

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предупреждение злоупотребления
психоактивными веществами
с помощью художественного
творчества

Участники тематической встречи по вопросу предупреждения наркомании с помощью художественного творчества.
Пуэбла, Мексика, сентябрь 2000 года

Управление Организации Объединенных Наций
по контролю над наркотиками и предупреждению преступности

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предупреждение злоупотребления
психоактивными веществами
с помощью художественного
творчества

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Художественное творчество как средство предупреждения злоупотребления психоактивными веществами	6
Что такое художественное творчество? (Что мы имеем в виду, когда говорим об этом?)	6
Художественное творчество – продукт	7
Художественное творчество – процесс	7
Зачем использовать художественное творчество в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами?	7
Что может принести молодежи художественное творчество?	8
Зачем связывать художественное творчество со злоупотреблением психоактивными веществами?	10
Что еще?	11
А зрители? Что получают они?	11
Что это дает организаторам?	12
Формы художественного творчества	13
Выбор проекта	16
Советы относительно использования художественного творчества в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами	17
С чего начать	17
Несколько слов о художественном творчестве	19
Рекламирование мероприятий	21
Как обойтись малыми средствами	22
Советы общего характера	22
Участие молодежи	23
Источники и ресурсы	25
Печатные материалы	25
Web-сайты	25
Выражение признательности	27

ВВЕДЕНИЕ

Предупреждение злоупотребления наркотиками с помощью художественного творчества

В 1998 году ЮНДКП приступила к осуществлению проекта создания Глобальной молодежной сети, с тем чтобы молодежь могла занять по праву принадлежащее ей место в существующем мироустройстве. Основная идея заключалась в том, что молодым следует дать возможность вносить свою лепту в разработку и осуществление проектов предупреждения наркомании, с тем чтобы их подлинное знание проблем, связанных с молодежной культурой, нашло эффективное применение в деятельности по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами.

В рамках этого проекта была организована встреча молодежных групп, использующих художественное творчество для борьбы со злоупотреблением наркотиками, которая проходила с 11 по 15 сентября 2000 года в Пуэбле, Мексика. Эта встреча проводилась с целью обобщения опыта молодежных групп и установления комплекса руководящих принципов для других молодежных групп или молодежных работников, которые хотели бы разработать программы на основе художественного творчества или включить художественное творчество в уже существующие программы.

Цель изложенных в настоящей публикации руководящих принципов заключается в определении комплекса основных принципов, требований и навыков, требуемых для использования художественного творчества в качестве эффективного средства предупреждения наркомании. В них не рассматриваются организационные моменты планирования и исполнения проектов, отраженные в справочнике для новых молодежных групп, который также готовит ЮНДКП. В настоящую публикацию мы включили высказывания молодых людей, непосредственно участвующих в программах предупреждения злоупотребления психоактивными веществами, а также некоторые практические советы по разработке новых увлекательных проектов. Настоящие руководящие принципы предназначены для использования вместе с другими подробными материалами, подготовленными организациями системы Организации Объединенных Наций и другими организациями в разных странах мира, некоторые из которых перечислены в этом документе.

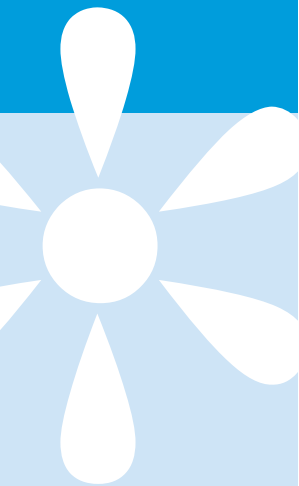
Следует еще раз отметить, что настоящие руководящие принципы подготовила молодежь и что они являются итогом практической деятельности всех молодежных групп, участвующих в Глобальной молодежной сети против злоупотребления наркотиками, и особенно групп, присутствовавших на встрече в Пуэбле.

Хотели бы выразить признательность г-же Джен Тэйлор, специалисту по художественному творчеству из Комиссии по борьбе с алкоголизмом и наркоманией провинции Альберта, Канада, которая участвовала в организации и проведении встречи в Пуэбле и помогала разрабатывать и излагать настоящие руководящие принципы.

Практическая встреча по предупреждению наркомании с помощью художественного творчества

Пуэбла, Мексика, 11–15 сентября 2000 года

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ	АДРЕС/КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ
Angaza	PO BOX 35451, Nairobi, Kenya E-mail: angazalife@hotmail.com	Raymond Kiruki Joy Kiruki Onyari Bikundo
All Stars Talent Show	Network 500, Greenwich Street # 201 New York, NY 10013 Tel: +1 (212) 941-9400 E-mail: astsn@aol.com	Pam Lewis Antoine Joyce Bryant Pabon
Organizacion De Jovenes Revolucionarios, Mexico	4. Cerrada De Fresno M7 L 15 Colonia Agranista Iztapalapa, CP 09760, Mexico DF Tel: 54285699	Rafael G. Martinez Marco A. Jimenez
Eventos X Amor	Manzana "K", Lote 16, Residenciales, Nimajay Z. 7, Mixco, Guatemala E-mail: eventosxamor@latinmail.com	Silvia Espinoza
Lo Que Sea? (UCPI)	Calle 13#3-07, Bogota, Colombia E-mail: pgrajales@yahoo.com	Ada Rodriguez Arlex Barajas Marcello Cantillo
XIBALBA	Residencial Granada, Bloque J"28", Casa #1106 Tegucicalpa, Honduras, C.A. Telefax: 223 0437 E-mail: xibalba@tutopia.com	Wanndha Pavon
STEP	A1/82 Hastal Road, Uttam Nagar, New Delhi, India, Tel: 91 11 5626667, E-mail: rockylalima@usa.net, rockylalima@yahoo.com	Rakesh Bhardwaj Lalima Singh
ЮНДКП Regional Office for Mexico and Central America	Presidente Mazryk, No 29, Piso 9 Mexico DF Tel: 5 263 9797 E-mail: markus.gottsbacher@un.org.mx Javier.hernandez@un.org.mx Lucero.gudino@un.org.mx	Diana Munoz Markus Gottsbacher Lucero Gudian Javier Hernandez
ЮНДКП Demand Reduction Section	Vienna International Centre P.O.Box 500, A-1400 Vienna, Austria E-mail: gautam.babbar@undcp.org	Gautam Babbar
ААДАС Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission – Youth Services	12325 – 140 Street Edmonton, Alberta Canada T5L 2C9 E-mail: jan.taylor@aadac.gov.ab.ca taboo@direct.ca	Jan Taylor

Художественное творчество как средство предупреждения злоупотребления психоактивными веществами

Во всем мире молодые люди являются участниками и зрителями коллективных групп художественного творчества, прямо или косвенно способствующего предупреждению злоупотребления психоактивными веществами. Они занимаются танцами, пением, клоунадой и театральным творчеством, сочиняют музыку, занимаются литературством и хореографией, осуществляют постановки, занимаются дизайном и показывают свою работу в самых престижных и совершенно неожиданных местах – от шикарных театров Нью-Йорка до лагерей беженцев в Турции.

