

НА ПУТИ
К ИНКЛЮЗИИ

10

10 ЛЕТ ИНКЛЮЗИВНЫМ
ПРОГРАММАМ
МУЗЕЯ «ГАРАЖ»

GARAGE

2016

7 — — Курс
«Архитектура. Доступно»
Галя Новоторцева

14 — — Курс подготовки
глухих экскурсоводов:
музеи Москвы
*Владислав Колесников,
Мария Сарычева*

20 — — Проект «Музей
для начинающих»
*Владислав Колесников,
Люда Лучкова*

2019

46 — — Мастерская
для подростков
«Бумажная анимация»
*Владимир Аверин,
Алина Жекамухова*

2017

29 — — Профориентационные
занятия «С музеем на ты»
Лада Талызина

2018

39 — — Курс «История
живописи. Доступно»
Галя Новоторцева

2020

53 — — Дискуссионный клуб
«Киноафиша»
*Валентина Окунькова,
Алина Жекамухова*

63 — — Проект Garage UP!
*Люда Лучкова,
Наташа Тимофеева*

2021

- 79 _ _ Инклюзивные
дискуссионные клубы
Мария Галкина
- 96 _ _ Арт-программа
для подростков «Ильхом»
*Асель Рашидова, Сания
Саженская (Бахитова),
Валерия Романова*
- 108 _ _ Инклюзивная
мастерская графики
и иллюстрации «Люстра»
*Софья Сапожникова,
Алина Жекамухова*

2023

- 144 _ _ Инклюзивный
текстильный курс
«Вышивальные истории»
*Аня Гросицкая,
Алина Жекамухова*
- 152 _ _ Проект для глухих
участников «Устная
история»
*Люда Лучкова,
Леша Прокофьев*

2022

- 116 _ _ Курс подготовки
экскурсоводов
с миграционным опытом
Асель Рашидова
- 122 _ _ «пик-пик!»
летний городской проект
*Люда Лучкова,
Наташа Тимофеева*
- 136 _ _ Дискуссионный онлайн-
клуб по современному
искусству в ПНИ № 7
*Лена Демьянова,
Алина Жекамухова*

2024

- 162 _ _ Инклюзивный
дискуссионный клуб
«Архивируя личное»
Елена Шарова

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В 2025 году инклюзивное направление Музея современного искусства «Гараж» отмечает свое десятилетие. За прошедшие годы было создано множество проектов, о которых ведущие и участники вспоминают с теплотой. Благодарность за разделенные встречи, работу, эмоции подтолкнула нас — команду инклюзивных проектов Музея — к выпуску настоящего сборника.

Мы не стремились создать методическое пособие. Тексты, которые читатель здесь встретит, представляют собой скорее размышление о форматах, контекстах и актуальности: каждый проект отражает, что и когда авторы считали важным для целевой аудитории, Музея и социального контекста в целом.

С другой стороны, сборник — это своеобразное подведение итогов. На его страницах — тексты бывших и настоящих сотрудников команды инклюзивных проектов, а также приглашенных специалистов. Экспертиза, накопленная за эти десять лет, имеет исключительно коллективный характер: разрабатывая каждый проект или курс, мы сотрудничали с носителями опыта или же опирались на знания коллег. Это отражено в калейдоскопическом формате настоящего сборника: хотя мы и не можем отметить вклад всех, нам важно подчеркнуть многосоставность и многослойность проектов.

Оглядываясь назад, можно проследить, какой путь прошли инклюзивные проекты Музея: от адапционных курсов и просветительских форматов к самостоятельным партисипаторным проектам, репрезентующим сообщества и носителей опыта. За десять лет «Гараж» стал пространством, где инклюзия соединяется с современной функцией музеев — быть открытыми к диалогу и отражать разнообразие опыта.

В сборнике последовательно представлены описания проектов, реализованных в Музее с 2016 по 2025 год. Авторами текстов являются авторы и ведущие проектов, о которых идет речь. Они размышляют об актуальности и значимости своих программ, о целях и задачах, об опыте продвижения в публичном поле и привлечении аудитории, некоторые — делятся сложностями и советами. Большинство текстов содержат подробные сведения об участниках, содержании и ре-

зультатах. Представленный в сборнике опыт не претендует на универсальность: это фиксация практик Музея на момент 2025 года и отправная точка для дальнейших размышлений, исследований и развития инклюзии в культуре.

Наконец, сборник можно использовать как рабочую тетрадь. Читатель найдет в нем место для личных заметок. Большинство текстов содержат творческие задания для читателей, которые смогут вдохновить на разработку собственных инклюзивных проектов.

Люда Лучкова — менеджер инклюзивных программ Музея «Гараж» (2018–2021), руководитель отдела инклюзивных программ (2021–2023), руководитель отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея современного искусства «Гараж» с 2022 года по настоящее время.

Маша Щеночихина — менеджер инклюзивных программ Музея «Гараж» (2020–2023), методист отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея современного искусства «Гараж» с 2023 года по настоящее время.

Саша Кокшарова — специалист отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея современного искусства «Гараж» с 2023 года по настоящее время.

CO

RI

OD

2

КУРС «АРХИТЕКТУРА. ДОСТУПНО»

Курс «Архитектура. Доступно» — это пять занятий, которые через теорию и практику знакомят незрячих и слабовидящих людей с основными течениями в истории архитектуры.

Впервые курс был проведен в 2016 году. С тех пор он повторялся в 2017, 2018 и 2019 годах. С 2016-го по 2018-й курс проводился при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

В конце статьи находится Приложение — творческое задание для читателей сборника.

Авторы проекта

Галя Новоторцева — специалист по адаптации культурных инициатив для незрячих и слабовидящих, тифлокомментатор, преподаватель ориентировки и мобильности, дизайнер тактильной графики. В 2015–2018 годах — менеджер по работе с незрячими и слабовидящими посетителями Музея «Гараж».

Анастасия Головина — архитектор, художница, лектор, специалистка по вневузовскому архитектурному образованию. В 2003–2017 годах — архитектор в Центральных научно-реставрационных проектных мастерских. В 2008–2009 годах преподавала в Школе архитектурного развития при МАРХИ. Автор книги «Архитектура. Что такое хорошо и что такое плохо. Ключ к пониманию».

Приглашенный тифлокомментатор

Вера Февральских — тифлокомментатор высшей категории, в 2011 году окончила институт «Реакомп». Работает тифлокомментатором с 2011 года; совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» проводит прямое тифлокомментирование в московских театрах «Современник», «Геликон-опера», МДТ имени А. С. Пушкина, МХТ им. А. П. Чехова. Создала тифлокомментарии более чем к 30 российским фильмам. Сотрудничает с различными московскими музеями.

Идея проекта возникла на пересечении двух линий работы инклюзивного отдела в этот период: первая — это стремление сделать доступными уже существующие образовательные программы Музея, вторая — желание расширить для людей с инвалидностью доступ к информации об истории искусства.

Незрячие и слабовидящие люди могут познакомиться с искусствоведческими текстами, послушать лекции и посмотреть некоторые тактильные изображения в библиотеках для слепых и музеях. Однако курсы, дающие систематические теоретические знания, дополненные богатым разнообразием моделей для тактильного осмотра, — и сегодня большая редкость. Кажется, что архитектура должна быть доступна и понятна незрячим, ведь ее можно тактильно воспринять. Однако невозможно дотронуться до крыши, капители или лепнины на втором этаже. При этом обычная городская экскурсия, как правило, изобилует архитектурными терминами. Летом 2015 года в рамках программы, приуроченной к открытию постоянного здания Музея в стенах бывшего кафе «Времена года», «Гараж» проводил архитектурные прогулки по Парку Горького для незрячих и слабовидящих посетителей. В ходе экскурсий стало ясно, что у аудитории есть интерес к более глубокому изучению этой темы.

Новый курс во многом опирался на уже существующий для широкой аудитории, который на тот момент в Музее вела Анастасия Головина, — «Архитектура. Искусство видеть». Он состоял из 10 занятий, однако было ясно, что сделать тактильные модели для такого объема материала невозможно.

Анастасия Головина, автор и преподаватель курса:

«Если бы можно было сделать много-много макетов, то рассказывать было бы совсем просто. В обычной лекции на полтора часа у меня около 40 слайдов, но, увы, сделать на каждое занятие на каждого участника комплект из 40 тактильных моделей нереально. Поэтому самое сложное было — придумать, какие памятники архитектуры выбрать, чтобы можно было на одном макете показать как можно больше приемов, деталей, принципов. При этом памятники должны быть значимыми, например, упоминаться в художественной литературе как общеизвестные. Это была очень большая и совершенно незаметная интеллектуальная работа — перебрать мысленно все значимые памятники и протестировать их по множеству параметров, чтобы выбрать наиболее емкие. Так, например, из древнегреческой архитектуры для изготовления в объемном макете был выбран храм Ники Аптерос, а не Парфенон, хотя, казалось бы, Парфенон более знаменит и значим».

Курс разрабатывался как универсальный, для посетителей разных возрастов и разного уровня навыков. Поэтому было важно минимизировать фронтальную подачу материала и сделать занятия максимально наглядными: почему люди древних цивилизаций строили именно пирамиды, а не небоскребы? Что общего между Стоунхенджем и древнегреческим храмом? Как появление бетона связано с простыми формами архитектуры XX века? Занятия строились таким образом, чтобы на основе тактильных изображений и практических заданий участники могли самостоятельно найти ответы на эти и другие вопросы.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа курса включает 5 занятий, состоящих из теоретической и практической части.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ. ЧТО ТАКОЕ АРХИТЕКТУРА?

Курс начался с разговора об архитектуре как медиуме, самостоятельном виде искусства и о месте архитектуры в жизни общества. На первом занятии участники и ведущие вместе рассуждали о том, что такое архитектура и когда она появилась; где грань между утилитарным убежищем и архитектурой как видом искусства? Кроме того, участники узнали о некоторых аспектах технической работы архитектора: что такое чертеж, план, масштаб, проекция, фасад и т. д.

Для иллюстрации этих понятий использовалась разборная модель храма Ники Аптерос, а также модели его фасада и самодельные схемы плана и разреза здания. С модели можно было снять крышу, разобрать ее на две половины и соотнести трехмерный объект с его двухмерным изображением.

Одной из задач курса было объяснить масштабы архитектуры. Как при знакомстве с макетом определить реальный размер здания? Достаточно часто музеи делают тактильные модели планов этажей и тактильные модели фасадов. Это гораздо дешевле макета, но требует умения соотносить информацию. Поэтому одной из задач курса стало научить участников читать ортогональные проекции и понимать, как они соотносятся с реальными объемами и размерами.

Для этого использовались самодельные фигуры человека в разных масштабах. На практической части участники должны были сначала соотнести макеты зданий из спичечных коробков с соответствующими тактильными планами и фасадами, а затем создать собственный небольшой макет и его проекции на бумаге из заранее подготовленных прямоугольников декоративной пенки.

Галя Новоторцева, автор и преподаватель курса:

«Это задание оказалось настолько удачным, что я до сих пор использую его с учениками на занятиях по ориентировке и мобильности».

Остальные четыре занятия были посвящены непосредственно истории архитектуры.

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

На материале данной темы можно одновременно разобрать и историю архитектуры, и общие принципы конструкций и еще раз поговорить о масштабах. Иллюстрацией стали объекты комплекса пирамид в Гизе и Стоунхендж. Эти объекты хорошо иллюстрируют связь между возможностями материала, физическими принципами и развитием архитектуры.

Участникам предлагалось самим придумать, как в III тысячелетии до н. э. добиться максимальной высоты сооружения: используя небольшие кирпичики, они экспериментировали с формой, исследуя высоту и устойчивость. Участники приходили к выводу, что пирамида была оптимальным решением, и именно потому она появляется в древней архитектуре по всему миру.

Другим важным открытием человечества в этот период стала стоечно-балочная система. Задача участников была — используя вытянутые блоки, придумать, как возвести крышу. Благодаря этому занятию курс логично подходит к архитектуре Древней Греции.

ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ. АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Практическим применением полученных на курсе знаний должно было стать расширение представлений об облике города. Большая доля архитектуры XVIII–XIX веков, а также середины XX века в России базируется на архитектурных элементах, оформившихся в Древней Греции. Поэтому третье занятие, кроме общего понимания истории, дает представление о самом часто упоминающемся элементе здания — портике: шестиколонном, восьмиколонном, дорическом, коринфском. Участники не только знакомились с различными ордерами, но и изучали устройство портика, а также то, как элементы каменной греческой архитектуры связаны с предшествующей ей деревянной.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАНЯТИЕ. АРХИТЕКТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

На этом занятии акцент был сделан на общих принципах красоты, золотом сечении и его укорененности в человеческом восприятии. Например, участникам предлагалось выбрать самый красивый или гармоничный прямоугольник из набора, и выяснялось, что большинство выбирает тот предмет, соотношение сторон которого равно золотому сечению. Рассматривали современные объекты, например печенье «Юбилейное», которое тоже соответствует этому принципу. Отсюда логично вытекали понятия масс и их соотношения, использование ритма в архитектуре, что стало логическим мостиком к теме следующего занятия.

ПЯТОЕ ЗАНЯТИЕ. АРХИТЕКТУРА МОДЕРНИЗМА

Пятое занятие было посвящено современной архитектуре и ее принципам. В качестве объекта был выбран Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. Помимо того, что его облик является широко известным и узнаваемым, а само здание относится к шедеврам архитектуры XX века, оно состоит из нескольких типичных элементов: простого прямоугольника стеклянной многоэтажки (хранилища и офисные помещения) и перевернутого конуса выставочного пространства со стеклянным куполом и широким нависающим козырьком. На примере этого музея можно проиллюстрировать многие особенности архитектуры XX и XXI веков.

ТАКТИЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Часть моделей выполнялась в Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу. На каждом занятии, посвященном истории архитектуры, был один круглый макет здания и 1–2 рельефных фасада. Чтобы увеличить объем наглядного материала, ведущие самостоятельно собирали тактильные модели и приобретали доступные сопроводительные материалы.

Например, на втором занятии курса, посвященном архитектуре древних цивилизаций, использовались:

- рельеф передней части Сфинкса (Мастерская Шу),
- картонный силуэт Сфинкса (самодельный, использовался, чтобы показать его длину, а затем — для определения размера пирамид),

- копии скарабеев, египетских талисманов, мумии в саркофаге (приобретены в сувенирном магазине, использовались для иллюстрации египетской культуры и назначения пирамид),
- модели пирамид и Сфинкса, расположенные в переносной пеночнице (самодельные, иллюстрировали план расположения объектов в комплексе Гизы),
- модель Стоунхенджа (самодельная),
- силуэт Стоунхенджа (самодельный, декоративная пенка на бумаге).

На третьем занятии, посвященном Древней Греции, использовались следующие материалы:

- разборная модель храма Ники Аптерос (Мастерская Шу),
- план храма Ники Аптерос (самодельный, акриловый контур по бумаге),
- фасад храма Ники Аптерос (Мастерская Шу),
- силуэт фасада храма Ники Аптерос (самодельный, бархатная бумага на бумаге),
- фасад Парфенона (Мастерская Шу),
- план Парфенона (самодельный, акриловый контур по бумаге),
- устройство портика (самодельная модель, декоративная пенка на бумаге),
- ионическая, дорическая и коринфская капители (приобретены в художественном магазине).

ИТОГИ

Гая Новоторцева, автор и преподаватель курса:

«Сейчас, оглядываясь назад, очевидно, что мы исходили из несколько патерналистских предпосылок, во многом самостоятельно решая, нужно это незрячим людям или нет. Это видно и по первому анонсу на сайте, больше похожему на питч для гранта, чем на обращение непосредственно к целевой аудитории. Однако, к счастью, это не сказалось на содержании и на смысле самого проекта. Мне до сих пор кажется, что это одна из самых основательных, интересных и полезных во всех смыслах программ, к которой я была причастна. Многие наработки из этого курса я использую в своей практике до сих пор. Конечно, было бы здорово продолжить этот курс, добавив некоторые эпохи, которые мы пропустили, переведя фокус на неевропейскую архитектуру, и в итоге собрать из этого большой курс, максимально охватывающий историю архитектуры».

Анастасия Головина, автор и преподаватель курса:

«Это было очень полезно — перебрать свои представления об архитектуре через прикосновения. Это очень обогатило мое собственное представление об архитектуре. Очень интересно, что за счет того, как работает тактильное восприятие (медленно, последовательно), удавалось иногда идти глубже в понимание того, как все устроено, чем со зрячими группами курса “Архитектура. Искусство видеть”, где часто приходилось развлекательными способами удерживать внимание. И если обычно я как преподаватель и гид знаю, что больше трех новых терминов на занятии лучше не давать, то с незрячими участниками материала было меньше и можно было уделить внимание деталям. Они сами просили больше подробностей и с удовольствием узнавали, как называется та или иная деталь».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Творческое задание разработано с целью вдохновить читателя на разработку собственного архитектурного образовательного проекта. Задание можно выполнить самостоятельно. Желаем вам удачи!

Попробуйте провести архитектурную экскурсию на ощупь. Выберите улицу или локацию в городе, пройдитесь и посмотрите: что вокруг вас можно трогать? Какие архитектурные элементы, текстуры, материалы вас окружают? Закройте глаза и изучите эти детали на ощупь. Сравните свои визуальные и тактильные впечатления. Если вы незрячий и решили устроить такую прогулку со зрячим другом, сравните ваши впечатления.

Прикоснитесь к фасадам зданий на вашем пути и отметьте: какие элементы вам встретились, какие эмоции и образы они вызывают? Возможно, кто-то из прохожих поделится с вами своими ощущениями? Интереснее будет выбрать здания в историческом центре или интерьеры старых станций метро — они богато украшены.

Знакомство с городом тактильно может принести неожиданные открытия. Например, на станции метро «Площадь Революции» в подоле у статуи, изображающей птичку, было насыпано просо. Узнать об этом можно было, только запустив туда руку. (К сожалению, в последнее время просо пропало.)

Будьте аккуратны! Иногда могут попадаться грязные или острые предметы.

КУРС ПОДГОТОВКИ ГЛУХИХ ЭКСКУРСОВОДОВ: МУЗЕИ МОСКВЫ^[1]

Авторы статьи

Владислав Колесников — слабослышащий, сурдопедагог-дефектолог, переводчик русского жестового языка. С 2015 по 2018 год — менеджер по работе с глухими и слабослышащими посетителями Музея «Гараж». В настоящее время — куратор программ для сообщества глухих и доступности для глухих и слабослышащих Дома культуры «ГЭС-2».

Мария Сарычева — куратор и автор образовательных программ. Координатор отдела инклюзивных программ Музея «Гараж» (2015–2016), координатор направления по обеспечению доступности и инклюзивных программ Государственной Третьяковской галереи (2019–2023). С 2021 года — куратор-юлдаш ZAMAN MUSEUM (Уфа).

В 2015 году, после того как «Гараж» инициировал первые программы для глухих и слабослышащих посетителей Музея, к диалогу об увеличении доступности культуры и искусства для сообщества глухих присоединилось множество других музеев — как частных, так и государственных. Рост числа программ (и, как следствие, увеличение их аудитории), появление множества инициатив (как в Москве, так и за ее пределами) навело нас на мысль о том, что, возможно, мы можем пойти еще дальше — и объединить усилия нескольких музеев.

Экскурсии на русском жестовом языке без посредничества переводчика (или же в некоторых случаях с обратным переводом на устный русский язык) казались на тот момент совершенно логичным шагом на пути демократизации музейного пространства и сокращения дистанции между слышащими и неслышащими посетителями. Разработанная нами программа подготовки глухих экскурсоводов уникальна: впервые в России экскурсии проводятся изначально на жестовом языке, глухими для глухих.

Прототипом для нашего курса выступила программа подготовки глухих экскурсоводов галереи Тейт в Лондоне. Однако поскольку мы

[1] Впервые текст был опубликован в методическом пособии «Музей ощущений: глухие и слабослышащие посетители» (Музей современного искусства «Гараж», 2019).

решили вовлечь в процесс подготовки другие московские институции и в силу того, что уровень образования, доступного для глухих в Великобритании и в России, разнится, мы увеличили длительность программы подготовки до года (курс в Тейт был рассчитан на три месяца).

Одним из условий участия в программе была готовность институций нанять на работу и/или приглашать на постоянной основе к сотрудничеству участников курса. Такой подход позволил сделать программу модульной. Каждый из модулей проходил на базе конкретных московских институций, научные сотрудники которых читали лекции, а практические занятия проводились непосредственно в музейных залах. Однако мы понимали, что наш курс — это не образовательная программа: модуль на базе коллекции ни в коем случае не заменяет профильный курс по стандартам программы высшего образования, но может стать базой для наработки дальнейших знаний. Так, в 2016 году был запущен курс подготовки 11 глухих экскурсоводов для Музея современного искусства «Гараж», Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковской галереи и Московского музея современного искусства (ММОМА). Косвенной задачей данного курса стало изучение и введение в постоянное пользование словаря терминов современного искусства на русском жестовом языке, незадолго до этого разработанного командой отдела инклюзивных программ Музея «Гараж» и группой независимых экспертов — носителей РЖЯ.

Научная сотрудница Московского музея современного искусства Полина Зотова так прокомментировала участие музея в программе:

«Для ММОМА крайне важна доступность как выставочных, так и образовательных программ для всех категорий посетителей. Нам представляется, что посещение музея — это возможность получить новые знания и опыт и сформировать эмоциональную картину мира. Для более естественного протекания этого процесса знакомство с музеем должно происходить в комфортных для посетителя условиях и на понятном ему языке.

На данный момент в музейном сообществе наблюдаются точечные включения программ на жестовом языке, в первую очередь с привлечением переводчиков жестового языка. Грамотные специалисты по искусству из среды глухих практически отсутствуют, точно так же как и подготовленные гиды, а ведь именно они могли бы стать проводниками культуры сообщества глухих. Миссия такого человека — быть “лицом” сообщества глухих посетителей, объединять их и формировать центр притяжения в музее. Именно поэтому мы поддержали инициативу Музея “Гараж” по подготовке глухих экскурсоводов. В первую

очередь мы планировали познакомить будущих гидов с современным искусством, которое вызывает вопросы иногда даже у искушенного зрителя, выработать навыки анализа и критического осмысления произведения искусства, а также на собственном примере продемонстрировать способы подачи такого непростого материала».

В октябре 2016 года «Гараж» объявил открытый набор: потенциальный участник программы должен был быть студентом или недавним выпускником по специальности гуманитарного направления; любить современное искусство и хотеть сделать все возможное, чтобы его полюбили еще больше людей; быть открыт новым знаниям о современном искусстве и музеях и готов обучаться новым навыкам взаимодействия с аудиторией и ведения экскурсии на РЖЯ.

Помимо занятий по истории искусства, музеологии и лекций на базе коллекций институций — участников программы, курс включал в себя мастер-классы по работе с информацией, самостоятельному исследованию, мастерству презентации и русскому жестовому языку.

Участники курса должны были уделять подготовке немало времени и регулярно выполнять самостоятельную работу с текстами и видеоматериалами. Также предусматривалась ежемесячная стипендия в размере 10 000 рублей.

Курс прослушали представители максимально разных профессий и возрастов, причины для участия в программе у людей также разнились. Так, Виктория Берлизова в качестве мотивации для участия указала недостаток экскурсионных программ для глухих детей и подростков, а Светлана Бобкова мотивировала свое участие именно возможностью получить знания напрямую от музейных специалистов. Мы старались, чтобы на протяжении всей подготовки каждый из будущих экскурсоводов задействовал свой индивидуальный багаж знаний, навыки выстраивания нарратива и манеру говорить.

Полина Зотова так описывала одно из занятий:

«При составлении лекций учитывался уровень подготовки аудитории: лекционная часть объединяла историческую и культурную составляющую, поскольку стояла задача погрузить слушателей в контекст, напомнить историю страны в выбранный период, а также сформировать представление о том, как и почему развитие русского современного искусства принимало те или иные формы.

Соответственно, в презентации к занятиям включались фото- и кинохроника тех лет; фрагменты фильмов, посвященные художникам или значимым событиям в истории страны; фотографии газетных и журнальных разво-

ротов... Лекционный материал содержал не только характеристики исторического периода и направления в искусстве, но и анекдотичные случаи или показательные факты из жизни страны, личные истории и прямую речь художников. Каждое занятие по возможности побуждало слушателей к обратной связи и обсуждению — участникам задавались вопросы и приветствовались вопросы от них.

Для лучшего усвоения материала после лекционной части занятия проводилась практическая, в ходе которой выполнялись различные задачи: от создания коллажей до анализа картин.

Практическая составляющая занятий была направлена на личное освоение и переживание материала, изложенного в лекционной части».

Под руководством российских и зарубежных специалистов — музееологов, культурологов, искусствоведов, историков участники курса получили знания по истории искусства, познакомились с устройством современных музеев и провели собственные экскурсии, которые посетило более 290 человек. Каждый блок программы завершался тестированием и сдачей маршрута комиссии, которая состояла из автора программы, сотрудника учреждения культуры и глухих посетителей. 9 февраля 2018 года директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов вручил сертификаты об окончании курса Виктории Берлизовой, Светлане Бобковой, Михаилу Веселову, Артуру Водолагину, Валентине Даниловой, Анне Доронковой, Людмиле Жадан, Павлу Родионову и Геннадию Тихенко. Новые экскурсоводы решили объединиться в организацию под названием «Жест в музее» для проведения экскурсий на жестовом языке в различных культурных институциях Москвы и популяризации искусства среди глухих и слабослышащих.

Среди основных сложностей, с которыми столкнулись участники курса, можно выделить следующие:

- большой объем знаний о культуре и искусстве, которым необходимо овладеть в сжатые сроки,
- отсутствие навыков написания эссе (в качестве альтернативы мы предлагали создать рассказ на РЖЯ),
- небольшая практика говорения на РЖЯ, а также общее смущение и неуверенность (по этой причине один из модулей вел режиссер и актер театра «Недослов» Алексей Знаменский; речь шла о самопрезентации и выразительности жестового языка).

Мы как авторы курса полагаем, что его главная задача — не научить быть экскурсоводом, а дать новые знания, структурировать уже имеющиеся и поддержать каждого из участников в индивидуальной манере подачи материала. Имея обширный опыт подготовки программ медиации, сотрудники образовательного отдела «Гаража» стремились указать на множество возможных стилей ведения экскурсии, способы удержания внимания аудитории и разнообразие маршрутов, которые разнились от институции к институции. Однако многие из участников отметили, что считают такой подход недостатком и хотели бы, чтобы программа давала «рецепты» удачных маршрутов.

Измерить эффективность подобных программ довольно непросто. Однако мы уверены, что, помимо каскадного распространения знаний, увеличения видимости глухих внутри музея и увеличения количества глухих посетителей в культурных учреждениях, данная программа изменит (и уже изменяет) тонкие институциональные процессы. На данный момент участники курса выстраивают отношения с командами московских музеев, нарабатывают новые профессиональные связи и практикуют новую профессиональную этику, основанную на солидарности.

Вот как описывает одна из участниц курса, Светлана Бобкова, работу глухих экскурсоводов сейчас:

«"Жест в музее" — это сообщество глухих экскурсоводов. Наша задача — сделать музеи доступными для глухих без переводчика. Для нас важно говорить с посетителями на одном языке, именно так и появилось наше название.

Мы хотим работать в разных музеях, не конкурируя при этом и не переманивая аудиторию друг у друга. Мы стараемся, чтобы график экскурсий по возможности различался, а сами экскурсии готовим для разных возрастных категорий: для взрослых, для детей...

Наши экскурсоводы тоже не одинаковы: кто-то говорит на РЖЯ, а кто-то пользуется КЖР (калькирующей жестовой речью) — и, конечно, каждый из них собирает свою аудиторию. Процесс взаимодействия и работы с музеями пока не пришел к единому стандарту, но общая схема уже существует: мы распределяем свои ресурсы — кто к какой выставке готовится, музей предоставляет материалы для подготовки, затем проводится аттестация — сдача экскурсионного маршрута сотрудникам музея с участием переводчика жестового языка.

Аудиторию на экскурсии сначала мы привлекали совместно, помогая друг другу, но сейчас функцию привлечения должна выполнять информационная

страница на Facebook^[2], а со временем — и в других соцсетях. Со стороны музеев также имеются каналы продвижения информации в соцсетях: например, группы “Гараж для глухих”, “Пушкинский для всех”. Возможно, вскоре появятся и другие. Мы хотели бы работать не только с музеями изобразительного или современного искусства, но и с усадебно-парковыми комплексами, историческими музеями, проводить экскурсионные маршруты по городу».

Опыт в разработке и апробации подобных программ подготовки экскурсоводов — это опыт доверия со стороны институции, а также активная позиция самих экскурсоводов и их заинтересованность в создании новых аудиторий, новых знаний и новых социальных ситуаций. Очень важно, что подобные программы основаны на сотрудничестве: переводчиков жестового языка и музейных сотрудников, институций и внештатных экскурсоводов, экскурсоводов и тех, кому еще предстоит побывать в музеях.

[2] Деятельность организации Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

ПРОЕКТ «МУЗЕЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

«Музей для начинающих» — образовательная программа для глухих и слабослышащих детей дошкольного и младшего школьного возрастов, призванная познакомить их с музеями: для чего они нужны, что хранят и почему туда стоит ходить. Программа позволяла дать базовую информацию, которая впоследствии упрощала проведение экскурсий и мероприятий в самом Музее, а также привлекала посетителей образовательных курсов и мастер-классов.

Программа «Музей для начинающих» проводилась на базе государственных образовательных учреждений и постоянно адаптировалась.

В конце статьи находится Приложение — творческое задание для читателей сборника.

Авторы программы

Владислав Колесников — слабослышащий, сурдопедагог-дефектолог, переводчик русского жестового языка. С 2015 по 2018 год — менеджер по работе с глухими и слабослышащими посетителями Музея «Гараж». В настоящее время — куратор программ для сообщества глухих и доступности для глухих и слабослышащих Дома культуры «ГЭС-2».

Мария Сарычева — куратор. С 2015 по 2016 год — координатор отдела инклюзивных программ Музея «Гараж». С 2019 по 2023 год — координатор направления по обеспечению доступности и инклюзивных программ Государственной Третьяковской галереи. С 2021 года — куратор-юлдаш ZAMAN MUSEUM (Уфа).

Консультант

Людмила Колотуша — сурдопедагог, учитель-дефектолог, переводчик русского жестового языка, специалист по работе с детьми дошкольного возраста.

Последующая адаптация программы

Людя Лучкова — CODA (слышащий ребенок в семье глухих), руководитель отдела просветительских и инклюзивных проектов в Музее «Гараж», участница и организатор конференций по вопросам инклюзивности, доступности, разнообразия и изучения жестовых языков, автор социокультурных проектов, связанных с глухими и слабослышащими.

В проекте участвовали: Мария Носова — экскурсовод Музея «Гараж»; **Юлия Костенева** — сурдопедагог, специальный психолог и ведущая детских и семейных программ для сообщества глухих; **Айслу Себеннова** — педагог, переводчик жестового языка; **Артур Водолагин** — педагог, экскурсовод, выпускник курса подготовки глухих экскурсоводов.

Организации-участники

2016 год

Курс был запущен в декабре 2016 года на базе дошкольного отделения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 30 имени Н. А. Микаэльяна, позже был успешно адаптирован для учеников 2–4-х классов той же школы.

2017 год

В павильоне Astana Contemporary Art Center в рамках Expo 2017 при участии отдела инклюзивных программ «Гаража» было проведено четыре занятия из курса «Музей для начинающих» для глухих и слабослышащих детей. Программа курса передана казахским коллегам для дальнейшего проведения курса в школе для глухих и слабослышащих в Астане.

Цикл курса «Музей для начинающих» прошел в школе № 65 в Москве для глухих и слабослышащих детей с особенностями интеллектуального развития среди учеников пятых классов.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

Первые детские дошкольные экскурсии с переводом на жестовый язык в «Гараже» начали проводиться в 2015 году. Однако опыт этих экскурсий показал, что у многих глухих и слабослышащих детей есть сложности с восприятием понятий из области культуры и современного искусства, а также низкая осведомленность о специфике музейной работы, что существенно затрудняло вовлечение детей в инклюзивные музейные программы.

Сотрудники часто сталкивались с тем, что с группой невозможно работать по заготовленной программе — каждому ребенку необходим особый подход. Кроме того, часть детей воспринимает информацию на слух, другие — слухо-зрительно, а для кого-то предпочтительным способом коммуникации является РЖЯ.

Так появилась идея курса «Музей для начинающих», благодаря которому можно было подготовить детей к первому посещению музея и сделать визит понятнее, доступнее и интереснее.

Занятие в Музее «Гараж». Фото: Антон Доников

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. На круглом сером пуфе сидят дети. В руках у каждого планшет с листом А4 и карандаш. Взгляды большинства детей направлены в одну сторону так, как будто перед ними стоит педагог, которого они внимательно слушают. Педагог не запечатлен.

Второй задачей курса было наладить коммуникацию между всеми участниками процесса, включая педагогический коллектив и родителей, презентовать музейные программы, ориентированные на сообщество глухих, и рассказать о методологии работы Музея с глухими и слабослышащими (использование в программах РЖЯ, устной речи, дактилологии и словарных карточек).

