

ВАРИАБИЛИ В АРТ-ТЕРАПИИ

Гелинг-Бушон Н., живописец, галерея Dreiklang, Ханн. Мюден, Германия

Бушон Э., скульптор, профессор Академии искусств Игоря Бурганова, галерея Dreiklang, Ханн. Мюден, Германия

АННОТАЦИЯ

Арт-терапевтическая методология «Вариабиле» (Variabilie) разработана авторами и апробирована в России и Германии в детских садах, школах, интернатах, на семинарах с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями. Методология основана на использовании абстрактного переменного искусства с характеристиками, важными для арт-терапевтической практики: наличие в одном произведении нескольких образов; появление новой интерпретации при изменении положения картины или скульптуры в пространстве или их комбинировании; комплементарность работ.

Ключевые слова: *Переменное искусство, методология Вариабиле, Variabilie, арт-терапия, Гелинг, Бушон*

VARIABLE IN ART THERAPY

Dr. Geling-Bouchon Nina, Bouchon Ekkahart, gallery Dreiklang, Germany

ANNOTATION

The method of art therapy "Variabilie" was developed by the authors and tested in Russia and Germany in kindergartens, schools, boarding schools, at seminars with children and adults with disabilities. The methodology is based on the use of abstract variable art with characteristics that are important for the practice of art therapy: the presence of several interpretations of one work; the emergence of a new interpretation when the position of a painting or sculpture in space changes or when they are combined; complementarity of works.

Keywords: *variable art, Variabilie methodology, art therapy, Geling, Bouchon*

ВВЕДЕНИЕ

1997 год, первая выставка наших переменных работ в России, организованная Бургановым И. (Москва, Музей современного и классического искусства). Именно тогда «Вариабиле» (Variabilie) было воспринято, как новое направление в искусстве, которое всех зовет к сотворчеству, когда с каждым новым изменением переменной композиции, будь то картина, рельеф или скульптура, каждый раз создается новое произведение. Искусствовед Марина Седлукова пишет: «Вариабиле подразумевает наличие нескольких художественных планов, образов, нахождение которых предоставляется зрителю, вовлекаемому таким образом в творческий процесс. Художники, можно сказать, бросают вызов: «Творите с нами! Скажите «да» своей фантазии». «Сначала долго смотришь и как ра-а-а-а-адостно, когда увидишь красивый, гармоничный образ» (из книги отзывов посетителей).

С тех пор «Вариабиле» с успехом демонстрировались в России и Германии, а также в Голландии, Литве и Франции. В общей сложности проведено более ста персональных выставок (рис. 1-2)

Рис. 1-2 Выставки: Чебоксары, Центр современного искусства Чувашского государственного художественного музея и Москва, Посольство ФРГ

„VARIABLE“

«Никто не может научить человека чему-нибудь; ему можно только помочь найти это внутри себя»

Галилей

С самого начала мы не только отмечали воздействие абстрактных переменных произведений на воображение посетителей, но и успешно использовали их в арт-проектах с детьми и подростками. Тем не менее, необходимо было пройти путь длиной в двадцать лет, чтобы накопить опыт и разработать новый методологический подход «Вариабиле». На сегодняшний день созданы игровые переменные наборы, которые имеют патенты на изобретения [2, 3, 4, 6, 9], получили признание специалистов, отмечены как лучший игровой материал со знаком «Психологи рекомендуют» [1], а арт-терапевтическая эффективность методологии «Variabilie» подтверждена в научно-практических исследованиях [7, 8]. Результаты апробации методики, как в России, так и в Германии показали, что она не имеет ограничений для возрастных или социальных групп: это могут быть сложные подростки, обычные и одаренные дети, но также дети и взрослые с ограниченными возможностями и с нарушениями развития.

Переменная живопись (рис. 3) обладает особыми характеристиками, важными для использования в арт-терапевтической практике. К ним относятся:

- многоплановость художественного произведения;
- наличие в нем нескольких образов, позволяющих давать различную интерпретацию;
- Возникновение новых образов при изменении положения картины или скульптуры в пространстве, а также при комбинации работ.
- Комплементарность при комбинировании