Одни проекты не имеют практически никаких средств, в то время как другие располагают огромными бюджетами. У каждого проекта есть свои особенности. Большинство из них пользуются поддержкой общин и получают помощь со стороны заинтересованных и опытных взрослых, в то время как некоторые проекты осуществляются против воли общины и лишь благодаря усилиям самих молодых людей и их приверженности своему делу. Одни проекты направлены непосредственно на решение проблем или вопросов, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, например, путем устранения факторов риска (таких, как незнание или неграмотность), которые повышают вероятность приобщения молодежи к злоупотреблению психоактивными веществами. Другие проекты нацелены на укрепление тех элементов личности и общины (защитных факторов), которые позволяют молодым людям противостоять наркотикам. Предупреждение злоупотребления психоактивными веществами может быть положительным побочным следствием проекта.

Что такое художественное творчество? (Что мы имеем в виду, когда говорим об этом?)

Когда мы говорим о художественном творчестве, мы обычно имеем в виду самые разные виды выразительного творчества, такие как танцы, театр, драматическое искусство, декламация и музыка. В этом широком смысле под художественным творчеством понимается публичная демонстрация результатов творчества, либо основной упор может делаться на процессе творчества, не предусматривающем обязательное присутствие публики. Объединяющим началом является то, что художественное творчество представляет собой выход за рамки обыденного – сознательное стремление выразить какую-то идею творчески или нетрадиционно. Для некоторых людей такой выход может быть совершенно естественным, в то время как другим чрезвычайно сложно отказаться от обычного и устоявшегося образа жизни ради творчества, требующего напряжения сил.

Благодаря драматическому искусству я выхожу из класса или из театральной студии с уверенностью в том, что я обладаю качествами, которые необходимы для актера и критика. Эта уверенность дает мне силы отказываться от употребления наркотиков или алкоголя, не ощущая при этом давления со стороны окружающих. Кеннеди, 16 лет

Художественное творчество – продукт

Обычно мы представляем себе художественное творчество как какой-то продукт, конечный результат длительных репетиций, практических занятий и творческого процесса. Как правило, художественное творчество предполагает присутствие какой-нибудь публики, которую приглашают в качестве зрителей или даже в качестве участников. Художественное творчество существует в самых разных формах: от спектаклей и концертов до выставок и конкурсов талантов.

Художественное творчество – процесс

Художественное творчество как процесс, возможно, является не столь привычным явлением. В этом случае основной упор делается на совершении или создании чего-либо без намерения представить конечный продукт на обозрение публики. Молодых людей, занимающихся таким видом художественного творчества, могут привлекать внутренние достоинства соответствующей формы искусства либо вознаграждение, являющееся следствием такой деятельности.

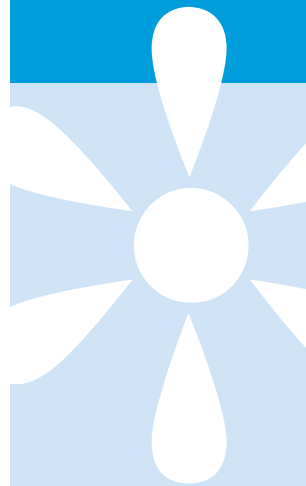
Художественное творчество как процесс широко используется в рамках различных видов терапии с использованием живописи, музыки, драматического искусства и других выразительных средств.

Зачем использовать художественное творчество в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами?

Художественное творчество чрезвычайно увлекательно и оказывает благотворное влияние как на участников, так и на зрителей. Решение сделать что-то нетрадиционно и творчески, выступить в роли, которую, возможно, не выполняешь в повседневной жизни, выйти на публику и по-своему выразить себя, зачастую требует кропотливого оттачивания сложных навыков, критического отношения к себе и уверенности в собственных силах. Обычно для этого требуется умение поддерживать хорошие отношения с людьми, в частности умение работать в коллективе для достижения общей цели, терпимо относиться к чужим недостаткам и быть хорошим собеседником. Формирование и применение на практике этих и других навыков делают молодежь более стойкой и более способной противостоять проблемам, которые могут привести к злоупотреблению психоактивными веществами. Но художественное творчество может оказывать благотворное влияние и на публику, которая знакомится с достижениями молодых людей, узнает что-то новое о злоупотреблении психоактивными веществами и, возможно, принимает участие в процессе поиска решений. Польза для организаторов таких мероприятий заключается в том, что они добиваются своих целей с помощью художественного творчества, и в конечном итоге в рамках всей общины могут быть созданы более безопасные и благоприятные условия.

Когда я солировал на саксе в джаз-банде, это был просто класс – после долгих репетиций люди приходили послушать, на что я способен. Я мог похвастаться своим мастерством, и это вызывало у меня чувство гордости. Алекс, 14 лет

Художественное творчество помогает мне успокоиться и расслабиться, и это одно из тех немногих форм искусства, для которых конечный результат не имеет никакого значения. Лаура, 16 лет

Что может принести молодежи художественное творчество?