Для эффективного взаимодействия важно предварительно согласовать программу с учителем (в случае дошкольного учреждения — воспитателем и методистом), обсудить индивидуальные особенности каждого ребенка и общий уровень подготовки группы, а также темы занятий, чтобы убедиться, что они соответствуют образовательной

программе школы или детского сада. Время проведения занятий выбирается в соответствии с расписанием учреждения. Для закрепления материала и получения обратной связи после каждого занятия рекомендуется через учителя или воспитателя спрашивать детей о том, что они узнали, понравилось ли им занятие и было ли все понятно. Кроме того, эффективно подключить к процессу родителей, так как материал лучше усваивается благодаря многократному повторению и эмоциональному фону.

В итоге и педагоги, и родители отмечали, что дети усваивали новые знания и расширяли словарный запас. Еще одним следствием курса стало доверие взрослых и интерес детей к посещению музеев или участию в семейных днях Музея «Гараж» уже вместе с родителями.

В пилотной версии программа курса состояла из трех занятий на территории образовательного учреждения (что такое музей; кто такой художник; формы искусства) и заключительного занятия в Музее. Но в процессе работы с детьми и обсуждения с воспитателем и методистом были добавлены занятия для закрепления тем, так как материал не усваивался детьми с первого раза.

Макар Макаркин — один из первых участников курса, ныне — выпускник школы-интерната № 30 имени К. А. Микаэльяна, который принимал участие в различных проектах московских культурных институций, вспоминает:

«Я помню, что это было тогда, когда я оставался в интернате в начальных классах, и любая активность вызывала большой интерес. Именно тогда и произошло мое знакомство с Музеем “Гараж”. Я узнал, что существует такой Музей и что он на жестовом языке рассказывает что-то интересное.

Мы делали тогда какие-то яркие коробки, я смутно помню. Эти коробки у нас потом в классе остались. После этого мастер-класса я уже дома маме рассказал про этот Музей, и мы с семьей ходили туда на другие мастер-классы и экскурсии.

Повлиял на меня этот мастер-класс как-то? Однозначно да. Если бы не эта первая встреча с Музеем в школе, я бы, наверное, тогда не стал интересоваться музеями Москвы, культурой и искусством в целом. А еще в “Гараже” у меня была классная возможность поучаствовать в создании детского видеословаря терминов искусства на РЖЯ. И сейчас я понимаю, что, если бы не тот мастер-класс с прикольными коробками, близкого знакомства с искусством у меня бы, наверное, не было».

На протяжении шести занятий дети постепенно знакомятся с тем, что такое музей и каким разным он может быть, узнают о художниках и искусстве, его формах и основных направлениях как на русском жестовом языке, так и с использованием звучащего русского языка. Особенность курса в том, что пять занятий проходили на территории образовательного учреждения, подготавливая ребенка к последнему, шестому занятию в Музее «Гараж». Занятия проходили дважды в неделю, каждый цикл был рассчитан на три недели (максимальное число участников каждого цикла — 12 человек).

При организации и проведении программы было важно обеспечить всестороннее развитие детей с учетом специфики восприятия, так как часть детей воспринимали информацию на слух, а для других было предпочтительнее использовать РЖЯ. Поэтому занятия проводили двое ведущих — один использовал устную речь, второй РЖЯ. Первый педагог — слышащий, знакомый со спецификой работы с глухими и слабослышащими (сотрудник Музея, прошедший обучение, или привлеченный педагог, имеющий сурдопедагогическое образование), второй — глухой или слабослышащий, обладающий соответствующими компетенциями.

Структура занятия, проводимого на территории образовательного учреждения, включала 20–25 минут теоретической части и 40 минут — практической.

Ниже приведены темы занятий

Занятие 1. Что такое музей?

Занятие 2. Что такое музей? (Закрепление)

Занятие 3. Кто такой художник?

Занятие 4. Кто такой художник? (Закрепление)

Занятие 5. Формы искусства.

Занятие 6. Занятие в Музее «Гараж»: экскурсия, обсуждение, мастер-класс.

Далее приведена подробная программа первых двух занятий. Важно обозначить, что под каждое образовательное учреждение программа адаптировалась.

ЗАНЯТИЕ 1. ЧТО ТАКОЕ МУЗЕЙ?

Информация на первом занятии давалась на РЖЯ, а также сопровождалась презентацией с изображениями и во многом проводилась в вопросно-ответной форме.

Часть 1. Приветствие. Педагог озвучивает план занятия.

Часть 2. Новая информация.

Инструменты для занятия:

3 карточки с экспонатами из разных музеев — машины, динозавры, картины.

3 карточки с фотографиями разных по архитектуре музеев — старые здания и современные.

3 карточки с экспонатами исторического музея — платье, доспехи и египетский быт.

3 карточки с экспонатами художественного музея — портрет, скульптура, инсталляция.

Изучение новых понятий (обязательно в связке: таблички со словами на русском языке, изображения и объяснение на РЖЯ).

Список слов на первом занятии:

музей, здание, искусство, художественный музей, история, коллекция, исторический музей, динозавры, древности, высушенные растения, чучела животных, естественно-научный музей, тема, идея, экспонат, интерьер.

Пример раскрытия термина на занятии

Экспонат — предмет, который выставлен в музее. Экспонатом может быть картина, скульптура, монета, оружие. Они все могут быть созданы в разное время. Они могут быть сделаны как недавно, так и очень давно. Некоторые экспонаты можно трогать руками, а некоторые экспонаты трогать запрещено.

Часть 3. Закрепляющая практическая часть (игра)

Для игры необходимо заранее создать набор карточек. На половине из них написаны пройденные термины, на второй — соответствующие фотографии. Ученикам раздаются карточки. Задача — быстро найти свою пару.

ЗАНЯТИЕ 2. ЧТО ТАКОЕ МУЗЕЙ? (ЗАКРЕПЛЕНИЕ)

Часть 1. Приветствие. Педагог озвучивает план занятия и кратко повторяет содержание прошлого занятия (например, снова показывает презентацию и задает вопросы на предмет соотношения слов на РЯ и на РЖЯ).

Часть 2. Мастер-класс. Дети с помощью ватмана или картонной коробки делают свой музей — художественный, исторический или естественно-научный. Педагог выясняет, какой музей хочет делать ре-

бенок, и помогает ему с выбором материалов. С помощью педагогов ребенок создает интерьер для своего музея, например, вырезая из журналов мебель и узоры, потом — стены из цветного картона, проходы, архитектуру здания и т. д.

Занятие в Музее «Гараж». Фото: Антон Доников

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. На фотографии запечатлено занятие в Музее «Гараж». На фоне черно-белой проекции стоят две ведущие. Взгляды девушек направлены вперед и вниз так, будто перед ними дети, с которыми они ведут диалог, затылок одного из ребят виден в правом нижнем углу. Одна ведущая держит в руках планшет, на экране которого два слова: «Художник» и «Режиссер».

Люда Лучкова:

«Вообще делать проект на территории школы-интерната для глухих можно назвать настоящим погружением в мир формального образования для глухих и слабослышащих: как мне кажется, каждому начинающему, кто хочет делать отличные от системы занятия, стоит хоть раз погрузиться (а значит, прийти не на одно занятие, но к одному классу) в школу».

Также хочется отметить две основные сложности. Во-первых, занятия проходили в часы продленки и некоторые дети были заняты в кружках или выполняли домашние задания. У курса была конкуренция с другими активностями, и многое зависело от школы и степени вовлеченности педагога (для успеха курса важно установить хорошие отношения с педагогом). По этой причине состав участников на разных занятиях менялся и для кого-то занятия с закреплением материала были просто новым занятием, что в целом говорит о том, что поместить в программу дублирующее занятие было верным решением.

Вторая сложность — неоднородность состава участников по возрасту и по степени слуха, как и всегда бывает в похожих проектах — у всех разный уровень погружения в контекст искусства и культуры, что иногда вызывает сложности при модерировании обсуждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Творческое задание разработано с целью вдохновить читателя на разработку собственного курса для глухих участников. Задание можно выполнить самостоятельно. Желаем вам удачи!

Как вы бы объяснили глухому ребенку отличие скульптуры от картины или памятника?

Представьте, что перед вами глухой ребенок, который никогда не был в музее. Ваша задача — не просто рассказать, а дать прочувствовать разницу между этими объектами.

Как тело и его движения помогают объяснить разницу (например: скульптуру можно обойти)? Помогает ли вам пространство?

Какие жесты или действия помогут объяснить разницу? (Например: «Плоскость» — картина, «Обхватить руками шар» — скульптура.)

Какие ассоциации (например, «картина — как окно»), как вам кажется, сработают с глухими и слабослышащими детьми?

1

1

0

2

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ «С МУЗЕЕМ НА ТЫ»^[3]

Автор статьи **Лада Талызина** — менеджер отдела инклюзивных программ по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея «Гараж» (2016–2018). Окончила магистратуру по направлению психолого-педагогического образования, специалист по работе с людьми с ментальными особенностями, основатель проекта по переводу на ясный язык «Бюро Ч».

«С музеем на ты» — профориентационный курс для взрослых с особенностями интеллектуального развития на базе Музея современного искусства «Гараж», впервые прошедший весной 2017 года. За четыре занятия участники познакомились с понятием «музей» и основными музейными профессиями. Программу курса разработали специалисты отдела инклюзивных программ, каждое занятие состояло из теоретической и практической части, для слушателей также были подготовлены дополнительные визуальные методические материалы. В основу курса легла общая информация о музеях как местах проведения досуга, получения новых знаний, навыков и профессионального развития (на примере отделов и сотрудников «Гаража»).

Чтобы определить целевую аудиторию цикла занятий, нужно понять, как родилась идея того или иного курса. Ни для кого не секрет, что в нашей стране люди с инвалидностью зачастую не могут найти работу. Сейчас ситуация постепенно меняется (так, появились обязательные квоты рабочих мест для людей с инвалидностью), но в основном для людей, чья форма инвалидности не затрагивает интеллектуальную сферу. Работодателю куда проще найти общий язык с претендентом, который передвигается на инвалидной коляске, нежели, например, с аутичным человеком.

Если же работодатель берет на работу человека с особенностями интеллектуального развития, возникает множество сопряженных сложностей. Например, человек, который устроился на работу, может не до конца осознавать свою мотивацию, специфику труда и уровень

[3] Впервые текст был опубликован в методическом пособии «Музей ощущений: посетители с особенностями интеллектуального развития. Опыт Музея современного искусства «Гараж»» (Музей современного искусства «Гараж», 2018).

достойной заработной платы — то есть имеет смутные представления о своих обязанностях и своих правах в качестве работника.

Обучение в специальных коррекционных школах VII и VIII вида, в которые ходят дети с задержкой психического развития (ЗПР) и особенностями интеллектуального развития соответственно, базируется преимущественно на трудовых дисциплинах. Детей учат конкретным практическим навыкам, которые смогут стать основой для получения профессионального образования в колледже, но о том, как сложится профессиональная судьба учеников после колледжа, о необходимости заработка, о цене труда говорится немного. Более того, зачастую в России люди с особенностями интеллектуального развития практически не имеют связи с внешним миром, почти ничего не знают о «взрослой жизни», поскольку большинство из них живет и учится в интернатах — и видит что-то вне его стен только в выходные или на каникулах.

Целевой аудиторией курса «С музеем на ты» стали взрослые люди с особенностями интеллектуального развития от 17 до 26 лет, многие из которых уже окончили обучение в колледже. Родители таких людей обычно начинают активно искать способы вывести своих детей из социальной изоляции. Так, некоторые участники курса ездили в лагеря для взрослых людей с инвалидностью, посещали театральные студии и другие занятия, которые позволяют разнообразить досуг и развить существующие социальные навыки. Желая расширить круг общения будущих участников курса и надеясь привлечь в Музей «Гараж» тех, кто раньше не интересовался искусством, сотрудники отдела инклюзивных программ устроили открытый набор, разместив анонсы в тематических группах в социальных сетях.

Для запуска программы было важно не только набрать необходимое количество людей, но и получить информацию об участниках, чтобы максимально эффективно выстраивать коммуникацию в группе. Сотрудники отдела инклюзивных программ решили прибегнуть к онлайн-анкетированию, поскольку заполнение электронной формы не занимает много времени, не требует дополнительных действий (записи видеоприветствия и т. п.), а ведущие курса смогут уточнять и дополнять полученную информацию в процессе работы с группой. Но всегда ли эффективно анкетирование при работе с людьми с особенностями интеллектуального развития? Почему, несмотря на все плюсы, не стоит обращаться к этому инструменту каждый раз, когда возникнет необходимость получить больше информации об участниках мероприятия?

Дело в том, что анкетирование не всегда дает достоверную информацию о людях с особенностями интеллектуального развития. Далеко не все взрослые с особенностями интеллектуального развития имеют

свободный доступ в интернет. Зачастую пользование электронной почтой, социальными сетями в целях поиска доступных мероприятий или секций берут на себя родители или опекуны. Поэтому, даже получив заполненную анкету, нельзя быть уверенным в том, что человек с особенностями интеллектуального развития самостоятельно отвечал на вопросы, что в анкете отражены именно его интересы и хобби. И все же сотрудники отдела инклюзивных программ решили провести онлайн-анкетирование, попросив родителей или опекунов людей с особенностями интеллектуального развития минимально вмешиваться в ответы их подопечных.

Занятия проходили на территории Музея «Гараж» раз в две недели, что позволяло каждому участнику качественно прорабатывать материал от занятия к занятию. Изменения, которые вносились в программу курса по ходу его проведения, носили скорее адаптационный характер и позволили получить наработки, подходящие для групп с разным уровнем подготовки.

Каждое занятие включало в себя вводную часть, повторение пройденного материала, основной теоретический блок, практическую (трениговую) часть и свободную беседу участников группы во время завершающего занятия чаепития. Участникам курса важно четко знать порядок действий, поэтому структура всех занятий была одинакова. Если же происходили накладки по времени, то благодаря «ключевым» моментам (чаепитию и т. п.) слушатели курса всегда могли самостоятельно определить, как скоро завершится занятие.

На первом занятии участники знакомились друг с другом и с материалом курса — так каждый слушатель мог понять, точно ли ему интересен курс, будет ли он посещать занятия. Процесс знакомства часто доставляет дискомфорт не только аутичным людям и людям с особенностями интеллектуального развития, но также тем, у кого нет сложностей с коммуникацией и социализацией. Именно поэтому очень важно, чтобы во время знакомства все чувствовали себя расслабленно и уверенно. Этого можно достичь, например, подготовив список вопросов, на которые отвечает каждый участник. Также для создания непринужденной обстановки сотрудники отдела инклюзивных программ старались уйти от модели «Учитель — ученик». Чтобы во время знакомства не заострять внимание группы на личности кого-то из педагогов, сотрудники Музея, показывая, как можно отвечать на вопросы, познакомили участников с музейным котом по кличке Гараж. Группе показали фотографии кота и рассказали, как он появился в Музее. Поскольку настоящий Гараж не мог присутствовать на занятиях, его роль исполняла плюшевая игрушка. В дальнейшем игрушечный Гараж помогал налаживать успешную коммуникацию в группе —

как известно, знакомство и общение в кругу проходит комфортнее, если каждый участник, рассказывая о себе, держит в руках какой-либо предмет. Остальные участники группы понимают, что говорить сейчас может только тот, у кого в руках, например, игрушка, остальные должны его слушать. Для многих слушателей курса первое занятие стало первым посещением Музея «Гараж». При этом представление о понятии «музей» было практически у всех, поэтому его лишь закрепили в процессе занятия.

Есть два способа знакомства с чем-то новым: от теории к объекту (от общего к частному) или от объекта к теории (от частного к общему). Людям с особенностями интеллектуального развития очень важен визуальный компонент (наглядность), поэтому им больше подходит второй способ. Прежде чем говорить о понятии «музей», принципах работы музея, ведущие занятия вместе с участниками, глядя на фасады различных музеев мира, размышляли, что скрывается за каждым из них. Затем слушатели рассматривали фотографии экспозиций и рассказывали, чему может быть посвящена коллекция музея. Во время работы с группой важно не только отвечать на вопросы участников и избегать монологичности, но и давать участникам достаточно свободы, позволять им самостоятельно принимать решения и при этом делать так, чтобы они не боялись ошибиться. Поскольку программа не носила реабилитационной и/или образовательной цели в классическом понимании, задания, которые сотрудники давали участникам, не предполагали какой-то оценки с нашей стороны, а скорее концентрировались на обсуждении и анализе в группе.

Например, сотрудникам было важно донести до участников, что музей — это больше, чем выставка и даже несколько выставок одновременно. Музей может быть еще и пространством для досуга, в нем, как в «Гараже», могут быть библиотека, книжный магазин, кафе. Во время работы в мини-группах (формат, необходимый для развития навыков взаимодействия и коммуникации) участники, договорившись между собой, выбирали три места из предложенных им, которые обязательно должны быть в музее, и еще несколько необязательных, от которых можно отказаться. Варианты мест предъявлялись в виде распечаток с названиями и фотографиями: кафе, книжный магазин, кинотеатр, детская площадка, туалет для людей с инвалидностью, игровая комната, учебный класс, лифт, гардероб, касса, бассейн, спортзал, мастерская художника, смотровая площадка, библиотека.

Во время обсуждения выбранных пространств можно проговорить дополнительно предназначение каждого из них — для расширения общего кругозора слушателей занятий, а также для того, чтобы лучше сформировать представление о знаниях и интересах участников.

Второе и третье занятия цикла были посвящены музейным профессиям (их разбирали на примере конкретных специалистов «Гаража»).

Все возможные музейные профессии были разделены сотрудниками отдела инклюзивных программ на два блока:

- профессии, по тем или иным причинам недоступные для людей с особенностями интеллектуального развития,
- профессии, доступные для людей с особенностями интеллектуального развития, а также профессии, с которыми участники курса встречаются, приходя в тот или иной музей.

Сотрудникам отдела инклюзивных программ удалось задействовать в подготовке этих двух занятий специалистов сразу из нескольких отделов: научного, технического, образовательного, информационного и из службы безопасности. Перед занятием с каждым из привлеченных сотрудников были проведены дополнительные встречи, на которых еще раз была проговорена специфика сенсорики и восприятия людей с особенностями интеллектуального развития, а также выбран формат рассказа и механика того, как сделать его максимально интересным и доступным для слушателей.

Ведущей второго занятия была сотрудница архива Музея «Гараж». Она рассказала о том, что такое архив, зачем он нужен Музею, а во время практической части показала, как делать опись архивных документов и их сортировку, и предложила слушателям попробовать описать документ. Некоторым участникам это задание показалось чересчур сложным, но у других вызывало интерес, поскольку, например, определенную долю людей с расстройствами аутистического спектра привлекает четко структурированная и, возможно, монотонная деятельность.

Сотрудники других отделов Музея тоже рассказывали о своих рабочих обязанностях, об особенностях их профессий. Каждый сотрудник перечислял, какими качествами нужно обладать, чтобы выполнять его работу. С рассказами специалистов из разных областей слушатели знакомились во время экскурсии по зданию Музея. О своей работе рассказали экскурсовод, смотритель, сотрудники стойки информации, гардероба, технического отдела, службы безопасности, клининга. Как и во время адаптированных экскурсий по выставке, участники получили дополнительные материалы, благодаря которым могли следить за ходом экскурсии и при желании делать заметки.

Необходимость одновременно концентрироваться на экскурсионном маршруте и работать с дополнительными материалами вызвала некоторые трудности у ряда участников курса. Поэтому работа

с дополнительными материалами была перенесена на более позднее время — после экскурсии слушатели в специальной аудитории продолжили выполнять задания, повторяя экскурсионный маршрут и особенности профессий, с которыми они столкнулись во время его прохождения. Домашнее задание позволило закрепить и углубить полученные знания.

Кроме домашнего задания, участники от занятия к занятию получали конспект предыдущего занятия, в котором были отражены основные термины и главные темы. Конспекты помогали самостоятельно повторить и закрепить полученную информацию.

Занятие, на котором участники смогли познакомиться с сотрудниками «Гаража», помогло им почувствовать себя увереннее в Музее, а сотрудники, с которыми группа взаимодействовала, стали спокойнее относиться к появлению людей с особенностями интеллектуального развития. Ведь для формирования понимания особенностей посетителей с инвалидностью важно не только давать теоретическую информацию, но и непосредственно знакомить с ними.

Последнее — четвертое занятие было посвящено таким темам, как профессионализм, трудовая дисциплина, права работодателя и работника. Сотрудники отдела инклюзивных программ хотели понять, насколько участники курса заинтересованы в трудоустройстве, знают ли они, какие обязанности выход на работу накладывает на человека.

Первоначально сотрудники отдела инклюзивных программ не ставили перед собой задачи прохождения участниками курса стажировки в «Гараже». Однако уже после второго занятия сотрудники архива Музея сказали, что готовы взять одного из слушателей на двухмесячную стажировку. Фактически же стажировка длилась пять месяцев. На протяжении всего этого времени с участницей курса находился ассистент от отдела инклюзивных программ. В его обязанности входило составление плана работы на день, помощь в сложных ситуациях. Второй участник, который присоединился к команде Музея, был постоянным посетителем детско-семейных мероприятий в выходные дни. После прохождения курса он решил, что готов помогать педагогам во время организации мастер-классов для детей и подростков по выходным дням. Остальные участники курса стали постоянными посетителями Музея.

Курс «С музеем на ты» позволил обратить внимание на такие важные задачи, как профориентация и возможность трудоустройства людей с особенностями интеллектуального развития, в том числе в Музее.

По результатам анализа стажировок сотрудники отдела инклюзивных программ «Гаража» разработали список необходимых действий при трудоустройстве человека с особенностями интеллектуального развития:

1. Адаптация рабочего места.
2. Четкий (желательно визуализированный) инструктаж.
3. Постепенное увеличение круга обязанностей (если будет необходимо).
4. Готовность взять специалиста, сопровождающего сотрудника с особенностями интеллектуального развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специально к новой публикации текста автор подготовила творческое задание для читателей.

Творческое задание разработано с целью вдохновить читателя на разработку собственного архитектурного образовательного проекта. Задание можно выполнить самостоятельно. Желаем вам удачи!

1. Составьте шорт-лист профессий, с которыми, по вашему мнению, будущим участникам вашего курса было бы интересно познакомиться.

2. Выберите профессию, которая больше всего подойдет в качестве потенциальной работы для человека с ментальными особенностями. Напишите, что это за профессия и почему она может подойти человеку?

3. Придумайте и запишите от 1 до 3 практических заданий для отработки навыков, необходимых для выбранной в задании выше профессии. Задания должны подходить для отработки на групповом занятии. Их можно делать по одному, но ожидание своей очереди не должно быть долгим. Ведущему задание должно помочь понять, насколько успешно участник мог бы справляться в реальной жизни с подобными задачами и какой уровень поддержки ему необходим. Участнику задание должно помочь понять, насколько ему нравится выполнять подобную работу.

8

1

0

2

КУРС «ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ. ДОСТУПНО»

Курс «История живописи. Доступно» — это пять занятий, которые знакомят незрячих и слабовидящих посетителей с краткой историей живописи. Впервые курс был проведен осенью 2018 года. С тех пор он повторялся дважды в 2019 году.

В конце статьи находится Приложение — творческое задание для читателей сборника.

Авторы проекта

Галя Новоторцева — специалист по адаптации культурных инициатив для незрячих и слабовидящих, тифлокомментатор, преподаватель ориентировки и мобильности, дизайнер тактильной графики, менеджер по работе с незрячими и слабовидящими посетителями Музея «Гараж» (2015–2018).

Наталья Кортунова — искусствовед, автор книг и статей по искусству, с 2002 года — старший научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина. Окончила факультет истории искусства РГГУ в 2001 году. Постоянный лектор Высшей школы художественных практик при РГГУ, MosArtSchool и других московских площадок.

Менеджер проекта

Ирина Маринова — проектный менеджер в сфере культуры, специалист по адаптации культурных инициатив для незрячих и слабовидящих, менеджер по работе с незрячими и слабовидящими посетителями Музея «Гараж» (2018–2021), менеджер курса «История живописи. Доступно» в 2019 году.

В проекте участвовали

Вера Февральских — тифлокомментатор высшей категории, в 2011 году окончила институт «Реакомп». Работает тифлокомментатором с 2011 года; совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» проводит прямое тифлокомментирование в московских театрах «Современник», «Геликон-опера», МДТ имени А. С. Пушкина, МХТ им. А. П. Чехова. Создала тифлокомментарии более чем к 30 российским фильмам. Сотрудничает с различными московскими музеями.

Софья Лукьянова — тифлосурдопедагог, менеджер по работе с незрячими и слабовидящими посетителями Музея «Гараж» (2021–2022).

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

Курс «История Живописи. Доступно» был непохожим близнецом аналогичного курса по истории архитектуры. Курс опирался на программы «По следам современного искусства» и «Великая десятка», посвященные современному искусству и русскому авангарду, которые уже несколько лет шли в Музее «Гараж» для людей без инвалидности.

Современное искусство часто вступает в диалог с произведениями прошлых эпох, однако в силу сложившейся на тот момент социальной ситуации у незрячей аудитории представление об этих произведениях, стилях и их особенностях было невелико. Поэтому раскрывать подобные отсылки во время экскурсий для незрячих и слабовидящих было довольно трудно, примеров в формате тактильных изображений не было. Эти проблемы мы хотели решить при помощи курса: с одной стороны, сделать программу, где незрячие и слабовидящие люди могут составить рамочное представление о том, как менялась живопись на протяжении истории человечества, а с другой — сделать базу тактильных изображений, которые в дальнейшем могут использоваться как примеры во время экскурсий.

В качестве соавтора и ведущей курса была приглашена Наталья Кортунова — искусствовед, просветитель и научный сотрудник Пушкинского музея.

ПРОГРАММА КУРСА

Рассказ Натальи сопровождался знакомством с произведениями живописи на примере тактильных макетов, к которым давался тифлокомментарий. Занятия проходили не в лекционной форме, а строились по системе «вопрос — ответ». В начале слушателям предлагалось ответить на вопросы о той или иной эпохе — что они знают о ней, какие есть ассоциации, что могло происходить в искусстве того времени. Задавались также вопросы по предыдущим встречам: что запомнилось, в чем особенности живописи, о которой мы говорили прежде. Часто это превращалось в интересный и продуктивный диалог.

Как и при разработке курса «Архитектура. Доступно», особенно сложно было сократить круг тем и произведений для показа. Сделать большое количество тактильных моделей сложно по финансовым соображениям, но также невозможно в рамках занятия подробно рассмотреть большое количество материала.

Галя Новоторцева:

«Мы долго мучились, никак не могли определиться с темами, потому что варианты были бесконечными. В итоге я принесла свою детскую книжку “Живопись” издательства “Дорлинг Киндерсли”, и мы волевым решением выбрали темы из нее».

Выбирая темы для занятий, мы хотели отразить, с одной стороны, ключевые эпохи истории искусства, своего рода культурологические штампы, а с другой — выбрать те произведения, которые показывают разнообразие и преемственность стилей.

В итоге курс включал в себя следующие темы:

1. Древний мир: от символа к естественности

На занятии обсуждались первобытная живопись (пещера Кавальс, Испания, эпоха мезолита), вазапись Древней Греции, древнеегипетский канон (фрагмент иллюстрации из Папируса Ани).

2. Возрождение: от бога к человеку

Эпоха Возрождения (XV–XVI века) рассматривалась на примерах «Благовещения» Фра Анджелико, «Портрета четы Арнольфини» Яна ван Эйка и «Сикстинской Мадонны» Рафаэля.

3. XVII–XVIII века, короли и придворные: золотой век испанской живописи, Галантный век

Третье занятие строилось вокруг «Портрета инфанты Маргариты» Диего Веласкеса и «Качелей» Жана-Оноре Фрагонара.

4. Эстетика впечатлений: модерн и импрессионизм

На занятии, посвященном концу XIX века, обсуждались работы «Поцелуй» Густава Климта, «Звезда» Эдгара Дега и «Автопортрет» Винсента Ван Гога.

5. Человек. Деконструкция: XX век

Занятие было посвящено постимпрессионизму, кубизму и супрематизму. Рассматривались работы «Девушка с мандолиной» Пикассо, «Крестьянин в поле» Казимира Малевича.

ТАКТИЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Часть моделей выполнялась в Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу, часть изготовлялась самостоятельно. Некоторые произведения не были представлены в виде тактильных моделей и обсуждались только на основе тифлокомментария.

Еще на стадии обсуждения курса встал вопрос: как наиболее наглядно показать разницу между живописью разных эпох? Мы приняли решение опираться на понятный, знакомый, простой, повторяющийся объект. Что может быть более знакомым каждому, чем человеческое тело?

Благодаря тому, что в основе всех материалов лежал образ человека, на тактильных моделях было более заметно, как менялись пропорции, позы, детализация, можно было легко сравнить схематичное изображение человека из Древнего Египта с реалистичной манерой Позднего Возрождения или проследить, как упрощается, разбирается на части его образ в XX веке.

Другой интересный прием, который был использован, — создание дополнительной модели к «Девушке с мандолиной» Пабло Пикассо, реалистичной версии этого изображения. Сравнивая две модели, незрячие участники могли сами разобраться с тем, в какой позе изображена девушка, какие формы передают разные части ее тела и т. д.

В ходе этого курса мы осознали, насколько удобнее пользоваться экранами, а не распечатками, на занятиях для слабовидящих участников. Изображение на экране ярче и четче, некоторые могли видеть обсуждаемую картину на экране проектора, а другие — на ноутбуке. Кроме того, изображение можно увеличивать.

Наталья Картунова:

«Этот курс лекций в “Гараже” я провела трижды. На каждом курсе вместе со мной работал профессиональный тифлокомментатор. Одним из них была художница, которая приносила для участников краски, кисти, пастель, холсты, какие-то свои работы, чтобы участники ближе познакомились с материалами и могли почувствовать фактуру мазка.

Когда мы начали курс, то Ольга с Михаилом приходили на наши встречи, чтобы поговорить с участниками и получить от них отклик относительно изготовленных макетов».

ИТОГИ

Наталья Картунова:

«Среди участников всех трех потоков были люди разного возраста: в первой группе было больше взрослых, во второй — подростки, в третьей — молодые люди. Вместе с основными слушателями часто приходили их близкие, которым наши лекции тоже были интересны. Со многими из участников мы до сих пор время от времени встречаемся на различных мероприятиях.

Для меня самой это было мощным погружением в другой мир. Я не предполагала, что у незрячих людей может быть такая активная жизнь — помимо работы, они ходили на экскурсии, концерты, занятия танцами, играли в интеллектуальные игры, отправляясь для этого в другие города. После занятий мы часто шли вместе до метро и общались, и я лучше стала понимать, как и чем я могу помочь, например, на улице или в транспорте.

В Пушкинском музее, где я работаю, на тот момент только начинали развивать инклюзивные программы, и мне на наших встречах также было интересно услышать мнение незрячих про тактильные макеты, надписи на брайле, доступность различных музеев.

В итоге в Пушкинском я, приобретя благодаря “Гаражу” определенный опыт, стала водить экскурсии для незрячих и слабовидящих. Затем возникла идея и в нашем музее проводить лекции. Мы сделали экскурсионную и лекционную программу к выставке “Щукин. Биография коллекции” (2019) с использованием тактильных макетов. В дальнейшем стали проводить лекции по истории живописи на примере картин из коллекции Пушкинского музея. Сейчас у нас уже существует набор тактильных макетов, связанных с коллекцией Пушкинского, и для проведения лекций по истории искусств».

Творческое задание разработано с целью вдохновить читателя на разработку собственного архитектурного образовательного проекта. Задание можно выполнить самостоятельно. Желаем вам удачи!

Творческое задание «Тифлокомментируй это»

Вам понадобится:

1. Друг или общительный незнакомец,
2. Музей, галерея или любое место с искусством,
3. Приблизительные представления о том, что такое тифлокомментирование.

Тифлокомментирование — это устное описание того, что перед глазами. Можно найти множество рекомендаций о том, как писать тифлокомментарий, но главное — придерживаться нескольких основных принципов:

- тифлокомментарий дается последовательно, от общего к частному,
- он не должен быть слишком длинным,
- тифлокомментарий дается довольно короткими предложениями,
- тифлокомментарий должен быть по возможности объективным.

Сходите с другом в музей. Попробуйте описывать друг другу произведения искусства перед вами. Закрывать глаза необязательно, даже наоборот. Сравните ваши ощущения от того, что перед вами. Обычно, чем непонятнее искусство, тем интереснее результат. Если вы незрячий, можно описывать архитектуру или скульптуры в городских пространствах, например в парке искусств «Музеон» в Москве.

Запишите один из получившихся тифлокомментариев.

9

1

0

2

МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «БУМАЖНАЯ АНИМАЦИЯ»

Мастерская для подростков «Бумажная анимация» — это инклюзивный курс, где участники коллективно создают анимационный фильм. Каждое занятие представляет собой этап работы над фильмом, это может быть написание сценария, наработка материалов через рисунок, коллаж и лепка, съемка кадров и озвучка.

Курс проходил трижды: 1) февраль–март 2020 года; 2) декабрь 2021 года — февраль 2022 года; 3) март–май 2022 года. Встречи проходились раз в неделю.

Первый запуск курса назывался «Секретная мастерская анимации», впоследствии курс получил название «Бумажная анимация». Курс создавался как инклюзивный, открытый для участников с различным опытом. В первом наборе принимали участие подростки с ментальными особенностями и без. В последующих запусках курса участвовали нейроразличные подростки.