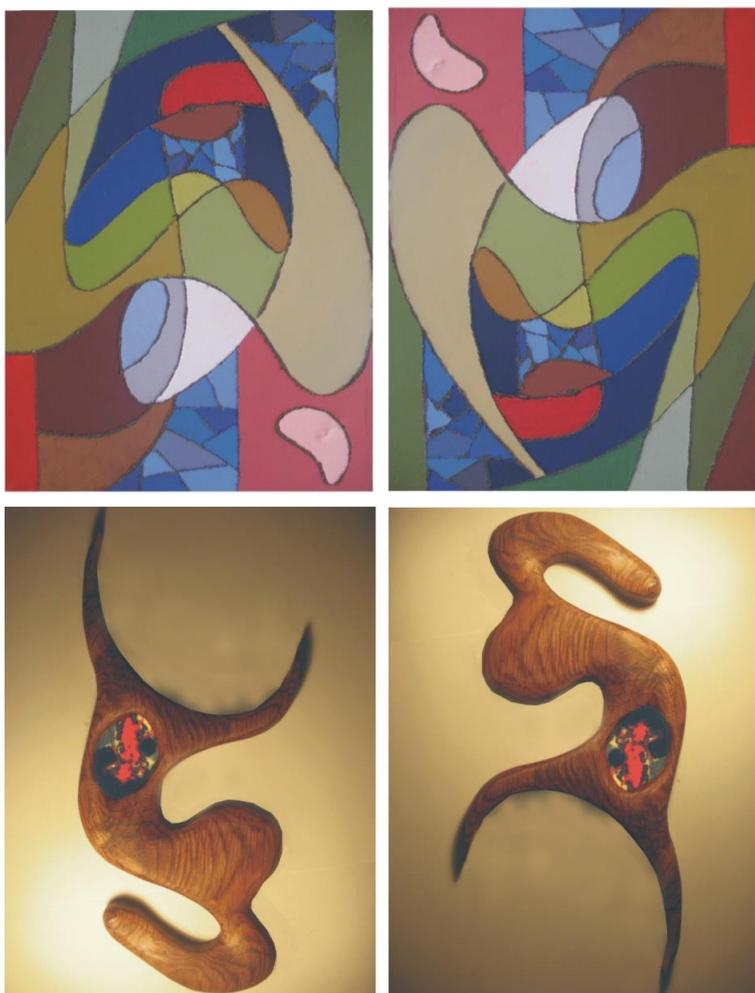

Рис. 3 Картину, скульптуру или рельеф можно поставить вверх ногами.

«Это настоящее волшебство: одним прикосновением руки меняется пространство, смысл картины приобретает иное звучание» (из отзывов посетителей)

Неопределенность интерпретации предоставляет зрителю возможность включения в творческий процесс через собственные ассоциативные образы. Возникает эмоциональный контакт, некий резонанс между произведением и зрителем, когда, глядя на картину «Страна Фантазия» (рис. 4), восьмилетняя Наташа С. из Нижнего Новгорода пишет: «Камни бури были странно фантазные, и буря пинала их волнами и они жаловались небу...», а ее одноклассник Митя С. видит в скульптуре «круглый каменный шар, который заворачивается в туман».

Рис. 4 Картины: «Страна фантазия» и «Жар-птица»

При разработке игровых наборов для методологии «Вариабилы» нами использован аналогичный принцип. Создавались необычные по форме абстрактные скульптурные, живописные и графические элементы, обладающие комплементарностью (рис. 5)

Рис. 5 Вариабельные игровые наборы: деревянные, живописные, графические, объемно красочные со звучанием пересыпающегося внутри материала и эмоциональные.

Это означает, что их можно как угодно варьировать, создавая многочисленные композиции, как в своеобразном природном конструкторе, только вариаций в десятки раз больше. Например, четыре живописные или графические картинки дают до 6144 возможных вариантов соединения на плоскости, а выпускаемые на фабрике «Монтессори-Питер» деревянные «Чудо Вариабилы», благодаря высокоточной

машинной обработке, обеспечивают создание балансирующих комбинаций на грани возможного (рис. 6)

Рис. 6 Внизу - два примера из возможных 6144-х при составлении квадратной картины из четырех частей. Наверху - балансирование на грани возможного и один из трех - живописных, графических и фантазийных наборов «Вариабилы» на бумаге (Украина, издательство Ранок)

Если взрослые привыкли все делать по-инструкции, то дети реагируют на «Вариабилы» по-другому. Им достаточно взять их в руки, чтобы через сенсорное восприятие сразу приступить к воплощению своих необыкновенных фантазий. В 2019 году мы работали с детьми из Донецка, потерявших одного или обоих родителей. Удивительное ощущение от контакта с ними. Невозможно было оторвать взгляд от 3-х летнего мальчика, сосредоточенно составляющего комбинации. На вопрос, что это у него, ответил: «Динозавры!» (рис. 7).