Если у молодых людей есть возможность творческого самовыражения, они могут:

- расти и развиваться, пробуя новые способы решения задач

Мне очень нравится участвовать в представлениях – благодаря этому я могу переставать быть самой собой, знакомиться с новыми людьми и узнавать что-то новое. Кристина, 16 лет

- опробовать разные подходы, которые позволяют им научиться гибко реагировать на ситуации или проблемы, которые возникнут в будущем

Когда у меня возникают проблемы или жизнь становится невыносимой, альбом для рисования лучше всего позволяет выразить мои чувства. Проблемы становятся мельче, как только они переносятся на бумагу. Лаура, 16 лет

- развивать и применять на практике навыки, которые требуются для той или иной области художественного творчества, такой как танцы, пение, акробатика, жонглирование, дизайн

- узнавать что-то новое о себе

Я совершенно убежден в том, что я был бы другим человеком, если бы в моей жизни не было художественного творчества. Джон, 16 лет

- развивать и применять на практике навыки, которые высоко ценятся на рынке труда, такие как изобретательность, умение поддерживать хорошие отношения с людьми и дисциплинированность

Благодаря художественному творчеству я знакомлюсь с новыми людьми и чувствую себя более уверенной, когда берусь за новую работу и выступаю перед публикой. Куртни, 17 лет

Благодаря этим занятиям (драматического искусства) я стал более дисциплинированным, я пытаюсь стать более надежным человеком и не попадать в неприятности, чтобы не лишиться себя возможности выступить на сцене. Дастин, 17 лет

- подружиться с новыми людьми, которые разделяют их интересы и цели
- учиться работать в коллективе для достижения общих целей

Учишься работать с каждым; возможно, тебе нравятся не все, но приходится устанавливать рабочие отношения. Наташа, 16 лет

- испытать чувство успеха и достижения цели (особенно молодые люди, которые плохо успевают в обычной учебе или у которых имеются ограниченные возможности для достижения успеха)

- возвыситься в своих глазах и поверить в собственные силы

С тех пор, как я начала выступать на сцене, я значительно увереннее чувствую себя перед людьми, будь то выступление с речью или простое общение. Наташа, 16 лет

От занятий драматическим искусством в значительной степени зависит то, как я себя ощущаю и что делаю в жизни. Благодаря этому у меня есть определенный ориентир и уверенность в необходимости делать то, что я хочу. Когда я выступаю на сцене, смотрю спектакль и соприкасаюсь с искусством театра, я получаю огромное удовольствие. Кеннеди, 16 лет

- вступать в контакт с людьми разного возраста
- становиться внимательнее к особенностям культуры и личным качествам других людей

Занятия драматическим искусством помогают мне понять других благодаря необходимости перевоплощения. Кристен, 17 лет

- получать удовольствие и избавляться от скуки

Благодаря работе над постановками у меня появилось дело и мне есть чем заняться в таком маленьком городке. Аманда, 16 лет

- испытать счастье творчества и художественного самовыражения

Я люблю выступать, потому что мне действительно нравится находиться перед публикой. Я получаю настоящее удовольствие, если делаю что-нибудь забавное, чтобы рассмешить людей. Мне нравится быть в центре внимания, и выступление на сцене вполне соответствует этому желанию. Оно позволяет мне выразить мои чувства, и мне нравится, как я передаю зрителям мое чувство юмора. Джеми, 16 лет

- добиться признания среди сверстников и других членов общины

Видеть удовольствие на лицах людей – это огромное счастье, которое невозможно выразить словами. Наташа, 16 лет

- на постоянной основе заниматься продуктивной деятельностью

Мне нравится, как руководителю нашего ансамбля удается сочетать развлечение с работой. Он ужасно смешной, и в то же время нам удается сделать все, что мы намечаем. Если бы рядом с нами не было бы такого человека, который нацеливает наши усилия, не было бы смысла собираться. Сами мы не смогли бы организовать. Алекс, 14 лет

- устанавливать содержательные отношения с другими людьми, в том числе взрослыми, которые готовы оказывать всяческую поддержку, и теми, кто служит примером для подражания

- самим стать примером подражания для других молодых людей
- попробовать и оценить деятельность, которая несовместима со злоупотреблением психоактивными веществами

Я хочу стать актрисой и не позволю, чтобы наркотики или алкоголь помешали моей мечте. В свободное время я занимаюсь тем, что поможет достижению моей цели, например заучиваю роль, вживаюсь в образы персонажей, пытаюсь улучшить мои актерские качества и не принимаю наркотики или алкоголь. Кеннеди, 16 лет

Совсем не обязательно, что все это будет привлекательным или доступным для каждого молодого человека, занимающегося художественным творчеством. Однако, если молодой человек осознает хотя бы некоторые из этих преимуществ, он будет более стойким человеком, который сумеет достойно выходить из опасного положения и принимать решения, способствующие достижению желаемых целей.

Зачем связывать художественное творчество со злоупотреблением психоактивными веществами?

Если в процессе художественного творчества непосредственно затрагиваются проблемы злоупотребления психоактивными веществами или социальные проблемы, молодые люди, помимо прочего, смогут:

- узнавать что-то новое о наркотиках и алкоголе, а также выявлять и анализировать последствия злоупотребления психоактивными веществами

Прекрасная идея!

Специалисты в области профилактики Комиссии по борьбе с алкоголизмом и наркоманией провинции Альберта (Канада) часто используют инсценировки, соответствующим образом адаптированные драматические игры и ролевые игры для ознакомления школьников с последствиями злоупотребления психоактивными веществами. Например, в классе проводятся шарадки, которые позволяют школьникам понять мотивы возможного употребления психоактивных веществ или отказа от них.

- приобретать навыки, которые помогают принимать решения, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, и придерживаться этих решений (например, умение отказываться, уверенность в себе)
- научиться выражать сложные мысли или эмоции с помощью художественных средств
- выявлять и анализировать личные проблемы и задачи и находить конкретные решения

Прекрасная идея!

Члены ассоциации "Inner City Youth Drama Association" в Эдмонтоне, Канада, считают, что художественное творчество помогает молодым беспризорникам преодолевать проблемы и находить решение. Работа с некоторыми наиболее обездоленными подростками, активисты этой ассоциации создают для таких молодых людей благоприятные условия, в которых они могли бы рассказать о себе в драматической форме. Затем из таких историй составляется программа, с которой они выступают перед публикой. Их истории и музыка задевают за живое и молодых людей, которые находятся в трудном положении, и руководителей различных государственных ведомств.

- выявлять и анализировать существующие в общине проблемы и трудности и изыскивать пути их решения
- с пониманием относиться к опыту других людей.

Что еще?

Художественное творчество может оказать благотворное влияние и на другие стороны личной жизни. Молодые люди, занимающиеся художественной самодельностью и другим творчеством, могут:

- развить в себе навыки более успешного преодоления трудностей
- добиться успехов в других областях, например в школьной учебе

Возьмите на заметку!

“Многие учащиеся считают, что искусство помогает им в учебе. Рисование помогает овладеть письмом, пение и чтение стихов облегчают запоминание, занятия драматическим искусством делают историю более живой и реальной, а занятия хореографией позволяют лучше понимать происходящее. Это особенно справедливо для трудных подростков, которые зачастую отличаются успехами прежде всего в художественном творчестве. Учащийся, не очень хорошо успевающий по общеобразовательным предметам, может обладать художественным талантом, который еще не проявился”.