Авторы и ведущие

Владимир Аверин — художник, фотограф, педагог.

Аня Гросицкая — художница. С 2018 года ведет инклюзивные мероприятия в Музее современного искусства «Гараж».

Ирина Светличная — художница, педагог, автор и методист различных образовательных программ для творческих студий и лабораторий. С 2018 по 2022 год вела инклюзивные мероприятия в Музее современного искусства «Гараж».

Менеджер проекта

Алина Жекамухова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2019–2023).

Координатор проекта

Варвара Яковлева — координатор событий для посетителей с ментальными особенностями (2021 — наст. время).

Методические рекомендации к курсу представлены в формате интервью с Владимиром Авериным и Алиной Жекамуховой. Методические

рекомендации сопровождаются приложениями. В Приложении 1 представлен пример занятия курса по анимации. В Приложении 2 представлено творческое задание для читателей методических рекомендаций.

ЧТО ВАМ ХОТЕЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА? КАКИМ БЫЛ ПЛАН?

Владимир: Прежде всего меня интересует педагогический потенциал анимации. Наш самый первый курс был для меня в том числе экспериментом: *как создать такую творческую ситуацию, где каждый участник сможет включиться в процесс в любой комфортной для него степени и любым доступным образом.* Я работаю также с фотографией, видео и вообще визуальными искусствами, но именно анимационный процесс очень разнообразный: с одной стороны, есть четкая структура, есть результат — нужно сделать коллективный фильм, — но внутри можно гибко выстроить работу в зависимости от динамики группы, состава участников, настроения в день встречи. Это удачное сочетание структуры, на которую можно опираться, понятной последовательности действий и одновременно свободного пространства, «воздуха», чтобы оперативно реагировать на потребности участников и делать процесс действительно персонализированным. Например, есть общая рамка сюжета, общая тема, которая определена заранее, но, если кто-то из группы неожиданно предложит новое уже во время встречи, мы можем зацепиться за это и развить, а это классный опыт — когда тебя услышали и в моменте превратили историю в мультфильм.

КАК ВЫ ОПРЕДЕЛЯЛИ ЦЕЛИ ПРОЕКТА?

Алина: Перед запуском курса мы обсуждали, у кого из ведущих какие цели, какие запросы у организаторов. Обычно мы приглашаем ведущих в двух случаях: либо нам кажется, что художник мог бы интересно передать свою практику участникам, либо мы знаем, что это педагог, работающий в близком нам этическом подходе. В случае с Вовой сошлись оба параметра, мы сразу договорились, что этот курс не про реабилитацию и терапию. Мы работаем как педагоги: над коммуникацией, взаимодействием в группе и т. п.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ РАССКАЗАТЬ ПРО СВОЕ ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ В РАМКАХ КУРСА?

Владимир: Курс — это одновременно цельная логика, заранее спланированная система, но каждая встреча автономна. Кто-то может заболеть, могут добавиться новые участники, но изменения в составе группы не вредят общему процессу. Это позволяет включиться в любой момент. На каждой встрече получается отдельный кусочек работы, который встанет в общий ряд. Это также влияет на художественный уровень работы: мы скорее обращаемся к современному искусству, фильмы стремятся к видеоарту и бессюжетному повествованию, чем к традиционно четким историям. Это позволяет больше слышать участников, использовать их особые таланты, которые проявляются в процессе, и встраивать их в общую работу. Таким образом, итоговый фильм в гораздо большей степени получается личным и документальным, позволяет участникам реализоваться.

Алина: Мне очень нравились названия итоговых картин: «Планта Ноль: красное и еще желтое», «Абстраканизация. День за днем. Пананам»...

Мы придумывали их вместе через голосования и брейншторы, и они в итоге хорошо отражают дух мастерских — немного дикий и смешной. Для меня было ценно, что получалось сохранить игривость и легкость при очень интенсивной работе и высокой продуктивности группы.

КАКИМ ОБРАЗОМ СТРОИЛАСЬ РАБОТА НАД ФИЛЬМОМ?

Владимир: Важно, что работа в рамках курса была совместная, но каждый участник мог подключиться через самые разные точки интереса. Кому-то нравится работать с техникой, он с интересом снимает и монтирует, другой предпочитает придумывать, третий берет уже готовую задумку и реализует. В контексте работы с людьми с ментальными особенностями важно, чтобы было разнообразие техник и материалов: кто-то не переносит краску и ненавидит пачкаться, но зато может вырезать и делать фоны из бумаги, кому-то важно сразу увидеть результат, а кто-то может долго рисовать покадровую анимацию на кальке, чтобы увидеть итог только в конце встречи при съемке. Рисунки, коллажи, отпечатки, анимация перекладная или сыпучая, бумага или краски, написание историй или озвучивание — разнообразие видов деятельности дает больше возможностей для живого контакта и творческого взаимодействия.

СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ СО СЛОЖНОСТЯМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА?

Владимир: В основном сложности связаны с совмещением разных ролей внутри одного процесса. Ведущий курса здесь и режиссер, и художник, и педагог, и организатор. Нужно успевать увидеть всех, успевать реагировать на возникающие коммуникативные ситуации, держать в голове творческую задачу, придерживаться обозначенной структуры, при этом импровизировать там, где это раскроет дополнительный потенциал. Часто приходится переключаться между *разными языками взаимодействия*: для кого-то важно разговаривать, видеть, что его слушают, а кто-то и вовсе не использует речь, и нужно найти возможность поработать с ним другим образом, установить контакт. Здесь моим главным открытием и помощью стали границы: *четко определить для себя, какой твой собственный потенциал и ресурс*, и так же четко обозначать это участникам. Например, напоминать, что, когда идет время работы, мы не обсуждаем посторонние темы, но найти время обсудить их в перерыве или на чаепитии.

Алина: У нас были участники с проблемами с агрессией и саморегуляцией, поэтому было важно чередовать отдых с работой, иметь четкие правила и регламент работы, повторяющиеся ритуалы начала и конца. Это все помогало повысить предсказуемость происходящего, а следовательно — уменьшить тревожность участников.

Владимир: Очень поддерживает *устройство пространства* и понятное зонирование. На первом уровне мы разделяли рабочее пространство и место для отдыха. Рабочее пространство — это столы: там лежат материалы, там мы концентрируемся на творческих задачах. Отдельная рабочая зона — стол для съемки, там действуют более жесткие правила, потому что установлена техника: ноутбук, камера, свет. В зоне работы на видном месте висит памятка с логикой занятия и правилами, чтобы можно было ссылаться на эти документы, когда возникают вопросы. Зона отдыха — это пуфики, где более расслабленная атмосфера, можно организовать приглушенный свет. Зона отдыха может находиться в одном помещении с зоной работы, чтобы было видно, что происходит, и участник мог вернуться и не пропустить интересный ему этап.

Устройство пространства также экономит силы ведущих. Если на стене висит лист с памяткой, не нужно каждый раз отвечать на вопросы участников (например, «когда будет перерыв»), — можно обратить их внимание на план занятия.

Также стоит организовать отдельное пространство. Оно необходимо для отдыха, если произошла сенсорная перегрузка. Там участник может посидеть со вторым педагогом или тьютором, побыть в тишине.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Первое занятие

Знакомство. Рисованная анимация

Задачи

Педагогические: познакомиться; рассказать о структуре занятий; задать комфортную и легкую атмосферу, помочь преодолеть напряжение; pre-assessment: форматы работы, в которых отслеживается изначальный уровень навыков участников; зафиксировать наблюдения по каждому участнику после окончания занятия.

Творческие: создать анимированные автопортреты.

Организационные: опробовать пространство в работе, оценить, нужны ли корректировки или перестановки.

Часть 1

1. Просим написать имена на бейджах; знакомимся. Педагог проводит первую оценку группы — речь, отклик.
2. Очень кратко рассказываем, как будет устроен курс: что делаем и что получим в итоге.
3. Знакомство с помощью рисунков — подводка к первому творческому заданию.
4. Творческое упражнение (индивидуальная работа).

Творческое упражнение «Автопортрет» (рисованная анимация)

На первом листе кальки нужно нарисовать себя. Себя можно изобразить не только буквально: например, это может быть любимый предмет. Этому автопортрету нужно придумать одно движение и нарисовать его на шести кадрах (листах кальки).

Если кто-то заканчивает быстро или остается время до перерыва, участнику предоставляются дополнительные кальки.

Роль педагогов и тьюторов: подходить к каждому и общаться, помогать с технической частью, показывать, повторять и уточнять задание, задавать вопросы.

Что нужно: нарезанная калька, маркеры, линеры, бумажный скотч.

Часть 2

Фотографируются получившиеся рисунки, соединяются с помощью компьютерной программы в анимацию. Участники смотрят получившиеся анимации. Педагог объясняет, как работает программа, и фиксирует, есть ли у кого-то из участников интерес к технической части.

Если участники справились быстро и остается время, подготовлено дополнительное задание — сделать анимированную подпись (живая статика).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Творческое задание разработано с целью вдохновить читателя на разработку собственного анимационного курса. Задание можно выполнить самостоятельно. Желаем вам удачи!

Исследуйте окружающее пространство с помощью анимации и техники стоп-моушен. Вам понадобится телефон и специальное приложение, например «Кукольная мультипликация», Stop motion studio и пр. С его помощью вы сможете «оживить» элементы пространства, лучше изучить окружающую среду, отнестись к ней с вниманием и интересом.

Вот несколько приемов для создания анимации

1. Абстрактная анимация. Отправьтесь на прогулку по городу. Используя приложение, фотографируйте как можно больше фактур: трещины на стенах, брызги краски, мраморные узоры колонн метро, асфальт, ржавчина на заборе, кора дерева. Снимайте плоские поверхности. Затем установите скорость смены кадров: при быстрой смене фотофактуры начнут оживать.
2. Поиск формы. На прогулке или дома выберите геометрическую форму, например круг. Попробуйте найти как можно больше кругов: дорожный знак, крышка люка, ведро, крышка кастрюли. С помощью приложения фотографируйте их так, чтобы круг каждый раз был на одном месте и одного размера. Для этого используйте режим полупрозрачности.
3. Увеличение/уменьшение. Найдите один предмет разного размера: например, засушенные с лета цветы. Разложите их по размеру от меньшего к большему или наоборот. Сфотографируйте каждый цветок в этом порядке на одном месте. При воспроизведении анимации будет ощущение, что цветок вырастает.

Для этих упражнений нужно освоиться в приложении, но специального обучения оно не требует. Не бойтесь экспериментировать — и пространство начнет оживать и двигаться буквально в ваших руках.

0

2

0

2

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «КИНОАФИША»

Дискуссионный клуб «Киноафиша» — это регулярные встречи по интересам для людей с ментальными особенностями, включающие в себя кинопросмотры и совместные творческие и познавательные активности. Дискуссионный клуб — долгожитель среди подобных проектов Музея. Несмотря на многочисленные изменения в формате, он просуществовал с весны 2020 года по декабрь 2024 года. Клуб запустился в начале пандемии, в условиях, когда посещение Музея было невозможно и встречи проходили онлайн. К концу 2021 года дискуссионный клуб превратился в тематические встречи, проходящие офлайн, в Музее. С января 2022 года по декабрь 2024 года клуб обрел свой постоянный формат и регулярность: он стал проходить дважды в месяц по воскресеньям, одна встреча посвящена просмотру и обсуждению фильма, другая — беседе или творческой активности от приглашенного эксперта, профессиональный опыт которого связан с обсуждаемым фильмом.

Ко встречам могли присоединиться все желающие, интересующиеся кино и анимацией.

Авторы и ведущие

Ирина Светличная — художница, педагог. Выпускница МГТУ им. А. Н. Косыгина (2009); автор и методист образовательных программ для творческих студий и лабораторий. С 2017 по 2022 год — разработчик и преподаватель образовательных и инклюзивных программ Музея «Гараж». Ведущая дискуссионного клуба «Киноафиша» (2020–2022).

Софья Сапожникова — художница, преподаватель. Занимается книжной графикой, ручной печатью, смешанными техниками. Работала в центре социально-бытовой адаптации подростков с аутизмом «Мастера и Маргарита». Преподает в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Ведущая дискуссионного клуба «Киноафиша» (2020–2022).

Валентина Окунькова — педагог и тьютор инклюзивных программ Музея «Гараж». В прошлом — реджио-педагог и куратор детских садов ReggioStudio (Москва) и PUNKIN (Москва), медиатор выставок в Центре современного искусства «М'АРС» (Москва). Ведущая дискуссионного клуба «Киноафиша» (2022–2024).

Алексей Прокофьев — куратор, ведущий дискуссионного клуба «Киноафиша» (2022–2024).

Менеджеры проекта

Алина Жекамухова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2019–2023).

Александра Кокшарова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2023 — наст. время).

Координатор проекта

Варвара Яковлева — координатор событий для посетителей с ментальными особенностями (2021 — наст. время).

Методические рекомендации представлены в формате интервью с Алиной Жекамуховой и Валентиной Окуньковой.

Методические рекомендации сопровождаются приложениями. В Приложении 1 представлены примеры разрешения конфликтов между участниками группы. В Приложении 2 представлены творческие задания для читателей методических рекомендаций.

С КАКИМИ ЦЕЛЯМИ И ОЖИДАНИЯМИ ВЫ ЗАХОДИЛИ В ПРОЕКТ?

Алина: Инклюзивный кино клуб — долгожитель среди проектов «Гаража» для нейроотличных посетителей. Он менялся в зависимости от ситуации и времени.

Все началось с того, что в начале пандемии появился запрос на удаленные форматы. Это было тревожное время, никто толком не понимал, как можно работать в таких условиях. Поэтому мы отталкивались от того, что доступно прямо дома — например, посмотреть фильм, поделиться впечатлениями в чате.

За пять лет существования клуба формат несколько раз менялся, подстраиваясь под запросы. В 2022 году мы сформулировали, что клуб — это про возможность учиться анализировать увиденное, формулировать свое мнение и, главное, встречаться в привычной компании для неформального общения. Мы стали думать о нем в первую очередь как о кружке по интересам.

Валентина: Я присоединилась к проекту в октябре 2022 года, когда уже была придумана связка «фильм и гость»: ребятам предлагалось посмотреть вместе фильм, а на следующую встречу приглашался гость, связанный с темой фильма: например, если там фигурирует медицина, врачи, то приглашался врач. Гость рассказывал про себя и предлагал ребятам какую-нибудь активность.

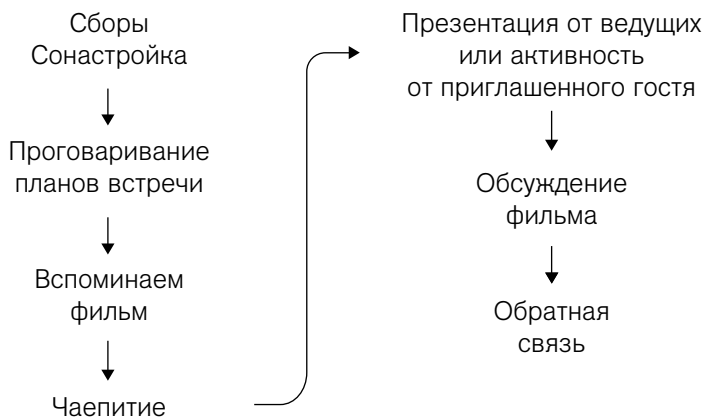
Мне понравился этот понятный и простой заход, не хотелось ничего менять: всегда приятно не просто поговорить о кино, но и вместе что-то сделать.

Первое время мы с Лешей тестировали темы, которых в повседневной жизни ребята, возможно, не касались: экология, ветеринария и уход за собаками, грим, клоунада, анимация и многое другое. Мы пробовали выезжать в собачий приют после просмотра «Острова собак» Уэса Андерсона. Опыт был ценным, но не прижился — кино-клуб все же про встречи в определенном пространстве, по воскресеньям, в 15:00 — такая рамка многим участникам в силу разных особенностей очень важна.

КАКАЯ БЫЛА ПРОГРАММА И СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ?

Валентина: Мы не прописывали сценарий каждого занятия, только придумывали тему блока и возможные активности в рамках этого блока. Но каждое занятие было подчинено привычной для ребят структуре: сонастройка, потом свободный краткий ответ каждого участника на любой вопрос (от «как дела» до «ваше любимое блюдо на Новый год»). Далее мы кратко проговаривали тайминг, заложенный на программу встречи: например, 30 минут разговора о фильме с модерацией ведущих, 15 минут теории, перерыв на чай. Были участники, которые помогали держать тайминг, например В. всегда уточнял, сколько оставалось времени до окончания чаепития и начала второй части.

Вторая часть занятия обычно отводилась на практику: мы смотрели вместе фрагменты фильмов и обсуждали что-то в дополнение к теме.

Тайминг и структура позволяли участникам чувствовать себя безопасно. Если у кого-то ослабевал фокус внимания или хотелось заняться чем-то другим (как, например, В.: в дни, когда приходил М., он был очень рад встрече с другом и плохо концентрировался на занятии), можно было напомнить ребятам о плане, предложить перенести личное обсуждение вне занятия или повзаимодействовать во время чаепития — мы специально делали его в середине занятия.

Киноклуб — это сообщество с понятными рамками и событиями. Было важно сохранять субъектность каждого участника, поэтому мы старались распределять посильную ответственность между всеми. Уборка, помощь в организации пространства для мастер-класса — в этом участвовал каждый.

Для тематических встреч — празднования Нового года, дней рождения — мы предлагали участникам принести что-то, что они бы хотели добавить для праздника, например сладости, гитару, настолки, костюмы.

Алина: Я замечала, что самоуправление в киноклубе работало лучше всего — было видно, что участникам нравится брать ответственность, контролировать часть процессов, влиять на принятие решений. Участники — самостоятельные взрослые люди со своими интересами, и каждый приносил что-то ценное. Они могли влиять на расписание, но повторяющаяся структура и понятный горизонт планирования помогали всем чувствовать себя уверенно и расслабленно. Когда что-то шло не по плану или мы пробовали экспериментировать, приходилось в итоге возвращаться к привычному распорядку и ритуалам.

ПОЧЕМУ МЕНЯЛИСЬ ТЕМЫ? КАК ФОРМУЛИРОВАЛСЯ ЗАПРОС?

Валентина: Запрос старались формулировать все вместе, на первых встречах после каникул. Часто темы возникали в процессе обсуждения фильмов. Например, Л. часто обращала внимание на актеров дубляжа, задавала вопросы про то, как озвучивают фильмы, — так возникла идея сделать блок, посвященный кинопроизводству.

Если идей было много, то делали опрос в чате и путем голосования решали, чем займемся в ближайшее время.

Бывало, что ребятам очень нравился приглашенный гость, как, например, в блоке анимации или театра, и мы делали с ним цикл встреч, внутри которых можно было сделать свой проект.

Самым масштабным проектом мы и завершили киноклуб: последние три месяца фильмы, гости, разговоры были посвящены производству общего документального фильма про наш киноклуб. Ребята сами снимали, были в кадре, интервьюировали друг друга, вносили прав-

ки в монтаж. Просмотром фильма и финальной вечеринкой завершилась наша история.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «КИНОКЛУБ В МУЗЕЕ “ГАРАЖ”»

Валентина: Короткий метр «Киноклуб в Музее “Гараж”» — коллаж из видео наших занятий и интервью участников. Ребята спрашивали друг друга о том, как они попали в киноклуб, для чего они сюда ходят, рассказывали о самых интересных событиях или гостях киноклуба.

Большинство говорили о ценности встреч: как здорово пить вместе чай, знакомиться с интересными людьми или увлекательно проводить время за новым занятием. Мой любимый ответ от К., простой и очень понятный: «Для развития своих мыслей и чтобы не сидеть дома».

Кадр из фильма «Киноклуб в Музее “Гараж”». 2024

Тифлокомментарий. Заставка фильма. На фоне серо-голубого неба надпись, сделанная как будто от руки: «Киноклуб в Музее “Гараж” декабрь 2024 г.».

Кадр из фильма «Киноклуб в Музее «Гараж»». 2024

Тифлокомментарий. Встреча в Музее «Гараж». Вокруг длинного прямоугольного стола сидят восемь человек. В правой части фотографии запечатлен молодой человек, стоящий рядом со столом. Он разводит руками. Сидящие смотрят на него.

Кадр из фильма «Киноклуб в Музее «Гараж»». 2024

Тифлокомментарий. На фоне серой стены на стуле сидит молодой человек. Поверх его изображения нанесена надпись: «Какое событие запомнилось больше всего?». Это фрагмент интервью, в котором молодой человек отвечает на заданный вопрос.

Кино — это повод для пробы. Не все участники могут выделить время или распределить свое внимание на фильм, и это нормально, зато многие могут прийти и поджемить с музыкантами, поиграть в мимов, порисовать каракули и придумать своего персонажа, раскрасить соседа гримом или слепить из пластилина мультик и озвучить его. Предложить фильм было равнозначно приглашению в общую практику, в интересный и ценный опыт, вдохновленный кино.

Алина: Важно отметить, что такая автономность была возможна в силу особенностей участников — даже строго соблюдая формат, мы могли себе позволить гибкую программу встреч.

С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ И КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ НА КУРСЕ?

Валентина: Динамика группы зависела от многих факторов: от состава участников, их самочувствия, степени заинтересованности в теме, личных переживаний. Так как многие ребята знают друг друга не первый год, а некоторые ходят вместе и на другие мастерские, у них сложились тесные взаимоотношения, которые тоже могли влиять на встречу.

Личное часто становилось публичным, ребята открыто делились своими переживаниями, что для нас с Лешей, несомненно, было очень ценно: значит, нам удалось создать доверительную атмосферу.

Бывало, что темы, затронутые в дискуссии о фильме, «триггерили» — однажды мы смотрели клип, П. заплакала и долго не могла остановиться. Мы отошли с ней в другую комнату, поговорили, помолчали, попили воды, обнялись. Мы не говорили о том, почему ее так впечатлил клип, просто были рядом. Через какое-то время мы вновь вернулись к группе, когда П. была готова.

Бывало, что фильм остался непонятен, не впечатлил, не все посмотрели. В таком случае мы старались искать точки пересечения и ассоциации с жизненным опытом участников. Наш киноклуб — не кружок киноведов. Все, что мы видим, мы можем пропустить, воспринять через себя. *Мы не киноведы, мы люди, которых собирает вместе кино.*

Алина: Продолжительность была и сильной, и слабой стороной этого проекта. Во-первых, было сложно нащупывать ритм и форму, которая бы позволяла не выдыхаться ведущим слишком быстро, при этом поддерживать интерес у участников, чтобы встречи не приедались.

Во-вторых, более тесное общение, возникшее со временем, иногда приводило к размыванию рамок. Например, мы отдельно встречались с некоторыми участниками и говорили о личных границах: как стоит вести себя при отказе на просьбу дать личный номер телефона или проводить до метро.

Ië

14:11

друзья, какой фильм в итоге будем смотреть?

может начать со шрека..

14:11

ааа точно! мы думали с Валею про Старевича

14:12

14:13

this guy

Скриншот группового чата киноклуба

Тифлокомментарий. Скриншот переписки в мессенджере (орфография и пунктуация сохранены).

друзья, какой фильм в итоге будем смотреть?

может начать со шрека..

ааа точно! мы думали с Валею про Старевича

<Изображение: черно-белый снимок режиссера Владислава Старевича, сидящего среди множества игрушек>

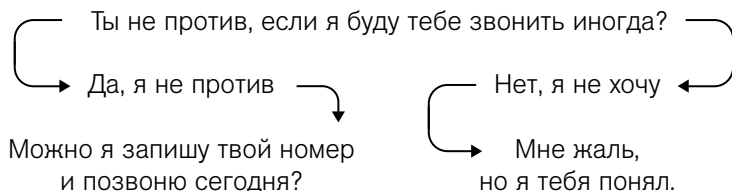
this guy

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример схемы разговора для урегулирования личного конфликта. Подобную схему использовали ведущие киноклуба.

Проблема: я хочу, чтобы А. дала мне свой номер телефона и я мог звонить ей и общаться вне занятий. А. не хочет общения вне занятий.

1. Расскажи, как ты попросил номер телефона? Что именно тебе ответили?
2. Было обидно, когда тебе отказали? Ты расстроился? Разозлился?
3. Как ты отреагировал? Что сказал? Что сделал?
4. Понимаю, это может быть обидно. Но мы не можем настаивать или заставлять людей общаться с нами. Давай подумаем, как мы можем поступить в следующий раз?

Проблема: Я хочу, чтобы ведущий киноклуба дружил со мной вне «Гаража»: общался с моими родителями, ездил со мной в поездки, провожал меня до дома.

Решения:

1. Прочертить границу.

«Мне приятно, что у нас выстроились доверительные отношения, но я не могу с тобой дружить вне наших занятий, потому что я преподаватель».

2. Адресовать к другому опыту участника или объяснить контекст.

«Мы не можем дружить со всеми, с кем у нас рабочие отношения. Например, ты можешь хорошо общаться с учителем в классе, но вы не сможете дружить».

3. Обсудить альтернативные возможности.

«Мы можем хорошо проводить время в киноклубе». «Я вижу, что у тебя хорошо сложилось общение с Х. Спрашивал ли ты Х. о том, чтобы дружить вне киноклуба?»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Творческие задания разработаны с целью вдохновить читателя на разработку программы собственного киноклуба. Желаем вам удачи!

Задание 1

Посмотрите фрагмент из вашего любимого фильма и ответьте на вопросы.

- Почему мне нравится этот фрагмент? Про что он?
- Кто главный герой? Если это фрагмент с главным героем, то как он раскрывается в этом фрагменте? Какой он? Что делает?
- Какая обстановка в этом фрагменте, что это за место? Какие предметы окружают? Обстановка — это фон или она как-то задействована в сцене?
- О чем говорят герои? Кто и что пытается донести? Если это сцены драки или других активных действий, то почему они происходят?
- Есть ли музыка? Какая она, какое впечатление создает?

Задание 2

Возьмите листок бумаги и цветные карандаши. Не думая о том, что рисуете, ведите карандаш по бумаге, используйте разные цвета. Далее всмотритесь в свои «каракули» и попробуйте в них найти персонажа, образ. Обведите его. Придумайте маленькую историю про этого персонажа: кто он, какой у него характер, мог ли он быть в вашем любимом фильме, если да, то кем?

ПРОЕКТ GARAGE UP!^[4]

Авторы статьи

Людя Лучкова — CODA (слышащий ребенок в семье глухих), руководитель отдела просветительских и инклюзивных проектов в Музее «Гараж», участница и организатор конференций по вопросам инклюзивности, доступности, разнообразия и изучения жестовых языков, автор социокультурных проектов, связанных с глухими и слабослышащими.

Наташа Тимофеева — переводчик жестового языка, сурдопедагог, координатор детских и подростковых программ для глухих и слабослышащих посетителей Музея «Гараж» (2018–2025).

Проект Garage UP! — программа, цель которой — приобретение глухими и слабослышащими подростками, а также слышащими подростками из семей глухих знаний в области современного искусства, знакомство с музейной средой и профессиями в сфере искусства. Проект прошел среди молодых людей 13–18 лет в отделе инклюзивных программ с октября 2020 по апрель 2021 года. Up — многозначный термин. В русском жестовом языке варианты жеста «АП» могут означать «Я могу» «Я готов(а)», «Я понял(а)» или «Я тоже», «Как и ты» (зависит от контекста, артикуляции и самих жестов). Называя клуб UP!, мы хотели акцентировать внимание на разнообразии и богатстве жестового языка и культуре глухих.

ЦИФРЫ ПРОЕКТА

Участники: 10 молодых людей в возрасте 13–18 лет — слышащие подростки из семей с глухими родителями (2), слабослышащие из семьи глухих (2), слабослышащий из семьи слышащих родителей (1), глухие из семьи глухих (5).

Длительность: 6 месяцев, октябрь 2020 — апрель 2021 года.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

Создавая программу, нацеленную на профориентацию и знакомство с музейной деятельностью, мы обращались как к опыту наших коллег из России (Garage Teens — молодежная команда «Гаража», проект отдела просвещения, Пушкинский.Ю в Государственном музее

[4] Впервые текст был опубликован в сборнике «Диалог с подростком» (Музей современного искусства «Гараж», 2022).

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), так и к опыту зарубежных институций: MOCA TEENS (Музей современного искусства в Лос-Анджелесе), Youth Insights (Музей Уитни), Blinkoppers (Музей Стеделейк) и других.

Для отдела инклюзивных программ важно, чтобы молодые люди не только попробовали «присвоить» себе Музей, его практики и ресурсы, но и могли переосмыслить личный опыт в музейном пространстве, взаимодействовать друг с другом вне привычных для себя самих контекстов, таких как школа или спортивные секции (специализированные школы-интернаты и спортивные секции — наиболее популярные места в Москве для молодых людей из сообщества глухих для знакомств и обмена опытом). Кроме этого, было важным объединить опыт проживания в культуре глухих слышащих (из семьи глухих) и глухих подростков и дать возможность встретиться ребятам с разным опытом и лучше узнать друг друга.

Анонсирование программы происходило с помощью специализированных аккаунтов для глухих и слабослышащих посетителей в социальных сетях, которые ведет отдел инклюзивных программ (например, телеграм-канал «Гараж для глухих»), через дружественных и постоянных посетителей программ Музея для глухих и слабослышащих, а также с помощью родительских чатов и рассылок на почты школ для глухих и слабослышащих, через педагогов-организаторов этих школ. Часть потенциальных кандидатов в участники узнали о проекте через родителей, часть сами следили за программами Музея и были нашими постоянными посетителями, были и участники, которые никогда не бывали в Музее, — все это повлияло в дальнейшем на темы встреч внутри клуба. В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, нам не удалось сделать «живые» дни открытых дверей в самих школах, и с этим мы связываем небольшое количество заявок — 14 человек.

Чтобы попасть на программу, необходимо было соответствовать возрастному критерию (от 13 до 18 лет), связаться с нами по удобным каналам связи (телеграм, ватсап) и пройти интервью с организаторами проекта. На программу участники отбирались по интервью-беседе, мы учитывали личное желание будущего участника и возможность посещать долгосрочный проект с октября по апрель (многие рассчитывали на разовые встречи и мастер-классы), а также уровень владения жестовым языком, который в том числе проверялся на собеседовании, так как между собой и с координаторами проекта беседы велись на РЖЯ.

Во время личной беседы были важны открытость и спонтанность, поэтому вопросы могли быть в целом не связаны с будущим проектом, среди вопросов, которые мы задавали на личном собеседовании:

- Опиши свое любимое место в городе? Какое оно?
- По какому одному предмету/науке ты бы хотел посетить урок в школе и почему?
- Тебе больше нравится общаться вживую, отправлять видеосообщения или текстовые/СМС-сообщения?
- Для подростков CODA (слышащих детей из семьи глухих родителей): на некоторых занятиях будет перевод, а на некоторых нет. Комфортно ли будет участвовать?
- В школе, раньше или сейчас, если готовилось какое-то выступление, ты придумываешь его, соглашаешься на роль, которую тебе предлагают, или вообще не участвуешь в этом?
- У тебя есть какие-то трудности в понимании искусства? Или, может быть, твой интерес к искусству не поддерживается? Расскажи, что тебе мешает, чего не хватает?
- Если бы ты мог подружиться с любым человеком, живым или мертвым, реальным или вымышленным, кого бы ты выбрал и почему?
- Ты бы хотел работать в команде или один? Почему?
- У тебя есть любимое животное? Почему?
- Какой суперспособностью ты бы хотел обладать?
- Если бы ты мог покрасить свой район в один цвет, какой бы ты выбрал и почему?

Рабочая группа проекта со стороны Музея:

Наставница (тьютор): Антонина Пичугина, актриса театрального проекта неслышащих актеров «НЕДОСЛОВ». В настоящее время преподает технику сценической жестовой речи на театральном факультете и жестовую речь на факультете изобразительного искусства РГСАИ.

Координатор: Наташа Тимофеева, старший педагог детских мастерских, инклюзивных программ для глухих и слабослышащих Музея «Гараж», переводчица жестового языка.

Куратор проекта: Людмила Лучкова, координатор отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж».

ПРОГРАММА

Формат представлял собой онлайн- и офлайн-встречи клуба по выходным один раз каждые две недели по 2–2,5 часа. Первый месяц занятий был направлен на то, чтобы сблизить участников из разных школ, сделать акцент на личные качества, интересы, увлечения каждого.

В рамках этого месяца были запланированы:

- блок игр на имя (в пространстве),
- блок заданий на всматривание и наблюдение друг за другом,
- блок игр на снятие тактильного барьера (задействовано пространство).

Встреча в Zoom клуба Garage UP!, флешмоб «Головные уборы»

Тифлокомментарий. Скриншот Zoom-встречи. На скриншоте — восемь окон. В каждом окне запечатлены участницы и участники, а также ведущие программы Garage UP!. У каждого человека на голове самодельный и необычный головной убор: тюрбан из одеяла, маленькие шляпки с перьями, картонный дом, объем из винных пробок.

Первые встречи проводила команда проекта: координатор, тьютор и куратор. Они проходили во время введения ограничений из-за пандемии COVID-19. Знакомство началось в период закрытия Музея и было проведено на внешней площадке (было важно увидеться первый раз всем вживую), а затем участники «ушли» в Zoom, поэтому часть игр были переформатированы под онлайн.