Рис. 7 Семинар в Крыму с детьми из Донецка

Точно так же двухлетняя девчушка объясняла, обступившим ее взрослым, что это лошадь в шляпе. Ни один из этих взрослых не видел ни лошади, ни, тем более, шляпы, но не мог изменить это особое видение ребенка. «Вариабиле сделано на языке детей», - утверждает педагог-психолог из Нижнего Новгорода Светлана Киселева, но справедливо и то, что «Вариабиле» возвращают нас, взрослых в детство, где все казалось ярким, сказочным и доступным. Отзыв Оксаны Демченко из Харькова, приехавшей на наш семинар в Крым: *«Являясь профессиональным художником, я вошла в совершенно детское состояние (станьте как дети, ибо их есть Царствие Божие) и увлечённо рисовала, сидя рядом с четырёхлетней девчушкой. Интересуясь психологией и методами самосовершенствования, я наблюдала не только за изменениями в себе, но и за трансформациями других участников арт-терапии. Большая их часть ловила новое на лету, они раскрепощённо творили, создавалось общее поле радости и творчества. Ночью второго дня заснула с трудом, так как множество идей, картин, и творческих мыслей яркими мазками проносились на внутреннем экране.. Моя первая скульптура (это при живых скульпторах муже и сыне), сделанная из дерева. Ура, я могу! Я могу творить что-то для меня новое! Без оценок и страхов, что не получится, что скажет Марья Алексеевна (а у профессионалов есть некий комплекс – как оценят другие профи). Я превратилась в раскрепощенного ребёнка-творца и мне было всё равно, Микельанджело я или нет!».*

Обратите внимание - «без оценок и страхов, что не получится!». Страх сопровождает нас в тех или иных проявлениях: боязнь сделать что-то не так, быть не таким, как остальные, страх перед болезнью и страх потери, а также, страх, как следствие травматических переживаний. Страх - основное препятствие в нашей жизни, а избавление от него – одна из важных тем в работе психологов. На занятиях нами неоднократно было отмечено благотворное влияние методологии на эмоциональную сферу через устранение страха, это регулярно отмечали и участники семинаров (на сайте www.variabilie.com). Очевидно, что важен научный подход в исследовании этого феномена.

В Германии с 2015 года арт-методология «Вариабиле» применяется в работе с беженцами, получившими травматические переживания (рис. 8). В основном это подростки, оставшиеся без родителей. Страшно представить, что пришлось им пережить на пути в Германию. Из Эритреи, Сирии, Афганистана или из Ирака (езиды). Все глубоко верующие - мусульмане, православные, солнцепоклонники... и все такие разные. Однако, спрашивая на занятиях, какую они хотят услышать музыку из пяти, отражающих различные энергетические состояния, мы неизменно слышали в ответ: «Любовь!»...

Для нас каждый очередной семинар с беженцами - это не только приобретение нового опыта и открытие других миров, это также погружение в проблемы нашей цивилизации. Но это отдельная глава.

На рис. 8 и 9 семинары с беженцами и примеры их работ

На этих семинарах для нас были важны моменты, когда на лицах появлялись улыбки и светились от счастья глаза и, в то же время, болью отозвались слова благодарности беженца из Эритреи, ни с кем не общавшимся, и ни разу не улыбнувшимся: *«Боже, благодарю тебя за то, что я получил этот шанс!»*.

По традиции в конце семинара мы все вместе пили чай, смотрели на созданные произведения, удивляясь их уникальности. Ведь все эти переменчивые фигурки - отражение внутреннего мира каждого из них (рис. 9). Разве это не чудо? В такие минуты пространство галереи «Dreiklang» наполнялось положительной энергией и это был лучший подарок для нас. Именно в этот момент становится понятен смысл утверждения индейцев Майя: *«Я - это другой ты»*.

Мы никого не учим «как надо». Работа основана на интуитивном, исходно внутри каждого из нас заложенном творческом начале. Мы только помогаем снять оковы, мешающие выйти тому, что уже есть, но сокрыто под искусственно привнесенными установками и шаблонами.