(Источник: брошюра “Eloquent Evidence” (“Красноречивое свидетельство”), подготовленная Президентским комитетом по вопросам развития искусства и гуманитарных наук в сотрудничестве с Национальной ассамблеей государственных учреждений, занимающихся вопросами искусства, с помощью материалов, подготовленных объединением National Endowment for the Arts; с содержанием брошюры можно ознакомиться через Интернет)

А зрители? Что получают они?

Для зрителей любого возраста выступления молодых людей и показ результатов их творчества:

- могут быть очень увлекательными
- могут быть поучительными
- могут вызвать воодушевление
- могут помочь им выявить и проанализировать трудности, а также найти решение проблем, с которыми сталкивается община

Прекрасная идея!

“Ангаза” – театр в Найроби, Кения, не имеющий постоянной труппы, – организует постановки с участием бедных, подвергающихся жестокому обращению или бездомных детей и подростков, рассказывающие о проблемах, с которыми они сталкиваются. Молодые люди выступают с этими постановками перед широкой аудиторией в деревнях, причем публике предлагается принять участие в представлении с целью изыскания возможных решений. Несмотря на строгие традиции, в соответствии с которыми детей не должно быть видно или слышно, эта форма театрального творчества оказывается удивительно успешной, и в нем с энтузиазмом участвуют и взрослые зрители, внося конструктивный вклад в поиск решений.

Когда смотришь на игру актеров, ты видишь их увлеченность и понимаешь, что им пришлось немало поработать, чтобы выступить перед зрителями; это убеждает тебя в том, что нет ничего невозможного – было бы желание. Кейтлин, 16 лет

- позволяют увидеть знакомых им и других молодых людей с хорошей стороны
- могут послужить стимулом для обсуждения проблем

Что это дает организаторам?

Организации, заинтересованные в использовании художественного творчества в качестве продукта и/или процесса, могут:

- доводить информацию о наркотиках и алкоголе до самой широкой аудитории в увлекательной и приемлемой в культурном отношении форме

Прекрасная идея!

Гватемальская театральная труппа "Eventos X Amor", состоящая из молодых наркоманов, проходящих лечение, организует кукольные представления для школьников с целью наркологического просвещения, в которых используются легко узнаваемые персонажи. По их мнению, традиционные театральные приемы хорошо воспринимаются и взрослыми, и детьми, а юмористические истории, рассказываемые куклами, облегчают восприятие идей, которые они пытаются донести до зрителей. Для проведения таких представлений не требуется большого числа людей, и они чрезвычайно мобильны. Польза от этих представлений заключается еще и в том, что члены труппы, развивающие и поддерживающие в себе необходимые для жизни навыки, вносят заметный вклад в жизнь общины.

- использовать представление с целью доведения до руководящих деятелей информации о молодежи и психоактивных веществах
- добиться признания и поддержки задач и целей творческой группы
- создать для молодежи, которая может столкнуться с проблемами злоупотребления психоактивными веществами, возможность заниматься художественным творчеством, которое может иметь благоприятные последствия
- способствовать укреплению здоровья общины в целом
- использовать публичные выступления с целью мобилизации средств.

Если представление облегчит жизнь хотя бы одному человеку, можно считать, что актер не зря выходил на сцену. Именно поэтому театр занимает столь большое место в моей жизни. Кристен, 17 лет

Формы художественного творчества

Формы художественного творчества, в которых участвует молодежь, являются столь же многообразными, как и осуществляемые проекты. Ниже перечислены некоторые идеи для театрального и иного художественного творчества, которые используются в разных странах мира и которые могут оказаться подходящими для вашего коллектива. Они призваны лишь разбудить ваше воображение и продемонстрировать возможные варианты проектов в этой области. С подробным описанием проектов и некоторыми другими идеями можно ознакомиться на web-сайтах, указанных на стр. 25.

Танцы

- традиционные/народные
- художественные
- популярные/современные

Поэзия

- чтение стихов
- написание стихов
- стихи собственного сочинения
- народные стихи
- стихи из художественных произведений

Музыка

- традиционная/народная
- музыкальные произведения собственного сочинения
- отрывки из существующих музыкальных произведений
- импровизации
- пение
- игра на музыкальных инструментах
- рэп

Кукольные представления

- с использованием обычных кукол
- с использованием кукол собственного изготовления
- с использованием людей в качестве кукол

Декламация

- народные сказки/легенды
- рассказы собственного сочинения
- отрывки из художественных произведений
- импровизации

Театр

- **уличный театр** (на улицах в месте проживания общины, когда в качестве зрителей выступают члены общины, а также некоторые актеры)
- **пантомима**
- **кочующий или гастролирующий театр** (театр идет к зрителям, а не наоборот)
- **театр зрительского участия** (во время представления зрителям предлагается внести свою лепту – например, предложить ход развития сюжета, подпевать актерам или давать им конкретные указания)

- ❖ **театр активного зрительского участия** (одна из форм театра зрительского участия, в котором зрителям предлагается выйти на сцену и принять непосредственное участие в решении проблем, показанных во время представления)
- ❖ **иллюзионизм**
- ❖ **клоунада**
- ❖ **музыкальный театр**
- ❖ **сценки** (импровизированные или отрепетированные короткие выступления)
- ❖ **политический театр**
 - ❖ на улице или в театральном помещении
 - ❖ использование уже существующих или специально написанных сценариев
 - ❖ в связи с деятельностью правительства/проблемами
- ❖ существующие пьесы, содержание которых близко молодежи

Прекрасная идея!

Многие молодежные драматические кружки и классы готовят постановки трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" в современной интерпретации, которые позволяют им лучше понять вопросы межрасовых отношений, языковые трудности и конфликты на религиозной почве.