Чтобы разнообразить встречи в Zoom, были придуманы разные игры и традиция общей фотографии в конце каждого занятия.

После чего началось знакомство с сотрудниками Музея и их компетенциями. В качестве спикеров были приглашены музейные сотрудники, которые нескучно рассказывали о своей работе, трудностях и интересных кейсах. Одна из первых встреч была с дизайнерами Музея «Гараж», на ней обсуждалось создание брендов и мерча, разница между изобразительным искусством и продуктом, после чего предстояла работа по созданию собственной символики и мерча клуба UP!

Ниже приведен пример структуры занятия.

Всего с дизайнерами состоялось две встречи, каждая из которых длилась полтора часа, участники получали домашнее задание.

ВСТРЕЧА 1

1. Рассказ команды дизайнеров про себя и свою деятельность внутри Музея «Гараж» через вовлекающую презентацию: рассказ о себе, о работе с художниками, как одновременно готовить выставку и заниматься разработкой сувенирной продукции и меню для кафе.
2. Дизайнеры составили анкету для участников клуба, на основе которой они придумали визуальный стиль клуба. На изображении ниже — примеры вопросов.

1

Какой суперспособностью/силой может обладать клуб UP?

2

Какой талисман вы бы выбрали для клуба UP?

3

Что может быть создано в результате деятельности клуба UP?

GARAGE CAFE

GARAGE STUDIOS

Фрагмент анкеты для участников клуба UP!

Тифлокомментарий. Фрагмент анкеты для участниц и участников программы *Garage UP!*. Анкета сверстана в виде презентации и имеет цифровой формат. Горизонтально ориентированный лист белого цвета. Слева сверху вниз крупно написаны числа 1, 2, 3 и мелким черным шрифтом — вопросы, справа от вопросов расположены изображения, которые иллюстрируют их. Первый вопрос: «Какой суперспособностью/силой может обладать клуб UP?» Рядом изображение могучих рейнджеров из одноименного сериала. Второй вопрос: «Какой талисман вы бы выбрали для клуба UP?» Изображения рядом: золотая подкова, мужчина в костюме животного, похожего на белку-летягу, и четырехлистный клевер. Третий вопрос: «Что может быть создано в результате деятельности клуба UP?» Рядом два изображения: логотип *Garage Café* и готовое блюдо, логотип *Garage Studios* и 8 художниц и художников, позирующих на лестнице.

ВСТРЕЧА 2

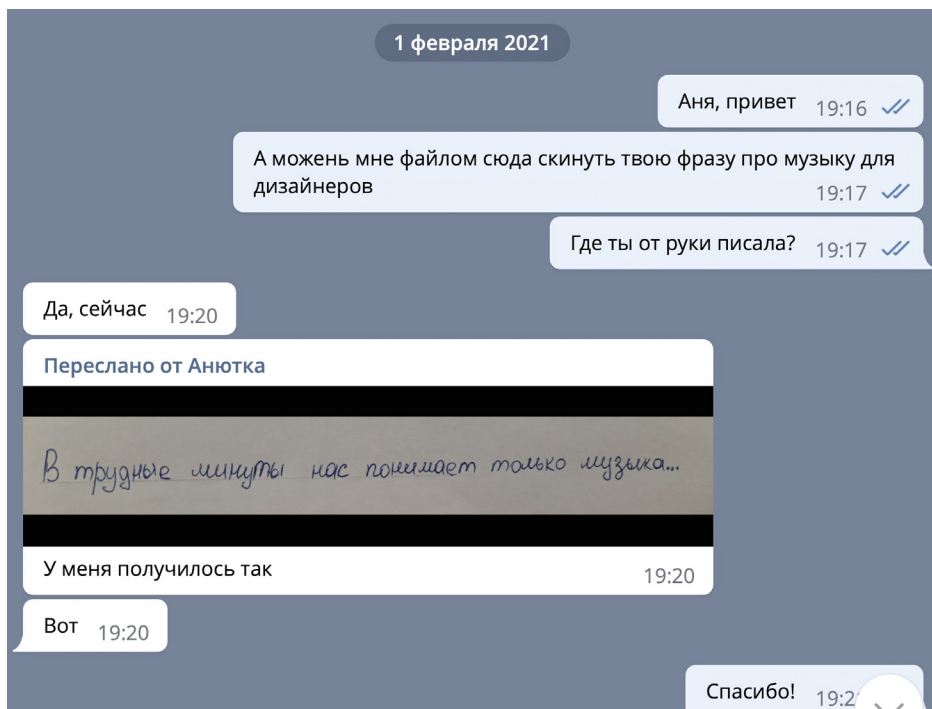
Домашним заданием участников было найти элементы, которые они хотели бы видеть в айдентике Клуба *Garage UP!*, а также самим нарисовать скетч, написать фразу и подготовить бриф для отдела дизайна.

Далее по мотивам брифа и скетчей были собраны все созданные ребятами материалы, команда дизайнеров составила из них три презентации предполагаемой символики и то, как это может выглядеть на разных предметах (сумках, толстовках, футболках, кружках, значках). В чате клуба было предложено оценить понравившиеся варианты и проголосовать. В результате каждый участник мог выбрать для себя индивидуальный образ из представленных дизайнерами вариантов, который был произведен специально для него, — таким образом, мерч выражал личные интересы и увлечения участника, а общий визуальный стиль напоминал о принадлежности к клубу *UP!*.

Примеры мерча, разработанного совместно с дизайнерами

Тифлокомментарий. Вертикально ориентированный скриншот презентации мерча Garage UP!. Это шесть черных шоперов, расположенных по два в ряду, всего три ряда. На сумках — разные варианты дизайна надписей и рисунков, все нанесения зеленого цвета. Примеры дизайна: надпись «Мы тоже полетим в космос»; рисунок собаки; рисунок ракеты и космических тел вокруг нее и т. д.

Переписка с Аней Григорян по поводу ее дизайна (публикуется с разрешения участницы проекта)

Тифлокомментарий. Скриншот переписки.

Менеджер: Аня, привет

А можешь мне файлом сюда скинуть твою фразу про музыку для дизайнеров

Где ты от руки писала?

Аня: Да, сейчас

У меня получилось так

<Изображение: написанная от руки синей ручкой строка:

«В трудные минуты нас понимает только музыка...»>

Вот

Менеджер: Спасибо!

На примере занятий с отделом дизайна можно увидеть, что учебная программа была рассчитана в том числе на приобретение конкретных навыков, например составить техническое задание или найти информацию и вычленить из нее главное. И в то же время внутри каждого задания участники искали ответы на вопросы про себя: «Кто я?

Что мне нравится? Что я выберу и почему это важно?» Таким образом, участники программы, изучая профессии внутри Музея, знакомились друг с другом и с собой на каждом занятии.

«ЗАХВАТ» МУЗЕЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ

После знакомства с музейными сотрудниками участники исследовали выставки и направления музейной работы. На заключительном этапе они готовили собственные мероприятия для «захвата» Музея на один день. Проектная деятельность клуба Garage UP! была разделена на два направления: создание публичного или просветительского события — медиации, мастер-класса, настольной игры, лекции или создание собственной работы — инсталляции, живописи или скульптуры. Задача, которая была поставлена перед участниками: оставить след в истории Музея.

На один день ребята «захватили» «Гараж», чтобы рассказать о том, что их волнует. Большей популярностью пользовалась подготовка публичного события, такой формат был ближе самим ребятам, так как внутри программы было очень много живых примеров взаимодействия самого Музея с ними внутри клуба. Это было нагляднее и понятнее для подготовки.

Важно, что все проекты не объединялись единым нарративом, это событие было скорее коллективной попыткой запрограммировать день в Музее, в том числе освоить репрезентацию собственного «я» в контексте большой культурной институции. Такое решение команды проекта было обусловлено и разным уровнем подготовки, и временем, отведенным на создание проектов.

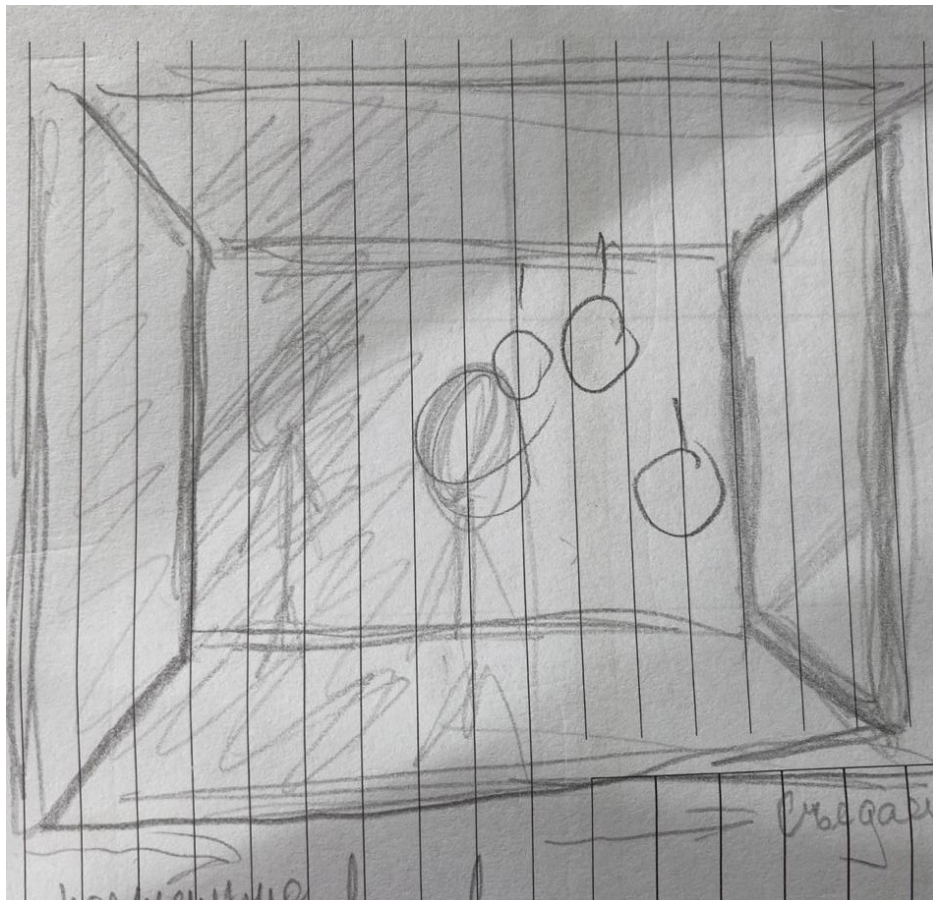
На подготовку индивидуальных проектов (от обдумывания идеи до монтажа) у участников был всего месяц, они могли приходить в пространства Музея в свободное, но оговоренное с организаторами время для подготовки проектов и всегда были на связи с рабочей группой проекта в чате в телеграме. Также были привлечены глухие и слабослышащие педагоги-художники, которые стали тьюторами при подготовке проекта.

Что получилось?

- 8 индивидуальных проектов + 1 групповой
- 3 мастер-класса
- 1 лекция
- 2 игры (собственная придуманная настольная игра и квест)
- 2 тотальные инсталляции
- 2 видеоарта
- 2 участника не смогли подготовить проекты (из-за загруженности

и пропусков), но они участвовали в общей съемке видеоприглашения, встречали посетителей и помогали им на площадке в день события.

Подготовка к проекту велась в тесном контакте с координатором и педагогами проекта. Ниже представлены выжимки и черновики подготовки к проектам, публикуются с разрешения участников.

Скетч Таи Лебедевой к инсталляции «Антитотем»

Тифлокомментарий. Карандашный набросок на белом листе бумаги. Лист разлинован. В центре — изображение комнаты, вид сбоку. В комнате находятся круги и силуэты людей — это схема расположения людей в пространстве. Больше всего кругов в правом верхнем углу.

Презентация финальных проектов Garage UP!. Музей современного искусства «Гараж». Фото: Егор Слизяк

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлена комната, в ней два небольших источника света красного и тепло-желтого цвета, отчего комната кажется темной. Слева черная стена, на ней висят маски, имитирующие лица людей. Спиной к стене, рядом с ней стоит девушка и говорит на жестовом языке. Справа на фотографии и напротив девушки стоит группа людей: это подростки и, по-видимому, их родители.

На один день команда клуба внедрилась во все пространства Музея «Гараж», но онлайн-«захват» социальных сетей длился неделю. Участники по очереди владели нашими аккаунтами «Гараж для глухих» в нескольких социальных сетях, куда самостоятельно снимали и выкладывали истории о себе и своих проектах. В каком формате и что рассказывать, участники решали самостоятельно. Это было важно, чтобы ребята чувствовали свою причастность не только к созданию проектов, но и к их анонсированию, привлечению своих близких, друзей, тем самым делая Музей «местом встречи». В рамках анонсирования командой Музея «Гараж» был снят приглашающий проморолик со всеми участниками проекта.

Ниже представлены участники и описания их проектов в рамках «захвата» Музея.

Лекция Глеба Полева

«Мифология в компьютерных играх и в искусстве»

Глеб рассказал о том, как компьютерные игры могут помочь в изучении искусства, и поделился сравнительным анализом персонажей видеоигры, заимствованных из искусства Древней Греции и Рима.

Игра Дианы Сафоновой GARAGE UP!

Все желающие смогли поиграть в созданную Дианой настольную игру и лучше понять друг друга.

Медиация по проекту Ани Григорян «Это не конец»

Аня поделилась своей историей о буллинге в школе и предложила участникам медиации обсудить, как можно справляться с травлей и помогать тем, кто ее пережил.

Инсталляция Таи Лебедевой «Антитотем»

Инсталляция Таи предлагала поразмышлять о том, как человек микрирует под окружение и теряет свое собственное «Я».

Проект Стефании Ивановой «Конная прогулка»

Проект Стефании освещал четыре направления взаимодействия лошади и человека в разные времена. В пространстве стеклянной комнаты были собраны не только видеоматериалы и коллажи, но и предметы, которые можно потрогать.

Игра Данилы Четверикова «Вторая жизнь»

В своем проекте Данила исследовал тему переработки мусора и предлагал участникам вместе с ним поразмышлять об этом с помощью квеста и настольной игры.

Мастер-класс Кирилла Комаровского «Оп-арт: цвет и оптика»

Участники поговорили о восприятии цвета человеческим глазом, цветовом спектре и об оптических иллюзиях. Кирилл познакомил всех желающих со своими любимыми произведениями оп-арта, которые используют игру с цветом, а затем все желающие смогли создать собственную оп-арт-работу.

Мастер-класс Полины Хаит «Превращение». Полина предлагала легко и быстро изменить нелюбимую одежду — так, чтобы она стала вызывать приятные эмоции, — с помощью крафт-мастер-класса.

Темы, форматы и наполнение проектов получились очень разными, мы намеренно не ограничивали участников одной общей темой или контекстом, а скорее отражали их личные интересы, самобытность и стремление занять свое место внутри большого музейного события. Предлагалась возможность объединиться в проекты, но воспользовались ею только две участницы, которые, помимо своих индивидуальных проектов, представили совместную видеоработу (это решение было принято в последние дни перед «захватом»).

Во всех зонах, как и на всех встречах клуба, был организован перевод с жестового языка для слышащих посетителей. На все события можно было прийти бесплатно по предварительной регистрации, а также визуально в пространстве Музея проекты ребят выделяли объемные кубы с их именем и фамилией (личное присутствие в Музее) и символикой Garage UP!, которая была разработана совместно с дизайнерами.

Презентация финальных проектов Garage UP!. Музей современного искусства «Гараж». Фото: Егор Слизяк

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлен атриум Музея «Гараж». Это просторное светлое помещение. В центре атриума стоит квадратный стол. Вокруг стола сидят участницы и участники программы Garage UP!. Две участницы стоят у белой доски и презентуют свои идеи. На заднем фоне много людей. Это посетители Музея «Гараж».

СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТА

Ниже мы перечисляем сложности и ограничения, с которыми столкнулись и на которые мы обратим внимание при подготовке к следующему запуску клуба.

- Команда была очень неоднородна (в первую очередь по уровню подготовки), у всех ребят разный уровень погружения в контекст искусства и культуры, что иногда вызывало сложности при модерировании и в темпе обсуждений.
- Разная занятость подростков и разные графики: не всем удавалось посещать две встречи в месяц. И чтобы ребята оставались в контексте встреч, после каждого занятия заранее выбранные пары участников, присутствовавших на встрече, писали отчет: кто был из спикеров и участников, тема занятия, основные факты.
- Ограниченность временного ресурса, вариант с продлением программы был чреват бóльшим количеством отпавших участников.
- Если говорить про команду организаторов, то на этапе подготовки индивидуальных проектов стало понятно, что три наставника на 10 человек — мало. Объем работы был очень большой: от помощи с идеями до монтажа и демонтажа.
- Неравномерное участие коллег из других отделов (выставочный отдел привлекался только на программе мастер-класса и знакомства, но не участвовал, например, в монтаже/демонтаже проекта).
- При координации самостоятельных проектов команда балансировала между свободным самовыражением участников и созданием «серьезного и вдумчивого искусства». В результате предпочтение внутри проекта было отдано самовыражению и приобщению к музею как к «третьему месту», так сказать, месту встречи, ведь наша изначальная цель — дать возможность подросткам попробовать «присвоить» Музей с его ресурсами, а также вырвать их из привычного контекста для взаимодействия.

Данила Четвериков (род. 2003, Старый Оскол).

«Мне участие в Клубе Garage UP! дало: умение отстаивать то, что ты хочешь видеть в своей работе, умение распределять время, визуализировать намного лучше свои работы, проекты, изучение и поиск, чего я хочу (инсталляция, выставка, квест, игра и т. д.). Также не бояться задавать вопросы, выступать перед аудиторией. Естественно, я применял знания из клуба. Меня, начиная с этого года, подключили к проектам для глухих и слабослышащих в Дом культуры “ГЭС-2”. Вот там я использовал знания в играх, в тур-квесте. И последнее — это квест “Культура” для летнего городского проекта для глухих детей “пик-пик!”».

Диана Сафонова (род. 2004, Москва).

«В Клубе мне дали возможность реализовать одну из кучи моих идей и познакомиться с новыми творческими людьми. Еще позволили узнать больше о том, как строить музей с нуля и как работать в нем. Полученные связи или знания в дальнейшем своем развитии не применяла, просто расширила свой кругозор — это тоже плюс».

Анна Григорян (род. 2008, Москва) — CODA (слышащий ребенок в семье глухих).

«На самом деле, после участия в проекте Garage UP! мои успехи возросли в несколько раз. Я научилась дипломатии, в моем окружении появились люди с разными социальными статусами в определенных сферах. После проекта я заняла 3-е место во Всероссийском конкурсе “Как стать экскурсоводом” для глухих; снялась в выпуске про одаренных детей города Московского; также обо мне вышло несколько материалов в журналах и газетах; в июле я прошла стажировку от социальной защиты совместно с ГБУ “Моя карьера”, и в августе я улетаю во Владивосток в лагерь “Океан” на Форум детских общественных советов. Проект от Музея “Гараж” дал мне толчок на новые достижения, покорение вершин и веру в себя!»

1

2

0

2

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ

В сентябре 2021 года в Музее современного искусства «Гараж» были запущены программы инклюзивных дискуссионных клубов, адаптированных для незрячих и слабовидящих посетителей. Программы были приурочены к двум выставкам: «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» и «Зеркало без памяти» художника Томаса Деманда и продлились с сентября 2021 года по январь 2022 года.

Дискуссионные клубы ориентированы на работу со смешанными группами и учитывают специфику взаимодействия зрячих посетителей с незрячими и слабовидящими участниками, а также специфику взаимодействия участников разных возрастов.

Встречи проходили в формате медиации — интерактивного формата, который предполагает интенсивное и равное вовлечение участников в обсуждение.

По итогам дискуссионного клуба к выставке «Служба времени» было написано эссе «Между инклюзией и перформативностью: опыт проведения инклюзивного дискуссионного клуба в пространстве выставки “Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта”», авторы Мария Галкина, Надежда Василенко. Текст опубликован на платформе «Музей ощущений».

В конце статьи находится Приложение 1 — творческое задание для читателей сборника.

Авторы проекта

Мария Галкина — культуролог, методист по музейно-образовательной деятельности Государственной Третьяковской галереи, куратор инклюзивных программ, тифлокомментатор.

Лариса Овцынова — незрячий тифлопедагог, массажист, корреспондент портала «Особый взгляд», сценарист и ведущая художественных мероприятий Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, актриса творческого дуэта «Совпадение».

Тифлокомментарии разработаны менеджером инклюзивных программ Музея «Гараж» **Софьей Лукьяновой**.

Подготовка инклюзивного дискуссионного клуба началась с видеосозвона с фокус-группой, состоящей из незрячих и слабовидящих людей, активно посещающих музеи и культурные учреждения. Встречу провели социолог Екатерина Долгова и специалист инклюзивного отдела Музея современного искусства «Гараж» Софья Лукьянова. Целью этого созвона было ознакомиться с опытом посетителей музеев и выставок современного искусства, а также выбрать возможных соведущих программы, ведь модель инклюзивного дискуссионного клуба предполагает активное участие незрячих в качестве ведущих встреч.

По итогам созвона команда выбрала потенциальных соведущих. Одним из модераторов встреч клуба по выставке «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» стала Надежда Василенко (в то время Надежда работала в сфере информационных технологий, сейчас она является экспертом в сфере универсального дизайна и цифровой доступности). К проведению дискуссий подключились Геннадий Карцев и Лариса Овцынова, имеющие опыт совместного проведения экскурсий и городских тифлопрогулок.

Все привлеченные ведущие не принадлежали к профессиональному сообществу музейных экскурсоводов.

Подготовка незрячих соведущих для медиаций

1. Содержательная подготовка:

- ознакомить с выставкой и всеми ее экспонатами, детально описать, показать тактильные материалы и макеты,
- передать необходимые материалы, кураторские тексты, каталоги.

2. Методическая подготовка:

- распределить роли и зоны ответственности — например, кто задает вопросы по теме и активно вовлекает в обсуждение, кто задает вопросы по контексту и содержанию выставки, корректирует описание произведений,
- обсудить маршрут и сценарий каждой встречи,
- провести репетицию маршрута медиации, его ключевых точек и вопросов.

Каждое событие дискуссионного клуба было посвящено определенной теме и связанным с ней работам художников. Программа разрабатывалась так, чтобы темы встреч не повторялись, однако участники, которые могли посетить только одну встречу, тем не менее получили бы полное представление о выставке.

Маршруты конструировались исходя из возможности подключения воображения и сенсорного опыта. На каждой встрече обязательно использовались тактильные материалы и вербальное описание.

Помимо этого, посетители попробовали себя в тифлокомментировании — словесном описании визуальной части произведений.

Нам было важно организовать процесс так, чтобы каждый участник мог свободно выражать свои мысли и ощущения.

Перед собой мы ставили следующие задачи:

- Дать ключ к свободным интерпретациям и воображению,
- Развить навык свободного тифлокомментирования у зрячих посетителей.

Зрячим посетителям программа позволила расширить формы восприятия, исследовать собственные чувства. Незрячие и слабовидящие посетители познакомились с разнообразием вербального описания и мнений относительно объектов современного искусства.

Инструментарий адаптации:

- Тактильные модели к экспонируемым произведениям (реализованные Мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу),
- Тифлокомментарии, составленные специалистом,
- Образцы материалов — фрагменты стилизованных под бетон стен, шпон, бумага, картон.

На встречах зрячие участники описывали произведения художников по определенной схеме, предоставленной модератором. Эта схема отражала базовые принципы тифлокомментирования визуальных искусств: формат, размер работы, описание от общего к частному и т. д.

В это время незрячие посетители исследовали имеющиеся тактильные модели и участвовали в обсуждении работ и дискурсов, сопутствующих тематике выставки.

Структура встречи:

- Знакомство участников,
- Знакомство с правилами проведения инклюзивного дискуссионного клуба,
- Обсуждение этики взаимодействия участников,
- Введение в тему встречи,
- Медиация по выставке,
- Итоги дискуссии и обратная связь от участников.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ВЫСТАВКИ «СЛУЖБА ВРЕМЕНИ. О ПРИРОДЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ, ПРЕОДОЛЕНИЯ И АФФЕКТА»

- 5 встреч
- 12 участников клуба

На выставке «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» участникам инклюзивного дискуссионного клуба предстояло детально ознакомиться с калейдоскопом разножанровых работ: фотографиями, архивами, инсталляциями, документацией перформансов современных художников разных поколений из Юго-Восточной и Центральной Азии, с Кавказа, из Центральной и Восточной Европы. Концептуально выставка выстраивалась вокруг темы времени в искусстве и психоэмоционального труда художников.

Встречи дискуссионного клуба были посвящены следующим темам: «Тело и аффект», «Визуализация темпоральности», «Чувство времени», «Инвентаризация памяти», «Аллегория жизни».

Перед началом медиации ведущие рассказывали об архитектуре и истории здания Музея современного искусства «Гараж» и описывали выставочные пространства. Это важный аспект работы с незрячими участниками, которые впервые посещают какой-либо музей.

Пример 1: Сейчас мы находимся в атриуме. Сама по себе архитектура здания и пространства напоминает большой прямоугольник. Периметр первого этажа стеклянный, остальное пространство, внутри и снаружи, обшито двойным слоем полупрозрачного поликарбоната.

Пример 2: Мы будем находиться в пространстве Восточной галереи Музея «Гараж». Выставка оформлена минималистично, пространство узкого коридора разделено на секции, напоминающие маленькие кельи для уединения. На каждую такую «келью» приходится одна работа художника. Материал стен и перегородок стилизован под бетон. Обивка деревянных постаментов, как и отделка краев перегородок, из бархата.

Встреча дискуссионного клуба по выставке «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта». Фото: Даниил Примаков

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлены руки девушки, держащей в руке фанерный лист А5, покрытый бетонной смесью.

Ниже представлена структура первой встречи «Тело и аффект». Длительность медиации 1 час 30 минут.

Вопросы к участникам в начале встречи:

Как вы понимаете, что такое аффект?

- Сталкивались ли вы когда-либо с таким явлением?
- Был ли у вас опыт практик на грани возможностей?
- Какой у вас был опыт по отслеживанию времени?
- В каких ситуациях мы преодолеваем себя?

Поговорим о времени через продолжительность человеческого тела.

- Что для вас тело?
- Как перформансы связывают тело и искусство?
- С какими телесными практиками и ритуалами мы сталкиваемся ежедневно?

- Могут ли художники нарушить законы физики и выйти за пределы возможного?

Участники знакомились с документацией провокационных перформансов, где опасность, телесная и ментальная трансформация становятся художественным актом.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДИСКУССИИ

1. Джино Де Доминичис. Без названия (Попытка полета). 1969. Печать 2021

Фотография тактильной модели к работе «Попытка полета»

Тифлокомментарий. Черно-белая фотография. В центре — силуэт человека, парящего в воздухе над лесом. Его руки раскинуты в стороны.

2. Джино Де Доминичис. Квадраты круга. 1970.
Оцифрованный фильм на 16-мм пленке. 1 мин. 36 сек.
Предоставлено видеоархивом LIMA, Амстердам

Тифлокомментарий. Черно-белый кадр. На переднем плане — фигура сидящего человека, перед ним пруд. На воде расходятся круги.

Вопросы к участникам встречи:

- В каком моменте может возникнуть аффект?
- Личные практики «попытки полета» или прыжков.

3. Тейчин Сье. Прыжок. 1973/2021. Фотография

Тифлокомментарий. Серия из шести черно-белых фотографий, расположенных вертикально. Сверху вниз:

- Человек, летящий из окна деревянного дома,
- Человек упал на асфальт,
- Человек пытается встать на четвереньки,
- Человек лежит, обхватив ногу (2 ракурса),
- Человек сидит на асфальте, держась за лодыжку.

Вопросы к участникам встречи:

- Смогли бы вы повторить подобный прыжок? Насколько оправданно такое радикальное поведение художника?
- Можно ли подобный поступок назвать вызовом страху смерти?
- У каких еще художников есть подобные практики? Какие эмоции у вас вызывают такие произведения, где тело становится материалом для искусства?

4. Андрей Кузькин. Основной вопрос. 2013.
Видео (26 мин. 59 сек.), хромогенная печать

Тифлокомментарий. Черно-белый кадр. Мужской торс, на коже крупными буквами вырезана фраза «что это?».

Вопросы к участникам встречи:

- Как бы вы описали эмоции и чувства художника? Удастся ли ему скрыть свое внутреннее состояние?

5. Хэ Юньчан. Один метр демократии. 2010.

Хромогенная печать, дибонд

Тифлокомментарий. В белой комнате на кушетке лежит нагой человек. Приподняв голову, он смотрит на тело. От плеча до бедра проходит надрез, из него стекает кровь. Рядом стоит тумба, на ней использованные хирургические инструменты и вата.

Вопросы к участникам встречи:

- Тело может стать полотном для выражения протеста. Что такое демократия сегодня?
- Тяжело ли нести ответственность и наблюдать за результатами собственного выбора?
- Можем ли мы эмпатически чувствовать боль другого человека, смотря на фото и видео?

В конце встречи группа подводит итоги дискуссии, отвечая на вопросы:

- Какую работу было тяжелее всего воспринимать?
- Какая работа произвела «аффект»?
- Изменилось ли ваше собственное восприятие тела?

РЕФЛЕКСИЯ О ФОРМАТЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА

Для рефлексии о ходе встреч мы ввели формат дневниковых заметок со следующей структурой.

Дата:

Количество посетителей в группе:

Состав посетителей:

Вопросы, комментарии посетителей:

Что получилось на встрече:

С чем не справились:

Какой информации, навыков не хватает:

Что можно улучшить в работе:

Примеры обратной связи по итогам встреч:

- 12 человек — слишком большая группа, на выставке было неудобно рассматривать работы и общаться с другими участниками. Возможно, комфортнее было бы в меньшей группе. Желательно во время медиации не использовать аппаратуру.
- Можно было добавить больше фасилитации через конкретные практики обучения и чувствования. Например: «Мы сейчас будем тифлокомментировать. Давайте я расскажу вам о том, что такое

тифлокомментарий и как его можно использовать не только для передачи визуальной информации незрячим и слабовидящим, но и для расширения собственного опыта».

- В конце тура не хватило времени и пространства для общего обсуждения, хотелось удобно устроиться, присесть, подвести результаты, расставить акценты.

Примеры решений:

- Сократить количество обсуждаемых работ и улучшить логику внутри пространства.
- Фасилитировать тифлокомментирование (инструкцию) в точке обсуждения, а не на точке встречи.
- Не разделять пространство дискуссии и выставки: вести обсуждение около работ, а финальную рефлексию (порядка 15 минут) устроить на выходе из зала. Подготовить для этого складные стулья.

ВЫСТАВКА ТОМАСА ДЕМАНДА «ЗЕРКАЛО БЕЗ ПАМЯТИ»

- 5 встреч
- 8 участников клуба

На выставке «Зеркало без памяти» участники инклюзивного дискуссионного клуба познакомились с произведениями художника Томаса Деманда, а также с некоторыми работами режиссера и писателя Александра Клуге и моделями архитектурного бюро SANAA.

Томас Деманд работает с темами подлинности, восприятия изображений и событий. Он создает макеты и модели из бумаги, фотографирует их и разрушает. На встречах клуба участники обсуждали: насколько реальны и правдивы события и предметы, пропущенные через объектив фотокамеры? Как конструируется опыт, память и восприятие? Можем ли мы определить достоверность публикуемых видео и фото в СМИ? Встречи дискуссионного клуба были посвящены следующим темам: «Реконструкция памяти», «Реконструкция повседневности», «Реконструкция пространства», «Реконструкция взгляда», «Реконструкция среды».

Пример описания выставочного пространства

Пространство Западной галереи разделено на секции толстыми стенами, на которых развешаны работы художника. Эти стены отделаны белой штабелированной бумагой. Внутри стен находится каркас, который придает устойчивость всей конструкции. Сами фотоработы — большого формата, они пластифицированы, то есть находятся под толстым акриловым стеклом.

Примеры работ, включенных в обсуждение тем
«Реконструкция памяти» и «Реконструкция пространства»

1. Томас Деманд. Трамплин. 1994

Фотография тактильной модели к работе «Трамплин»

Тифлокомментарий. *Трехъярусный трамплин для прыжков в воду, слева от него одноярусный трамплин. На заднем фоне — высокая трибуна.*

Вопросы к участникам встречи:

- С чем у вас ассоциируется образ трамплина или стадиона?
- Почему Олимпийские игры служили формой репрезентации национальной мощи?
- Можем ли мы отнести эту работу к документации или она выглядит чрезмерно абстрактной?