Рассмотрим еще один случай из практики. Его описывает Ирина Баранова, семейный психолог, которая апробировала метод «Вариабилы» с детьми из интерната для умственно-отсталых: *«Диагнозы и проявления наших детей были очень различными: кому то была интересна только еда, кто-то хотел играть с дверями, а кто-то совсем не хотел говорить ни с кем. И было очень сложно понять чем можно их заинтересовать и каким образом удерживать концентрацию внимания.*

Особенно хочу выделить мальчика Влада. Он был очень отчужденный, не разговаривал и совсем не радовался. Мы знали, что у него сильно проявленный аутизм. Работая с деревянными фрагментами, он начал создавать очень интересные композиции и ему хотелось работать все с большим количеством деталей. В первый же день после работы по методу «Вариабилы», Влад стал создавать свои творческие объекты. Это были огромные снежинки (метр на метр), бумажная лампа (копия настоящей), гирлянды. Особенность восприятия им мира делала его для интернатских детей неправильным и социально непринятым. Созданные им деревянные фигурки понравились всем и, таким образом, он как будто получил разрешение быть собой. А дальше история разворачивалась стремительно. Влад, которым никто не интересовался, вдруг стал фигурой номер один. Он никого не называл по имени, а давал свои названия – кто был игрушкой, кто доктором, кто мостом. Самого любимого человека, волонтера из Беслана, Влад называл Настоящий. Вскоре все стали обращаться к нему только так - Настоящий. Постепенно стали приходить люди из других семей и спрашивать: «А я кто?». Самым удивительным моментом было, когда воспитатели интерната подошли к Владу с этим же вопросом. Вот она сила Вариабильности – все перевернулось».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффект от методологии «Вариабилы» ощущают не только дети.

Возраст, социальная среда и особенности развития не играют существенной роли.

Обобщение накопленного опыта позволяет сделать выводы, что абстрактные образы в игровом материале помогают участникам семинаров подняться над обыденным, освободиться от установок, правил и шаблонов. Это способствует не только вхождению в мир абстрактного мышления, фантазий и идей, но и гармонизации его восприятия.

Мы все рождаемся творцами, но чтобы снова погрузиться в царство образов и тайн, нам следует остановить внутренний диалог, перейти в состояние внутренней тишины. И совершенно не важно, в каком мире ты живёшь, важно какой мир живёт в тебе.

Методология апробирована в детских садах, школах, интернатах, на семинарах со взрослыми и проблемными подростками (рис. 10). Проводится обучение специалистов, прошло более 30-ти мастер-классов для психологов, арт-терапевтов и социальных работников. Тем не менее, необходима дальнейшая планомерная работа по продвижению «Вариабилы» для решения различных проблем детей и взрослых.

**Рис. 10. Занятия в специализированной школе, Москва.
Дети с расстройствами аутистического спектра.**

Долгосрочный проект для России и Германии запланирован на территории Урала с нашими партнерами (благотворительный фонд Чайковского) в рамках Дней культуры Германии в России 2021, где произойдет встреча-объединение российских «Вариабилы» из дерева («Монтессори-Питер»), украинских на бумаге (издательство «Ранок») и наших, с новыми идеями, создаваемых вручную в Германии (галерея Dreiklang или Трехзвучие).

Мы все одна семья, братья по крови, с одной задачей – раскрытие творческих возможностей человека

ЛИТЕРАТУРА

1. Игровой набор «Вариабилы» // Игры и Игрушки. - №2. - 2017.
2. Патент на промышленный образец № 100003 от 04.12.2015г. Игровой набор «Диалог с собой»
3. Патент на изобретение №2639627 от 21.12.2017 (живописные кубы)
4. Патент на промышленный образец № 110418 от 20.08.2018. Учебно-игровой набор.
5. Седлукова М. Абстрактивизм на Большом Афанасьевском // Русская коллекция. Изобразительное искусство. - 1997.
6. Deutsche Patent- und Markenamt. Gebrauchsmuster Nr.202016004932, Registrationvom 22.11.2016 „3-D-Kombinationen der Formen und Farben mit unterschiedlichen Geräuschen“

7. Udodov A; Bouchon E; Dubrovinskaya E. Efficiency Art-Therapeutic Technologies in Correction-Educational Work with Younger Students with Autism Spectrum Disorder with Intellectuality Violations // Journal of Economic and Social Development (JESD) Vol. 6, No. 1, March. 2019.
8. Udodov A.G., Semenov D.V., Dubrovinskaya E.I., Feofanov V.N., Petrova E.A., Romanova A.V., Naumova A.O. Art Therapy as a Means of Psycho-Correction and Correction-Educational Support to Persons with Limited Health Opportunities // Prensa Med Argent, Volume 105:2. 119, April . 13, 2019.
9. WIPO/HAGUE, Weltorganisation für geistiges Eigentum. Registration für die EU und der Schweiz No.DM/090027 vom 26.01.2016 mit Publikation in Designs Bulletin No. 15/2016. Das Set aus Holt mit variablen Holzelementen