историческое назначение. Обращение происходит к наиболее важным религиозным сюжетам и изображениям святых, для того, чтобы разобраться вопросы духовности современного человека, волнующих людей, обратившихся в Русский музей.

Центр музейной педагогики и детского творчества также занимается подготовкой волонтеров, помогающих по окончании обучения специалистам и музейным работникам в арт-терапевтических программах. Курс имеет название «Школа волонтеров в художественном музее». Цель этого курса – подготовка специалистов для работы в роли волонтеров в Русском музее. Задачи, поставленные перед курсом – ознакомить с теоретическими и

⁵⁶ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 61.

практическими аспектами арт-терапии; формирование необходимых навыков и умений проведения арт-терапевтических занятий; с помощью молодых специалистов разработать новые арт-терапевтические программы. Курс состоит из трех семинаров, на которых рассматриваются вопросы арт-терапии, как феномена психотерапии, арт-терапия в творческой студии – практическое ее применение и арт-терапия, непосредственно, в художественном музее⁵⁷.

Рассмотрев некоторые разделы арт-терапевтических занятий из опыта Русского музея, можно сделать вывод: арт-терапевты определяют количество занятий, интенсивность исходя из психологических, физических и интеллектуальных особенностей групп, принимающих участие в такого рода терапии.

В рамках музейного арт-терапевтического подхода художественное творчество рассматривается как явление внутреннее, связанное с высшими эстетическими чувствами и стремлением к творчеству, с одной стороны и проявлением в стрессовых состояниях как способ нормализации психологического состояния с другой.

⁵⁷ Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 66.

Заключение

В данной работе была рассмотрена проблематика функциональности музея в древнем и современном мире, произведен анализ развития функций протоформ музея и социальных задач современного музея. Также была изучена арт-терапия как инструмент психологической работы со специальными группами посетителей и арт-терапевтические программы из опыта Русского музея.

В целом можно сказать, что художественный музей – особенная среда экспонирования, исследования и хранения художественного, исторического, эмоционального опыта человечества, выраженного символическим языком изобразительного искусства. И поэтому он понятен всем – детям с проблемами развития, подросткам с асоциальным поведением, пожилым людям, столкнувшимся с тяжелыми условиями или людям с психическими или физическими отклонениями. В настоящее время музейная арт-терапия воспринимается как метод психологической работы, который использует возможность изобразительного искусства и музейной среды для достижения положительных изменений в эмоциональном, интеллектуальном и личностном развитии человека.

Эффективность осуществления музейных арт-терапевтических программ обеспечиваются комплексным решением психологических и эстетических задач.

Рассмотрев некоторые разделы арт-терапевтических занятий из опыта Русского музея, можно сделать вывод: арт-терапевты определяют количество занятий и их интенсивность, исходя из психологических, физических и интеллектуальных особенностей групп, принимающих участие в такого рода терапии.

В рамках музейного арт-терапевтического подхода художественное творчество рассматривается как явление внутреннее, связанное с высшими

эстетическими чувствами и стремлением к творчеству, с одной стороны и проявлением в стрессовых состояниях как способ нормализации психологического состояния с другой.

Арт-терапия была рассмотрена в контексте зарубежной и отечественной психотерапии, ее развитие и становление самостоятельной областью знаний. Художественный музей как можно лучше подходит для реализации данного вида терапии. Одним из музеев, претворяющих эту практику в жизнь, является Русский музей, в котором были разработаны методики и программы с применением арт-терапии. Несмотря на то, что применение арт-терапии в музейном пространстве началось относительно недавно – пару десятилетий назад, оно проходит достаточно успешно. Стать участником арт-терапевтической программы может обширный круг аудитории разного возраста: как дети, так и пожилые люди. После сравнения медицинской и музейной арт-терапии, можно отметить, что музейная арт-терапия также может проходить в медицинских учреждениях, но главным отличием являются материал и методы, с помощью которых она проводится.

На примере Русского музея мы можем видеть, что арт-терапевтические занятия активно задействуют коллекции музея. Список произведений, включенных в программы, формируется с учетом психологических, физических и эмоциональных особенностей участников групп. Художественный музей с такой богатой коллекцией – наилучшее место для проведения арт-терапевтических занятий, так как предоставляется возможность работы с большим количеством различных групп.

Арт-терапия является современной эффективной методикой в музейно-педагогической практике. Это направление становится все более популярным и востребованным в музейных сообществах. Несомненно, арт-терапия займет значимое место в ряду музейных инструментов в работе с аудиторией.