2. Томас Деманд. Голосование. 2018

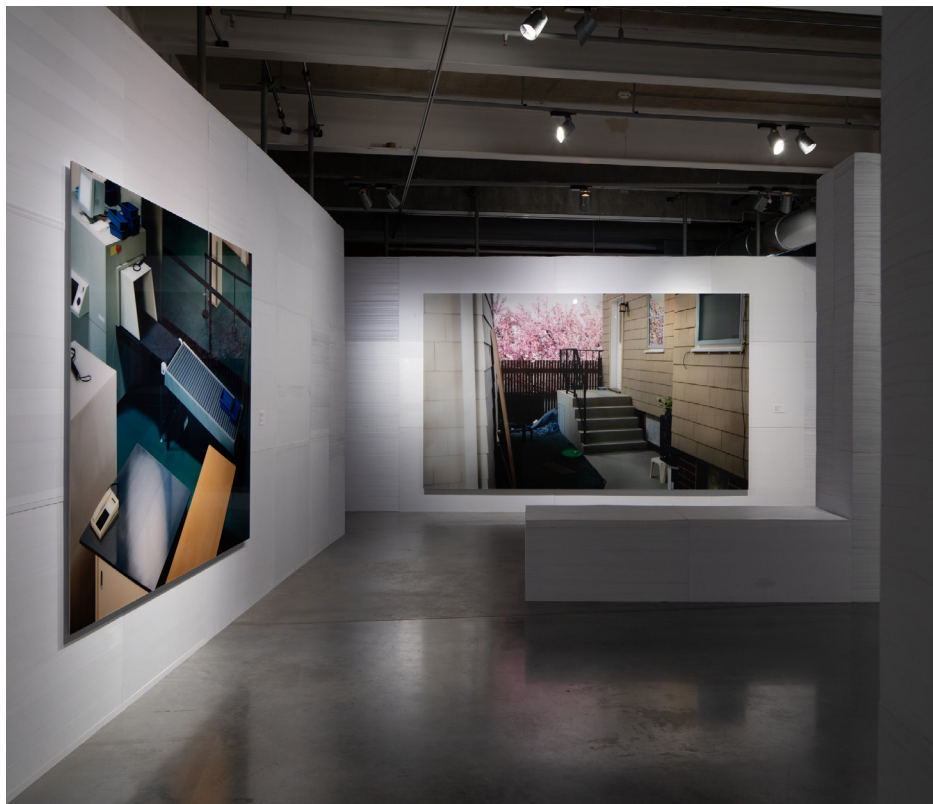
Вид экспозиции выставки Томаса Деманда «Зеркало без памяти» в Музее современного искусства «Гараж», Москва. 2021

Тифлокомментарий. Вид экспозиции выставки Томаса Деманда в Музее «Гараж». Архитектура выставки представляет собой толстые стены, состоящие из множества бумажных стопок. На одной из стен висит фотография. Это работа под названием «Голосование». Она ориентирована горизонтально. Ее высота около полутора метров. На фотографии представлен вид сверху на кабинет для голосования. Рядами стоят небольшие столы с непрозрачными защитными экранами, на каждом столе есть ручка.

Вопросы к участникам встречи:

- Что мы чувствуем, когда принимаем участие в голосовании? Есть ли у нас ощущение, что мы можем на что-то повлиять?

3. Томас Деманд. Выход на посадку. 2004

Вид экспозиции выставки Томаса Деманда «Зеркало без памяти». Слева: «Выход на посадку». По центру: «Задний двор» в Музее современного искусства «Гараж», Москва. 2021

Тифлокомментарий. Вид экспозиции выставки. Архитектура выставки представляет собой толстые стены, состоящие из множества бумажных стопок. На стене слева висит фотография. Она ориентирована горизонтально. Ее высота около полутора метров. На фотографии представлен вид сверху на ворота службы безопасности аэропорта, сделанный камерой наблюдения.

Вопросы для участников встречи:

- Каков ваш опыт прохождения досмотра в аэропортах?
- Как ритуалы безопасности, например прохождение досмотров, влияют на наше ощущение защищенности?

4. Томас Деманд. Задний двор. 2014

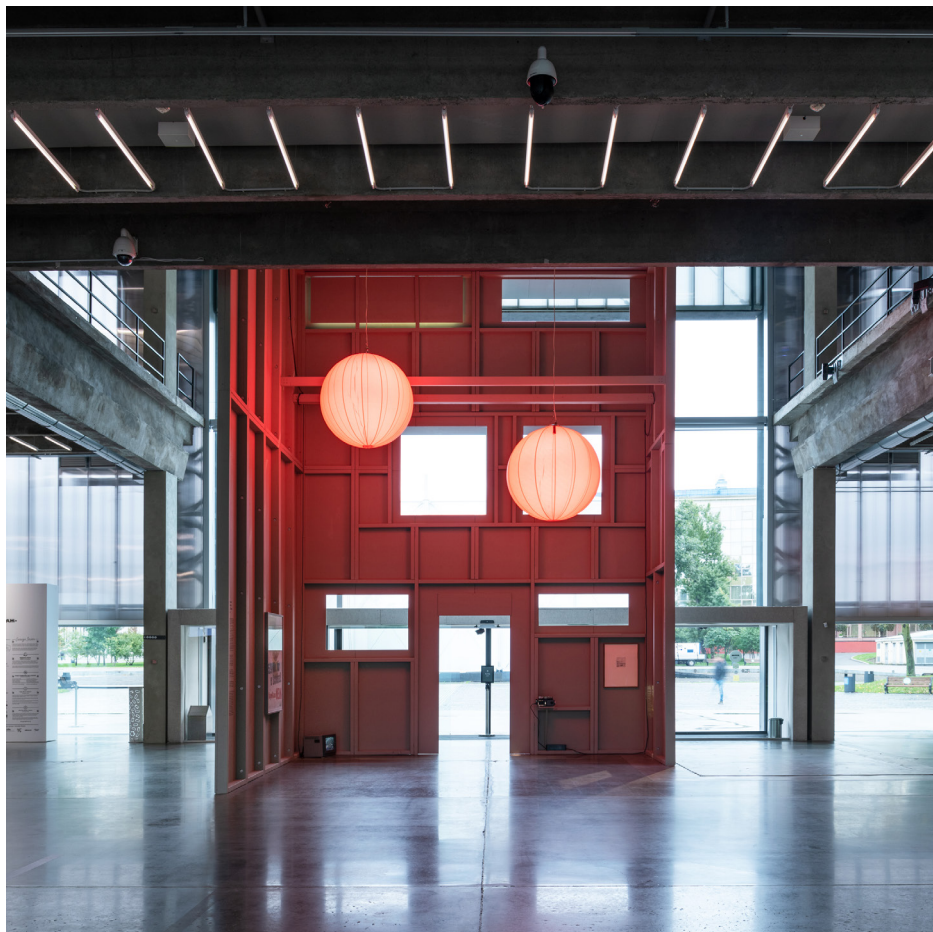
Фотография тактильной модели к работе «Задний двор»

Тифлокомментарий. В узкий двор между домами выходит крыльцо. Около лестницы раскиданы хозяйственные предметы: тент, крышка от бочки, доска, подстолье. На заднем фоне, за забором, розовым цветом цветут деревья.

Вопросы к участникам встречи:

- Какие ассоциации и чувства вызывает данная работа? Можем ли мы соотнести свой личный опыт с тем, что изображено?

5. Макет «Дом-гвоздь»

Инсталляция «Дом-гвоздь» на выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти» в Музее современного искусства «Гараж», Москва. 2021

Тифлокомментарий. Запечатлен атриум Музея «Гараж». Это большое, светлое помещение. В центре кадра — семиметровый макет фасада здания. Макет представляет собой две стены, которые можно осмотреть снаружи, а также зайти в угол, образованный ими. Стены серого цвета. Внутри макета подвешены китайские фонарики в форме сфер, освещающие внутренний угол макета красным светом. В одной из стен имеется дверной проем без двери, а также несколько оконных проемов разных форм.

Фотография тактильной модели к работе

Тифлокомментарий. *Тридцатисантиметровая копия макета здания.*

В Атриуме Музея «Гараж» располагался огромный макет, созданный Томасом Демандом совместно с британско-швейцарским архитектурным бюро Caruso St John (Адам Карузо и Питер Сент-Джон). Высотой порядка семи метров, макет демонстрировал скорее фасад и один из торцов оригинального дома-гвоздя, чем точную копию жилого дома четы Ян в Чунцине.

Участники дискуссионного клуба могли обойти сам объект, оценить его масштаб, частично познакомиться с содержанием (внутри макета находились дополнительные объекты, на небольшом старом телевизоре демонстрировалось видео), а потом ознакомиться с тактильной копией.

Вопросы к участникам встречи:

- Что для вас дом? Был ли опыт переезда?
- Как мы ощущаем себя в разных пространствах? Испытываем ли мы ностальгию?
- Как музей формирует среду вокруг макета? А если его вынести на улицу?
- Макет как способ сохранить что-то на память и материализовать ее: поделитесь личным опытом.

ПРОСТРАНСТВО «ЛАБ». РАБОЧИЕ СТОЛЫ АРХИТЕКТОРОВ

На трех поверхностях-столах представлены model studies — пространственные упражнения в макетах на выявление формы, детали и структуры.

Непростой задачей стало описание сложных архитектурных элементов, недоступных для тактильного восприятия. Вспомогательными материалами выступали картон и бумага, из которых участники формировали простые композиции — складывали, разминали листы и так далее.

Вопросы к участникам встречи:

- Может ли архитектурный макет стать абстракцией?
- Какие формы, детали, структуры вы можете выявить?
- Уступает ли фотография макетов самим макетам в передаче объема или детальности информации?
- Для чего нужны макеты?
- Каков опыт незрячих в восприятии пространства и архитектуры? Есть ли безопасные формы и текстуры?

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Большую роль в поддержании диалога и развитии дружелюбной, продуктивной среды играет простроенная логика и логистика встречи, грамотная модерация, слаженная работа с незрячими соведущими. Выставка «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» была максимально разнообразной по наполненности и содержанию, и потому составить тематический план встреч было проще, однако на проекте, посвященном Томасу Деманду, удалось затронуть более разноформатные темы: от политико-социального контекста до личного опыта участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Творческое задание разработано с целью вдохновить читателя на разработку собственного проекта медиаций. Задание выполняет-ся самостоятельно. Желаем вам удачи!

Попробуйте сконструировать мультисенсорную медиацию без опоры на зрение: как мы можем почувствовать время с помощью таких модальностей, как звук, осязание, запах, кинестетика?

- Как с помощью звуков можно почувствовать или определить время?

Например, с помощью тиканья часов или звуков метронома, четок. Как звучат новые и старые предметы? Что такое звуки утра и звуки ночи?

- Как незрячий человек может почувствовать пространство?

Например, измерять расстояние шагами, искать самую верхнюю точку пространства и самую нижнюю, исследовать стены и другие препятствия, использовать звук и эхолокацию.

Примеры заданий:

- Попробуйте постоять в разных точках музея и позвучать там.
- Если в пространстве есть какой-то запах, можете ли вы приблизиться к его источнику или отдалиться от него?
- Если вы здесь когда-то уже были, то вспомните этот опыт. Что изменилось сейчас?
- Если вы находитесь в выставочном зале, то попробуйте описать произведения искусства с помощью модальностей — осязания, звука, запаха, движения и тактильности. Какие свободные ассоциации возникают?

Рекомендации: в медиации можно использовать вспомогательные предметы — фактуры, аудиозаписи, ароматы.

АРТ-ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «ИЛЬХОМ»^[5]

Автор проекта **Асель Рашидова** — менеджер отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж» (2021–2022).

«Ильхом» — слово арабского происхождения, означающее «вдохновение», «воодушевление». Проект «Ильхом» — программа для подростков с опытом миграции и без, идея которой — знакомство с музейной средой и профессиональная ориентация в сфере искусства. Авторы проекта — Сания Саженская (Бахитова) и Валерия Романова, выпускницы курса подготовки специалистов по работе с людьми с миграционным опытом и опытом вынужденного перемещения, реализованного Музеем современного искусства «Гараж» в 2020 году.

Впервые «Ильхом» был реализован Музеем «Гараж» совместно с авторами проекта в октябре–ноябре 2021 года. Первый сезон был посвящен музейному разнообразию города: участники побывали в пяти музеях Москвы: в Политехе, Новой Третьяковке, Еврейском музее и центре толерантности, Музее Востока и в Музее «Гараж», где они знакомились с экспозицией, а затем — в рамках мастер-классов — примеряли на себя различные музейные профессии: художника, реставратора, экскурсовода, куратора.

Однако в процессе реализации программы проявились ее слабые стороны:

- занятия предполагали больше индивидуальной работы, в результате не были созданы условия для взаимодействия между участниками,
- участники были из более-менее одинаковой среды, у всех был тот или иной опыт миграции, что привело к возникновению в рамках программы замкнутой, искусственно созданной группы,
- структура программы (одно занятие в одном музее) не способствовала глубокому и серьезному погружению в тему музеев, а только лишь первичному знакомству.

[5] Ранее текст был опубликован дважды: 1) в сборнике «Диалог с подростком» (Музей современного искусства «Гараж», 2022); 2) в методическом пособии «Музей ощущений: посетители с миграционным опытом» (Музей современного искусства «Гараж», 2023). В настоящем сборнике приводится публикация 2023 года.

Понимая это, мы, авторы и организаторы, запустили второй сезон проекта — в марте 2022 года. Работа над программой началась в декабре 2021 года — разработка плана и принципа занятий, установление договоренностей с ведущими занятий, публикация анонсирующих текстов и набор участников.

НАБОР УЧАСТНИКОВ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Набор участников происходил по опен-коллу — желающим нужно было заполнить и отправить анкету из десяти вопросов (от имени и возраста до интереса к музеям и профессиям). Думая о составе группы, организаторы распространяли анонс о наборе на программу по различным каналам: в чате с участниками первого сезона программы, на сайте Музея, в личных социальных сетях организаторов, через коммуникационные каналы некоммерческих организаций, работающих в сфере миграции. Целью было набрать группу, включающую как участников с опытом миграции, так и без, но одинаково интересующихся искусством и музеями, одинаково пребывающих в поиске себя и определении своего профессионального будущего. Таким образом представлялось возможным избежать искусственного создания группы людей с миграционным опытом, что никак не решает, а, возможно, только усугубляет их исключенность и невидимость в городской музейной среде.

За две недели мы получили 27 анкет и провели собеседования с целью подробнее рассказать о программе и ее структуре и познакомиться с кандидатом, узнать в первую очередь о его мотивации и готовности регулярно и ответственно посещать занятия. Участниками программы стали 20 человек. Средний возраст — 17 лет (самым младшим было 14 лет, это преимущественно ребята из первого сезона; самым старшим — 24 года, это друзья программы, интересующиеся инклюзивными проектами для подростков). Родные языки участников — русский, кыргызский, памирский, дари, фарси, чувашский, итальянский, туркменский. В анкете (и в целом в ходе программы) мы старались не делать акцент на происхождении человека (вопрос про родной язык в большей степени практический, для учета необходимости перевода занятий). Тем не менее тема этнокультурного разнообразия всегда проходила красной нитью и, что важно, была на поверхности — видимой, близкой, естественной. Программа состояла из двух частей, которые условно можно обозначить как теоретическую (знакомство с музейными профессиями через встречи с сотрудниками «Гаража» и освоение различных художественных форм) и практическую (создание портретов друг друга в парах на основе интервью и объединение портретов в единое художественное высказывание).

Интересно, что в ситуации, когда содержательно занятия были «негибкими» (каждая встреча с сотрудником Музея предполагала определенный пласт знаний, которыми кто-то уже владел, а кто-то узнавал впервые, был без опыта нахождения в определенной культурной и социальной среде), мы могли экспериментировать с форматом занятий и методами подачи информации. Так, при разработке занятий и подготовке к ним мы старались адаптировать язык и методы подачи информации с учетом того, что для кого-то материал может оказаться знакомым и понятным, а для других — новым, требующим большего внимания и времени для освоения. Например, важно преподносить информацию как нечто новое для изучения, избегая сравнений внутри группы (знает — не знает, был — не был в музее, например) или предположений о том, что что-то должно быть известно всем априори; не перегружать речь профессиональной лексикой, а если использование каких-либо терминов необходимо — раскрывать их суть, использовать примеры из жизни; выстраивать рассказ в диалоге и вовлекать в разговор или действие всех участников.

Интерактивные форматы, предполагающие взаимодействие между спикером и участниками, а также внутри самой группы, оказались наиболее удачными.

По ответам на вопросы обратной связи больше всего понравились следующие занятия:

- Коллективная арт-терапия: первая встреча-знакомство, которую провел арт-терапевт Филипп Жевлаков. Участники рассказывали о себе, отвечая на неочевидные вопросы (например, «история вашего имени» или «каким животным вы бы хотели быть») и выполняя совместные действия: создавали общую работу, обводя разные части тела, свои или друг друга, на ватмане. Инструментом этой встречи стали в меньшей степени язык и речь, в большей — работа с телом в пространстве, движение, рисунок.
- Мастер-класс по современному танцу и импровизации: следуя словам хореографа Банзая, ведущего мастер-класса, участники в выставочном зале Музея создавали импровизированный коллективный танец: взаимодействуя друг с другом или индивидуально, раскрепощаясь, обретая уверенность движений, невербального общения с людьми вокруг.
- Знакомство с пиар-руководителем, СММ-менеджером и дизайнером: сотрудницы «Гаража» Саша Сербина, Алина Вафина и Уля Савич создали общий мастер-класс о том, как говорить о чувствах и «продвигать» их, раскрыв таким образом суть своей работы. На примере слова «сопричастность» были показаны этапы

пиар-кампании: формирование сообщения, определение его целевой аудитории, поиск визуального образа, а также форматов, инструментов и каналов продвижения, обозначение результатов. После участникам было предложено подумать над пиар-кампанией своего чувства: разделившись на группы, они рассказали о гордости, злости, сочувствии, тревоге.

Однако все встречи включали в себя те или иные интерактивные элементы: лекция сопровождалась мастер-классом или небольшими практическими заданиями. Так, на встрече с куратором был мастер-класс по созданию диалогов между картинами; менеджеры выставочных проектов предложили посчитать бюджет выставки; на экскурсии в архив «Гаража» участники отгадывали художника по элементам из его архива и собирали свой личный архив; тренировали навыки проведения интервью.

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ «КТО ТЫ?»

Интервью стало основой второй части программы: поделившись на пары, участники интервьюировали друг друга и, опираясь на разговор, создавали портрет собеседника в самостоятельно выбранной художественной форме.

Если встречи в рамках первой части шли каждое воскресенье в течение марта — начале апреля, то этот период был более гибким: ребята проводили интервью в удобное им время, самостоятельно работали над портретом. Мы со своей стороны подготовили и поделились документом с подсказками для интервью (как его организовать и провести, какие вопросы можно задать, как работать с полученным материалом) и портрета (было оговорено, что работа может быть в любой форме: текст, картина, фотография, коллаж, графика, перформанс, видео; в создании портрета может помочь наставник — человек, специализирующийся на выбранной участником художественной форме), а также итогового проекта, объединяющего все портреты в одном пространстве одним художественным высказыванием.

Активная работа над итоговым проектом началась во второй половине мая. Среди участников образовалась кураторская группа, в нее вошли все, кто заявил о желании продумать идею и визуализацию, создать план и тексты. На первой общей Zoom-встрече мы предложили два варианта реализации проекта — объединение портретов под общим названием «Ильхом» и создание события, завершающего арт-программу; или объединение более цельное и концептуальное — через создание самостоятельного художественного высказывания. Участники не задумываясь выбрали второй вариант и очень быстро

и с большим энтузиазмом предложили идею, название проекта, возможное расположение работ, дополняющие мероприятия (открытие проекта, экскурсии). Названием стал вопрос «кто ты?» — простой, лаконичный, открытый и допускающий вариативность ответов или же их отсутствие. И одним из возможных ответов являются портреты, созданные участниками программы.

Открытие проекта «кто ты?». Музей современного искусства «Гараж», 2022. Фото: Антон Донилов

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлено открытие итогового проекта «кто ты?». На переднем плане четыре девушки. Они находятся перед художественной работой в виде белых переплетающихся нитей, напоминающих паутину. Две девушки, крайние слева, и одна девушка, крайняя справа, стоят и слушают девушку в центре. Девушка в центре — участница программы «Ильхом». Она передвигается на инвалидной коляске. На фотографии она рассказывает о своей работе, указывая на нее левой рукой.

Портреты — попытка узнать другого человека и рассказать о нем. Работы участников обрели разные формы — рисунка, скульптуры, коллажа, мозаики, инсталляции, видео, текста, профиля в социальной сети. Однако все они оказались размышлением о внутреннем мире человека — его настроении, чувствах, ценностях, стремлениях, воспоминаниях.

Например, видеопортрет Мадины, созданный другим участником программы, Камилом. Название работы — «Башанд ғац» (памир. «правильная девушка»), но видео — о том, что Мадина совсем не похожа на «правильную» памирскую девушку, о ее мечте создать женский футбольный клуб в Таджикистане, о постоянном противостоянии ее любви к спорту и представления окружения о нормах поведения девушки из Памира.

Открытие проекта «кто ты?». Музей современного искусства «Гараж», 2022. Фото: Антон Донилов

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлено открытие итогового проекта «кто ты?». На фотографии небольшое помещение с белыми стенами и бетонным полом. В помещении много естественного света. В центре запечатлена группа людей. Это участницы и участники программы «Ильхом». Люди повернуты к зрителю лицом. Они позируют для групповой фотографии на фоне текста о проекте. Текст размещен на стене. Все улыбаются, кто-то широко расставил руки, кто-то машет в камеру.

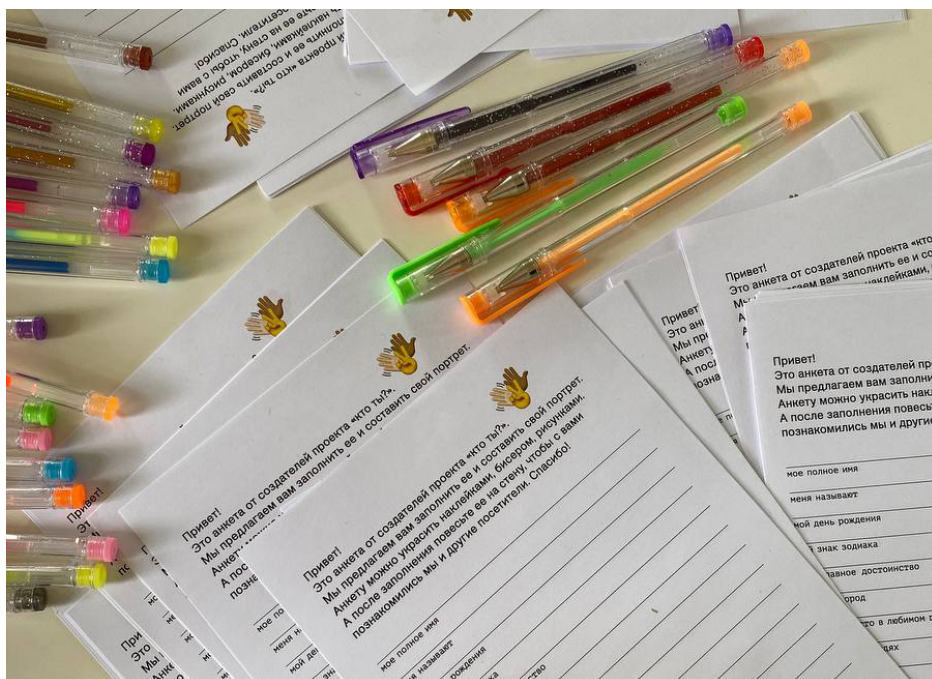
Визуальное единство художественного высказывания участников программы обеспечивали черные линии, связывающие между собой работу, выполненную тем или иным участником программы, и его или ее портрет, выполненный другим участником. Линии стали основным визуальным элементом — они были в физическом пространстве, на различных информационных носителях (афиши, приглашения, этикетки к работам). Эта идея также появилась у участников кураторской группы во время первой встречи — тогда вопрос «кто ты?» представлялся конструктом, в котором можно, в зависимости от ситуации, контекста и намерения, менять местоимения — «кто ты/я/мы/вы/они?». Разные местоимения исходили линией от центрального «ты», что имело сходство с химической формулой — так химия, химические элементы, соединения и реакции стали идейной и визуальной основой итогового проекта.

Открытие проекта «кто ты?». Музей современного искусства «Гараж», 2022. Фото: Асель Рашидова

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлено открытие итогового проекта «кто ты?». Стена светло-желтого цвета. На стену приклеена афиша проекта «кто ты?». Вокруг афиши расклеены листы бумаги с напечатанным текстом и строчками, на которых располагается рукописный текст разных цветов. Это анкеты, которые посетители проекта заполняли от руки.

Большое содействие в создании проекта оказали сотрудники Музея «Гараж», в частности дизайнер Уля Савич, куратор Валентин Дьяконов, менеджеры Вика Титова, Лена Бугакова и Маша Калинина, инсталляторы Владислав Шомин и Дмитрий Андреев.

Анкеты для гостей с открытия проекта «кто ты?». Музей современного искусства «Гараж», 2022. Фото: Валерия Романова

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлено открытие итогового проекта «кто ты?». На белом столе лежат белые листы бумаги с напечатанным текстом и пустыми строчками. Рядом лежат разноцветные гелевые ручки. Это анкеты, которые можно заполнить от руки.

Итоговый проект был доступен для просмотра в течение недели с 5 по 12 июня 2022 года в Мастерских Музея «Гараж» на ВДНХ. В течение этого времени участники организовали открывающее мероприятие, четыре участницы провели свои экскурсии. Посещение было бесплатным по предварительной регистрации. Всего за неделю проект увидели 156 человек. Участники программы придумали интересный способ знакомства с посетителями — им также предлагалось попробовать ответить на вопрос «кто ты?», заполнив анкету и прикрепив ее к стене у входа в зал с портретами. Вопросы в анкете взяты из многим знакомых с детства анкет: мое имя, знак зодиака, любимое место в любимом городе, любимая еда / цвет / праздник, главное достоинство, самое счастливое событие. За время работы итогового проекта собралось около 80 анкет, по которым можно собрать портрет посетителя.

«ИЛЬХОМ»: ИТОГИ ВТОРОГО СЕЗОНА, МЫСЛИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ

Итоговый проект «кто ты?» программы «Ильхом» стал для всех, в том числе организаторов, неожиданно масштабным, громким, глубоким, искренним заявлением ее участников.

«Ильхом», подобно самому вопросу «кто ты?», представляет собой программу-конструктор, которая может меняться — расширяться или, наоборот, сужаться, принимать неожиданные формы, выходить в новые места, вовлекать разных людей — в зависимости от ситуации и пожеланий участников. Показательно, что изначально — в декабре 2021 года — мы задумывали программу, выстроенную вокруг выставки художницы Лидии Мастерковой, которая должна была открыться в Музее «Гараж» в марте 2022 года. Однако в условиях новой реальности, в конце февраля — начале марта 2022 года, мы были вынуждены перестроить программу: вместо одной выставки как содержательной центральной оси мы стали говорить о прошедших или абстрактных выставочных и музейных проектах и в целом решили сместить фокус на коллективные действия, соприсутствие, соучастие и взаимоподдержку (именно тогда появилась идея начать программу с совместной арт-терапии, включить занятия по современному танцу и импровизации). При этом суть программы остается неизменной — знакомство с музейным миром и создание внутри него среды, способствующей взаимодействию между людьми, которые в других условиях с малой вероятностью оказались бы рядом и стали объединены одним действием, целью и ценностями.

Для того чтобы понять, насколько новые форматы комфортны и интересны участникам, мы старались следить за динамикой внутри группы, получать постоянную обратную связь и прислушиваться к ней.

В процессе становились явными слабые стороны, главным образом организационные.

Можно назвать две основные:

- Нам было важно, чтобы тема этнокультурного разнообразия была видимой, близкой и понятной, но нам удавалось это делать «молчаливо», а открытый и прямой разговор оказывался неаккуратным. Например, во время мастер-класса по интервью было предложено взять интервью у певицы Манижи, и, чтобы познакомить с ее творчеством тех, кто не знаком, мы включили ее песню «Недославянка»; после просмотра одна из участниц недоуменно говорила: «Очень интересно, но я ничего не поняла». Разговор на эти сложные темы требует более длительной и продуманной подготовки и обдумывания каждого действия, слова.
- Мы не всегда могли уделить достаточно внимания каждому участнику — это обуславливалось, с одной стороны, разным подходом и методами работы спикеров встреч, с другой — сжатыми сроками и большими объемами работы. Например, при подготовке итогового проекта мы в большей степени положились на тех участников, кто был больше подготовлен (ученики художественных школ), и не смогли равно вовлечь в процесс тех, кто тоже хотел, но у кого не было соответствующего опыта.

Это те аспекты, над которыми необходимо думать в случае продолжения программы. Тем не менее второй сезон программы все же оказался значимым этапом как для команды инклюзивного отдела Музея в его стремлении развивать и поддерживать работу с сообществами, так и для самих участников, о чем свидетельствуют их ответы в опросе обратной связи. Приведем в завершение некоторые из них.

«В тот момент нам особенно были нужны поддержка и сплоченность. Благодаря всем участникам и организаторам “Ильхома” мы их получили. Это здорово!»

«Первый опыт самый запоминающийся, я смогла узнать, чем живут другие люди, как они себя видят и что для них важно».

«В начале было неловко, некоторые ребята очень хорошо разбирались в искусстве, и поэтому чувствовалась некая напряженность. Занятие с Банзаем очень помогло раскрепоститься, а работа над выставкой нас очень сблизила с ребятами».

«Это был тот самый шанс — попробовать себя в роли куратора или других сотрудников музея искусств, а об этом я думала неоднократно в качестве будущего дела. Так вот. Организация, темы встреч и абсолютно не сковывающая атмосфера сделали свое дело. Каждое воскресенье шла с чувством того, что “ура! Наконец-то сегодня будет что-то интересное”. Организация итогового проекта — абсолютно новый опыт. Не помню, когда мои мысли охватывали столько задач одновременно, не помню, когда ежедневное общение не тяготило. Хотелось бегать и кричать от энергии. Все ребята, организаторы, рабочие двигались и сутились, ежесекундно возникали новые идеи. Казалось, что создается что-то значимое. Так и случилось. Для нашего проекта и для каждого участника, мне кажется, действительно случилось что-то значимое».

Сания Саженская (Бахитова), соавтор арт-программы «Ильхом»:

«Для меня “Ильхом” — это проект, в котором хочется участвовать самой. Хотя у меня и не было языкового барьера, по своему опыту знаю, как важно дать подростку возможность проявить себя в безопасной среде, проявить поддержку, особенно в вопросе выбора профессии. Когда мы обдумывали проект, мы не предполагали, что его можно сделать настолько разнообразным и увлекательным. Самые приятные моменты — это, конечно, занятия: когда видишь, что ребятам действительно интересно, когда наблюдаешь за неожиданными союзами, за тем, как общаются ребята, которые в других обстоятельствах скорее всего не встретились бы — слишком разный бэкграунд и сферы интересов. Еще кажется важным, что в “Ильхоме” были не только подростки с миграционным опытом и без, но и ребята постарше, которые наряду со всеми выполняли задания, и при этом всем участникам было комфортно. Мне было особенно интересно придумывать творческую часть программы, делиться своим опытом и учиться новому у ребят — участников проекта. Социальные практики помогают мне самой не терять интерес к творчеству, находить новые смыслы, приносить пользу».

Валерия Романова, соавтор арт-программы «Ильхом»:

«“Ильхом” — проект, где есть место каждому подростку, его мыслям, опыту и истории. Идея подростковой арт-программы появилась в процессе работы над выпускным проектом курса по работе с людьми с миграционным опытом в Музее современного искусства “Гараж”. Я занималась с детской и подростковой аудиторией как педагог. Стало понятно, что у многих ребят с миграционным опытом и без него есть интерес к музеям в целом, но некоторым мешали страх, негативный опыт, недостаток сил или времени и многое другое. “Ильхом” на протяжении нескольких сезонов постепенно знакомил подростков с разными видами музеев, многообразием художественного

опыта, музейными профессиями. Арт-программа нацелена не столько на досуг и развлечение (хотя это также является важной частью занятий), но и на получение ребятами с миграционным опытом очень важных прикладных навыков, которые они могли бы использовать и в жизни. Конечно, иногда бывает сложно сохранять концентрацию и внимание подростков, особенно тех, кто, например, не готов в ближайшем будущем связать свою жизнь с работой в музее. Однако после коллективной работы, создания итоговых проектов, общих усилий всегда видны благодарные и счастливые глаза, что не может не радовать! Мне очень радостно от мысли, что уже к третьему сезону программы у нас сложилось теплое и доверительное сообщество ребят с различным опытом, и я искренне надеюсь (и буду прикладывать усилия), чтобы оно только расширялось и становилось настоящим музейным безопасным пространством, дающим новые знания и возможности».

ИНКЛЮЗИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ ГРАФИКИ И ИЛЛЮСТРАЦИИ «ЛЮСТРА»

Инклюзивная мастерская «Люстра» для людей с ментальными особенностями посвящена практическому изучению иллюстрации и графики. Раз в неделю участники встречаются в Музее и создают работы в различных иллюстраторских техниках.

Занятия делятся на тематические блоки, их проводят постоянные ведущие и приглашенные специалисты. В 2025 году участники изучали работы художников, представленных в открытом хранении: художественных групп «Чемпионы мира» и «Фабрика Найденных Одежд».

Кроме того, посетители мастерской изучают современное искусство и посещают музеи, например «Музей Криптографии», Музей Москвы, ГМИИ им. А. С. Пушкина. «Люстра» открылась осенью 2021 года и продолжает работу до сих пор. Ее участники — взрослые люди с ментальными особенностями. С 2025 года в мастерской два курса — для тех, кому важнее совместное времяпрепровождение, и для тех, кто хочет глубже изучать графику.

