

Воробьева В.В., БГУКИ
Научный руководитель – Пискун Н.Д.,
канд. искусствоведения, доцент

ЖЕНЩИНА И ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ИСКУССТВО: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

История искусства, созданного женщиной, как и история искусств в целом, скрывает свои истоки. В традиционной патриархальной культуре женское творчество проявлялось в создании атмосферы дома и связанном с ним декоративно-прикладном искусстве. Известно, что женщина осваивала ремесла – ткачество, вышивку, соломоплетение. Изделия, создаваемые ей, несли магический смысл и были призваны структурировать реальность. Каждый узор отражал стремление к гармонии и процветанию рода: начиная с глубокой древности, визуальные образы использовались в процессе создания просьбы-послания вечности, структурирования реальности, осуществления лечебных практик, основанных на взаимодействии реципиента с внутренними энергетическими (психофизиологическими) ресурсами посредством художественных образов.

Каждая последующая эпоха выявляла все новые грани и возможности художественного творчества. К началу великого и трагичного двадцатого века творчество впервые характеризовалось полной свободой самовыражения художника, все менее связанной с ответственностью за внутренний мир реципиента. Искусство множества европейских художников отреклось от стремления к гармонии и учета психического и духовного воздействия создаваемых ими образов на внутренний мир человека и систему ценностей эпохи. Вместе с тем, активно развивающаяся психология стремилась познать закономерности жизнедеятельности психики человека и возможности созидательного воздействия на нее.

Стремление к преодолению глубокого духовного кризиса, охватившего общество в двадцатом столетии, а также стремление к познанию

созидательных творческих способностей человека, воплотились в зарождении особой области искусства – арт-терапии.

Огромный созидательный потенциал, присущий «магическому» женскому творчеству глубокой древности, стал созвучным творчеству в сфере арт-терапии. Возможно, именно поэтому среди арт-терапевтов так много женщин-художников.

Среди самых первых и самых известных звучат имена обратившихся к искусству арт-терапии художников, психологов, психиатров Эдит Крамер, Маргарет Наумбург, Кети Мун, Патрисии Аллен и множества других выдающихся женщин. Остановимся подробнее на темах современного арт-терапевтического творчества.

Сью Ли [1] работает с корейскими подростками, у которых имеются проблемы культурной адаптации. Под руководством художницы подростками создаются автопортреты, работа над которыми ведет к осознанию своей идентичности.

Руфь Эверманн [2] разработала формат работы с маленькими пациентами психиатрических клиник, где занятие полностью ориентировано на наибольшую пользу каждому конкретному ребенку. Ребенок, потерявший желание жить, после создания марионетки-автопортрета, привязывался к кукле-отражению, испытывал гордость за ее создание и уже не хотел лишать себя жизни.

Александра Эллиотт-Приско [3] использует фотографию в работе с перенесшими насилие детьми и подростками. По материалам историй и фотографий детей создаются образы из глины, которые затем участвуют в постановке пьесы о страдании и спасении. Благодаря мультимодальной технике ребенок становится способным отождествиться с образом побеждающей зло героини, выразить свой гнев и получить поддержку.

Ютта Олл [4] разработала проект создания литературно-художественного альманаха с психически больными взрослыми людьми.

Благодаря данной творческой деятельности авторы смогли справиться с чувством одиночества и почувствовать, что их понимают и принимают.

Беттина Торн [5] сочетает литературное творчество и фотографию для развития социальных навыков, творческих способностей и способности выражать сложные чувства.

Мелинда Джонсон [6] и Дэбра Раленд [7] создают творческие проекты с пожилыми людьми.

Моника Дагерти [8] разработала известный проект «Колокола собора святой Марии», связанный с созданием анимационного фильма вместе с четырьмя пациентками интерната. Женщины создавали историю о самих себе.

Среди имен художниц, посвятивших часть своего времени арт-терапии, необходимо упомянуть Мону Чебаро [9], создающую проекты оказания помощи жертвам военных действий, лечения алкоголиков и наркоманов. Интересен опыт самоосмысления арт-терапевта и художницы Нины Мэтьюз [10]. С целью осмысления особых изменений идентичности, происходящих в процессе культурной адаптации, автор проанализировала продукты своего изобразительного творчества за 12-летний период жизни в Америке. Исследование показывает, что идентичность есть постоянно изменяющееся свойство личности, и личностная зрелость связана с осознанием субъектом своей творческой и духовной идентичности.

Важным центром арт-терапевтического образования современности является Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования, где получили специальную переподготовку многие женщины-художники. Проанализируем творчество одного из них в целях осмысления возможностей деятельности в арт-терапевтическом творчестве.