Список источников

1. Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» [Электронный ресурс] URL: <http://www.muzped.net/> (Дата обращения: 22.04.16.)
2. Этический кодекс ИКОМ для музеев. ИКОМ России. Принят участниками 15-й Генеральной Ассамблеи ИКОМ 4 ноября 1986 года в Буэнос-Айресе. // Перевод с англ. Гнедовский М. Б. Москва. 2014.
3. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
4. Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
5. Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006, ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»
6. Саламанская декларация ЮНЕСКО 1994г. «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями»
7. Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26 мая 1996 г.

Список литературы

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: «Карапуз», 2009. 312 с.
2. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением: клиническая терапия творчеством, духовной культурой // Московский терапевтический журнал: сб.ст. Под ред. Снегиревой Т.В М., 1999. С. 20-42.
3. Выготский Л.С. Психология развития человека. // История развития высших психических функций: сб. ст. М.: «Смысл», 2005. С. 3-181.

4. Горбунова Т. Г., Евглевская Е. В., Тишкин А. А. Музеология и основы музейного дела. Библиографический указатель. (1929-2006 гг.) Барнаул, 2006. 39 с.
5. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001. 224 с.
6. Копытин А. И. Арт-терапия – новые горизонты. М.: «Когито-центр», 2006. 338 с.
7. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: «Питер», 2002. 368 с.
8. Лещенко А.Г., Урядникова А.В. О новом словаре "Ключевые понятия музеологии" // Вестник РГГУ. - 2012. - № 11. - С. 215-223.
9. Ларионов С. К. Путешествие к самому себе: программа психологической помощи и поддержки людей с зависимым поведением методом арт-терапии // Искусство для здоровья и социальных изменений: сб. ст. Под ред. О. В. Платоновой. СПб.: Борей-Арт, 2005. С. 90-98.
10. Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании. СПб., 2001. 320 с.
11. Малинин Г. А., Фрадкин Ф. А. Воспитательная система С.Т. Шацкого. М.: Прометей, 1993. 173 с.
12. Назарова Н. Р. Об исследовании процесса становления арт-терапии в России // Арт-терапия. Диалог: Россия – Великобритания: сб.ст. Под ред. Н. Ю. Жвиташвили. СПб.: Островитянин, 2008. С. 140-153.
13. Никишин Н. А. Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века. М.: Прогресс-Традиция, 1999. 216 с.
14. Никишин Н. И., Поляков Т. П. Музейная экспозиция // На пути к музею XXI века: сб.ст. Под редакцией Майстровской М. Т. Москва. 1997. С. 150-163.
15. Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., 2008. 359 с.

16. Платонова О. В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. 220 с.
17. Речицкая Е. Г., Горбунова Е. А., Яхнина Е. З. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных (коррекционных) школах I и II вида. Часть 1 // Задачи, принципы и содержание воспитательной работы в специальных (коррекционных) школах I и II вида (Е.Г. Речицкая): сб. ст. Под редакцией Речицкой Е. Г. М.: «Владос», 2009. С. 20-30.
18. Столяров Б. А. Музейная педагогика: История, теория, практика. М.: Высшая школа, 2004. 215 с.
19. Сундиева А. А., Коссова И. М., Каулен М. Е. Музейное дело России 2-е издание. М.: «Вк-Кодекс», 2010. 614 с.
20. Сулова А. В. Музей без порогов. Из опыта работы Государственного Русского музея с инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата // Искусство для здоровья и социальных изменений: сб. ст. Под ред. О. В. Платоновой. СПб., 2005. С. 171-180.
21. Суханова Т. А. Любительское художественное творчество в России XX века. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 496 с.
22. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика. М.: Высшая школа, 2009. 184 с.
23. Шляхтина Л. М. Современный музей: идеи и реалии // Вопросы музеологии № 2: сб. ст. СПб., 2011. С. 14-19.
24. Шляхтина Л. М., Фокин С. В. Основы музейного дела: учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов. М.: СпецЛит. 2000. 158 с.
25. Шулепова Э. А., Каулен М. Е., Суднева А. А. Музееведческая мысль России XVIII-XX веков: сб. ст. // Ф. И. Шмит. Музеи детского творчества. Почему и зачем дети рисуют: педологический и педагогический опыт. М., 2010. С. 138-159.

- 26.Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М.: Русское слово, 2003. 532 с.
- 27.Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике. М., 2001. 137 с.
- 28.Юхневич М. Ю. Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения. М., РИК. 2006. 174 с.