Работа в мастерской имеет практический результат — иллюстрации используются для оформления печатной и сувенирной продукции Музея и других организаций. Уже в январе 2022 года работы участников мастерской использовались для оформления материалов конференции «Музей ощущений» — афиш, обложек и бейджей.

С тех пор участники мастерской регулярно привлекаются к различным проектам. В материалах, созданных с помощью участников «Люстры», указывается авторство иллюстраций, а авторы получают гонорар.

Ведущие

Софья Сапожникова — художница, преподавательница. Занимается книжной графикой, ручной печатью и смешанными техниками. Ведущая мастерской «Люстра» (2021–2023).

Аня Гросицкая — художница, ведущая инклюзивных мероприятий в Музее современного искусства «Гараж» (2018 — наст. время). Ведущая мастерской «Люстра» (2021–2024).

Валентина Окунькова — педагог и тьютор инклюзивных программ Музея «Гараж». Ведущая мастерской «Люстра» (2023–2024).

Лена Демьянова — педагог Музея «Гараж». Ведущая мастерской «Люстра» (2023–2024).

Анна Попова — музыкант, специалист по АВА-терапии. Ведущая мастерской «Люстра» (2023 — наст. время).

Юрий Чернокозов — педагог, тьютор, разработчик, ведущий инклюзивных и образовательных программ. Ведущий мастерской «Люстра» (2023 — наст. время).

Менеджеры проекта

Алина Жекамухова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2019–2023).

Александра Кокшарова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2023 — наст. время).

Координатор проекта

Варвара Яковлева — координатор событий для посетителей с ментальными особенностями (2021 — наст. время).

Методические рекомендации представлены в формате интервью с Алиной Жекамуховой и Софьей Сапожниковой.

КАК ПОЯВИЛАСЬ МАСТЕРСКАЯ, В ЧЕМ ЕЕ СПЕЦИФИКА?

Алина: Главная особенность мастерской — ее ориентированность на практический результат и знакомство с профессией. Со временем мы столкнулись с тем, что в городе есть разнообразные программы для нейроразличных детей, однако взрослые остаются вне их фокуса: после окончания школы люди с ментальной инвалидностью редко могут устроиться на работу или продолжить обучение. Получается, что часто для них не остается профессиональных или социальных путей развития и они оказываются в изоляции. У нас было много посетителей, которые хорошо рисовали, но обычно это не выходило за рамки увлечения. Поэтому нам было важно предложить программу, которая позволяла бы взрослым людям выйти за рамки кружка и лучше понять, как их рисунки могут быть использованы в жизни.

ЧТО ТЕБЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО, КОГДА ТЕБЕ ПРЕДЛОЖИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ?

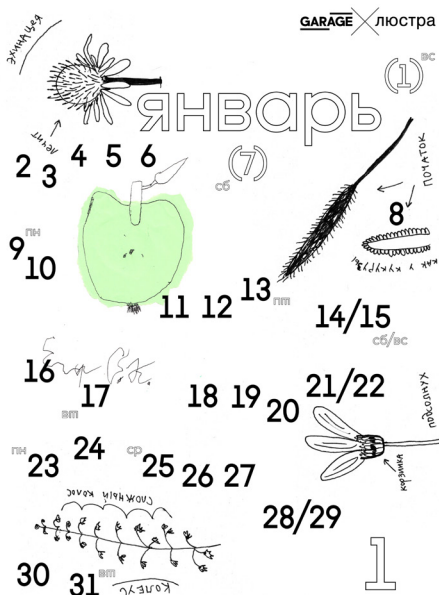
Софья: Мне интересно собирать людей из разных сфер, чтобы обмениваться опытом и создавать новые смыслы на стыке разных

дисциплин и реальностей. К инклюзии я пришла благодаря знакомству с Центром лечебной педагогики и работе в мастерской социальной адаптации «Мастера и Маргарита». В мастерской мы с подопечными больше занимались бытовыми делами, и я очень обрадовалась, что в «Гараже» открывается отдельный проект, полностью посвященный изобразительному искусству. У многих участников «Люстры» выразительный графический язык, мне хотелось помочь развивать его и делиться этим со зрителем. До начала работы в мастерской я увлекалась изучением ар-брюта, у меня были романтические идеи о потоках ничем не ограниченной творческой энергии человека, который нигде не учился, чье дарование никак не ограничивает давление институции, рынка, критики и общества в целом. Регулярное общение с живыми рисующими людьми скорректировало мои представления, за что я «Люстре» очень признательна.

КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ БЫЛИ У МАСТЕРСКОЙ?

Алина: Мы почти сразу начали делить занятия на тематические блоки: каждые несколько месяцев к нам приходил приглашенный специалист по определенной теме. Например, для блока про ботаническую иллюстрацию мы приглашали ботаника и флориста Семена Одинцова, устраивали пленэры в Парке Горького, много рисовали с натуры. В конце эти иллюстрации легли в основу ботанического календаря, а напечатанный тираж использовался в качестве сувенирной продукции для патронов Музея. В рамках архитектурного блока вместе с архитектором Машей Зайцевой и дизайнером Музея Улей Савич мы разрабатывали серию открыток с интерьерами и экстерьерами Дома Наркомфина.

Было важно, чтобы в конце каждого модуля получился настоящий продукт, который можно потрогать. Это помогало участникам лучше понять суть профессии, а цель занятий переставала быть абстрактной.

Две страницы календаря с ботаническими зарисовками

Тифлокомментарий. Страница первая. Вертикально ориентированный белый лист. Графика черного цвета. В центре сверху написано: «январь». Под надписью расположены цифры от 1 до 31. Они расположены хаотично, это похоже на лабиринт, но вместе они образуют сетку календаря. Между цифрами, тоже хаотично, расположены графические рисунки цветов, листьев и колосьев. Выделяется рисунок яблока, потому что он зеленого цвета. Яблоко расположено практически в центре страницы.

Страница вторая. Вертикально ориентированный белый лист. Графика и карандашный рисунок. В центре сверху написано: «октябрь». Под надписью расположена календарная сетка из дней месяца. Между цифрами и под ними хаотично расположены графические рисунки растений. Часть из них черно-белые, часть цветные. Почти в центре листа нарисована часть растения, напоминающая луковицу. Рисунок ярко-красного цвета.

Софья: Занятия в любой мастерской обычно привязаны к сезонам или календарю. Это могут быть праздники или расписание художественных ярмарок. Изначально «Люстра» была задумана для работы с выставочными проектами «Гаража»: мы изучали экспонаты, обсуждали

современное искусство, искали интересные темы и новые визуальные впечатления. После заморозки выставочной деятельности мы исследовали другие музеи, но затем перешли к системе приглашенных специалистов, которые делились с участниками знаниями в своей узкой области, будь то ботаника, дизайн, архитектура, музыка или фотография. В группе работали двое постоянных ведущих, которые хорошо знакомы с потребностями и запросами участников. Ведущие держат структуру занятия, организуют рабочий процесс и оказывают индивидуальную поддержку. Приглашенный гость отвечает за внесение новых смыслов и изучение новой области. Он вливается в группу постепенно, чтобы лучше понять, насколько нужно адаптировать теорию. Методическую часть мы выполняли совместно: приходящий мастер приносил темы, постоянные ведущие предлагали технику, помогали разбирать задания на этапы. Наши блоки перемежались внешними заказами. К нам обращались коллеги по инклюзивному отделу для оформления научной конференции, заказывали иллюстрации для сборников и подарочных календарей. Благодаря работе, ориентированной на конечный результат, возникали интересные педагогические задачи: как сформулировать задание так, чтобы его мог выполнить участник с любым уровнем подготовки? Как помочь участнику раскрыться в работе над заданием? Как успевать сдавать работы к дедлайнам, соблюдать ТЗ и в то же время сохранять творческую свободу автора?

Информация про «Люстру» распространялась, записывались все новые участники, в один прекрасный момент нас стало очень много. Тогда мы разделили группу на две, дневную и вечернюю. Одновременно мы уточнили цели и методики работы. В некоторых случаях социализация оказывалась для посетителей куда интереснее изобразительной деятельности, отказывать при этом мы никому не хотели. В результате в одной из групп ведущие ставили кукольные спектакли: изучали тексты, собирали референсы, работали над музыкальным сопровождением и декорациями, учили текст и репетировали общее выступление. Вторая вернулась к современному искусству.

КАК ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА В ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ?

Софья: Как понять, что картинка готова? Для меня универсальный критерий законченности — внутреннее разнообразие плюс контрастность. Если автор много работает с кривыми линиями, аккуратный геометрический элемент добавляет необходимую разницу. Иногда законченность появляется на этапе верстки, когда над иллюстрацией поработает дизайнер. Он связывает картинку с другими элементами макета, балансирует жесткость модульной сетки.

Когда мы работали над Цветочным календарем на 2022 год и календарем для Наркомфина, нам помогала дизайнер Музея Уля Савич. Она выпустила два законченных продукта, каждому участнику досталось по экземпляру. Интересно было исследовать чужие представления о законченности. По моему впечатлению, инклюзивные структуры нуждаются в постоянном расширении, в большом потоке новых людей, гостей, преподавателей, тьюторов, волонтеров. Это помогает чувствовать значимость происходящего, выстраивать систему обмена опытом, освежать взгляд, чувствовать движение.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ВЕДУЩИХ?

Софья: По моим ощущениям, главная задача инклюзии — рыть канавки между закрытыми водоемами, помогать меняться, проветриваться и выходить на свежий воздух. Коллаборация — отличный повод для разных миров встретиться и перемешаться. Один из дорогих мне внешних проектов — курсовая магистерской группы направления «Иллюстрация» Школы дизайна ВШЭ. Мы с кураторкой группы, Ксенией Копаловой, предложили магистрам программы и участникам «Люстры» поработать вместе. Мы всех познакомили и поделили на группы по 2–3 человека. Магистры брали у участников интервью, рисовали портреты, делали иллюстрации к их рассказам. «Люстровцы» иллюстрировали истории магистров. И те и другие работали в смешанных техниках. Завершался цикл встреч коллажами по городским фотографиям. В качестве курсовой работы магистры выпустили мультимедийный лонгрид и стикерпак для «Телеграма».

Заказы и коллаборации очень поддерживают любого автора. Они помогают чувствовать связь и отдачу от внешнего мира, осознавать востребованность своего труда, верить в то, что у твоей работы будет будущее, она будет нужна и любима. Не устаю хвастаться футболкой с рисунками Бори Всесвятского, Макса Иванова и Максимилиана Суворова, ношу ее не снимая. Ей уже два года, но она стабильно собирает комплименты. А я радуюсь поводу рассказать про «Люстру» еще раз.

Алина: Для нас было очень важно сделать так, чтобы у участников, чьи иллюстрации потом оказывались в печати, была достойная оплата труда. Музей покупает у них изображения, мы подписываем договор. Для многих из участников это был первый опыт легализации их труда, и мы отдельно встречались с ними, чтобы проговорить простыми словами пункты в договоре и удостовериться, что всех все устраивает. Кто-то из них приходил на встречи с родителями, кто-то из родителей, наоборот, просил сделать это без них.

Там, где это возможно, мы указываем имена или псевдонимы художников. Это все базовые правила в работе с иллюстрацией и авторами, но они далеко не всегда соблюдаются в инклюзивных художественных проектах по разным причинам. Нам было важно выработать формат взаимодействия, при котором сочетались правовые интересы всех сторон и этические вопросы художественного производства.

Фотосъемка сувенирной продукции с принтами от участников музейной инклюзивной мастерской «Люстра». Музей современного искусства «Гараж», 2023

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Запечатлен молодой человек. Он стоит, прислонившись на металлическое перекрытие между окнами. Окна высокие и тянутся вдоль всей стены. Погода солнечная, поэтому молодой человек залит солнечными лучами. Он повернул лицо к солнцу и закрыл глаза. У него кудрявые черные волосы. Он одет в черную футболку с графической иллюстрацией белого цвета. Рисунки похожи на мультипликацию. На груди слева два рисунка: схематичное изображение лестницы с лицом, руками и ногами и цветок, у которого также схематично обозначены руки и ноги.

2202

КУРС ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДОВ С МИГРАЦИОННЫМ ОПЫТОМ^[6]

Автор статьи **Асель Рашидова** — менеджер отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж» (2021–2022).

Курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом развивает идею экскурсий с переводом и ставит целью подготовку гидов, которые могли бы сами проводить экскурсии на родном языке.

Еще до проведения экскурсий с переводом мы были знакомы с проектом «Multaka: музей как место встречи». Он был инициирован в 2015 году в Берлине Музеем исламского искусства в сотрудничестве с тремя другими музеями и позволял людям с опытом миграции принимать активное участие в культурных процессах города. Суть проекта заключается в том, что носители культуры, представленной в музеях, создают свои собственные нарративы на родном языке (арабский и фарси). Организаторы этого проекта были участниками конференции «Музей ощущений» в 2019 году. Именно проект Multaka во многом заложил идейную основу для проведения как экскурсий с переводом, так и курса экскурсоводов с миграционным опытом.

ПРОГРАММА: ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА

Структурно и методологически программа опирается на курс подготовки глухих экскурсоводов, который проходил в «Гараже» в 2016–2017 годах и стал важным прецедентом расширения лингвистического разнообразия в Музее через подготовку гидов — носителей русского жестового языка. Многие из них и сегодня работают экскурсоводами в разных культурных институциях.

Курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом был разделен на четыре модуля: три теоретических и один практический (подготовка и защита финальных туров). Первый модуль проходил в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и представлял собой обзор искусства от Античности до рубежа

[6] Впервые текст был опубликован в методическом пособии «Музей ощущений: посетители с миграционным опытом» (Музей современного искусства «Гараж», 2023).

XIX–XX веков. Второй модуль был на базе коллекций Государственной Третьяковской галереи. Третий модуль знакомил с современным искусством.

*Архитектурная прогулка по Парку Горького на кыргызском языке. 2022.
Фото: Мария Дюповкина*

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Экскурсия на улице. Теплое время года. В центре запечатлена группа людей. Они стоят в кругу и смотрят на экскурсовода. Их окружают деревья с зелеными кронами.

При разработке курса перед нами стоял вопрос расширения программы с точки зрения акцентов и представленности определенных тем с учетом специфики курса. Так, структура курса глухих экскурсоводов, на которую мы опирались, была очень европоцентрична, а нам было важно включить то, что остается обычно за рамками, но близко участникам курса и в целом его идее. Поэтому мы старались привлечь другие институты — например, в рамках курса прошли экскурсии-лекции в Музее Востока (по близости экспозиций участникам), в музее-заповеднике «Царицыно» (как выход за пределы центра города, в места, где можно встретить аудиторию экскурсий на разных языках и установить непосредственный контакт). Тем не менее попытка была не очень успешной, так как участники отмечали, например,

недостаток времени для знакомства с Музеем Востока. Теперь мы понимаем, что нужно было не просто дополнять и видоизменять структуру, а перепридумывать ее глубже и смелее.

При разработке курса мы осознанно включили в программу огромное, даже необъятное количество материала. Нашей целью было первичное знакомство с миром искусства — основными временными рамками, фигурами, направлениями, жанрами, — чтобы у участников сложилось общее видение контекста. Важнее всего было дать навыки работы с информацией, самостоятельного поиска, обработки и подачи материала. Поэтому основным принципом построения занятий было преобладание или по крайней мере равное соотношение практических и лекционных занятий. Например, первые два занятия были знакомством с определенной темой в формате экскурсии-лекции в выставочных залах музея, а на следующих двух занятиях участники представляли свои доклады, углубляющие и детализирующие темы лекций.

В организации курса была задействована большая команда.

Методисты:

Алена Лобынцева принимала участие в разработке программы и отборе участников, адаптировала материалы курса с точки зрения доступности языка, проводила занятия-практикумы по технике речи и по публичной речи, осуществляла методическую поддержку во время учебного процесса.

Марина Романова принимала участие в разработке программы и отборе участников, проводила занятия-практикумы по методике ведения экскурсий и медиаций (в том числе по работе с информацией, сторителлингу, по работе с различной аудиторией и форматами), осуществляла методическую поддержку во время учебного процесса.

Менеджер Асель Рашидова занималась разработкой концепции и программы курса, объединением команды организаторов, отбором участников совместно с методистами, решением оперативных и коммуникационных задач в ходе реализации курса.

Координатор Елена Демьянова помогала в коммуникации, организации и проведении всех мероприятий.

Тьютор Татьяна Коровина проводила дополнительные встречи со студентами курса (по их желанию) для закрепления или повторения материалов курса.

Методисты и экскурсоводы других музеев, приглашенные спикеры для проведения разных по тематике занятий (по психологическим, юридическим аспектам работы экскурсовода, работе с сообществами и т. п.).

Экскурсия на кыргызском языке в Государственной Третьяковской галерее. 2022. Фото: Мария Дюповкина

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. Экскурсия. Запечатлена группа людей на фоне картины. Люди повернуты спиной к зрителю и лицом к картине. На картине изображен фрагмент дворца, расписанного орнаментом голубого цвета. Перед дворцом изображена толпа мужчин в тюрбанах и халатах разных цветов. На переднем плане изображен мужчина верхом на верблюде.

УЧАСТНИКИ И ЯЗЫКИ

Участниками курса были люди с большим желанием узнать об искусстве и поделиться своими знаниями на родном языке, при этом далеко не всегда они имели соответствующее образование или релевантный опыт.

Хотя до этого Музей проводил экскурсии с переводом на кыргызский, узбекский, таджикский, при отборе участников специально не оговаривался какой-либо перечень языков. Напротив, была выбрана широкая формулировка о языках, «присутствующих в языковом ландшафте, но не представленных в полной мере в культурной среде города», — она давала условное обозначение границ и при этом некоторую свободу: мы могли исходить от полученных заявок и интереса со стороны аудитории, не Музея. В результате объявления о наборе на курс мы получили около 70 заявок и провели 35 собеседований (нам было важно поговорить с каждым потенциальным участником, за исключением тех, кто физически находился не в Москве или подавался с языками, не подходящими под формат программы). Среди желающих принять участие в курсе были носители следующих языков: кыргызского, узбекского, дари, таджикского, украинского, монгольского, армянского, каракалпакского, татарского, турецкого.

Участниками стали десять человек — носители кыргызского, узбекского, дари, таджикского, армянского языков. Кроме того, два человека — с каракалпакским и украинским языками — стали слушателями курса. Включение слушателей было обусловлено в первую очередь их высокой мотивацией говорить на родном языке и делать так, чтобы он звучал в пространстве музея — это был важный шаг языкового активизма, но при этом открытым оставался вопрос возможности регулярного проведения экскурсий на этих языках после завершения курса. Статус слушателя позволял посещать все лекционные занятия курса и вовлекаться в практическую часть по мере его возможностей и не подразумевал стипендию, которую получили участники курса. Стипендия составляла 10 000 рублей в месяц, для нас было важным предоставлять ее, поскольку курс требовал от участников немало времени и сил, кроме того, стипендия позволяла сделать курс более доступным и конкурентным в сфере дополнительной работы, которой, как правило, заняты люди, проживающие в миграции в Москве. Финансовая поддержка также влияет на чувство ответственности за участие в курсе и на уровень подготовки к занятиям и вовлечения в целом.

Тем не менее уровень вовлеченности участников был разным, каждый сталкивался со сложностями, например языковым барьером, ограниченными временными ресурсами, разным восприятием обратной связи. Они преодолевались постепенно с каждым занятием курса, а также во многом благодаря поддержке внутри группы (яркий пример — помощь в подготовке к пересдаче контрольных работ от тех, кто хорошо их сдавал, тем, кому сдать контрольные не удалось).

Финальные туры подготовили и сдали десять человек

Айгерим Жусупова: детская экскурсия «Русские сказки в творчестве В. М. Васнецова» на кыргызском языке в Государственной Третьяковской галерее.

Алла Ильина: медиаторский тур на украинском языке по выставке «Тонкие граждане» в Московском музее современного искусства (не состоялся в связи с закрытием выставки).

Асипа Жумалиева: экскурсия «И. А. Морозов и коллекции импрессионистов и постимпрессионистов» на кыргызском языке в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Бегам Караева: обзорная экскурсия по Государственному музею-заповеднику «Царицыно» на узбекском языке.

Гульнара Худайбергенова: медиаторский тур «Художники с миграционным опытом XIX–XX веков. След миграции в искусстве» на каракалпакском языке в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Мари Мартиросян: медиаторский тур на армянском языке по выставочно-перформативному проекту «Точка. 55.754630, 37.638530» в галерее «ГРАУНД Солянка».

Табасомм Мохамад Казим: экскурсия о культуре Афганистана и стран Центральной Азии в Государственном музее Востока на языке дари.

Ыкбал Тарыхчиева: экскурсия о творчестве художников-передвижников на кыргызском языке в Государственной Третьяковской галерее.

Ырыскелди Мурзахалилов: медиаторский тур «Центральная Азия в работах В. В. Верещагина» на кыргызском языке в Государственной Третьяковской галерее.

Элиза Шаева: экскурсия «Отвергнутые шедевры» на кыргызском языке в Государственной Третьяковской галерее.

Сдаче туров предшествовала большая работа по сбору и обработке материалов, проведение тестовых экскурсий. Финальные туры проводились для групп носителей языка, в оценке участвовала комиссия из рабочей группы курса и сотрудников соответствующей культурной институции (для них осуществлялся последовательный перевод на русский язык). Финальные экскурсии стали важным заявлением в стенах музеев: утверждением языка, а также экскурсовода, выстраивающего повествование со своей перспективы и приглашающего к дискуссии об экспозиции и коллекциях. Отдельно можно отметить символичность разговора о туркестанской серии В. В. Верещагина на кыргызском языке или о художниках с миграционным опытом на каракалпакском языке.

«ПИК-ПИК!» ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Летний городской проект для глухих и слабослышащих детей «пик-пик!» — это коллективная инициатива сотрудников Музея современного искусства «Гараж», ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи и Дома культуры «ГЭС-2». Название «пик-пик!» отсылает к жесту в русском жестовом языке, означающему «сочетание». Оно символизирует объединение усилий четырех институций в развитии инклюзивных программ, связанных общими темами: природа, город и культура. Проект проводится каждое лето начиная с 2022 года. Программа включает командные игры, квесты по выставкам, прогулки в парках, мастер-классы и завершается итоговым проектом.

Мы, авторы настоящего текста — Люда Лучкова и Наташа Тимофеева, хотели раскрыть, с чего начался и как развивался проект, а также рассказать об особенностях каждой смены «пик-пики». В тексте также будут представлены комментарии сокуратора проекта Владислава Колесникова. Мы не ставим целью охватить все аспекты организации коллективного межинституционального проекта, однако «пик-пик!» — важная инициатива, стоящая того, чтобы ее зафиксировать в хронике инклюзивных практик.

Авторы проекта

Люда Лучкова — руководитель отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея современного искусства «Гараж».

Владислав Колесников — сурдопедагог-дефектолог, куратор программ для сообщества глухих Дома культуры «ГЭС-2».

Наташа Тимофеева — переводчик жестового языка, сурдопедагог, координатор детских и подростковых программ для глухих и слабослышащих посетителей Музея «Гараж» (2018–2025), координатор городского летнего лагеря, организованного совместно Музеем «Гараж» и центром «Я понимаю» (2021), и проекта «пик-пик!» (2022–2025).

Организаторы от Дома Культуры «ГЭС-2»

Юлия Костенева — фасилитатор Ателье Дома культуры «ГЭС-2» и программ для детской и семейной аудитории сообщества глухих.

Варя Меренкова — координатор программ для сообщества глухих Дома культуры «ГЭС-2».

Организаторы от Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Алексей Дебабов — начальник отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Михаил Веселов — ведущий специалист отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Организаторы от Государственной Третьяковской галереи

Антонина Столярова — методист по музейно-образовательной деятельности Отдела обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи (2022–2023).

Светлана Бобнова — методист по музейно-образовательной деятельности Отдела обеспечения доступности и инклюзии Государственной Третьяковской галереи (2024 — наст. время).

Методические рекомендации сопровождаются Приложением 1 и Приложением 2. В Приложении 1 мы поделились рекомендациями по подготовке вожатых. Приложение 2 — анкета для знакомства, которую читатель может заполнить сам или взять за основу для своего проекта.

ПРЕДЫСТОРИЯ. ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ С ЦЕНТРОМ «Я ПОНИМАЮ»

В июле 2021 года в «Гараже» прошел первый пятидневный городской арт-проект для глухих, слабослышащих и слышащих детей глухих родителей совместно с центром «Я понимаю» (организация ликвидирована в 2021 году), который во многом дал начало истории «пик-пик!». Инициатива исходила от глухих родителей и основательниц центра — Елены Соловейчик и Екатерины Савченко. Их миссией было поддерживать глухих и слабослышащих детей и их семьи через развитие как русского жестового, так и звучащего языка.

Вот как описывает идею лагеря сама Елена — директор НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ», преподаватель русского жестового языка:

«В 2019 году по инициативе учредителей АНО “Я понимаю”, Екатерины Савченко и моей, прошел лагерь “Прорыв” для более 30 глухих и слабослышащих подростков 12–15 лет. Программа включала познавательные лекции — о РЖЯ и русском языке, развитии лидерских качеств, истории и культуре глухих, а также досуговые мероприятия. Прототипом этого лагеря послужил международный лагерь для глухих подростков, где за несколько дней поднимают темы прав глухих, развития национального жестового языка и другие важные

вопросы. Изначально планировалось, что лагерь станет ежегодным, но пандемия в 2020 году внесла коррективы. А в 2021 году его формат изменили на городской лагерь, который центр организовал совместно с Музеем «Гараж». Я рада, что спустя несколько лет идея лагеря продолжает существовать — теперь под руководством других организаторов, музеев. Благодарю всех, кто вкладывает силы, время, финансы и другие ресурсы в его проведение. Надеюсь, подобные проекты появятся и в других городах — такие мероприятия очень важны для детей. Правда, концепция проекта тоже изменилась: теперь он посвящен культуре и искусству, а не идентичности глухих. Тем не менее, наблюдая за событиями, я радуюсь, что у ребят есть возможность посещать такие крутые места и события».

В 2021 году Музей стал партнером городского лагеря, потому что на тот момент в Москве практически не было дневных программ на время летних каникул, которые были бы адаптированы для глухих детей.

Для работающих глухих родителей это серьезная проблема: летом некуда отправить ребенка, где он мог бы провести время с пользой в естественной для него языковой среде, общаясь на РЖЯ. Музей с его системным опытом работы с аудиторией глухих и слабослышащих стал идеальной площадкой для такого эксперимента. В течение пяти дней участники вместе с командой педагогов и художников погружались в мир ощущений и чувств на двух площадках: самого центра и Музея «Гараж». Участники обсуждали разные каналы восприятия информации (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние), а в ходе интерактивных занятий и командных игр больше узнавали о влиянии цвета, ароматов, звуков и пространства на восприятие искусства. Обратная связь от коллег вдохновила нас на создание чего-то большего, где исследовательский подход, искусство и игра будут соединяться естественным образом.

«ПИК-ПИК!»-2022

ПЕРВЫЙ ГОД: ПРОЕКТ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ 11-22 ИЮЛЯ

Первая программа летнего городского проекта «пик-пик!» была выстроена вокруг трех опорных тем: город, культура, природа. Проект стал путешествием — не только через пространство музеев («Гараж», Новая Третьяковка и Музей братьев Третьяковых), но и через исследование каждой из тем. Проект шел десять дней и базировался в двух институциях, Музее «Гараж» и Доме культуры «ГЭС-2», с визитами в институции-партнеры.

Набор детей осуществлялся через опен-колл с вопросами на РЖЯ, например: какое твое любимое место в городе и почему? Отбор

с помощью видео был важен, так как помогал определить уровень владения жестовым языком. Возраст детей первого «пик-пика» — 9–12 лет, всего было отобрано 14 участников.

В первый год «пик-пика» мы придумали особый формат знакомства, который повторяется во всех сменах: представители четырех музеев-партнеров вместе проводят интерактивную презентацию. Каждая институция готовит яркий рассказ о себе с визуальными материалами, объясняя, чем уникально это место, какие там происходят процессы и как устроено пространство. После чего мы запускаем викторину, которая сочетает правила «Что? Где? Когда?» с динамикой игры «Кто хочет стать миллионером?». Особенность викторины в том, что все вопросы показываются на видео на русском жестовом языке с субтитрами — их специально записывают глухие сотрудники музеев. Участникам нужно определить, к какой из четырех институций относится тот или иной факт, история или артефакт. Этот формат не просто проверяет внимательность — он с первых минут погружает детей в знакомство с музеями через личные истории сотрудников и готовит к визитам, показывает разнообразие институций, создает дух дружеского соревнования, командную динамику.

Если говорить про программу первого «пик-пика», то день «Город» включал в себя ориентирование на местности, работу с картой, знакомство с урбанистикой и визуальным кодом города. День «Природа» — работу с растениями, создание цветочных бомб и наблюдение за птицами. День «Культура» — это обсуждение искусства, знакомство с историей меценатства в Третьяковке и интерактивная игра «Собери свой музей».

Важной активностью стало ведение дневника, где участники ежедневно отражали свои впечатления, эмоции и открытия. Это не только визуальный дневник, но и инструмент самовыражения и фиксации расписания и ежедневных впечатлений. Практику ведения дневника мы впоследствии взяли в каждый «пик-пик!».

Расписание дня также сформировалось в первый набор и закрепилось на все последующие годы.

10:00–10:20 Сбор, игры

10:20–10:40 Утренний круг, обсуждение расписания, игры

10:40–11:00 Перекус

11:00–13:00 Мастер-класс (со второго года мастер-класс заменился на проектную деятельность, связанную с темой этого года)

13:00–13:45 Обед

14:00–15:30 Интерактивное занятие (приглашенные ведущие)

15:30–16:00 Полдник

16:00–17:30 Интерактивное занятие (приглашенные ведущие)

17:30–18:00 Итоги дня, прогулка и домой (вожатые)

Первый год «пик-пика» стал основой для будущих итераций проекта: он заложил принципы междисциплинарности музейной среды как пространства игры, диалога и совместного творчества. В первой смене не было финального проекта и временных слотов для его подготовки — финалом проекта стал совместный с родителями праздник. Это стало точкой роста для планирования следующих наборов, где появилась проектная деятельность как обязательная часть программы.

«ПИК-ПИК!»-2023

ВТОРОЙ ГОД: СТИХИИ И НАУЧНЫЙ ПОДХОД 5–18 ИЮНЯ

Во втором наборе, так как проект уже был известен сообществу глухих, участвовали и ребята с прошлого года, и новички, и приоритет отдавался новым участникам. Всего было отобрано 14 участников в возрасте от 9 до 12 лет.

Второй год «пик-пика» был посвящен исследованию флоры и фауны и размышлениям о том, как и зачем человек использует возможности и ресурсы природы, как животные и растения вдохновляют художников, архитекторов, кураторов и ученых и что они могут значить для культурных институций. Для разработки программы мы пригласили выпускниц биологического факультета МГУ Арину Манкееву и Асю Львову. Вместе с молодыми учеными мы составили программу, включающую в себя лабораторные опыты, работу с микроскопами и настоящие полевые исследования: участники проекта выращивали колонии бактерий, исследовали пигменты растений под ультрафиолетом, анализировали воду из прудов, искали насекомых, определяли виды лишайников (как индикаторы чистоты воздуха), наблюдали за биоценозами, а также играли в ролевые игры — например, в «пищевую цепочку», где каждый участник становился частью экосистемы и на практике понимал, как устроен баланс в природе.

Мы разделили детей на две команды: «огонь-вода» и «земля-воздух», и внутри своих команд они выполняли задания, а их результаты мы узнали на завершающем дне — конференции, где вместе с вожатыми они делились своими научными открытиями перед родителями. В этом году мы расширили дневник, который теперь назывался «атлас», — это научный блокнот с гербарием, зарисовками микроорганизмов, картами местности и гипотезами. Это не просто альбом, а личная

работа каждого: от записей до открытий вроде найденного необычного свойства растения.

Итог: маленькая конференция

В конце смены участники представили свои исследования: кто-то показывал выращенные колонии бактерий с разных поверхностей, кто-то — схемы пищевых цепочек, составленные в парке, а кто-то делится анализом воды из местных водоемов. Но главным итогом стали не сами доклады, а понимание сложных взаимосвязей в природе и роли человека в этих процессах. Каждый ребенок подготовил небольшое выступление — «Одно открытие дня», над которым работал вместе с вожатыми. Этот опыт показал, что времени на подготовку к публичным выступлениям нужно закладывать больше, для многих участников конференция стала серьезным вызовом, а итоговый проект стоит делать более интерактивным и менее формальным — так он будет комфортнее и ценнее для детей. Поэтому в следующие годы мы выбирали другие форматы презентации проектов.

«ПИК-ПИК!»-2024

ТРЕТИЙ ГОД: «ГОРОД КАК ИГРОВОЕ ПОЛЕ» 3–15 ИЮНЯ

В 2024 году «пик-пик!» впервые запустил две параллельные смены для разных возрастных групп (9–11 и 12–14 лет), что позволило учесть интересы как новичков, так и тех, кто участвует не в первый раз. Проект проходил на двух площадках — в «ГЭС-2» и «Гараже», с выходами в другие институции-партнеры. Мы сознательно сохранили камерный формат: не более 15 человек в смене. Важно отметить, что смены не пересекались и встретились только в последний день.