- ❖ **Театр чтения** [актеры сидят на сцене и читают свою роль прямо по сценарию; при этом используются минимальные декорации (зачастую лишь стулья), а вместо костюмов используются лишь отдельные аксессуары, призванные вызывать соответствующую ассоциацию]

Различные представления

- ❖ конкурсы талантов (предполагают неограниченное число участников и присутствие зрителей)
- ❖ выставки домашних и других животных

Изобразительное искусство

- ❖ живопись и скульптура/граффити
- ❖ фотография

Возьмите на заметку

С одним из примеров комплексной программы для молодежи можно ознакомиться в американском докладе "Coming Up Taller". Эта программа под названием "Boston Photo Collaborative" дает возможность живущим в городе подросткам снимать проходящие в городе фестивали и другие мероприятия, готовить собственные фоторепортажи для изменения преподносимого в средствах массовой информации негативного образа городских подростков, а также для публичного показа своих работ. (Источник: доклад "Coming Up Taller", подготовленный Президентским комитетом по вопросам развития искусства и гуманитарных наук; с докладом можно ознакомиться через Интернет)

- ❖ использование технических средств (например, видео, мультипликация, компьютеры)
- ❖ народное искусство и ремесла (например, гончарное дело, вырезание, изготовление масок и воздушных змеев, плетение корзин, изготовление поделок)
- ❖ дизайн (костюмы, сцена, одежда, мебель, ткань и т. д.)
- ❖ карикатура

Карнавалы/торжества/фестивали/цирковые представления

- ❖ тематические (например, для повышения уровня осведомленности о проблеме злоупотребления психоактивными веществами)
- ❖ праздничные/народные
- ❖ конкурсы (рисования, танцев, музыки, граффити)

Прекрасная идея!

Группа молодых людей из Мехико, которым надоели постоянные разборки между бандами, объединилась под лозунгом “Революция детей”. Эта группа организует конкурсы граффити, которые помогают ослабить сохраняющуюся междоусобицу.

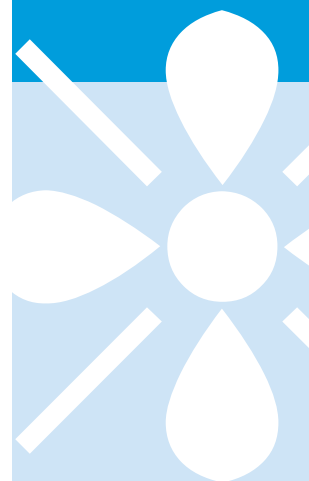
Обучающие драматические представления

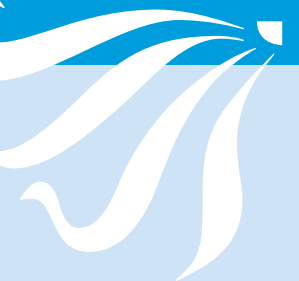
- ❖ ролевые игры (одна из форм опробывания новой роли и новых путей преодоления проблем)

Прекрасная идея!

В рамках осуществляемой в Колумбии программы “Rumba Sana” был подготовлен комплект карточек для ролевых игр, на которых участникам предлагается ряд персонажей, некая исходная информация и требующая решения проблема, связанная со злоупотреблением психоактивными веществами. Участники придумывают и разыгрывают какую-то историю, опираясь на информацию из карточек, а затем представляют ее на обсуждение более многочисленной группы. В таких мероприятиях нередко участвуют дети, их родители и другие заинтересованные люди, и им предлагается меняться ролями, чтобы добиться более глубокого сопереживания и более тесного общения.

- ❖ инсценировки с целью подготовки к трудовой деятельности (применение на практике и оттачивание таких навыков, как участие в беседе, общении)
- ❖ импровизация жизненных ситуаций
- ❖ выступление в качестве положительного героя (использование позитивного подхода к изображению собственной жизни)

Художественное самовыражение как терапия

- ❖ драматическая терапия (драматические этюды и инсценировки, организуемые с помощью врача в рамках лечения молодых людей, которые страдают психическими расстройствами, злоупотребляют психоактивными веществами или сталкиваются с другими серьезными проблемами)
- ❖ социальная драматизация (разновидность групповой терапии; например, в процессе работы с семьей, испытывающей какие-то проблемы, члены этой семьи могут меняться ролями и выражать чувства или мировоззрение друг друга)
- ❖ художественная терапия (использование изобразительного искусства и различных художественных материалов в рамках лечебной программы)
- ❖ музыкальная терапия (использование музыки или сочинение музыки в рамках лечебной программы)

Театр и воспитание

- ❖ изучение различных событий и проблем с помощью драматических средств в воспитательных целях
- ❖ публичные выступления/обсуждения.

Выбор проекта

Как видно из представленного выше списка, существует множество идей для организации проектов, в которых художественное творчество прямо или косвенно используется для предупреждения злоупотребления психоактивными веществами. Существует также много возможностей для организации сложных проектов, объединяющих несколько художественных форм. Выбор вашей группы зависит от целого ряда фактора, таких как:

- ❖ потребности вашей общины в целом (например, в случае очень низкого уровня осведомленности о злоупотреблении психоактивными веществами вы можете организовать театральный проект с единственной целью повышения уровня осведомленности. Однако, если община относительно хорошо информирована, можно подумать об организации театрального представления с участием зрителей)
- ❖ задачи вашей группы и потребности отдельных молодых людей, входящих в состав вашей группы (например, идеи группы, организованной с целью проведения досуга, будут отличаться от идеи терапевтической группы)
- ❖ воображение, интересы и способности членов и руководителей группы
- ❖ состав целевой группы и/или зрительской аудитории (например, возраст, пол, уровень знаний о злоупотреблении психоактивными веществами, экономическое положение и т. д.)
- ❖ ваши финансовые, материальные и людские ресурсы
- ❖ программы, осуществляемые в вашей общине (например, могут быть возможности для установления контакта с другими группами, устранения пробелов, не заполненных другими, и сотрудничества с другими группами)

- уровень и вид имеющейся поддержки в общине (со стороны отдельных лиц, добровольцев, деловых кругов, церкви и органов власти)
- культурная, экономическая и политическая обстановка в вашей общине.

Конечно, многое познается в процессе работы. Тем не менее ваша программа может оказаться более эффективной, если учесть перечисленные выше факторы до того, как вы определитесь с проектом. Ниже перечислены некоторые полезные советы людей, многому научившихся в процессе использования художественного творчества в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.

Советы относительно использования художественного творчества в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами

С чего начать:

- Начинать с малого – не просто хорошо, но совершенно необходимо. Проекты художественного творчества в силу своего характера могут быть очень небольшими.

Прекрасная идея!

Нью-Йоркская сеть конкурсов талантов "All Stars Talent Show Network"

- *начинала свою деятельность с малого: с продажи газет на перекрестках для обеспечения материальной поддержки хорошего, как представлялось, начинания – дать молодым людям, которые живут в тяжелых условиях, возможность принять участие в конкурсе талантов. Благодаря упорным усилиям и целеустремленности это прекрасное начинание выросло в городскую молодежную сеть, которая ежегодно объединяет около 20 000 человек в возрасте от 5 до 25 лет и в связи с которой в других крупных городах Соединенных Штатов возникли аналогичные параллельные группы.*

- *Попробуйте организовать проект или группу художественного творчества на основе уже существующей местной группы; попробуйте найти инициаторов среди самой молодежи.*

Прекрасная идея!