Художественный педагог Моцкувене Аудроне (г. Клайпеда, Литва) [11], разработала яркий проект творческой мастерской с онкологическими больными, опираясь на достижения арт-терапевтов Барбары Ганим [12]. Проект включал в себя цикл следующих занятий:

1. Знакомство, тест «нарисуй историю»
2. Работа с образами мужского и женского начала «Богиня в каждой женщине»
3. Танцевально-двигательный тренинг. Изобразительная техника «Подарок»
4. Визуализация и изобразительная работа на тему «Жизнь и смерть», направленные на «обзор жизни» с выявлением того важного, что сделал автор, и что может сделать.
5. Визуализация, изображение и осмысление эмоций. Рисование мандал.
6. Визуализация и рисование образа, связанного с установкой на выздоровление. Изображение внутреннего наставника.
7. Исследование эмоционального состояния через зрительные образы, работа с куклами.
8. Техника отработки негативных эмоций через работу с изобразительным материалом. Трансформация негативных эмоций через работу с рисунком.
9. Передача образов болезни в рисунке. Замена образа болезни на образ здоровья.
10. Создание символа выздоровления.
11. Возрождение Высшего Я. Визуализация и передача в рисунке духовной энергии.
12. Визуализация и передача в рисунке духовной цели.
13. Создание автопортрета.
14. Работа с масками. Перформанс. Осмысление итогов работы.

Данный цикл занятий в творческой мастерской помогает не только освоить множество различных техник изобразительной деятельности, но и понять, что освобождение от затаенных обид и иных подавляемых чувств может произойти благодаря творчеству. Создание образов стало способом,

дающим возможность увидеть глубинную природу старых ран и освободиться от их разрушительного воздействия.

Современная цивилизация имеет множество достижений и возможностей, имеет и множество проблем, болезней, духовных и телесных. Искусство многих современных направлений осмысляет и отражает проблемы, связанные с жизнедеятельностью общества потребления правдиво до жестокости. Искусство арт-терапии, в свою очередь, не только отражает, но и глубоко и всесторонне осмысляет проблемы эпохи и личности, а главное, ищет и находит пути исцеления, раскрытия, возрождения творческого потенциала человека. В начале двадцатого века великий Николай Бердяев писал о теургии – искусстве, создающем новый мир, преодолевающим трагедию творчества, направляющем творческую энергию на усовершенствование жизни и поиск духовной опоры в вечном [13]. Возможно, художники, избравшие путь арт-терапии, смогут воплотить его благородную мечту и сыграть значительную роль в духовной эволюции человечества.

Исследование достижений и авторских проектов женщин-художниц в области арт-терапии выявляет важнейшую роль созидательного по своей природе потенциала женщины в создании исцеляющего искусства.

Список использованных источников:

1. Lee, S. Art Therapy as a Third Language for Adolescent Korean-American Immigrants / S. Lee. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1993. – P.47-56.
2. Everman, R. Enabling Relatedness through Creative Art Interventions with Psychotic Children / R. Evermann. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1994. – P.63-70.
3. Elliott-Prisco, A. Through the Viewfinder: Focus on the Ego of Sexually Assaulted Females. – A. Elliot-Prisco. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1995. – P.87-96.

4. Ohl, J. Let the Public Share My Pain and Joy: Published Works by Mentally Ill Adults/ J. Ohl. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1992. – P.23-31.
5. Thorn, B. Picture This: Phototherapy with Chronic Mentally Ill Adults/ B.Thorn. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1998. – P.12-23.
6. Johnson, M. K. Three-Dimensional Art Therapy a Sensory Stimulation for Adult Day-Care Clients / M.K. Johnson. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1998. – P.31-44.
7. Rugland, H. Sparking Creativity: Using Guided Imagery to Stimulate Self-Expression for Behavior Disordered Children and Adolescents / H.Rugland. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1999. – P.49-54.
8. Dougherty, M. (1991) Lights, Camera, Action! The Therapeutic Use of Film Animation with the Developmentally Disabled / M.Dougherty. – Master's Thesis, University of Illinois at Chicago, 1991. – P.86-91.
9. Чебаро, Мона. Кросс-культуральные исследования в изобразительном искусстве и психотерапии / М. Чебаро // Арт-терапия – новые горизонты / под ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, – 2006. – С. 54-65.
10. Мэтьюз, Нина. Обретение себя в Америке. Опыт культурной адаптации арт-терапевта индийского происхождения / Н. Мэтьюз // Арт-терапия – новые горизонты / под ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2006 – С. 41-53.
11. Аудроне Моцкувене. Исследование эффектов применения арт-терапии с онкологическими больными / Моцкувене А.// Исцеляющее искусство. – 2006. №1. – С.7–27.
12. Ганим, Б. Исцеление через искусство / Б. Ганим – Мн.: Попурри, 2005. – С. 336
13. [Бердяев](#) Н. Дух и реальность / Н. Бердяев. М.: АСТ–Фолио, 2003. – С. 521

14. Allen, P. Artist in residence: an alternative to “clinification” for art-therapists / P.Allen. – Chicago: University of Illinois at Chicago, 1992. –218 с.

Уэйдсон, Х. оспаривая поляризацию в арт-терапии /Х. Уэйдсон // Исцеляющее искусство. – 2004. – №2. – С.6– 25.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