Программа была посвящена исследованию городской инфраструктуры через призму гейм-дизайна и настольных игр. Участники собирали текстуры города, делая оттиски поверхностей; проектировали игровые миры, где люди становились порталами, а скамейки — точками сохранения; изучали, как архитектура влияет на поведение людей и что такое уличная мода и искусство.

Итогом стала коллективная настольная игра с реальной картой Москвы, где главными точками стали Москва-река и институции-партнеры. Дети сами разрабатывали правила, соединяя игровую механику с реальными городскими явлениями: например, провалился в люк — значит вернулся на несколько клеточек назад, угадал факт про музеи — перескочил вперед по игровому полю. В конце смены две группы объединились и пригласили своих родителей поиграть вместе с ними в настольные игры, которые они потом забрали с собой.

«ПИК-ПИК!»-2025 ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД: «АРТ-ДЕТЕКТИВЫ» 9-21 ИЮНЯ

В 2025 году мы вновь набрали две смены, количество участников — 30 человек.

В 2025 году проект «пик-пик!» пригласил детей в увлекательное расследование музейных тайн. На этот раз участники взглянули на искусство через призму детективного жанра — они раскрывали загадки картин, секреты музейных профессий и хитрости художественных техник.

Программа строилась вокруг трех направлений. Во-первых, участники учились читать скрытые символы в произведениях искусства — анализировали значение цветов, жестов персонажей и предметов на картинах, которые часто хранят неочевидные послания художников. Во-вторых, экспериментировали с оптическими иллюзиями, создавая собственные «обманки зрения» и разгадывая приемы художников. В-третьих, погружались в закулисный мир музеев, примеряя на себя роли реставраторов, хранителей и кураторов — пробовали восстановить поврежденные копии картин, правильно упаковывать хрупкие экспонаты и делать краш-тест.

Финалом проекта стал показ собственных художественных проектов. Дети создавали арт-объекты: картины и инсталляции со скрытыми символами, работы с невидимыми чернилами, проявляющимися под ультрафиолетом, так что зритель сам становился детективом, раскрывающим замысел через сопоставление двух частей работы.

Главным достижением этого года стало изменение восприятия искусства — из пассивного созерцания оно превратилось в активный процесс расследования, где каждый элемент может быть ключом к разгадке. Особую значимость приобрела финальная встреча. В последний день участники двух смен собрались вместе на выставке-показе своих работ, куда были приглашены и родители. Это событие стало кульминацией детективного расследования: каждый арт-объект превратился в экспонат с историей, а сами юные художники выступали в роли экскурсоводов, раскрывающих секреты своих произведений. Такая структура — от общего знакомства через игру в начале до торжественного воссоединения в конце — создала ощущение завершенного приключения.

Итоги

За четыре года «пик-пик!» прошел путь от пробной музейной смены до многослойного образовательного формата, в котором дети действуют как активные исследователи и авторы своих проектов. Каждый

год тема плавно менялась: в 2022 году «пик-пик!» был посвящен городу, культуре и природе, в 2023-м стал полевой лабораторией, в 2024-м — игровым полем, в 2025-м — пространством художественного высказывания. При этом сохранялись ключевые принципы: междисциплинарность, поддержка самовыражения, визуально-языковая доступность (включая РЖЯ), дневниковая и проектная работа, мягкая командная динамика. Важная особенность групповой динамики в «пик-пик!» — ее неконкурентный характер: в отличие от привычной школьной или спортивной среды, здесь деятельность строится не на соревновании, а на узнавании — города, искусства, природы и друг друга.

С каждым годом проект наращивал инструменты — не только образовательные форматы, но и формы финального представления: от викторины — к научной конференции, от настольной игры — к показу художественных работ.

Опыт проекта «пик-пик!» мы можем суммировать в шесть принципов работы:

1. Ежегодное формирование новой программы, исключающее повтор и шаблонность,
2. Творческий подход, не привязанный напрямую к выставочным проектам в институциях и допускающий самостоятельную исследовательскую или художественную активность,
3. Участие музейных сотрудников четырех институций выражено как в содержательной разработке, так и в софинансировании модулей,
4. Целенаправленная подготовка глухих вожатых, обеспечивающая горизонтальное распределение ролей в коллективе и доступную коммуникацию от глухого ребенка к глухому взрослому,
5. Единая визуальная айдентика и мерч, подчеркивающие тематическую рамку каждого года,
6. Акцент на дружбе и командной работе, способствующий устойчивой передаче опыта между участниками.

Особенно важно, что фиксация опыта «пик-пика» в данном тексте является в том числе материалом для дальнейшей его трансформации. Нам еще предстоит коллективно осмыслить и собрать наши планы занятий в отдельный сборник, а пока — делимся небольшим интервью с сокуратором проекта Владиславом Колесниковым, которое провела Люда Лучкова.

КАКАЯ СМЕНА ОКАЗАЛАСЬ САМОЙ НЕОЖИДАННОЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДУМАННОГО? БЫЛИ ЛИ МОМЕНТЫ, КОГДА ДЕТИ ПРЕДЛАГАЛИ ЧТО-ТО, ЧТО КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЛО ПРОГРАММУ?

Владислав: Как это часто бывает, самой неожиданной кажется смена, которая проходила последней. Несмотря на ясную программу и предполагаемый результат, невозможно заранее спрогнозировать реальный итог, поскольку включается тот самый «посетительский опыт» — участники берут из программы то, что могли взять только они, и используют это так, как заранее представить было нельзя.

В этом году цель была — познакомить детей с музейными и художественными процессами, и только к концу второй недели стало понятно, как начнется и куда будет двигаться каждый проект. Одна из участниц, Лиана Волосатова, отразила в своей работе опыт ношения слуховых аппаратов и рассказала о чувстве несправедливости — о том, как в школе часто принуждают «быть как все», не оставляя пространства для своей идентичности как глухого и делая упор на аудиальное восприятие. Это и другие высказывания невозможно было заранее запланировать — в этом и ценность длительных образовательных проектов, во время которых индивидуальное начинает управлять и контентом, и результатом.

А еще в этом году произошел момент коллективной концентрации и саморегуляции. Это случилось на второй неделе, когда участники расслабились и привыкли друг к другу и взрослым, а у вожатых постепенно начала заканчиваться энергия. Послеобеденное время обычно самое активное, но в один из дней возникла импровизационная игра с простыми правилами: не смеяться, не говорить и не шевелиться. Это были самые спокойные и одновременно самые странные 20 минут — игра неожиданно затянулась, перешла в самоуправление, и никто не хотел проигрывать и возвращаться в привычное состояние. Всей рабочей группе взрослых было неожиданно видеть детей такими ничем не увлеченными. И, наверно, это удивление возможно понять, только проведя шумный и насыщенный день без секунды перерыва.

Лиана Волосатова, участница «пик-пик!», со своей работой. 2025.
Фото: Анна Завозьева

Тифлокомментарий. Цветная фотография. На фоне белой стены запечатлена девушка. Она стоит лицом к камере. Девушка широко улыбается. На ней одежда серых оттенков. В руках она держит свою художественную работу. Это объемная аппликация. В центре черного горизонтально ориентированного холста расположен знак запрета (красный перечеркнутый круг). Знак нанесен поверх абстрактной фигуры. В правой части холста находятся полусферы, похожие на половинки шариков от пинг-понга. Шарiki хаотично покрыты мазками краски черного цвета.

Смена «пик-пик!» в Доме культуры «ГЭС-2». 2025.
Фото: Анна Завозьева

Тифлокомментарий. Цветная фотография, ориентированная горизонтально. В комнате с белыми стенами в центре расстелен красный ковер с узорами. По периметру ковра расположилось двенадцать детей. Они сидят в креслах-лежаках серого цвета.

ЕСТЬ ЛИ В ПРОЕКТЕ КАКИЕ-ТО РИТУАЛЫ ИЛИ ТРАДИЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ СЛУЧАЙНО, НО СТАЛИ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ «ПИК-ПИКА»?

Владислав: Не думаю, что в «пик-пике» много случайностей — за четыре года, кажется, мы успели обсудить буквально каждую деталь: от того, давать ли детям сахар, до того, как именно предлагать перекус и отпускать за водой в столовую.

Из последних традиций с участниками — это дни мороженого, мы устраиваем их второй год. Ну а с рабочей группой — вечерние «свечки», тот самый круг, где мы обсуждаем день и даем друг другу обратную связь. Формат обратной связи — принцип сэндвича. Нужно начать с чего-то позитивного, затем озвучить минусы, трудности, а закончить хорошим.

ЕСЛИ БЫ У ПРОЕКТА БЫЛА СВОЯ «КАПСУЛА ВРЕМЕНИ», ЧТО БЫ ТЫ ПОЛОЖИЛ В НЕЕ ИЗ КАЖДОЙ СМЕНЫ?

Владислав: Из первой смены — мармеладные полосочки. В тот год темой была культура, в том числе культура поведения за столом, а мармелад мы использовали для обучения этикету. Со второй смены положил бы папоротник из Рощи. Темой была экология, и больше всего в памяти остался огромный ватман, где были подписаны все-все растения, которые растут рядом с «ГЭС-2». О них на прогулке рассказывала Александра Базоева. С третьей смены забираю бумажные самодельные кубики — результатом этой смены стала настольная игра на тему города. А еще, что менее экологично, — полиэтиленовые пакетики, которые в игре «Новый мир» символизировали кислород. Ведущим был Женя Аксенов, и ребята создавали свои города, придумывали законы, распределяли ресурсы.

Из последней — белые музейные перчатки. Именно в таких мы осматривали произведения искусства после медиаторского тура.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы очень надеемся, что летний городской проект продолжит жить и у детей будет желание сюда возвращаться. Мы мечтаем, что однажды участники первых смен вернутся сюда уже как вожатые, чтобы поддержать других — в познании и опыте сотворчества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Подготовка глухих вожатых

Вожатый — главный проводник ребенка, именно поэтому в Приложении 1 мы собрали опыт подготовки вожатых.

Кого мы рассматривали на эту роль?

В основном вожатые — это носители РЖЯ, педагоги мастерских для глухих и слабослышащих, уже работающие в культурных институтах, и недавние выпускники педагогических вузов, а также активисты МИЦ (Молодежный инновационный центр при ВОГ) и глухие родители слышащих детей. С каждым проводилось собеседование, важнейший критерий — свободное владение жестовым языком. Те, кто уже участвовал в сменах в качестве вожатого, помогают новеньким освоиться: рассказывают про реальные ситуации, делятся удачными практиками, объясняют, как все устроено на деле. Такая поддержка снижает волнение новичков (мы надеемся) и помогает быстрее включиться в команду, сохранить единый стиль взаимодействия с детьми.

Ключевые этапы подготовки

1. Первичное знакомство

На этом этапе каждый вожатый получает файл с базовой информацией о смене: датами проведения, названием и концепцией, составом команды организаторов, ключевыми правилами, обязанностями и зонами ответственности вожатого.

2. Установочная встреча

Обязательно проводится очная встреча всей команды. На ней подробно обсуждается концепция предстоящей смены, структура дня, распределение по локациям и правила пребывания внутри каждой институции. Здесь задают вопросы и выстраивают общее понимание задач и целей.

Проводится отдельный инструктаж по безопасности. У каждой институции свои правила, но есть общие моменты, которые надо соблюдать всем. Например, обращать внимание на самочувствие детей, пересчитывать всех при любых перемещениях, мыть руки после улицы и туалета, перед едой. Носить головные уборы на солнце. Особое внимание уделяем длинным переходам по улице из одной институции в другую, так как это всегда оживленные летние дороги с машинами, велосипедистами, собаками. Помимо таких простых правил, обсуждаются алгоритмы действий при ЧП. Все это помогает обеспечить безопасность детей (и даже взрослых), снизить риски в любой нештатной ситуации.

3. Расписание вожатых

Составляется таблица пар для работы на каждый день. Это позволяет вожатым самостоятельно согласовывать между собой режимные моменты (кто и как ведет утренний и вечерний круг), выбирать активности на прогулку, готовить и собирать дополнительные материалы для игр.

4. Коммуникация в процессе подготовки и работы

Для постоянного взаимодействия действует общий чат вожатых и организаторов. Там происходит координация, обсуждение возникающих вопросов, обмен идеями, кружочками-впечатлениями на жестовом языке. Мы всегда оставались для обсуждения прошедшего дня, давали обратную связь друг другу. Важная часть после завершения каждого проекта — праздник для вожатых, где они могли бы расслабиться и в неформальной обстановке обсудить итоги проекта и зафиксировать их на следующий год.

За четыре смены наши вожатые стали не просто сопровождающими, а настоящими соавторами проекта. Их вклад — это не только

организация быта и безопасности, но и создание той самой атмосферы доверия, в которой дети чувствуют себя свободно и раскрываются. Через жестовый язык, личный опыт и внимание к каждому участнику они превращают программу в живое приключение. Мы продолжаем развивать систему подготовки: добавляем новые тренинги, анализируем обратную связь и сохраняем традицию «вожатских кругов» — чтобы следующий «пик-пик!» был еще лучше.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

На нескольких сменах в последний день участники «пик-пик!» обменивались друг с другом и с вожатыми анкетой для друзей. Предлагаем заполнить ее и вам.

1. Напиши имя и фамилию.
2. Сколько тебе лет?
3. Когда твой день рождения?
4. Какое у тебя хобби?
5. Какой у тебя знак зодиака?
6. Какое твое главное достоинство?
7. Какое у тебя любимое место в городе?
8. Какой у тебя любимый праздник?
9. Какой у тебя любимый цвет?
10. Кто твой любимый герой или персонаж?
11. Круг или квадрат?
12. Какой твой любимый мультфильм?
13. Какой твой любимый бренд одежды?
14. Твой любимый емоji (смайлик)?
15. Что самое вкусное на свете?
16. Что лучше: книга или компьютерная игра?
И напиши название любимой книги или игры.
17. Какой твой любимый вид спорта?
18. Какое твое любимое время года и почему?
19. Какое событие «пик-пика» тебе запомнилось больше всего?
20. Пожелай мне что-нибудь!

ДИСКУССИОННЫЙ ОНЛАЙН-КЛУБ ПО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ В ПНИ № 7

Дискуссионный клуб по современному искусству в Психоневрологическом интернате № 7 (ПНИ № 7, ныне Дом социального обслуживания «Сосновая поляна», Санкт-Петербург) посвящен истории и теории современного искусства и проходит в формате онлайн-встреч. Клуб открылся в июне 2022 года и завершил свою работу 28 августа 2025 года.

Ведущая

Лена Демьянова — ведущая инклюзивных программ, педагог.

Менеджеры проекта

Алина Жекамухова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2019–2023). Менеджер клуба по современному искусству для проживающих в ПНИ (2022–2023).

Александра Кокшарова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2023 — наст. время). Менеджер клуба по современному искусству для проживающих в ПНИ (2023 — наст. время).

Координатор проекта

Евгения Токарева — куратор изостудии при ПНИ № 7.

Методические рекомендации представлены в формате интервью с Леной Демьяновой и Алиной Жекамуховой. Методические рекомендации сопровождаются Приложением, посвященным разработке программы встреч для проживающих в ПНИ.

КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ ТАКОГО КЛУБА?

Алина: Музей начал проводить онлайн-встречи в период самоизоляции. Мы созванивались со студентами фонда «Антон тут рядом», с жителями социальной деревни «Светлана», с проживающими в различных ПНИ в Москве и Санкт-Петербурге с помощью фонда «Просто люди».

В случае с «Антон тут рядом» был четкий запрос — общаться. Фонд запросил организовать встречи, к которым студенты могут готовиться, так как им важно структурировать свое расписание на неделю. Мы создавали чаты, делились новостями и старались отвлекаться на искусство, так как время было довольно тревожное. Ведущие готовили презентации, рассказывали про наши выставки, водили видеоэкскурсии по пустому Музею и обсуждали их с участниками.

Изоляция затягивалась, поступали новые запросы, и постепенно мы стали проводить по 8-10 онлайн-встреч в неделю. Время было сложное: нужно придумывать новые решения на ходу, нет времени остановиться. Кому-то мы помогали с настройкой оборудования для связи, иногда писали письма в администрации, чтобы нам официально разрешали эти встречи и выпускали людей из палат, но в большинстве случаев были те, кто помогал изнутри и брал на себя организационную часть с их стороны. Часто эти встречи становились для людей единственной связью с внешним миром.

Позже условия изменились, и мы стали возвращаться к очным встречам с другими сообществами, а в случае с ПНИ № 7 наши звонки продолжились.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПРОГРАММА ВСТРЕЧ И ПОДБИРАЮТСЯ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ?

Лена: Мне кажется, что ценность и, возможно, уникальность наших занятий заключается в высокой степени вариативности и многообразии тем, которые мы обсуждаем.

Например, мы обсуждали российский акционизм, женскую историю искусства XX и XXI века, музеи и выставки disability art и русский авангард. Часто участники сами предлагают темы или активно участвуют в их выборе. Последний год мы говорим о советском неофициальном искусстве, например о живописи Оскара Рабина или выходах арт-группы «Мухомор». Эта тема тоже была выбрана участниками, потому что она для них представляет в том числе личный интерес. Многие из них — современники той эпохи, они застали расцвет советского неофициального искусства, а одна из участниц онлайн-встреч входила в ленинградскую андерграундную тусовку.

Когда я уехала учиться в США, нам удалось сохранить эти онлайн-встречи, я показывала участницам и участникам музеи США и рассказывала им о выставках. Так, например, мы обсуждали выставку *A Window Suddenly Opens: Contemporary Photography in China* в Музее Хиршхорна (Вашингтон) о развитии современной фотографии в Китае и выставку Ника Кейва в Музее современного искусства Чикаго.

НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛСЯ ХАРАКТЕР ДИСКУССИИ, ТЕМЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА?

Лена: За два с половиной года отношение участников к занятиям очень сильно изменилось. Они стали более заинтересованными и вовлеченными, начали активнее выражать свои мысли, но главное — вести глубокую и развернутую дискуссию о художественных произведениях и контекстах. Это видно по темам встреч: два года назад было немыслимо обсуждать, например, тотальные инсталляции Ильи Кабакова или акции группы «Коллективные действия». Мы начинали с самых основных вещей — визуальная составляющая искусства, формы, цвета, затем переходили к эмоциям и впечатлениям участников. Сейчас мы вышли на обсуждение концептуальных идей, например, каким образом та или иная работа отражает политический, социальный контекст. В блоке *disability art* я специально делала занятие, где кратко рассказывала про развитие активизма в сфере инвалидности. А в блоке про советское неофициальное искусство мы обсуждали «Бульдозерную выставку» или феномен перестройки.

НАСКОЛЬКО УЧАСТНИКИ И УЧАСТНИЦЫ МОГУТ ПРОЯВИТЬ СВОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ В РАМКАХ КЛУБА?

Лена: Очень часто дискуссия выходит за пределы обсуждения только искусства и художников, и участники начинают рассказывать про их жизнь до интерната. Мне кажется, что это один из самых важных процессов. Это делает клуб более неформальным и создает безопасное пространство принятия, где твой опыт и твоя жизнь становятся важными. И мне нравится, что это происходит само собой. У меня есть одно очень теплое воспоминание. В прошлом году в марте мы устраивали встречу, где обсуждали работы Димы Маркова. Мы смотрели фотографии быта и жизни людей в маленьких российских городах, и это очень отзывалось участникам. Там была работа: на детской площадке разбросаны пульки, как из детства. И внезапно мы все начали обсуждать и вспоминать, как собирали пульки разного цвета, мы задались вопросом, откуда эти пульки появлялись на улицах. А еще

обсуждали, как кружились на каруселях и какие смешные названия им придумывали. Один из участников рассказал про магнитофон, на котором он слушал песни Цоя в молодости. А потом они стали спорить с другим участником, какой ваучер было выгоднее получить. И вот благодаря такому обращению к личному опыту каждого, благодаря найденным точкам пересечения я до сих пор считаю, что это занятие было самым важным для образования коллективности и соучастия.

КАК СО ВРЕМЕНЕМ МЕНЯЕТСЯ ДИНАМИКА ГРУППЫ, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ? КАК ДУМАЕШЬ, ПОЧЕМУ?

Лена: Регулярность встреч, неформальность общения, неосуждение и возможность говорить и быть услышанным очень повлияли на отношения внутри группы. Мы стали не просто участниками дискуссионного клуба, которые пару раз в месяц собираются вместе, чтобы обсуждать искусство, а сообществом. Насколько мне известно из обратной связи от сотрудников ПНИ, участие в занятиях от «Гаража» стало неким маркером принадлежности к группе художников и любителей искусства.

Раз в два-три месяца я бываю в Санкт-Петербурге и обязательно приезжаю в гости в арт-студию при ПНИ. Мы проводим очные занятия и просто общаемся на неформальные темы, пьем чай. Летом я жила в Питере около месяца и приехала в студию с гитарой и виниловым проигрывателем. Мы пели песни под гитару, слушали пластинки Цоя и «Битлз». Мне кажется, такие неформальные встречи очень важны для того, чтобы мы оставались сообществом.

В ЧЕМ ТЫ ВИДИШЬ ЦЕННОСТЬ ПОДОБНЫХ ВСТРЕЧ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПНИ?

Лена: Психоневрологический интернат — закрытое учреждение. Его возможности для взаимодействия с музеями минимальны. Проживающие не могут просто так прийти на медиацию или приехать в музей. В этом смысле онлайн-формат является самым оптимальным для работы с этой группой людей. Еще одна важная особенность — разный возраст участников, поэтому в том числе стоит ориентироваться на разные темы для обсуждений.

Из-за того, что это закрытая система, она очень легко может ограничить доступ к внешним событиям и людям. Инициатива должна исходить не только от музея и проживающих, но и от администрации. В этом смысле требуется тот, кто внутри ПНИ будет обеспечивать связь. В случае с ПНИ № 7 большую координационную и организационную поддержку обеспечивает Евгения Токарева.

Важно отметить, что поле действий человека, проживающего в ПНИ, жестко ограничено. Он не может свободно совершать те или иные действия, например, выходить за территорию интерната или выбирать, что съесть на завтрак. Также он не может сопротивляться действиям сотрудников ПНИ по отношению к нему. У человека, проживающего в ПНИ, очень низкий уровень влияния на происходящее, его нередко могут объективировать администрация, медицинский персонал или даже волонтеры. Человек в ПНИ теряет свою субъектность.

Поэтому целью нашего дискуссионного клуба было создать пространство, в котором жители и жительницы ПНИ будут выступать как субъекты действия (т. е. со-участвовать в действии, влиять на ход дискуссии, высказывать свое мнение, спорить и т. д.).

Отсюда вырастают более практические задачи:

- выводить участников занятий на аргументацию своего мнения (или аргументировать отсутствие мнения) и «я-высказывание»,
- совместно конструировать пространства принятия и неосуждения,
- совместно выстраивать доверительные, уважительные и горизонтальные отношения с соблюдением субординации (субординация важна, потому что участники старше меня на 20–40 лет),
- поддерживать неформальные связи и регулярность встреч.

КАК УСТРОЕНЫ ВСТРЕЧИ? КТО И КАКУЮ РОЛЬ В НИХ ИГРАЕТ?

Лена: Мне кажется, важнейшим условием соучастия в нашем дискуссионном клубе является то, что я как ведущая нахожусь не в позиции знающего и рассказывающего, а в позиции совместно познающего. Я подготавливаю первичные материалы и очерчиваю рамку, а в остальном — задаю вопросы и модерую дискуссию. Когда я рассказываю об истории работы или описываю, как проходил перформанс, мне очень важно сначала попросить самих участников рассказать, что, на их взгляд, здесь происходило и почему. А уже после того, как я рассказала ход действий, мне важно услышать, что участники думают по этому поводу, как они к этому относятся, что бы они чувствовали, если бы были на месте художников. Я позиционирую себя как участницу и высказываю свое мнение и впечатления.

КАК УСТРОЕНА ПРОГРАММА ВСТРЕЧ?

Лена: Важно, что участники и участницы самостоятельно выбирают темы, которые мы будем обсуждать на занятиях. Либо я предлагаю им несколько вариантов, из которых они выбирают, либо они в целом задают рамку занятия, например, женское искусство в странах Латинской

Америки. Я подбираю материалы, которые мы будем обсуждать. Моя задача — дать рамку занятия: показать художественные работы и дать вводную информацию, а затем мы вместе обсуждаем и интерпретируем работы. Ценность занятий не в получении знаний, а в создании пространства, в котором каждый из участников может изменять ход дискуссии, формировать и выражать свое мнение. По сути, такие занятия — это конструирование ситуации, в которой человек может проявить себя как субъект. И, конечно, самая важная практика — когда в конце занятия каждый участник говорит несколько слов о дискуссии, художнике или произведении искусства, которое мы рассматривали.

Сначала у нас также предполагались мастер-классы, но мы с участниками быстро выяснили, что нам больше нравится обсуждать и дискутировать, и отказались от формата мастер-классов. К тому же большинство участников и участниц — художники и художницы со своим видением мира и отношением к искусству, поэтому я чувствую себя странно, когда предлагаю художникам какие-то темы для рисования. А к вопросу о вариативности и гибкости тем — последний год мы проходим советское неофициальное искусство, но при этом при запросе что-либо обсудить мы можем спокойно изменить курс наших занятий. Так, например, на одном занятии мы смотрели клипы группы Shortparis и обсуждали их.

Так как большинство участников — художники и художницы, то иногда они самостоятельно проводят онлайн-медиации по своим работам.

КАК ТЫ НАЧАЛА ДЕЛАТЬ ПРОЕКТЫ В ПНИ?

Лена: Я работаю с жителями и жительницами ПНИ с 2019 года, когда впервые вступила в волонтерскую организацию НИУ ВШЭ «Открой глаза». Как волонтеры мы каждую неделю ездили в ПНИ в разных регионах Центральной России и вели там мастер-классы, образовательные занятия и просто проводили много времени с жителями и жительницами. В 2021 году я максимально погрузилась в тему инклюзии, прошла курс «Гаража» и МГЛУ по внедрению инклюзивных практик в образовательные и культурные институции, и после этого начала работать внештатным координатором, а затем педагогом в «Гараже».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ниже предлагается перечень вопросов, ответы на которые помогут оформить и структурировать программу встреч для проживающих в закрытых учреждениях по типу ПНИ. Попробуйте ответить на предлагаемые вопросы и дополнить перечень новыми.

1. Каким будет повод для ваших встреч?
2. Что вы будете обсуждать, смотреть или делать?
3. Как часто и в каком формате вы собираетесь встречаться?
4. Как эти встречи связаны с вашим личным опытом и опытом участников?
5. Зачем это нужно лично вам?
6. Зачем это нужно участникам?
7. Есть ли у вас контакты тех, кто имеет возможность организовать и поддерживать регулярность встреч, или вы сами можете это делать?
8. Как вы будете позиционировать себя относительно участников встреч: организатор, ведущий или соучастник? Почему?
9. Готовы ли вы поддерживать неформальные связи сообщества вне встреч? Если да, то как и в какой степени?
10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

3202

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КУРС «ВЫШИВАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

«Вышивальные истории» — это инклюзивный практический курс, посвященный созданию вышивки и коллажей из ткани. Курс рассчитан на взрослых участников с ментальными особенностями и без. Итогом курса стали текстильные книги с личными историями.

Курс проводился дважды: 1) февраль–май 2023 года, 2) март–апрель 2024 года. Встречи проходили раз в неделю.

Программа первого запуска «Вышивальных историй» включала занятия с пятью приглашенными художниками. Программа второго запуска была создана совместно с художницей Машей Обуховой, курс получил название «Вышивальные истории 2.0: Автопортрет».

«ВЫШИВАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Первая программа была построена на взаимодействии с приглашенными художниками, которые работают с текстилем. Участники знакомились с художественной практикой каждого из них, изучали техники шитья и вышивки и составляли собственную текстильную книгу, посвященную любимой вещи.

Участники были разделены на две группы, утреннюю и вечернюю, по 8–10 человек в каждой.

Автор и ведущая курса

Аня Гросицкая — художница. С 2018 года ведет инклюзивные мероприятия в Музее современного искусства «Гараж».

Менеджер проекта

Алина Жекамухова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2019–2023).

Координатор проекта

Варвара Яковлева — координатор событий для посетителей с ментальными особенностями (2021 — наст. время).

Приглашенные художники: Дарья Неретина, Маша Обухова, Александра Островская, Кристина Пашкова, Виталий Тюрлик.

«ВЫШИВАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 2.0: АВТОПОРТРЕТ». ВТОРОЙ ЗАПУСК

Второй запуск курса представлял собой еженедельные встречи с автором курса художницей Машей Обуховой и ведущей предыдущего набора художницей Аней Гросицкой. Во втором запуске участники составляли текстильные книги о самих себе.

Количество участников: 14

Автор и ведущая курса

Маша Обухова — художница, автор курса «Вышивальные истории 2.0: АВТОПОРТРЕТ».

Ведущая курса

Аня Гросицкая — художница, ведущая инклюзивных мероприятий в Музее современного искусства «Гараж» (2018 — наст. время).

Менеджер проекта

Александра Кокшарова — специалист по работе с посетителями с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж» (2023 — наст. время).

Координатор проекта

Варвара Яковлева — координатор событий для посетителей с ментальными особенностями (2021 — наст. время).

Методические рекомендации к курсу представлены в формате интервью с Аней Гросицкой и Алиной Жекамуховой. Методические рекомендации сопровождаются Приложением 1 и Приложением 2. В Приложении 1 представлен пример анкеты для формирования группы. В Приложении 2 представлено творческое задание для читателей методических рекомендаций.

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ ПРОЕКТ? КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ?

Аня: Идея курса возникла, когда я сама увлеклась текстильным искусством. Мы с Алиной собрали списки текстильных художников и художниц, подумали, как тематически разбить их, кого и когда можно было бы позвать. Так что здесь присутствовал мой личный интерес как художницы. Плюс текстильное искусство уже было на волне и до сих пор остается.

Алина: В это время в Музее была приостановлена выставочная деятельность, открылись библиотека и коворкинг. Появилась возможность пробовать новые форматы, использовать новые пространства, ведь выставочные площадки освободились. При этом хотелось, чтобы инклюзивные программы и сообщества были более видимой частью Музея.

Кроме интереса Ани, у нас была поддержка коллег из библиотеки, у которых хранилась коллекция книг художника. Мы договорились устроить просмотры коллекции для наших групп. Так была определена тема — текстильная книга.

Важным пунктом в проектировании программы была уместность: в этот период мы больше ориентировались на поддержку сообществ, на коммуникацию людей, комфортную среду, поиск общего. Так получилось найти нужный тон — камерные встречи для знакомства с художниками и практиками.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯЛА ПРОГРАММА? В ЧЕМ БЫЛА ЕЕ НОВИЗНА?

Аня: Программа включала в себя десять встреч, пять из которых — мастер-классы с приглашенными художниками, а другие пять посвящены работе над собственной текстильной книгой. Каждый приглашенный художник показывал свою любимую технику: текстильный коллаж, объемную вышивку, вышивку на открытках и другое. Участники осваивали этот прием на занятии, общались с художником, смотрели его работы, принесенные вживую или на экране, задавали вопросы. К нам приходили Александра Островская, Кристина Пашкова, Виталий Тюрлик, Дарья Неретина. Художница Маша Обухова была и участницей курса, и ведущей. После того как участники получили разнообразный опыт и примеры того, как и что можно делать в текстильных техниках, мы перешли к созданию собственной текстильной книги.

Мы погружались в теорию текстильных книг, изучали примеры, а на одной из встреч мы с Виталием Сидоровым [старший библиотекарь Музея «Гараж»] смотрели текстильные книги художника из собрания библиотеки Музея, это был впечатляющий опыт.

Затем мы шили. Изначально задание было следующим: найти и принести из дома предмет, с помощью которого вы могли бы рассказать историю о себе, о своей жизни и об этом предмете. Стоит отметить, что не все участники следовали предложенной структуре и темам, многим нравилось рассказывать достаточно абстрактные истории о себе или вымышленных персонажах с позиции чего-то идеального или как им хотелось бы, чтобы все было. Это было очень даже терапевтично. Личные истории участников в разных формах перешли

в их текстильные книги. Например, Н. В. собрала свою книгу из страниц с разными опробованными техниками, которые дополнила поговорками и народными мудростями о том, что нужно быть счастливыми прямо сейчас. Маша Обухова начала большой проект о суперсиле и супергероине, а М. сшила романтическую историю о встрече с любимым.

Кроме вышеперечисленных техник, мы пробовали печатать штампами на ткани, печатать с помощью трафарета, рисовали на ткани акварельными карандашами и делали вышивку поверх рисунка, вышивали с эскизами и без — интуитивно.

Алина: Хочу выделить три основные особенности программы.

Во-первых, мы сидели в атриуме второго этажа, это открытое пространство, не кабинет или мастерская. То есть, несмотря на камерность встреч, мы всегда были на виду — у прохожих с улицы через окно, посетителей библиотеки, просто людей, которые сидели на соседних диванах в коворкинге, разделяя с нами большой холл. К нам часто подходили, интересовались происходящим, наблюдали за работой.

Во-вторых, знакомство с искусством в музее почти всегда происходит через объект или рассказ. Посетитель редко взаимодействует с художником, а у нас была возможность увидеть, что за всем стоит личная история и живой человек.