Созданная в Боготе, Колумбия, сеть “Unidad Coordinadora de Prevencion

- **Integral” (UCPI)** объединяет 220 молодежных клубов этого города. В рамках этой сети была разработана кампания “Rumba Sana” для вовлечения молодых людей в различные безалкогольные мероприятия, которую предлагалось осуществлять молодежным клубам. Эта кампания призвана поддерживать фестивали, концерты, театральные выступления, танцы, чтение стихов, карнавалы, празднества, мастерские по изготовлению масок и костюмов и выставки граффити, которые проходят без употребления алкоголя. Каждый клуб выбирает те компоненты программы, которые лучше всего соответствуют его потребностям, и благодаря ресурсам и поддержке правительства молодежь Боготы и близлежащих районов может хорошо провести время без алкоголя.

- ❖ Процесс лечения или реабилитации вполне можно начать с художественного творчества.

Прекрасная идея!

Молодежные службы Комиссии по борьбе с алкоголизмом и наркоманией про-

- **винции Альберта (AADAC) в Эдмонтоне, Канада,** организовали видеопроект с участием группы подростков в рамках местной программы для молодых людей, страдающих психическими расстройствами. В этом видеофильме был запечатлен процесс деградации гипотетического подростка, злоупотреблявшего наркотиками. Местные жители очень серьезно работали над этой программой, изыскивая информацию о злоупотреблении психоактивными веществами, долгосрочных и краткосрочных последствиях употребления наркотиков, а также об имеющихся программах лечения.

- ❖ Работа с молодыми людьми, которые уже знают друг друга, может быть чрезвычайно эффективной (им не нужно знакомиться друг с другом или учиться доверять друг другу).
- ❖ Не расстраивайтесь и не разочаровывайтесь, если вы сразу же не добились чуда (или хотя бы ожидаемых результатов).
- ❖ Попробуйте обратиться за помощью к местным художникам и организациям – возможно, вы найдете среди них прекрасных союзников и помощь.

Возьмите на заметку!

“Coming Up Taller” – созданная правительством Соединенных Штатов про-

- **грамма выявления заслуживающих особого внимания проектов, в которых участвует молодежь и применяется художественное творчество.** В докладе этой программы (с которым можно ознакомиться через Интернет), описывается более 250 проектов и отдается должное “мужчинам и женщинам, которые делятся своими знаниями, пытаются помочь детям и молодежи развить свои таланты и обнаружить скрытый потенциал. Среди этих увлеченных людей, которым нередко приходится подолгу работать за очень небольшую плату, встречаешь воспитателей, социальных работников, драматургов, актеров, поэтов, видеографов, музейных хранителей, танцоров, музыкантов, художников-монументалистов, ученых и библиотекарей”. (Источник: доклад “Coming Up Taller”, подготовленный Президентским комитетом по вопросам развития искусства и гуманитарных наук; с докладом можно ознакомиться через Интернет)

Несколько слов о художественном творчестве:

- ❖ Наиболее успешными являются те представления, которые готовятся с учетом особенностей конкретной общины.
- ❖ Будьте изобретательны и настойчивы, изыскивая сюжет для своего выступления, особенно если вы собираетесь рассказывать какие-то истории или готовить инсценировку. Вы можете найти сюжеты:
 - ❖ беседа с людьми в формальной или неформальной обстановке (особенно если они входят в вашу целевую группу)
 - ❖ беседа с жителями своего района
 - ❖ на фотографиях, в газетах, памфлетах, сценариях, стихах, журналах, художественных произведениях, художественных фильмах
 - ❖ адаптируя сказки и легенды
 - ❖ посещая художественные галереи, музеи, архивы и другие общественные места
- ❖ Пусть вас не смущает отсутствие помещения – пользуйтесь тем, что у вас есть. Сцену можно создать, где угодно. Выступление может проходить рядом с каким-нибудь зданием, в торговом центре, на улице, в классе, в метро, в парке, в центре досуга, на стоянке автомобилей, на пустыре.

Прекрасная идея!

Созданное в Дели, Индия, Общество народного театрального просвещения (STEP) использует уличные театральные выступления для информирования многочисленного бедного населения о проблемах алкоголизма и возможностях лечения. В представлениях участвуют подростки соответствующих общин, бросившие школу, что делает эти постановки более близкими зрительской аудитории и облегчает их восприятие. Расходы и материально-технические нужды таких чрезвычайно подвижных творческих групп являются минимальными вследствие отсутствия потребности в сложных декорациях, освещении или помещении. Эта форма театрального творчества чрезвычайно популярна в общине, и такие представления неизменно собирают много зрителей.

- ❖ Используйте как можно больше добровольцев в своих проектах и поощряйте их активное и разностороннее участие в представлении.

Прекрасная идея!

В подготовке каждого конкурса талантов, организуемого сетью "All Stars Network", участвуют около 100 добровольцев. Все их усилия по мобилизации средств осуществляются на личной основе, и программы добровольцев, организованные в рамках проекта "All Stars Project", осуществляются благодаря щедрым вкладам, которые ежегодно вносят более 30 000 доноров и сотни добровольцев.

- ❖ Представление, посвященное каким-то социальным проблемам, будет более эффективным, если вы тщательно спланируете подготовительные мероприятия и проведете какое-нибудь итоговое мероприятие после представления.

Прекрасная идея!

- Общество народного театрального просвещения (STEP) в Дели, Индия, считает абсолютно необходимым побеседовать с молодыми людьми каждой нищенской общины, в которой оно выступает. Тем самым STEP ближе знакомится с их проблемами и тревогами и отражает их в истории, которую используют для уличных постановок. Это не только обеспечивает полноценное участие молодежи данной общины в представлении, но также делает истории STEP более правдоподобными.

Прекрасная идея!

- Канадский профессиональный театр "Concrete Theatre" организует театральные представления с участием зрителей, отражающие проблемы, с которыми, возможно, сталкивается молодежь, такие как необходимость принятия определенного решения в связи со злоупотреблением психоактивными веществами. Их представления, которые часто организуются в школах, предусматривают возможность участия учащихся в самом представлении, а также включают различные мероприятия воспитательного характера, которые проводятся до и после представления, и встречи для обмена впечатлениями о представлении. Учителя получают материалы, распространяемые до начала и после представления, для использования в классах, а также в качестве вспомогательных средств в своей деятельности.