В-третьих, у художников, которые к нам приходили, совсем другое отношение к своим работам. Узнать о практике от медиатора или куратора и от самого автора — разный опыт. Часто художники приносили свои работы, которые можно было потрогать, это меняло перспективу и влияло на восприятие объектов искусства — они были не чем-то недостижимым и неприкасаемым, а частью истории, способом рассказать ее.

КАКИЕ ЦЕННЫЕ НАХОДКИ ТЫ ДЛЯ СЕБЯ ВЫНЕСЛА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЛАНЕ? КАКИЕ ОТКРЫТИЯ СЛУЧАЛИСЬ?

Аня: Мы предполагали смешанную аудиторию людей с нейроотличиями и без. Несколько человек приходили самостоятельно, несколько приезжало с тьютором от фонда «Жизненный путь» из квартиры самостоятельного проживания. Были и постоянные посетители наших программ. Так, М., который ходит на иллюстрацию, участвовал в «Вышивальных историях» с семьей. Но в данном случае мама и бабушка, которые раньше его сопровождали, были самостоятельными участниками. Получилось, что три поколения их семьи прошли курс.

В основном было много новых людей, некоторые приходили только пару раз, пробовали себя.

Был один проект, который запомнился больше всего. Участница И. принесла свою старую мягкую игрушку из детства — собачку. И. рассказала, как в свои пять лет она увидела эту собачку в гостях и отказалась уходить без нее домой. Так игрушка по имени Валя осталась с ней и вот уже 40 лет живет рядом. И. сделала вышивку текстом на специально придуманном одеяле для собачки, в которой рассказывала подробно историю игрушки и историю своих собак — домашних питомцев.

Будучи изначально сопровождающей, Я. стала участницей курса и создала книгу «Натюрморты, увиденные в подъезде» с использованием собственных фотографий. После курса она, в том числе с этой книгой, поступила в Школу Родченко.

Хочется отметить, что приглашение разных художников было тоже интересным опытом для групп. Знакомиться вживую, слушать и видеть примеры работ для многих оказалось нетипичным опытом знакомства с профессией художника.

КАК ЗАКОНЧИЛСЯ ПЕРВЫЙ КУРС? ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ ЗАПУСК?

Алина: Продолжить мы решили, во-первых, потому что курс был популярен и были желающие продолжать. А во-вторых, Маша Обухова, которая была участницей и гостьей курса, предложила подумать вместе над развитием программы.

Аня: Первый курс завершился уже летом. Мы встретились в Образовательном центре в отдельный день со всеми участниками — и дневной, и вечерней группами курса, позвали друзей, знакомых и всех интересующихся и устроили однодневный показ книг, на котором каждый подробно рассказывал про свое произведение, а затем поделился впечатлениями от курса и от практик шитья.

Была прекрасная обратная связь от участников. В основном все говорили о неожиданном эффекте отдыха во время встреч, о переключении деятельности и быстром течении времени. Большой поддержкой было видеть взаимный интерес участников, наблюдать, как и что они делают, как обмениваются неожиданными находками и приёмами, как удивляются и восхищаются тем, что получилось!

С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ И КАК С НИМИ СПРАВЛЯЛИСЬ?

Аня: Одна из участниц сомневалась в смысле этих встреч для ее жизни, так как они как будто бы не несли никакой видимой пользы для нее и ее семьи, но потом она поняла, что ходит на них и шьет просто для себя и потому, что ей это нравится.

Алина: Такая обратная связь мне показалась очень важной. Нередко люди привыкли проводить время, в том числе в музее, с практической целью — что-то получить, узнать. Особенно это актуально для инклюзивных программ: обязательно должен быть реабилитационный потенциал, терапевтическая составляющая. Поэтому форматы, в которых мы делаем упор на том, что просто хорошо проводим время вместе, для нас идеологически важны, а для посетителей не всегда привычны. Здесь дополнительной задачей, порой сложной, является проговаривание ожиданий и наращивание доверия друг к другу. Мы пробуем и даем друг другу свободу — люди участвуют в наших авантюрах, а мы прислушиваемся к их пожеланиям и стараемся быть готовыми к тому, что кто-то уйдет.

Аня: От начала до конца курса в каждую из двух групп ходило около шести человек, а остальные 3–4 были в плавающем режиме. Интересно, что кто-то сделал свою текстильную книгу за пару встреч и больше не приходил. «Плавающие» посетители — понятный формат, иногда людям нужно попробовать: маршрут до Музея, контакт с ведущим и участниками, темп и специфику занятий, совпадает ли запрос с реальностью. Кто-то хочет только попробовать, кто-то — проводить здесь каждое воскресенье, кто-то хотел результата, сделал свою работу за две встречи и перестал ходить — все это нормально.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Здравствуйте!

Это анкета для записи на инклюзивный курс «Вышивальные истории», который будет проходить в Музее современного искусства «Гараж» с февраля по май 2023 года.

Курс рассчитан на взрослых людей с ментальными особенностями и без. Участники должны обладать базовыми навыками шитья.

Если у вас возникли трудности в заполнении или дополнительные вопросы, обращайтесь к координатору программы (ИМЯ) по номеру телефона +7 _____ или по адресу электронной почты _____

1. Как вас зовут?
2. Сколько вам лет?
3. Укажите, пожалуйста, ваш номер телефона.
4. Укажите, какими приложениями для связи вам удобнее пользоваться:
 - WhatsApp,
 - Telegram,
 - Не пользуюсь приложениями.
5. Вышивали ли вы когда-нибудь?
 - Да, умею вышивать.
 - Да, умею, но совсем чуть-чуть.
 - Нет, но не против попробовать.
 - Другое _____
6. Умеете ли вы шить?
 - Да, умею шить.
 - Да, умею, но совсем чуть-чуть.
 - Нет, но не против попробовать.
 - Другое _____
7. Укажите, пожалуйста, удобное время для посещения занятий:
 - По субботам в 11:00.
 - По субботам в 18:00.
 - Другое _____
8. Здесь вы можете оставить любой комментарий о том, что нам важно знать до начала занятий (сопровождение, адаптация, личные особенности).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Цель творческого задания — вдохновить читателя на разработку собственного вышивального или текстильного курса. Задание выполняется самостоятельно. Желаем вам удачи!

Найдите в доме предмет, который рассказывает историю из вашего детства. Это может быть история о вашей семье, случае, который произошел с вами, или, например, месте, в котором вы жили.

1. Для начала сделайте небольшой эскиз на бумаге. Зарисуйте эту историю, однако попробуйте сделать это не буквально. Постарайтесь вспомнить, какие цвета вас окружали в этой истории, какие чувства вы испытывали. Может быть, вас вдохновит форма самого предмета?
2. Затем необходимо подобрать лоскуты. Попробуйте приложить их на лист бумаги, подвигать и попробовать на ощупь. Возможно, уникальное расположение лоскутов позволит интересно рассказать о предмете? Какие-то идеи обязательно придут к вам в процессе пробы материала.
3. Когда вы будете довольны композицией, вырежьте нужные формы из лоскутов, пришейте или даже приклейте их клей-карандашом. Обратите внимание на то, как ткань смягчает вашу историю и делает ее тактильной.
4. Получившийся коллаж можно закончить, прошив стежками в тех местах, которые вы хотите прочнее закрепить, или там, где хотите сделать визуальный акцент с помощью нитей.
5. Дополните получившийся коллаж историей про выбранный предмет, запишите ее. Как сочетаются коллаж и написанная история? Дополняют ли они друг друга? Или могут существовать отдельно?

ПРОЕКТ ДЛЯ ГЛУХИХ УЧАСТНИКОВ «УСТНАЯ ИСТОРИЯ»

«Устная история» — это образовательный курс открытого уровня для глухих участников и участниц, посвященный мастерству рассказывать истории, и попытка ответить на вопрос, как с помощью историй можно изучать и осмыслять опыт глухого человека.

Цели «Устной истории» — соединить участников и участниц с наследием своего сообщества; сделать возможным (пере)присвоение этого опыта через творческую деятельность; дать навыки производства культурного продукта на жестовом языке; дать импульс для образования творческих или исследовательских коллективов.

Существует множество мероприятий и программ для глухих, призванных обеспечить досуг. Однако цель данного проекта — создать интеллектуальную среду, в которой глухие могут стать авторами новых смыслов для своего сообщества. Осознание, изучение истории сообщества — важный элемент построения идентичности группы. Мы уверены, что разговор о прошлом сообщества укрепляет внутренние связи и помогает налаживать внешние.

На данный момент прошло три набора «Устной истории». Первый сезон состоялся весной 2023 года, второй — осенью 2023 года, третий — с октября 2024 по февраль 2025 года.

Текст методических рекомендаций подготовили Люда Лучкова и Леша Прокофьев.

Кураторы и координаторы

Люда Лучкова — CODA (слышащий ребенок в семье глухих), руководитель отдела просветительских и инклюзивных проектов в Музее «Гараж», участница и организатор конференций по вопросам инклюзивности, доступности, разнообразия и изучения жестовых языков, автор социокультурных проектов, связанных с глухими и слабослышащими.

Леша Прокофьев — куратор и исследователь, изучает способы взаимодействия с культурным наследием посредством творческих практик.

Наташа Тимофеева — координатор проектов, ориентированных на глухих и слабослышащих посетителей (2018–2025).

Преподаватели: Алексей Знаменский, Николай Шмелёв, Женья Захарова.

Консультанты: Виктор Паленный, Екатерина Авдейкина.

Переводчицы РЖЯ: Ирина Гинзберг, Ирена Москвина, Маргарита Старцева.

Оператор и монтажер: Максим Неизвестных.

Методические рекомендации сопровождаются Приложением — творческим заданием для читателей сборника.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ «УСТНАЯ ИСТОРИЯ»

Рабочее определение термина «устная история» внутри проекта означает сбор и анализ данных, полученных с помощью неписанных источников. Практики сбора воспоминаний, мнений, историй заставили задуматься о нематериальном наследии сообщества глухих. Устная не значит аудиальная. Устная — передаваемая от человека к человеку, из рук в руки. Еще одно определение устной истории глухих дает Виктор Паленный — глухой, главный редактор журнала Всероссийского общества глухих «В едином строю», автор книг и многочисленных статей по истории и культуре глухих, соавтор книги «Человек из мира тишины» (2003), который является не только выдающимся исследователем истории глухих, но также главным консультантом и идейным вдохновителем проекта.

Виктор Паленный:

«Устная история глухих — это сбор воспоминаний о прошлом представителей сообщества глухих. <...> Это важно, так как в мире глухих очень мало письменных и иных источников. Глухие незаметны для “большой” истории. Их образ жизни, поведение, ментальность, идентичность... игнорировались официальной наукой. Нас интересует переосмысление реальных событий через внутренний мир глухого и его жизненный опыт, обусловленное его ментальностью, особенностями личности. <...> Эта устная история позволяет сохранить историю сообщества глухих вообще».

УСТНАЯ ИСТОРИЯ I, ЭКСПЕРИМЕНТ

Первый сезон «Устной истории» прошел весной 2023 года и был посвящен сторителлингу — искусству рассказывать истории — на жестовом языке.

Занятия проводили кураторы проекта и приглашенные глухие специалисты: историк Виктор Паленный, сценаристка Полина Синева и стендап-комик Николай Андрюхин.

Участники рассказывали истории о себе и искали, как через личный материал возможно подсветить опыт сообщества: так, история Татьяны Лучковой была о том, как в конце 90-х она, поддавшись угрозам подруги, поехала зарабатывать в Португалию — продавать брекеты, а Глеб Полев — о своем опыте подготовки и поступления в вуз и о проблемах с доступом к высшему образованию.

Над каждой историей группа работала совместно: участники строили драматургию, рисовали схемы, учились давать друг другу комментарии, помогали в лексическом выборе жестов. Итогом первого набора стало закрытое выступление перед преподавателями, друзьями и коллегами. В финале оказалось всего две истории, однако работы получились профессиональными, выразительными, законченными, а опыт участия в проекте повлиял на жизнь авторов. Татьяна заинтересовалась историей сообщества, стала изучать социальные процессы, частью которых была в прошлом. Глеб Полев, выпускник программы Garage UP!, стал чувствовать себя гораздо увереннее на публике, вступил в группу ИСГ (История сообщества глухих — междисциплинарный проект по изучению сообщества глухих), сейчас водит экскурсии на жестовом языке в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Вот что Глеб говорит о первом сезоне «Устной истории»:

«[Участие в программе мне] очень помогло, дало возможность развиваться и не бояться разговаривать с людьми на публике, объяснять глухим рассказы с интересом и вдохновением».

УСТНАЯ ИСТОРИЯ II, МАСТЕРСКИЕ

Второй сезон прошел осенью 2023 года и в этот раз включал в себя три мастерские: мастерскую комикса, мастерскую интервью и мастерскую рассказа на РЖЯ и, соответственно, гораздо больше участников — 27 человек. Программа сочетала общие занятия и специализированные по мастерским в формате творческой лаборатории. Такой подход позволял сочетать теоретическую базу с практической работой и развитием индивидуальных проектов.

МАСТЕРСКИЕ

Мастерская рассказа на жестовом языке.
Ведущий преподаватель — Алексей Знаменский.

Материалом для работы этой мастерской стала короткая заметка из газеты 1950-х годов. Участники изучали основы сторителлинга и драматургии, а также монтажа эпизодов, фокус — на зрелищности и работе в команде. Эта мастерская следует советской традиции конкурсов мастеров жестового рассказа с привнесением театрального опыта.

МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРВЬЮ

Ведущие преподаватели — Виктор Паленный и Николай Шмелёв.
Мастерская была посвящена жанру интервью как форме исследования и художественного высказывания. Участники учились работать с героем, формулировать вопросы, собирать материал, а также быть режиссерами монтажа.

МАСТЕРСКАЯ КОМИКСА

Ведущая преподавательница — Женя Захарова.
В мастерской визуального повествования участники изучали основы сценарной работы, сториборда, композиции и ритма в рамках создания авторского графического рассказа.
Во втором сезоне участники работали не с личными историями, а с отобранными и предложенными кураторами проекта, цель которых — представить опыт глухих из разных исторических эпох и областей труда.

1. Интервью с Татьяной Петуховой

Актриса Театра мимики и жеста с 1970 по 2015 год

Это интервью стало попыткой воссоздать историю ТМЖ через воспоминания одной из ведущих актрис. В разговоре поднимаются темы профессиональной идентичности, немного языка сцены и трансформации театра на протяжении десятилетий. Участники исследовали, как личный рассказ может отразить эпоху и профессиональное сообщество.

2. Интервью с Александром Щекочихиным

Главный режиссер Театра мимики и жеста с 1978 по 1987 год

Александр Щекочихин — слышащий режиссер, интервью с ним стало важным источником для анализа взаимодействия двух миров — слышащего и глухого. Особо ценны в его воспоминаниях размышления о том, как строилась коммуникация внутри коллектива.

3. История Жанны Приваловой

Опубликована в 1975 году в альманахе «В едином строю» («ВЕС-75») — ежемесячном журнале Всероссийского общества глухих. Жанна Привалова провела исследование о глухом художнике Павловского дворца Уаленте Платонове. Она нашла его семью — жену и дочь, собрала материалы о художнике и организовала творческий вечер к его 80-летию.

4. История Карины Чупиной

Опубликована в 1975 году в альманахе «В едином строю» («ВЕС-75»). Посвящается Карине Чупиной, слабослышащей исследовательнице и писательнице, президенту международной федерации слабослышащей молодежи (EFHOHP).

Мастерская комикса отрисовала и напечатала два зина об историях женщин из мира глухих — Жанны Приваловой и Карины Чупиной.

Зин «Кто такой Уалент?» рассказывает о расследовании, стремлении найти истину и восстановить забытые или скрытые факты.

Зин «История Карины Чупиной» посвящен опыту жизни слабослышащего человека, который стремится к лидерству и сознательно выбирает для себя именно эту идентичность, не будучи частью общества глухих.

Обе работы стали частью диалога о видимости глухих и слабослышащих женщин в обществе и о том, как комикс может быть медиумом для таких важных историй.

5. Заметка «Дорога уходит вдаль»

Заметка о глухих авиаконструкторах Эдуарде Зелике и Георгии Шилове была опубликована в журнале «Мир глухих» в 1957 году.

Зелик и Шилов работали на авиастроительном заводе и мечтали построить самолет. Вместе со своими слышащими товарищами они экспериментировали в свободное от работы время и в итоге смогли совершить единственный, но уникальный полет, после которого амбар, где стоял аппарат, загадочным образом сгорел. Этот текст стал

редким примером документальной заметки о профессионалах, чья работа осталась в тени официальной истории, но была заново представлена публике с помощью жестового рассказа.

Программа «Устной истории II» была рассчитана на три с половиной месяца интенсивной работы, в течение которых участники развивали навыки, обменивались опытом и работали над собственными произведениями. По завершении программы было представлено пять итоговых работ, созданных в разных жанрах и форматах в зависимости от мастерской.

По итогам обратной связи в формате курса были сделаны изменения: участники запросили увеличение количества занятий и углубление тем. Формат работы в команде оказался полезным и интересным для участников.

УСТНАЯ ИСТОРИЯ III. «ОТ А ДО Я» ЖУРНАЛ О СОВРЕМЕННОЙ ГЛУХОЙ КУЛЬТУРЕ»

После анализа рабочих процессов во втором сезоне стало ясно, что именно в мастерской комикса участники смогли проявить себя в своей разности, в том числе в выборе формата работы. В третьем сезоне было решено развивать именно такой подход — открытый и даже коллажный. Третий сезон прошел с октября 2024 по февраль 2025 года. Участникам было предложено сформировать редакционную коллегию и создать печатный журнал о современной культуре глухого сообщества. В этот раз участники вновь делились личными историями. В третьем сезоне участие приняли десять человек, которые были отобраны через опен-колл. Соискатели предоставляли портфолио, которое показывало, что они более или менее системно занимаются творчеством, будь то тексты, визуальные проекты, фотография, видеоблогинг и т. п. Практически единственным критерием отбора было то, чтобы авторы понимали, о чем они хотят рассказать, могли сформулировать, что их волнует и зачем они идут на проект.

Работа в этом сезоне состояла из четырех этапов: а) введение и знакомство, б) работа с историей, в) работа с формой, г) финализация. Задачей организаторов и кураторов проекта было создание среды для проявления инициативы и пространства для высказывания. Тема, структура, интонация издания не были определены заранее — они вырабатывались совместно с участниками и участницами. В связи с этим основной задачей первого блока было найти точки соприкосновения, определить общий вектор движения и вообразить будущий журнал — как формат, как коллективное высказывание, как пространство для эксперимента.

Вводным занятием в блоке «Работа с историей» стал визит в библиотеку Музея, где Александра Урбановская подготовила подборку журналов на любой вкус: от независимых самиздатов до сложных дизайнерских изданий. Для многих участников это стало первым близким контактом с печатной формой. Важно было не только увидеть, как по-разному может выглядеть журнал, но познакомиться тактильно, почувствовать вес, структуру. Это помогло понять, что возможности почти безграничны, и задать вопросы: каким может быть наш журнал? Какой у него голос? О чем он говорит и с кем?

Второй блок «Работа с историей» вела сценаристка Наташа Герасимова. Вклад Наташи трудно переоценить, потому что, несмотря на то, что все блоки занимали примерно равное количество занятий, работа с историей началась практически сразу и не заканчивалась для некоторых участников до самого конца курса. Наташа Герасимова объясняла, как «складывать» истории — не выдумывать их с нуля, а находить форму, в которой история начинает звучать, обретает силу и становится понятной зрителю, как подбирать структуру, логику развития и сохранять эмоциональную правду.

В рамках блока «Работа с формой» занятия вела Александра Клигерт — арт-директор медиапродакшена «Самоката» и фотожурналистка. Она делилась тем, как рассказывать истории через ракурс, свет, последовательность изображений, работу с героями. Это оказалось особенно актуально, потому что несколько участников курса уже работали с фотографией и искали способ выразить свой замысел через студийную съемку или фоторепортаж. Встреча с Сашей помогла им увидеть новые горизонты и подумать не только о том, что они хотят показать, но и как. После этого участники начали подготовку собственных материалов для журнала.

Финальный этап создания журнала включал в себя верстку, подбор шрифтов и обложки. Все служило предметом договора и поиска компромисса, ведь у всех различались вкусы и представления о стиле. Но, несмотря на разногласия, общая форма была найдена. Темой номера стала деятельность: чем занимаются современные глухие горожане — как они работают, отдыхают, создают, как думают и как действуют? Что стоит за их повседневностью? Какие практики становятся значимыми? Какие формы активности — видимыми, а какие нет? В итоге номер получился не столько репрезентативным, сколько честным — немного фрагментарным, разным по интонации, местами очень личным. Мы не пытались обобщить или говорить от имени всех — наоборот, стремились создать пространство, где звучат конкретные голоса и наблюдения.

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА О СОВРЕМЕННОЙ ГЛУХОЙ КУЛЬТУРЕ «ОТ А ДО Я»

Адиль Алиев. «Быть глухим художником»: о том, каково это — быть глухим художником сегодня.

Анастасия Кречетова. «Выбор»: о переходном возрасте и выборе пути.

Геля Василенкова. «Притча»: комикс о том, как важна поддержка и чувство безопасности, чтобы двигаться вперед.

Дамир Тузмухамедов. «Бог по-глуховски»: рефлексия отношений автора с религией.

Жанна Ермакова. «Быть матерью»: о том, что такое быть молодой мамой.

Игорь Глаголев. «Туда-обратно»: об эмиграции и возвращении спустя целую жизнь.

Сергей Сафик Сафронов. «Дневник блогера»: один день из жизни автора.

Катерина Балашова. «Семья — великое чудо»: фоторепортаж о жизни глухой многодетной семьи.

Петя Малышев. «Мой сын — учитель»: портреты и интервью матери и ребенка с церебральным параличом.

Большинство историй, вошедших в номер, оказались не столько про глухоту, сколько про опыт, понятный и близкий многим, — про поиск себя, дом и семью, свободу, стремление к признанию, попытки что-то изменить. Не все участники акцентировали свою идентичность как глухих авторов, для кого-то это было важной темой, для кого-то — просто фоном. Это тоже оказалось важным наблюдением: несмотря на заявленную тему, журнал получился не о «разделенности», а о том, что объединяет людей.

Команда инклюзивных проектов Музея «Гараж» видит журнал «От А до Я» как отдельный, самостоятельный проект. В планах — создать редакционную коллегию из участников прошлых наборов и рекомендованных авторов и продолжать работу над журналом в таком формате, где каждый может не только рассказать свою историю, но и влиять на форму, повестку, язык издания. Редакция может стать пространством соавторства, где участники пробуют, ошибаются и учатся друг у друга.

**Презентацию журнала вы можете
посмотреть по QR-коду**

ПРИЛОЖЕНИЕ

Творческое задание разработано с целью вдохновить читателя на разработку собственного проекта. Задание можно выполнить самостоятельно. Желаем вам удачи!

1. Какую историю вы бы хотели рассказать? О себе или о ком-то другом? О прошлом или настоящем?
2. Какие медиумы вы считаете подходящими для рассказа историй сообщества?
3. Какие мифы или стереотипы существуют о сообществе, о котором вы хотите рассказать? Как ваш проект может их оспорить или наоборот?

4

2

0

2

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «АРХИВИРУЯ ЛИЧНОЕ»

«Архивируя личное» — инклюзивный дискуссионный клуб для смешанной взрослой аудитории — незрячих, слабовидящих и зрячих посетителей. Участником мог стать любой желающий, зарегистрировавшийся на встречу. Клуб проходил с сентября по декабрь 2024 года в пространстве проекта «Открытое хранение. Пролог».

Автор и ведущая программы

Елена Шарова — тифлокомментатор, куратор междисциплинарных проектов, соосновательница АНО «Лаборатория культурных практик», автор радиопрограммы «Отойдите от картины» и одноименного телеграм-канала.

Координатор программы

Екатерина Долгова — координатор событий для незрячих и слабовидящих посетителей отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея современного искусства «Гараж».

Методические рекомендации подготовлены Еленой Шаровой в формате повествования от первого лица.

ИДЕЯ И ФОРМАТ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «АРХИВИРУЯ ЛИЧНОЕ»

Формат дискуссионного клуба предложила Люда Лучкова — руководитель отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея современного искусства «Гараж». Такой способ взаимодействия понятен и знаком аудитории Музея. Моей задачей как автора и ведущей проекта «Архивируя личное» было сформировать концепцию и программу. Дискуссионный клуб «Архивируя личное» — это попытка разговора о личном через произведения искусства, представленные в открытом хранении. Каждая встреча клуба — путешествие внутрь себя.

На встречах мы разбирали художественные техники и жанры, представленные на выставке, от книги художника до перформанса, и учились через них «заводить архивы»: документировать свои истории и впечатления, проживать эмоции через процесс-арт, смотреть на привычные вещи как на экспонаты выставок о нас самих. Таким

образом, участники имели возможность развивать навыки саморефлексии через творчество.

НАБОР УЧАСТНИКОВ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Принципиальным условием было совместное проведение занятий с незрячими и зрячими музейными специалистами и художниками. Для меня как для автора проекта было важно, чтобы профессионалы могли поделиться своей экспертизой с аудиторией.

Продвижением проекта и набором участников занималась Екатерина Долгова. Для публикации анонсов мероприятий использовались популярные среди незрячих посетителей музеев каналы связи — чат в WhatsApp *Blind Moscow*, канал в Telegram «инклюзия без илюзий» — и сайт и социальные сети Музея. Также я рассказывала о проекте в своем телеграм-канале «Отойдите от картины» и в эфире на радио «Серебряный Дождь».

Проект позиционировался как инклюзивный, то есть нацеленный на смешанную аудиторию, и во встречах клуба приняли участие как зрячие, так и незрячие участники. Незрячие гости пользовались службой сопровождения московского метро, чтобы доехать до Музея.

Встречи проходили два раза в месяц по четвергам и воскресеньям. В будние дни они начинались вечером, чтобы участники успели приехать после работы. В выходные мероприятия проводились днем, чтобы слабовидящим людям было комфортнее добираться до Музея.

В одной встрече могло принять участие до десяти человек. Большее количество людей в группе вызвало бы затруднения при выстраивании диалога: не все успели бы ответить на вопросы ведущих и поdiskutировать в заявленное время.

Продолжительность каждой встречи — 100 минут.

Координатор Екатерина Долгова помогала с сопровождением незрячих участников, тактильно доступными экспонатами и подготовкой творческой части занятий.

Специально для клуба был разработан и собран тактильный альбом с материалами.

ПРОГРАММА ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА. КНИГА ХУДОЖНИКА

Соведущей первой встречи стала Оксана Осадчая — филолог, эксперт по работе со шрифтом Брайля. Вместе мы рассказали о жанре книги художника: как он возник и как развивается. Участники познакомились с ведущими и друг с другом, обсудили концепцию встречи

и осмотрели с тифлокомментариями архитектуру проекта «Открытое хранение. Пролог». После участники перешли к обсуждению работ художников из коллекции Музея «Гараж», созданных в жанре книги художника. На творческой части участники создавали свои книги художника из разнофактурных материалов с записями, сделанными шрифтом Брайля.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Художник Игорь Самолет стал соведущим второй встречи. Участники осмотрели с помощью тифлокомментария его инсталляцию «Угол наклона». Художник рассказал, где, как и при каких обстоятельствах он создавал свое произведение, а также поделился, какие художественные решения появились по воле случая. Общение с автором работы вызвало живой отклик у группы: участники готовы были открыто делиться своими мнениями и впечатлениями.

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА. «ЗАКРЫТАЯ РЫБНАЯ ВЫСТАВКА»

На встрече мы поговорили о творчестве московских концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной на примере объектов из серии «Закрытая рыбная выставка». На экспозиции мы осмотрели тактильную копию голландского натюрморта XVII века «Завтрак» художника Питера Класа, затем с тифлокомментарием познакомились с натюрмортом от Макаревича и Елагиной — схематичным очертанием рыбы, выполненным из войлока. Участники сравнивали принципиально разные воплощения жанра натюрморта в XVII веке и в современности.

В конце встречи участники обсудили, какие объекты они поместили бы в собственные экспозиции, какие темы их волнуют и трогают, а также о чем бы им хотелось поговорить на языке художественных высказываний.

ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА. АССАМБЛЯЖ

Встреча была посвящена технике ассамбляжа: участники обсудили историю ее появления, а после познакомились с произведениями, представленными на проекте «Открытое хранение. Пролог». Затем они отправились в мастерскую, где собрали ассамбляжи из тактильно доступных материалов. Творческая часть была реализована по принципу process art, при котором готовая работа не так важна, как важен процесс взаимодействия с художественными материалами.

ПЯТАЯ ВСТРЕЧА. АРХИВ МУЗЕЯ «ГАРАЖ»

Соведущей занятия стала Тина Широкоступ — медиатор Музея «Гараж». На встрече участники посетили архив Музея и познакомились с его устройством. Из вспомогательного фонда коллеги выделили объекты для тактильного осмотра. Мы осмотрели с тифлокомментариями фрагменты инсталляций, старинную посуду, найденную при реконструкции Музея, книжную графику художников-нонконформистов, а также прочли стихи.

На встрече участники узнали, как устроена работа архива и его сотрудников, а также что такое медиация, кто их проводит и зачем.

ИТОГИ. ПОСЛЕ КЛУБА

Дискуссионный клуб дает возможность проводить встречи во множестве форматов: это могут быть медиации, экскурсии, лекции с последующим и/или одновременным обсуждением, знакомство с профессионалом в какой-то сфере, творческие занятия и мастер-классы.

С применением метода тифлокомментирования мы расширяем целевую аудиторию и вовлекаем незрячих и слабовидящих посетителей.

В этом случае следует учитывать некоторые особенности, которые помогут сделать занятия более комфортными:

- обязательно использовать копии произведений искусства для тактильного осмотра. Фрагменты материалов, из которых изготовлены оригиналы, полезны и вызывают интерес у аудитории, но лишь как дополнение к копии и/или оригиналу. Участники клуба сожалели об отсутствии копий произведений искусства, доступных для тактильного осмотра;
- проведение творческой части лучше перенести в закрытое, тихое и хорошо освещенное помещение с небольшим и удобным столом. Также можно привлечь к работе волонтеров по количеству участников занятия. Одну из творческих частей встреч мы проводили в открытом пространстве за большим столом, и было сложно оперативно перемещаться между участниками, которым требовалась постоянная помощь. На выручку пришли коллеги из Музея, и занятие прошло, как и задумывалось, но на будущее стоит учитывать это как точку для развития;
- на встречах необходимо присутствие волонтеров, обученных взаимодействовать с незрячими и слабовидящими людьми: возможно, понадобится помощь дойти до ближайшей остановки и/или станции метро. Нередко участники рассчитывали на нашу помощь в этих вопросах.

**Павел Леонов, участник инклюзивного
дискуссионного клуба «Архивируя личное»:**

«Дискуссионный клуб “Архивируя личное” в “Гараже” — это интересный опыт, который, на мой взгляд, хорошо сочетает в себе теоретическую и практические части: можно поговорить об искусстве, а затем сделать что-то самому. Например, на первом занятии можно было попробовать дополнить свои “книги впечатлений” текстом по Брайлю. На теоретической части шло настоящее обсуждение, можно было и посмотреть на искусство, и что-то узнать, и высказать мнение, которое априори было верным. У нас вышел настоящий каскад мнений. От клуба остались ощущения причастности к чему-то реально интересному и важному. Сожалею, что пропустил встречу с художником Игорем Самолетом. Когда сами авторы рассказывают о своих работах, ты можешь у них спросить, что они имели в виду, или, например, поделиться своим впечатлением — это самое ценное».

Оксана Осадчая, соведущая проекта:

«Мне очень понравилась дискуссия, но не хватило тактильности во время разговора о выставке. Мастер-класс было очень приятно вести. Сначала не все понимали, как правильно писать по Брайлю, потому что нужно написать справа налево, чтобы перевернуть лист и прочесть слева направо. Но когда понимали, испытывали такой восторг! И было здорово, как они материалами иллюстрировали свои надписи».

**Максим Исаев, участник инклюзивного
дискуссионного клуба «Архивируя личное»:**

«Недавно посетил проект “Открытое хранение. Пролог” в Музее “Гараж” и дискуссионный клуб “Архивируя личное” с Леной Шаровой. Визуальное погружение в архивные документы и возможность изучить коллекцию Музея изнутри сделали это посещение по-настоящему уникальным. Особенно понравилась интерактивная часть встречи, где мы изучили шрифт Брайля и поработали с разнофактурными материалами. Инклюзивный подход с возможностью взаимодействовать с материалами тактильно и визуально — это тренд последних лет».

НА ПУТИ К ИНКЛЮЗИИ: 10 ЛЕТ ИНКЛЮЗИВНЫМ ПРОГРАММАМ МУЗЕЯ «ГАРАЖ»

Сборник

Музей современного искусства «Гараж»

Команда инклюзивных проектов

Люда Лучкова, руководитель

Маша Щекочихина, методист

Александра Нокшарова, специалист

Контакты

openmuseum@garagemca.org

Редактор-составитель

Маша Щекочихина

Редактор

Александра Демченко

Корректоры

Анна Селезнева

Марина Шапошникова

Дизайн

Никита Михин

Все изображения, если не указано иное:

© Музей современного искусства «Гараж», Москва