- ❖ Ажиотаж вокруг ожидаемого конечного результата не должен затмевать собой важность процесса подготовки представления. Вы можете включить в него различные опросы и определить день выступления после того, как будут проведены какие-то репетиции и соответствующая подготовка.
- ❖ В процессе работы над волнующей темой важно дать членам группы возможность не спеша знакомиться друг с другом, с тем чтобы у них сформировалось доверие друг к другу и чувство локтя.

Прекрасная идея!

- Многие группы, особенно те, которые занимаются в основном театральным творчеством, используют различные приемы снятия напряженности (простые физические упражнения, которые выполняются с одним или несколькими партнерами) и разминочные упражнения, которые помогают актерам знакомиться друг с другом и увереннее чувствовать себя в процессе работы над представлением.

- ❖ Молодые актеры должны иметь возможность поделиться друг с другом своим опытом до, во время и после представления.
- ❖ Важно творчески подходить к выбору костюмов, реквизитов и т. п., так как это позволит сэкономить средства и сделать представление более интересным.

Прекрасная идея!

Актеры общества STEP в Индии используют в качестве костюмов простую черную форму, какую носят некоторые народные исполнители в этой стране. Они используют минимальные реквизиты и декорации; сценой им служит обычный ковер, разложенный на земле. Они опираются на воображение актеров и зрителей, создавая свои захватывающие и имеющие воспитательное значение инсценировки, и добиваются успеха.

- ❖ Не отчаивайтесь, если у вас мало зрителей. Как бы малочисленна ни была зрительская аудитория, представление остается для нее таким же важным.

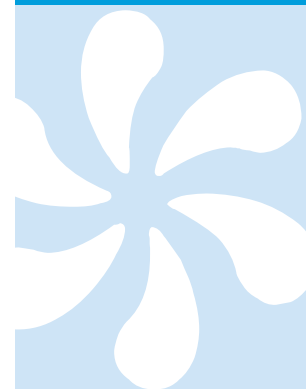
Рекламирование мероприятий:

- ❖ Развешивайте в школах и колледжах плакаты и транспаранты для привлечения молодежи.
- ❖ Развешивайте плакаты и т. п. там, где могут оказаться ваши потенциальные зрители.
- ❖ Раздавайте интересные сувениры для привлечения внимания людей/зрителей.

Прекрасная идея!

Возьмем еще раз в качестве примера деятельность STEP. Ее члены часто раздают детям соответствующей общины мелки и цветные карандаши. Актеры привлекают к себе внимание, играя на барабанах и зазывая людей выйти на улицу и посмотреть представление. Иногда они раздают детям даже такие предметы, как вертушки на палочке и бумажные кораблики. Идея заключается в том, что, если дети сбегутся на представление, взрослые не отстанут от них!

- ❖ Поддерживайте тесный контакт с группами предполагаемых зрителей. Если вы вовлечете их в процесс художественного творчества, вы станете ближе им, повысите их заинтересованность в вашем проекте и вероятность того, что они будут присутствовать на представлении и приведут с собой других.
- ❖ Заручитесь поддержкой средств массовой информации – газет, радио, телевидения. Возможно, ваше мероприятие содержит элемент, имеющий общечеловеческое значение, который окажется привлекательным для средств массовой информации.

Как обойтись малыми средствами:

- ❖ Используйте минимальные костюмы, проявляя при этом изобретательность. Удивительные костюмы можно сделать из газет, фольги, джутовых мешков и даже из листьев.
- ❖ Используйте людей в качестве отдельных предметов и декораций.
- ❖ Если вы намерены строить декорации, начните с элементарных вещей (таких, как дверные проемы, кубы, комплекты лестниц и т. д.), которые можно видоизменить с помощью краски, бумаги или освещения. Простые предметы вроде куба можно использовать в качестве самых разных вещей – стула, стола, игровой кости и строительного блока.

Советы общего характера:

- ❖ Старайтесь думать широко, творчески, нетрадиционно и будьте открыты для любых идей!
- ❖ Позвольте молодым людям свободно выразить свое мнение, с тем чтобы они могли полноценно участвовать в деятельности по реализации своей мечты.
- ❖ Старайтесь быть нужными для своей целевой группы, и для этого будьте активны и доступны – отправляйтесь туда, где находится ваша целевая группа.
- ❖ Оставайтесь открытыми для новых идей и людей – радушно принимайте новых людей в свою группу.

Участие молодежи

Существует множество возможностей для участия молодежи в проектах художественного творчества. Это не значит, однако, что молодые люди обязательно будут с восторгом встречать предоставленные им возможности. Перечисленные ниже советы, возможно, помогут вам выработать идеи для обеспечения полноценного участия молодежи. Мы можем стимулировать участие молодых людей:

- ❖ приглашая их лично принять участие в соответствующих мероприятиях
- ❖ демонстрируя их таланты
- ❖ оказывая поддержку группам их сверстников и их друзьям
- ❖ путем создания “безопасного” и привлекательного для них места, где они могли бы выражать свое мнение, попытаться применить новые навыки, познакомиться с новыми людьми и быть самими собой
- ❖ предлагая им вносить свои предложения и идеи относительно проектов и пытаясь реализовать их на практике
- ❖ выбирая проекты, которые являются привлекательными для них и их семей
- ❖ по-разному вовлекая их в осуществление проекта
- ❖ привлекая других молодых людей
- ❖ сочиняя сценарии

- ❁ мобилизуя средства
- ❁ используя хореографию
- ❁ придумывая собственные костюмы
- ❁ ставя пьесы
- ❁ используя свето-звуковое оформление
- ❁ осуществляя постановки и занимаясь художественным руководством
- ❁ готовя листовки и плакаты
- ❁ сочиняя пьесы, музыку и стихи
- ❁ используя грим для создания художественного образа
- ❁ создавая декорации
- ❁ готовя угощения к представлению
- ❁ снимая видеофильм о представлении

Прекрасная идея!

Деятельность сети конкурсов талантов “All Stars” является очень успешной с точки зрения участия молодежи – как кратковременного, так и длительного. Сосредоточивая внимание на молодежи наиболее неблагополучных районов американских городов, например Нью-Йорка, организаторы используют художественное творчество в самом широком смысле этого слова, проводя свои ежегодные просмотры, семинары-практикумы по вопросам художественного творчества и конкурсы талантов. Помимо того, что молодые люди поют, танцуют, выступают с рэпом и инсценировками в конкурсах талантов, они создают рекламу сети “All Stars” в своих общинах. Они продают билеты, готовят сцену, работают звукооператорами и осветителями, билетерами и охранниками. Каждый вносит свой вклад в представление, делая это и для себя, и для своей общины. Эта уникальная программа очень хорошо удерживает молодежь, и некоторые молодые люди ежегодно участвуют в ней, причем многие из них берут на себя роль лидеров.

- ❁ создавая возможности для лидерства в рамках проектов для молодежи
- ❁ признавая активное участие молодежи и отдавая ей должное (особенно в том, что касается “закулисной” работы)
- ❁ устанавливая гибкие правила в отношении присоединения к группе
- ❁ поддерживая связь с существующими организациями, которые уже объединяют молодежь, – школами, колледжами, клубами, командами, общешитиями и т. д.
- ❁ поддерживая с ними контакт с помощью бюллетеней, через Интернет или по телефону
- ❁ создавая возможности для неформального общения в процессе художественного творчества
- ❁ давая им возможность обмениваться своими идеями и проблемами, создавая условия и предлагая место, для того чтобы они могли выразить свои пожелания и мечты
- ❁ вовлекая их лидеров в программу

- ❖ расширяя их видение мира, организуя культурные и религиозные обмены, посещения приютов, коммун и других общин
- ❖ расширяя их художественные знания и опыт с помощью посещений художественных выставок, представлений, концертов и т. д.
- ❖ без особых опасений возлагая большие надежды на то, что молодые люди будут вести себя нормально. Необходимо соблюдать некоторые основные правила, в том числе приходить на репетиции, практикумы, представления и т. д. в трезвом состоянии, вовремя и т. д. Может быть, вы захотите обсудить эти соображения с молодыми людьми и даже заключить договоры.
- ❖ Иногда на первом этапе достаточно привлечь молодых людей к приготовлению пищи и выполнению других насущных задач.

Прекрасная идея!

Ассоциация "Inner City Drama Association" (ICDA) в Эдмонтоне, Канада, использует угощения в качестве элемента, привлекающего зрителей, и зачастую обеспечивает пропитанием своих членов. Одно время эта ассоциация обеспечивала жильем молодых людей, входивших в состав ее театральной группы, а сейчас она содержит общеобразовательную школу для детей, проживающих в центральной части города.

Источники и ресурсы

Печатные материалы:

Ниже перечислены некоторые печатные материалы, которые могут оказаться полезными.

- ❖ Boal, Augusto, **Theatre of the Oppressed** (translated by C. A. and M. L. McBride), New York: Urizen Books, 1977

Это первая книга Аугусто Боала (признанного во всем мире бразильского театрального постановщика и активного политического деятеля) об использовании театрального искусства с целью преобразования общества. Она была переведена не менее чем на 25 языков, и предлагаемая им методика используется во многих странах мира.

- ❖ Boal, Augusto, **Games for Actors and Non-Actors** (translated by Adrian Jackson) London and New York: Routledge, 1992. (Издана также на французском языке)

В этой книге описываются различные игры, методы и приемы, которые могут использоваться в театральных постановках, и она предназначена для тех, кто хотел бы использовать театр в качестве средства осуществления социально-политических преобразований.

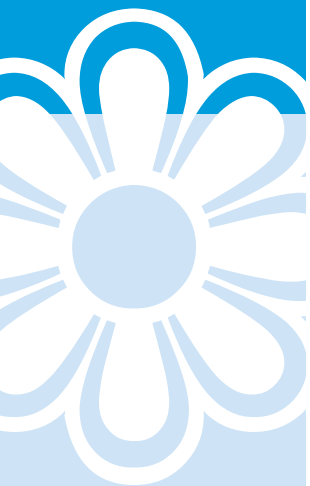
- ❖ Schutzman, Mady and Cohen-Cruz, Jan, eds., **Playing Boal: Theatre, Therapy, Activism**, London and New York: Routledge, 1994.

В отдельных главах этой книги сообщается о том, как различные коллективы в разных странах мира применяли методику Боала в своих условиях.

- ❖ Hodgson, John, ed., **The Uses of Drama: Acting as a Social and Educational Force**, London: Eyre Methuen Ltd., 1972

В этой книге собраны отдельные статьи о том, как можно использовать драматическое искусство в воспитательных целях и в целях осуществления социальных преобразований.

Web-сайты

Творческие коллективы groups

- ❖ Inner City Youth Development Association
<http://www.innercityyouth.org/>
- ❖ All Stars Talent Show Network
<http://www.allstars.org/allstars.htm>

Идеи для проектов художественного творчества

- ❖ Coming Up Taller Awards
<http://www.cominguptaller.org/inside.html>
На этой американской web-странице сообщается о более чем 350 уникальных проектах художественного творчества для молодежи, которые осуществляются в Соединенных Штатах. На ней сообщается также о том, что приносит художественное творчество молодежи, и содержатся ссылки на другие сайты.
- ❖ Drug & Alcohol Response Teams Main Page
<http://www.adfq.org/darts.html#Home>
На этой австралийской web-странице описывается ряд возможных проектов борьбы с наркоманией и алкоголизмом, и предлагаются некоторые нетрадиционные идеи использования художественного творчества.

Выражение признательности

Особая благодарность выражается следующим людям, участвовавшим в подготовке настоящего текста:

- ❖ Каролин Хаурат, Concrete Theatre, Эдмонтон, Канада
- ❖ Сотрудникам AADAC, участвовавшим в настоящем проекте, особенно Бернис Озинчук, Кэрол Камерон, Пэдди Мид и Рамон Флорес
- ❖ Кейту Эвасюку, преподавателю драматического искусства в средней школе г. Бомонта и учащимся его классов
- ❖ Джо Клутье, Inner City Youth Drama Association
- ❖ Яну Сельману, заведующему кафедрой драматического искусства Университета провинции Альберта

В рамках проекта Глобальной молодежной сети была организована тематическая встреча молодежных групп, ведущих борьбу со злоупотреблением наркотиками с помощью художественного творчества, которая состоялась 11–15 сентября 2000 года в Пуэбле, Мексика. Настоящая публикация является одним из итогов этой встречи. Мы надеемся, что изложенные в ней руководящие принципы, основанные на опыте молодежи разных стран мира, будут использовать и другие молодежные группы или молодежные работники, которые хотели бы организовать программы, основанные на художественном творчестве, или включить художественное творчество в уже существующие программы.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО