

Учреждение, подведомственное
Департаменту культуры
города Москвы

ИНТЕГРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ –
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИЯ

Развитие инклюзивных творческих лабораторий (центров)

Практический опыт
учреждений культуры,
общественных организаций
и других институций
города Москвы

Development of inclusive creative laboratories (centers)

Practical experience
of cultural institutions,
public organizations
and other institutions
of the city of Moscow

Учреждение, подведомственное
Департаменту культуры
города Москвы

ИНТЕГРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ –
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Развитие инклюзивных творческих лабораторий (центров)

Практический опыт
учреждений культуры,
общественных организаций
и других институций
города Москвы

Development of inclusive creative laboratories (centers)

Practical experience
of cultural institutions,
public organizations
and other institutions
of the city of Moscow

Авторы-составители:

И.С. Думенко
Н.В. Погосян
М.А. Демкина

Рабочая группа:

А.Д. Попко
Г.С. Шеханова
А.С. Шибалова
А.А. Руденко
Т.И. Якушкина

В оформлении использованы фотографии,
предоставленные участниками издания

Подписано в печать 16.09.2020
Формат 70×100/16
Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии
«РПК Прожектор»

Только для некоммерческого
распространения

Authors-compilers:

Igor Dumenko
Natalia Pogosyan
Margarita Demkina

Working group:

Anatoly Popko
Guzel Shehanova
Aleksandra Shibalova
Aleksandra Rudenko
Tatyana Yakushkina

Photography provided by the participants of the
publication.

Signed in print 16.09.2020
Format 70×100/16
Print run 500 copies

Printed in a typography
«RPK Prozhektor»

For non-commercial
distribution only

© Государственный музей — культурный центр
«Интеграция» имени Н.А.Островского, 2020

State Museum and Cultural Center «Integratsia» named
after Nikolay Ostrovsky, 2020

© Участники издания, 2020

Members of the publication, 2020

Содержание

Contents

	Приветствие	Greeting	4
	Введение	Introduction	6
	Основные определения	Basic Definitions	8
	Музыкальное творчество	Musical creativity	10
	Театральное творчество	Theatrical creativity	22
	Танцевальное творчество	Dance creativity	34
	Литературное творчество	Literary creativity	46
	Мультимедийное творчество	Multimedia art	52
	Изобразительное творчество	Visual art	62
	Благодарности	Gratitude	72

Приветствие

Greeting

Город, культура и человек создают единое поле взаимодействия. Городское культурное пространство, создаваемое человеком, воспроизводит новые культурные смыслы, создаёт условия для творческого развития, предлагает решения городских проблем и стремится обеспечить членам общества равные возможности самореализации и полноценной жизнедеятельности.

Формирование благоприятной городской социокультурной среды обеспечивает процесс вхождения в культуру, связанный с полноправным участием всех людей, включая и людей с инвалидностью, в потреблении и создании культурных ценностей, возможностью ощутить чувство принадлежности к процессу творчества.

Развитие инклюзивных процессов в культуре позволяет обеспечить творческую самореализацию человека с инвалидностью, гармонизировать его психоэмоциональное состояние через презентацию своего творчества, способствовать преодолению пассивного восприятия социальной действительности, побуждению на культурное развитие и саморазвитие.

На протяжении пяти лет городской методический центр по социокультурной интеграции людей с инвалидностью в культурную жизнь города Москвы Государственного

City, culture and people create a united field of interaction. Human-created urban cultural space reproduces new cultural meanings, creates conditions for artistic development, offers solutions to urban problems and seeks to provide members of society with equal opportunities for self-realization and full-fledged life.

The formation of a favourable urban socio-cultural environment provides the process of entering the culture. This process relates to the full participation of all people, including those with disabilities, in the consumption and creation of cultural values, and gives them the opportunity to feel a sense of belonging to the creative process.

The development of inclusive processes in culture makes it possible to ensure the creative self-realization of a person with disabilities, to harmonize their psycho-emotional state through the presentation of their work, to help them to overcome the passive perception of social reality, to stimulate cultural development and self-development.

For five years, the City methodological center for the socio-cultural integration of people with disabilities into the cultural life of the city of Moscow, of the State Museum and Cultural Center «Integratsia» named after Nikolay Ostrovsky has been working on the implementation of inclusive projects and the development of an inclusive environment.

музея— культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского ведет работу по реализации инклюзивных проектов и развитию инклюзивной среды.

Вашему вниманию мы представляем издание, посвященное развитию инклюзивных творческих лабораторий. Это опыт городских организаций и учреждений, содействующих творческой самореализации людей с инвалидностью.

Рассматривая основные виды инклюзивного творчества, мы считаем важным, чтобы человек с инвалидностью в городском культурном пространстве воспринимался не как объект социального обслуживания, а как активный участник происходящих культурных процессов.

Мы надеемся, что использование данного издания в организации деятельности городских культурных институций будет способствовать разработке и внедрению новых форм социокультурной интеграции людей с инвалидностью.

Наш городской методический центр всегда открыт для сотрудничества и будет рад любым идеям и предложениям по созданию инклюзивной среды в сфере культуры.

We would like to present you the publication dedicated to the development of inclusive creative laboratories. This is the experience of urban organizations and institutions that promote the creative self-realization of people with disabilities.

Considering the main types of inclusive creativity, it remains important for us that a person with disabilities in the urban cultural space is perceived not as an object of social services, but as an active participant in ongoing cultural processes.

We hope that the use of this publication for organizing the activities of urban cultural institutions will contribute to the development and implementation of new forms of socio-cultural integration of people with disabilities.

Our City methodological center is always open for cooperation. We will be glad to any ideas and suggestions for creating an inclusive environment in the field of culture.

Игорь Сергеевич Думенко

Директор Государственного
музея — культурного центра
«Интеграция»
имени Н.А.Островского

Igor Sergeevich Dumenko

Director of the State
Museum — Cultural Center
«Integration» named after
Nikolay Ostrovsky

Введение

Introduction

Интеграция людей с инвалидностью в общество является одной из наиболее важных задач социальной политики нашего государства.

В России права людей с инвалидностью отражены в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В целях повышения социальной активности, преодоления самоизоляции таких людей и негативного к ним отношения, роста уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе в 2011 году была создана и начала реализовываться Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда».

Важной составляющей в реализации данной программы является социокультурная интеграция людей с инвалидностью в культурную жизнь.

Культура и искусство оказываются здесь незаменимым инструментом, так как в условиях фактической изоляции человека с инвалидностью от привычного ритма жизни и социальной включенности в основные жизненные процессы (учебы, работы, семейной жизни) они дают ему материал для активного жизнетворчества и тем самым позволяют не только сохранить себя как личность, но и открыть уникальную дорогу в социум, заняв там достойное место.

Integration of people with disabilities into society is one of the most important targets of social politics of our state.

In Russia rights of persons with disabilities are reflected in Federal Law of November 24, 1995 № 181-FZ «On social protection of disabled people in the Russian Federation».

In 2011 there was established and began to be implemented State Program of the Russian Federation «Accessible Environment» with the purpose of enhancing social participation, overcoming self-isolation of people with disabilities and negative attitude towards them as well as for improving social cohesion and social stability.

An essential part of implementation of the Program is sociocultural inclusion of persons with disabilities in cultural life.

Culture and art become an indispensable tool here, because they give people with disabilities, who are actually excluded from the normal pace of life and basic life processes (study, work, family life), a material for intense life-creation. This allows people with disabilities to realize themselves as personalities and take their rightful place in society.

Creative process encourages self-fulfilment of persons with disabilities regardless of their physical and intellectual abilities and helps them to develop their talents, share the results and enjoy the process of acting independently.

Процесс творчества способствует самореализации независимо от физических и интеллектуальных способностей, позволяет проявить свои способности, поделиться результатами труда, почувствовать возможность что-то делать самостоятельно.

Творческая деятельность включает в себя виды искусства — музыкальное, театральное, танцевальное, изобразительное, литературное, мультимедийное творчество, каждое из которых занимает отдельное место, так как развивает различные стороны личности. В связи с этим симбиоз всех видов искусства является максимально благоприятным для социокультурной интеграции.

Новая задача Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2025 года — это создание сети инклюзивных творческих лабораторий (центров) на базе учреждений культуры.

Основная проблема создания таких лабораторий — отсутствие методической базы, конкретных программ по тому или иному направлению работы.

В данном издании мы описали основные направления инклюзивного творчества; собрали, обобщили и систематизировали успешный опыт учреждений культуры, общественных организаций и других институций города Москвы, занимающихся социокультурной интеграцией людей с инвалидностью, который должен лечь в основу создания инклюзивных творческих лабораторий (центров).

Практический опыт участников представлен в электронном Приложении в виде авторских инклюзивных программ и проектов. Приложение размещено на сайте **www.integration.moscow** в разделе «Нормативные акты и методические материалы».

Creative activity includes different art forms — music, theatre, dance, fine arts, literature, multimedia art. Each of them takes its own place, because distinct art form develops different aspects of the personality.

New mission of the State Program of the Russian Federation «Accessible Environment» until 2025 is the establishment of a network of inclusive creative laboratories (centres) on the basis of cultural institutions.

The main problem in establishment of such laboratories is lack of methodological framework and specific programs on a given area of work.

In this publication we have collected, summarized and systematized successful experience of cultural facilities, public organizations and other institutions of Moscow which involved in sociocultural integration of people with disabilities through art and creativity. This experience should form the basis for establishment of inclusive creative laboratories (centres).

The practical experience of the participants is presented in the electronic Appendix in the form of authorial inclusive programs and projects. The application is posted on the website: **www.integration.moscow**, in the section «Legal acts and methodological materials».

Основные определения

Basic definitions

Творчество. Существует множество определений этого понятия, например Большой энциклопедический словарь дает такое: «Творчество — это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца — субъекта творческой деятельности».

В нашем пособии, употребляя слово «творчество» мы больше говорим о деятельности, способствующей раскрытию потенциальных ресурсов и выражению сущностных особенностей личности. Это сознательная, активная деятельность, направленная на познание действительности и создающая новые, оригинальные, никогда ранее не существовавшие, произведения для совершенствования материальной и духовной жизни общества. Для человека с инвалидностью творчество может быть смыслообразующей базой, на которой выстраивается вся его жизненная стратегия.

Инклюзия (от англ. слова inclusion, в переводе — включение). У понятия «инклюзия» и у процесса «инклюзия» есть множество определений. В нашем пособии под словом «инклюзия» мы понимаем процесс реального включения всех граждан (в том числе людей с инвалидностью) в активную культурную жизнь

Creativity — there are a lot of definitions of this term. For example, Big encyclopedic dictionary gives such definition: «Creativity is an activity that generates something qualitatively new and distinguished by its singularity, originality and socio-historical uniqueness. Creativity is specific to a person, since it always assumes a creator — a subject of creative activity».

In this guide by using the word «creativity» we talk more about activities that contribute to disclosure of potential resources and expression of essential features of a person. This is a conscious and intense activity aimed at deep understanding of reality and creating new and original works in order to improve material and spiritual life of society. For a person with disabilities creativity may become a sense-forming basis for their entire life strategy.

Inclusion — the term «inclusion» and process of «inclusion» have many definitions. In our methodological guide by using the word «inclusion» we understand it as a process of real inclusion of all citizens (comprising people with disabilities) into active cultural life of society and entire community. This is a process that is equally essential for all members of society and that contributes to the cultural enrichment of both the person himself and the entire culture of this society.

Creative laboratory is a tool for searching and approbation of new forms and ideas.

общества и социум — процесс, который в одинаковой степени необходим для всех членов общества, способствуя культурному обогащению как самого человека, так и всего данного социума.

Творческая лаборатория — это инструмент для поиска и апробации новых форм и идей; лаборатория — это всегда коллективная деятельность, открытая к любым экспериментам.

Инклюзивная творческая лаборатория — это инструмент для поиска и апробирования новых форм социокультурной интеграции людей (в том числе, с инвалидностью) средствами различных видов творчества. В отличие от просто творческих лабораторий инклюзивные лаборатории не только способствуют развитию творческого потенциала участника, но и служат важным элементом для социализации. Таким образом, для людей с инвалидностью лаборатория становится не просто творческой мастерской, но и настоящим стартом для начала самостоятельной жизни, подспорьем в выборе профессии, обретением круга общения. Творческая лаборатория для людей с инвалидностью является абилитацией, то есть развивает потенциальные возможности в различных сферах искусства, заставляет выходить из зоны комфорта, воспитывает чувство ответственности, помогает заводить новые знакомства и работать в группе единомышленников. Чтобы все эти процессы проходили комфортно для участников, руководителями лабораторий должны быть высокопрофессиональные специалисты не только в определенном виде творчества, но и имеющие специальную подготовку по взаимодействию с людьми с инвалидностью всех нозологий. Кроме того, лаборатории должны ставить перед собой гуманитарные задачи — привлекать внимание общества к вопросам инклюзии, учить толерантному отношению к людям с инвалидностью.

Laboratory is always about team work which is open to any experiment.

Inclusive creative laboratory is a tool for searching and approbation of new forms of sociocultural integration of people (including those with disabilities) by means of different creative activities. Unlike regular creative laboratories, inclusive ones contribute not only to the development of the creative potential of the participant, but also serve as an important element for socialization. Therefore, the laboratory becomes for people with disabilities not only a creative workshop, but also a real start for an independent life, valuable input to defining a profession and a tool for finding social circle. These laboratories become an habilitation for people with disabilities by developing their potential abilities in different art spheres, making them leaving their comfort zone, educating the sense of responsibility, helping to meet new friends and work in a group of like-minded people. To make these processes comfortable for all participants, the leaders of the laboratories have to be both highly professional in a specific art form and trained to interact with people with all kinds of disabilities. Moreover, inclusive creative laboratories should set themselves humanitarian goals — draw public attention to inclusion issues and educate tolerant attitude towards people with disabilities.

Музыкальное творчество

Musical creativity

Музыкальное творчество предполагает осуществление интеграции через различные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение (сольное, ансамблевое, хоровое), игра на музыкальных инструментах. Воздействие музыки состоит в способности поддерживать или изменять по необходимости эмоциональное состояние человека с инвалидностью, помогать реализовывать свои способности, максимально быстро восстанавливать коммуникативные навыки, повышать настроение.

В современном обществе музыка является одним из видов творческой деятельности. Еще древнегреческие философы отмечали роль музыкального искусства в эстетическом воспитании индивида и его положительное влияние на личность. Платон утверждал, что, с одной стороны, посланный миру «музыкальный союзник» приводит в порядок гармонию индивида, с другой — убирает дисгармонию его ума. Далее ученики Пифагора разработали методику музыкальной психотерапии, предполагавшую ежедневную программу песен и музыкальных пьес для лиры, поднимавших бодрость духа, настроение людей, что снимало у них усталость, успокаивало перед сном¹.

Роль музыки в жизни людей с течением времени все возрастала. Ученые, композиторы, педагоги, музыканты

Musical creativity involves integration through different types of musical activity: listening to music, singing (solo, ensemble, choral), playing musical instruments. The impact of music is apparent in its ability to support or change when needed emotional state of people with disabilities. Music also helps to realize potential abilities, restore communication skills as quickly as possible and improve mood.

In modern society music is one of the types of creative activity. Even ancient Greek philosophers noted the role of musical art in the aesthetic education of the individual and its positive influence on the personality. Plato claimed that music, on the one hand, put in order the harmony of the individual and, on the other hand, removes the disharmony of their mind. Further, the students of Pythagoras developed a method of musical psychotherapy, which assumed a daily program of songs and pieces of music for the lyre, which raised the courage of the spirit and mood of people and, as a result, relieved their fatigue and calmed them before going to bed¹.

The role of music in people's lives has increased over time. Scientists, composers, teachers, musicians have developed the problems of musical education. Cultural institutions are currently facing these problems with particular urgency, especially when working with people with disabilities. In the second half of the 20th century

Гурцкая Диана Гудаевна

Художественный руководитель Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; заслуженная артистка Российской Федерации; председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик; член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов

Gurtskaya Diana Gudaevna

Artistic director of the State budgetary institution of the city of Moscow «Center socio-cultural rehabilitation of Diana Gurtskaya» of the Department of Labor and Defense of the city of Moscow; Honored Artist of the Russian Federation; Chairman of the Commission of the Public Chamber of the Russian Federation on an accessible environment and the development of inclusive practices; member of the Presidential Council for Disabled Persons

Инклюзивные творческие лаборатории безусловно нужны и важны. Результатами их деятельности становятся масштабные творческие проекты, которые дают возможность изменить отношение общества к людям с инвалидностью.

Inclusive creative laboratories are definitely essential and important. The results of their work are large-scale creative projects that make it possible to change the attitude of society towards people with disabilities.

По нашему общему мнению, инклюзивные творческие лаборатории были уже очень нужны в конце прошлого столетия, когда мы только начинали свою деятельность по музыкальному образованию инвалидов (90-е годы). Увы! Всё же мы сумели сделать первые шаги без указки сверху. Но даже и сейчас они недостаточны, так как не хватает финансирования, деятельности меценатов, поддержки административных структур и понимания обществом их значимости для социокультурной интеграции инвалидов.

Кораблев Валерий Юрьевич

Руководитель Народного театра звука «Русская рапсодия», заслуженный работник Всероссийского общества слепых, доцент Российской государственной академии искусств

Korablev Valery Yurievich

Head of the Russian Rhapsody National Theatre of Sound, Honored Worker of the All Russia Association of the Blind (VOS), Associate Professor of the Russian State Academy of Arts

Our general assessment is that inclusive creative laboratories had already been really needed at the end of the last century, when we first started our work on music education for disabled people (90s). Alas! Nevertheless, we managed to take the first steps without being directed from above. But even now these actions are insufficient, since there is a lack of funding, involvement of patrons, support of administrative structures and public understanding of the importance of these laboratories for the sociocultural integration of disabled people.

разрабатывали проблемы музыкального воспитания. Эти проблемы в настоящее время с особой остротой стоят перед учреждениями культуры. И особенно при работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Во второй половине XX века интерес к воздействию музыки на организм человека возрос. В своей популярной книге «Эффект Моцарта»² один из ведущих американских просветителей в области музыки Дон Кемпбелл пишет о том, что научные и исторические свидетельства показывают: танцы, звуковое интонирование и песни появились раньше, чем членораздельная речь. Это означает, что музыка является первобытным и исходным языком человечества. Исследователи проблем восприятия звука обнаружили, что около двух третей ресничек (микроскопические волоски во внутреннем ухе, которые находятся на плоской поверхности наподобие клавиш пианино, реагирующие на звуки различной частоты) реагируют на звуки высокого музыкального диапазона (от 3000 до 20000 Герц). Возможно, что когда-то давно люди могли общаться с помощью высокочастотного интонирования.

Многие современные ученые-психологи в своих исследованиях обосновали влияние музыки на индивида: «Музыка снижает активность доминанты, сформировавшейся во время конфликта или стресса, разряжает накопившиеся отрицательные эмоции. В.Б.Полякова доказывает, что музыка может повысить работоспособность у людей, занимающихся умственным трудом, способствует снижению утомляемости, улучшает реакцию, обостряет чувство времени, память и сосредоточенность. Также музыка используется как средство абилитации детей с различными особенностями: ментальными нарушениями, с нарушением слуха, зрения, с задержкой психического развития.

interest in the effects of music on the human body increased. Don Campbell, one of America's leading musical educators, in his popular book «The Mozart Effect»² wrote that scientific and historical evidence shown that dance, sound intonation and songs predated articulate speech. This means that music is the primeval and original language of humanity. Researchers on sound perception problems have found that about two-thirds of the cilia (microscopic hairs in the inner ear that sit on a flat surface like piano keys that respond to sounds of different frequencies) respond to sounds in the high musical range (3,000 to 20,000 hertz). Probably, a long time ago people could communicate using high-frequency intonation.

Many modern scientists — psychophysicologists in their research substantiated the influence of music on the individual: «Music reduces the activity of the dominant, formed during a conflict or stress, discharges accumulated negative emotions». V.B.Polyakova proved that music could increase the performance of people engaged in mental work, helped to reduce fatigue, improved reaction, sharpened the sense of time, memory and concentration. Music is also used as a means of habilitation of children with various health conditions: mental disorders, hearing and vision impairment, delayed mental development. Researchers E.P. Dedinskaya and K.A.Shcherbinin wrote: «Music is an information channel, inaccessible for mind control, which penetrates into the psyche much better than a word. Even when a person is in a coma, the only link between a person and the outside world that can bring him out of this state is music»³. Many researchers noted the tremendous influence of the musical rhythm on all systems and functions of the body, including the development of thinking, attention, and motor skills. The psychophysiological direction of musical activity

Исследователи Е.П. Дединская и К.А.Щербинин пишут: «Музыка является информационным каналом, недоступным для контроля сознания, проникающим в психику гораздо лучше, чем слово. Даже когда человек находится в коме, единственным связующим звеном между человеком и окружающим миром, способным вывести его из этого состояния, является музыка»³.

Многие исследователи отмечают колоссальное влияние музыкального ритма на все системы и функции организма, в том числе на развитие мышления, внимания, моторики. Психофизиологическое направление музыкальной деятельности связано с положительным влиянием музыки на различные системы организма.

Таким образом, возможности музыки как средства воздействия на личность подробно исследованы и обоснованы различными специалистами. Музыка может стать незаменимым средством регулирования эмоционального состояния участников творческой лаборатории, средством, помогающим успешной социализации людей с инвалидностью. Музыкальное воспитание — одно из направлений художественного развития человека, формирования художественной культуры, обеспечивающее удовлетворение познавательных потребностей, расширение общего и музыкального кругозора, знакомство с музыкой как с искусством, развитие музыкально-практических навыков в восприятии, пении, движении, игре на музыкальных инструментах.

Известно, что все люди рождаются с разными возможностями и способностями. Иногда ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что у людей и детей с инвалидностью меньше шансов на самореализацию в творчестве. Именно здесь на помощь приходит творческая абилитация,

is associated with the positive influence of music on various systems of the body.

Thus, the possibilities of music as a means of influencing the personality have been studied in detail and substantiated by various specialists. Music can become an irreplaceable means of regulating the emotional state of participants in a creative laboratory and a means of helping people with disabilities to socialize successfully. Musical education is one of the directions of human artistic development, the formation of artistic culture, which ensures the satisfaction of cognitive needs, the expansion of the general and musical horizons, acquaintance with music as an art, the development of musical and practical skills in perception, singing, movement, playing musical instruments.

It is known that all people are born with different abilities and capacities. Sometimes the limitations are imposed by nature itself. Though this does not mean that people and children with disabilities have less chances of self-realization in creativity. This is where creative habilitation comes into effect, contributing to the development of musical abilities.

Music lessons with people with disabilities, primarily, is about the development of talent and creative potential, and only then is about the social integration of the individual by means of musical art. Music is used as a means, regardless of the abilities of a person. It is aimed at artistic development, the formation of culture, the expansion of the general and musical horizons, acquaintance with music as an art, the development of musical and practical skills in perception, singing, movement, playing musical instruments.

We see more processes of social integration in music lessons with regard to working with people with disabilities in cultural institutions. Music lessons are an important means of developing the

Наш коллектив — уникальный творческий союз, объединяющий талантливых артистов, которые посредством жестов и пластики передают зрителям содержание песен, эмоции автора и исполнителей музыкальных произведений. Благодаря участию в коллективе у ребят меняется восприятие жизни, они находят друзей, поклонников и последователей.

Орлова Елена Олеговна

Художественный руководитель ведущего творческого коллектива города Москвы «Творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха „Ангелы Надежды“» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского

Orlova Elena Olegovna

Artistic director of the Leading creative team of the city of Moscow «Creative team of children and youth with hearing impairments „Angels of Hope“» of the State Museum — Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky

The essence of inclusive creative labs is to develop and realize abilities of their participants, increase their self-esteem and self-confidence. Our team is a unique creative union which brings together talented artists who convey to the audience the content of songs, the emotions of the author and performers of musical works through gestures and plastics. Thanks to participation in the team, the children's perception of life changes and they find friends, fans and followers.

« **Инклюзивные творческие лаборатории нужны для раскрытия в людях с инвалидностью талантов и их развития. Мы все созданы Богом как Творцы. И люди с инвалидностью не являются исключением. Они — ЛЮДИ! У них есть творческие способности, которые доставляют им радость, особенно если есть возможность реализовать их в сотрудничестве с другими людьми.**

Орехова Татьяна Николаевна

Художественный руководитель инклюзивного оркестра «Солнечные нотки». Президент Региональной общественной организации содействия защите прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов детства и их семей «Мария»

Orekhova Tatyana Nikolaevna

Artistic director of the inclusive Orchestra «Sunny Notes». President of the Regional Public Organization for Assistance to the Protection of the Rights and Interests of Disabled Children, People Disabled from Childhood and Their Families «Maria»

Inclusive creative laboratories are needed for unleashing and developing talents of people with disabilities. We are all created by God as Artists. And people with disabilities are no exception. They are PEOPLE! They have creative abilities that give them joy, especially if there is an opportunity to realize these abilities in cooperation with other people.

способствующая развитию музыкальных способностей.

Занятия музыкой с людьми с инвалидностью — это развитие таланта, творческого потенциала и социальная интеграция личности средствами музыкального искусства. Музыка используется как средство независимо от особенностей человека — она направлена на художественное развитие, формирование культуры, расширение общего и музыкального кругозора, знакомство с музыкой как с искусством, развитие музыкально-практических навыков в восприятии, пении, движении, игре на музыкальных инструментах. В отношении работы с людьми с инвалидностью в учреждениях культуры мы видим больше процесс социальной интеграции при занятиях музыкой.

Музыкальные занятия являются важным средством развития творческих способностей и интеллектуальной сферы человека с инвалидностью.

На занятиях музыкальным творчеством развиваются тонкость слуха, моторные функции, появляется чувство ритма, вырабатываются навыки использования возможностей голоса и дыхания.

Занятия музыкой в творческих лабораториях позволяют преодолеть психологическую защиту — успокоить человека или, наоборот, активизировать, заинтересовать. Они способствуют установлению контакта, развитию коммуникативных и творческих способностей. На таких занятиях формируются ценные навыки игры на музыкальных инструментах, развиваются речевые функции.

Отдельно следует отметить жестовую песню — отдельный вид песенного искусства, созданный самими людьми с инвалидностью. Суть жестовой песни состоит в том, чтобы слабослышащие и неговорящие люди с помощью жестов, мимики и пластики донесли до зрителя содержание произведения, которое звучит

creativity and intellectual capacities of a person with a disability. Musical creativity classes develop subtlety of hearing, motor functions, they also develop sense of rhythm and boost skills of using the potential of voice and breathing.

Music lessons in creative laboratories allow people to overcome psychological defence: to calm a person down or, on the contrary, to activate and motivate. They contribute to the establishment of contact, the development of communication and creativity. In such classes valuable skills of playing musical instruments are formed and speech functions are developed.

The thing that we want to note separately is a song in sign language — a distinct type of song art created by people with disabilities themselves. The essence of song in sign language is that people who are hard of hearing and non-speaking people convey the content of the work that is being played at the moment with the help of gestures, facial expressions and plastics. Most often they perform lyrical songs, in which the most expressive display of a melodious gesture is possible. Unfortunately, gesture display of the song volume level is not yet possible — loud or quiet. Also, a feature of sign singing classes is that they often include people without disabilities along with people with disabilities. Sign language is perceived and studied by people without disabilities as a kind of foreign language. And in the process of this interaction, a kind

в данный момент. В основном исполняются лирические произведения, в них возможен наиболее выразительный показ певучего жеста. К сожалению, пока невозможен жестовый показ уровня громкости песни — громко и тихо. Также особенностью занятий жестовым пением является то, что часто в них включены абсолютно здоровые люди наряду с людьми с инвалидностью. Жестовый язык воспринимается и изучается ими как своего рода иностранный. И в процессе этого взаимодействия происходит своеобразное «проникновение культур», дающее прекрасные результаты как для одних, так и для других.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что использование музыкальной абилитации и музыкального воспитания как инструментов социальной интеграции — это важный компонент творческого развития человека с инвалидностью, оно является стимулом положительных эмоций, несет в себе функции успокоения и гармонии, обогащает внутренний мир.

of «penetration of cultures» takes place, which gives excellent results both for both groups of participants.

Summing up the above, it should be noted that the use of musical habilitation and musical education as tools of social integration is an important component of the creative development of a person with disabilities — it stimulates positive emotions, carries the functions of calming and harmony, and enriches the inner world.

Список литературы

Reference list

¹ Попок А. Г. Музыкотерапия для детей с ограниченными возможностями // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2012

Popok A.G. Music therapy for children with disabilities // News of the Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen. Saint Petersburg, 2012

² Кемпбелл Д. Эффект Моцарта. — М.: Просвещение, 1999
Campbell D. Mozart Effect. — M.: Prosveshchenie, 1999

³ Музыкотерапия в музыкальном образовании: Материалы Первой Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. А. С. Ключева. СПб., 2008. С. 4, 108

Music therapy in music education: Materials of the First All-Russian Scientific and Practical Conference / Ed. A. S. Klyueva. SPb., 2008. S. 4, 108

Являясь музыкантом с инвалидностью по слуху, изначально создавал студию «Этно-ритм DEAF» для ребят с такими же особенностями. Однако почти сразу же к нам начали присоединяться ребята без нарушений слуха. Получилась настоящая инклюзивная творческая лаборатория, где мы учились играть на перкуссионных инструментах, ребята без нарушений слуха осваивали азы русского жестового языка, а слабослышащие и неслышащие участники находили способы общения и взаимодействия со слышащими. Что подтверждает важность таких лабораторий, где ребята учатся не только творчеству, но и взаимодействию с другими людьми и восприятию мира.

Иванов Николай Анатольевич

Руководитель ведущего творческого коллектива города Москвы — студии «Этно-ритм DEAF» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского; лауреат премии Правительства Москвы работникам государственных учреждений города Москвы

Ivanov Nikolay Anatolyevich

Head of the leading creative team of the city of Moscow — studio «Ethno-rhythm DEAF» of the State Museum — Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky; laureate of the Moscow Government Prize for employees of Moscow State institutions

As a musician with a hearing disability, I primarily created the studio «Ethno-rhythm DEAF» for children with the same health conditions. However, almost immediately people without hearing impairments began to join us. It turned out to be a real inclusive creative laboratory, where we learned to play percussion instruments; people without hearing impairment mastered the basics of Russian sign language, and hearing impaired and deaf participants found ways to communicate and interact with the hearing ones. This confirms the importance of such laboratories, where people learn not only creativity, but also interaction with other people and perception of the world.

«Инклюзивный Камерный оперный театр-содружество «Гомер» позволяет реализовывать профессиональные творческие навыки людей с инвалидностью, дает им возможность быть востребованными и оставаться в своей профессии. Работа музыкальных инклюзивных творческих лабораторий позволяет обеспечивать равные возможности каждому человеку с инвалидностью и учитывать его индивидуальные особенности.

Зверева Анастасия Павловна

Художественный руководитель инклюзивных направлений Камерного оперного театра-содружества «Гомер», член Международного союза музыкальных деятелей

Zvereva Anastasia Pavlovna

Artistic director of inclusive projects of the Chamber Theatre of the Homer, member of the International Union of Musical Statesmen

The Chamber Theatre of the Homer allows people with disabilities to show their professional creative skills, gives them the opportunity to be in demand and remain in their profession. The work of musical inclusive creative laboratories enables equal opportunities for every person with disabilities and takes into account their individual characteristics.

«Оркестр «Музыка эльфов» изначально создавался для ребят с диагнозом «синдром Вильямса». Их также называют эльфами. Отсюда название проекта. Основная наша задача — найти возможности для совместного музицирования всех ребят в оркестре вне зависимости от их музыкальных способностей. Занимаясь в оркестре «Музыка эльфов», ребята одновременно получают и обучение навыкам игры на инструментах, и сеансы музыкальной терапии. Так как исполнение наших композиций уже является таким сочетанием.

Соколова Светлана Ивановна

Художественный руководитель оркестра для особых ребят «Музыка эльфов» центра реабилитации «Гросско»

Sokolova Svetlana Ivanovna

Artistic director of the orchestra for special children «Music of the Elves» of the rehabilitation center «Grossko»

The «Music of Elves» orchestra was originally created for children diagnosed with Williams Syndrome. They are also called elves; hence the name of the project. Our main task is to find opportunities for all the children in the orchestra to play music together, regardless of their musical abilities. Studying in the «Music of Elves» orchestra, children simultaneously receive skills of playing the instruments and sessions of music therapy. Since the performance of our compositions is already combination of both of them.

Театральное творчество

Theatrical creativity

Театральное творчество — интеграция в общество через театральную деятельность. Данное направление основано на синтезе искусств (музыка, живопись, литература, хореография и др.). Активная театральная деятельность людей с инвалидностью включает в себя участие в спектаклях, постановках, сценках и целых спектаклях, благодаря чему человек примеряет на себя новый образ, смягчаются барьеры общения, происходит самореализация.

Theatrical creativity is a means of integration of people with disabilities through theatrical activities. This direction is based on the synthesis of arts: music, painting, literature, choreography and so on. Activities of people with disabilities in theatre include participating in plays, settings and short scenes, so that people may try on a new look and realize themselves.

It is historically known that theatre is «one of the means used for making the world better»¹. Guided by this consideration,

Миссия «Инклюзиона» — развитие инклюзивного театра в России. Этому посвящены практически все наши проекты, вся наша деятельность. Мы считаем, что присутствие в театре (и на сцене, и в зале) людей с инвалидностью, людей из других социально незащищенных категорий населения очень важно для всех. Потому что всем (и непосредственным нашим благополучателям — людям с инвалидностью, и театральным режиссерам, хореографам, артистам, и, наконец, широкой зрительской аудитории) это дает новые возможности для творческого и личного развития, для раскрытия собственного потенциала, открывает новые горизонты и новые смыслы. Но главное, мне кажется, что инклюзия в театре, музее, школе, на стадионе позволяет нам избавиться от страхов и предрассудков в отношении друг друга, в отношении табуированных тем и ведет к гуманизации нашего общества.

«Inclusion's» mission is to develop inclusive theatre in Russia. Almost all our projects, all our activities are dedicated to this aim. We believe that the presence of people with disabilities in the theatre (both on stage and in the hall) and people from other socially vulnerable categories of the population is very important for everyone. Because for everyone (for people with disabilities, for theatre directors, for choreographers, for artists, and, finally, for a wide audience), this gives new opportunities for creative and personal development, for revealing their own potential; opens up new horizons and new meanings. But most importantly, it seems to me that inclusion in the theatre, museum, school or stadium allows us to get rid of fears and prejudices in relation to each other, in relation to taboo topics and leads to the humanization of our society.

Медюх Татьяна Олеговна
Директор по развитию Центра творческих проектов «Инклюзиона»

Medyukh Tatiana Olegovna
Development Director of the Center for Creative Projects «Inclusion»

Творческие лаборатории призваны раскрывать профессиональный потенциал артистов и создавать им новые возможности. Эксперимент — путь к совершенствованию, творческому прогрессу и развитию личности. В случае с инклюзивными творческими лабораториями происходят уникальные встречные процессы: условно «нормотипичные» артисты, или, так сказать, «создатели», погружаются в предлагаемые обстоятельства наших неслышащих актёров. И наоборот. Выигрывают, растут и учатся все участники этого уникального действа. Всё это уже по праву можно назвать инклюзивной творческой лабораторией.

Бидный Сергей Исаакович

Директор московского городского творческого коллектива «Театр неслышащих актёров „Недослов“»

Bidny Sergei Isaakovich

Director of the Moscow City Creative Team «Theatre of Deaf Actors „Nedoslov“»

Creative laboratories are designed to reveal the professional potential of artists and create new opportunities for them. Experiment is the path to improvement, creative progress and personal development. In the case of inclusive creative laboratories, unique counter-processes take place: conventionally «typical» artists, or, so to speak, «creators» are immersed in the proposed circumstances of our deaf actors. And vice versa. All participants of this unique action benefit, grow and learn. All this can rightfully be called an inclusive creative laboratory.

Издавна известно, что театр — «одно из средств, которое можно использовать для исправления мира»¹. Именно из этого соображения исходила еще более двухсот лет назад Екатерина Великая, издавая указ, по которому дозволялось устраивать «благопристойные для публики забавы». Императрица создавала, что театр — школа народная, должен быть непременно под ее надзором, и называла себя старшим учителем в этой школе — «и за нравы народа мой ответ Богу»². Признавая огромное государственное значение театра как одного из важнейших видов искусства, Екатерина добавляла: «К тому же народ, который поет и пляшет, зла не думает». Как показывает история, основная миссия театра и роль театральных деятелей не изменилась и в сложном лабиринте современных социальных проблем. Театральное искусство выполняло и обязано

Catherine the Great issued a decree more than 200 years ago which permitted to arrange «decent fun for the public». The Empress understood that the theatre, which was a folk school, should certainly be under her supervision and called herself the head teacher in this school. Recognizing the enormous state significance of the theatre as one of the most important types of art Catherine added: «Moreover, the people who sing and dance do not think evil». As history has shown, the main mission of the theatre and the role of theatre workers have not changed even in terms of modern social problems. Theatrical art has played and should continue to play an important socially significant role — this postulate remains unshakable today. Modern social theatre demonstrates diverse forms and genres and consists of following repertoire:

выполнять важную общественно значимую роль — этот постулат остается неизменным и сегодня.

Современный социальный театр — многообразное по формам и жанрам явление. В его репертуарный список входят:

- классические и современные драматургические произведения, в сюжете и тематике которых заложены острые актуальные проблемы;
- документальные спектакли, основанные не на сюжетном произведении, а на авторских высказываниях и собранных материалах участников спектакля;
- социодрама — сценическое действие, разыгрывающее некую проблемную ситуацию и представляющее зрителям возможность самим разыграть вариант выхода из этой ситуации;
- перформанс как искусство взаимодействия. Классический перформанс предполагает современную форму искусства, где произведением выступают действия автора (художника), за которым наблюдает зритель в режиме реального времени. Перформанс в структуре социального театра представляет собственную несколько измененную разновидность общепринятого перформанса. Если «в классическом перформансе обязательно было задействовано тело художника, то искусство взаимодействия подразумевает включенность прежде всего тел зрителей. Художники перформанса сотрудничают с целыми социальными группами и сообществами, делая их действия предметом искусства»³.

- classical and modern dramas, in the plot and subject of which are laid acute problems;
- documentary performance based not on a literary plot, but on the author's statements and collected materials of the participants of the performance;
- sociodrama — a stage action that plays out a certain problem situation and offers the audience an opportunity to act out themselves a way out of this situation.
- performance as the art of interaction. Classical performance suggests a modern form of art, where the work of art is the actions of the author (artist), which the viewer observes in real time. Performance in the structure of social theatre is a slightly modified version of the generally accepted performance. If «the body of the artist was necessarily involved in a classical performance, then the art of interaction implies, first of all, the bodies of the audience». Artists of the performance «cooperate with entire social groups and communities, making their actions an object of art»³.

In performances of the social theatre may participate both highly professional actors and amateurs: pupils of children's and youth theatre studios and people with disabilities, representatives of certain social categories, who exhibiting deviant behaviour, which may include drug and alcohol addicts, HIV-infected and imprisoned people. The main goal of a social performance is to provide people with personal assistance by means of stage. It is necessary that in each performance «there is also an element of social benefit»⁴.

Inclusive theatre is a modern tool for the sociocultural integration of people with

«МИРТ» — один из первых особых интегрированных театров в России, где наравне с профессиональными актерами на сцене играют ребята с инвалидностью, и «диагноз — творчество» является для них «той самой таблеткой», которая спасает от духовной немоты в жизни. «МИРТ» со своим репертуаром, особенностями методологии и режиссуры и интегрированным театральным пространством рождает особый феномен «театра Души», а Душа — не инвалид. «Я живу — я творю» — вечная аксиома: «Быть или не быть!»

«MIRT» is one of the first special integrated theatres in Russia, where children with disabilities play on stage along with professional actors, and creativity for them is the «pill» that saves them from spiritual dumbness in life. «MIRT» with its own repertoire, peculiarities of methodology and direction and integrated theatre space gives rise to a special phenomenon of «theatre of the Soul», and the Soul can't be disabled. «I live — I create» — is the eternal axiom: «To be or not to be!»

Оралова Наталья Павловна

Художественный руководитель театра-студии «МИРТ» (Мастерская Интегрированный Реабилитационный Театр), режиссер, композитор, член Союза театральных деятелей РФ, член Российской академии образования, педагог высшей категории

Oralova Natalia Pavlovna

Artistic director of the studio theatre «MIRT» (Workshop Integrated Rehabilitation Theatre), director, composer, member of the Union of Theatre Workers of the Russian Federation, member of the Russian Academy of Education, teacher of the Highest category

В 2015 году на сцене Театра Наций вышел спектакль «Прикасаемые», в котором одновременно на равных были задействованы и слепоглухие, и зрячеслышащие актёры. Опыт показал, что работа в проекте помогла слепоглухим участникам стать намного более активными, лучше скоординированными. Кроме традиционных спектаклей участники проекта создают поэтические перформансы, дают открытые уроки, которые помогают преодолеть страх людей, страх сцены. То, что мы предлагаем своим студентам сейчас, — это достаточно интенсивное театральное образование. Мы стремимся к созданию профессионального искусства, а не просто делаем кружок социализации и реабилитации. Мы пытаемся выйти на хороший уровень, включаемся в хорошие программы на крупных площадках с участием профессиональных актёров. И если мы хотим быть на этом уровне, мы должны соответствовать.

Никитина Лариса Альбертовна
 Куратор инклюзивной театральной школы «Инклюзион. Школа», Москва

Nikitina Larisa Albertovna
 Curator of the inclusive theatre school «Inclusion. School» in Moscow

In 2015, the play «The Touched» was staged in the Theatre of Nations, in which both deaf-blind and sighted actors were involved on equal terms. Experience has shown that work on the project helped the deaf-blind participants to become much more active, better coordinated. In addition to traditional performances, the project participants create poetic performances, give open lessons that help to overcome people's fears and stage fright. What we offer our students now is a fairly intensive theatre education. We strive to create professional art, and not just to make lessons of socialization and rehabilitation. We are trying to reach a good level, we are involved in good programs at large venues with the participation of professional actors. And if we want to be at this level, we must be worthy of it.

Участниками социальных спектаклей могут быть как высокопрофессиональные актёры, так и любители: воспитанники детских и юношеских театральных студий и люди с инвалидностью, представители определенных социальных категорий, проявляющие девиантное поведение, в число которых могут войти нарко- и алкозависимые, ВИЧ-инфицированные и группа лиц, находящихся в заключении. Основная цель социального спектакля — оказание личностной помощи сценическими средствами. Необходимо, чтобы в каждом спектакле «был еще и элемент социальной пользы»⁴.

Инклюзивный театр — современный инструмент социокультурной интеграции людей с инвалидностью, который активно развивается как во всём мире,

disabilities, which is actively developing both throughout the world and in our country. The organization of the performance involving people with disabilities and professional actors allows not only to integrate people with disabilities into the general cultural environment, but also contributes to their personal realization. Rehearsal processes improve the physical condition of the participants, develop coordination of movements, orientation in space, creativity, broaden their horizons, help to successfully pass various stages of socialization. In the process of theatrical activity tension in relation to the differences between the participants of inclusion is eliminated, rigid prohibitions and «bad» emotions are removed. The ability to express feelings creates the basis for the way to master them

так и в нашей стране. Организация спектакля для дальнейшего представления зрителям силами людей с инвалидностью при участии профессиональных актёров позволяет не только интегрировать первых в общекультурную среду, но и способствует их личностной самореализации. Сами репетиционные процессы улучшают физическое состояние участников, развивают координацию движений, ориентацию в пространстве, творческие способности, расширяют кругозор, помогают успешнее проходить разные этапы социализации. В процессе театральной деятельности устраняется напряженность в отношении различий между участниками инклюзии, снимаются жесткие запреты на «плохие» эмоции. Возможность проявлять свои чувства создает основу для умения владеть ими, находить особый язык для их выражения. Театр иногда нарочно демонстрирует аффективные состояния: гнев, страсть, страх, скорбь. Способность распознавать собственные эмоции, понимать

and to find a special language to express them. The theatre sometimes deliberately demonstrates affective states: anger, passion, fear, grief. The ability to recognize one's own emotions and to understand the emotions of other people significantly affects the success of adaptation of people with disabilities in society.

Without a doubt, the inclusive theatre has always been and will be different from classical theatre: actors with disabilities have specific expressive means, rhythm and organization of rehearsals are different as well as the level of communication in the troupe. However, despite these features, modern inclusive theatre tries to be interesting to the viewers through the high quality of performances, rather than emphasis on the specifics of actors, topics related to disability, pity, etc.

In Russia now there are a number of theatrical projects for people with disabilities. There are also many inclusive amateur children's groups and professional adult

Инклюзивная среда учит акцентировать внимание на сильных сторонах каждого человека и не вешать обидные ярлыки «очкарик», «толстый» и т. д., если кто-то не соответствует общепринятым идеалам красоты, здоровья, иных физических характеристик. Участвуя в инклюзивных творческих лабораториях, мы учимся общаться с разными людьми, понимать, что все разные и каждый индивидуален. Кроме того, творческие лаборатории помогают людям с инвалидностью адаптироваться и интегрироваться в общество за счет расширения их социокультурных компетенций, развития творческого потенциала и возможностей для самореализации, в том числе профессиональной.

An inclusive environment teaches to focus on the strengths of each person and not to hang offensive labels like «four-eyes», «fat», etc., if someone does not fit the generally accepted ideals of beauty, health, and other physical characteristics. By participating in inclusive creative laboratories, we learn to communicate with diverse people, to understand that everyone is different and everyone is individual. In addition, creative laboratories help people with disabilities adapt and integrate into society by expanding their sociocultural competencies, developing their creative potential and gaining opportunities for self-realization, including professional one.

**Дементьева
Екатерина Дмитриевна**

Руководитель театрально-музыкальной студии «Импровизация» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского, актриса Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой

Dementyeva Ekaterina Dmitriyevna

Head of the Theatre and Music Studio «Improvisation» of the State Museum — Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky, actress of the Moscow Drama Theatre named after Maria Ermolova

Инклюзивные творческие лаборатории — территория безбарьерного общения и интеграции людей с разными особенностями вокруг творческой задачи. В процессе решения этой задачи (подготовка спектакля, концерта и т. п.) раскрываются сильные стороны участников, каждый вносит свой уникальный вклад в общий процесс. Это способствует дестигматизации и социально-психологическому выздоровлению («гесовеку») посещающих студии людей с ментальными особенностями и душевными заболеваниями, а также интеграции и гуманизации современного общества. В нашем центре работают музыкально-поэтическая и театральная инклюзивные студии.

Степунина Надежда Евгеньевна

Директор региональной благотворительной общественной организации инвалидов «Центр адаптации и развития „Изумрудный город“, врач-психиатр, психотерапевт, к.м.н.

Stepunina Nadezhda Evgenievna

Director of the Regional Charitable Public Organization of Disabled People, Center for Adaptation and Development «Emerald City», psychiatrist, Ph. D.

Inclusive creative laboratories are a territory of barrier – free communication and integration of people with different health conditions around a creative task. In the process of solving a problem (preparing a performance, concert, etc.) participants reveal their strengths and each of them makes their own unique contribution to the overall process. This promotes destigmatization and socio-psychological recovery of people with mental disabilities and illnesses attending studios, as well as the integration and humanization of modern society. In our center there are music-poetry and theatre inclusive studios.

эмоции других людей значительно влияет на успешность адаптации людей с инвалидностью в обществе.

Конечно, инклюзивный театр всегда отличался и будет отличаться от классического театра: у актеров с инвалидностью другие, специфические выразительные средства, ритм и организация репетиций, уровень коммуникации в труппе, способы общения с режиссером и театральными педагогами. Однако, несмотря на эти особенности, современный инклюзивный театр старается быть интересным зрителю за счет качества спектаклей, а не за счет особого акцента на специфике актеров, темах, связанных с инвалидностью, жалостью и т.д.

В России сейчас существует еще целый ряд театральных проектов для людей с инвалидностью. Есть также много инклюзивных любительских детских коллективов и профессиональных взрослых трупп, имеющих в своем репертуаре спектакли, адаптированные под возможности разных людей.

На сегодняшний день одними из самых известных организаций, занимающихся художественным и эстетическим развитием людей с инвалидностью через театральную практику, являются фонд «Со-единение» и созданный на его базе Центр реализации творческих проектов «Инклюзион».

troups that have in their repertoire performances adapted to the capabilities of different people.

Today one of the most famous organizations involved in the artistic and aesthetic development of people with disabilities through theatrical practice are the «So-Edinenie» Foundation and the Center for Creative Projects «Inclusion» created on its basis.

Список литературы Reference list

¹ Королева, Н. Декабристы и театр [Текст] / Н. Королева. — Л.: Искусство, 1975. — 264 с.

Koroleva, N. Decembrists and theater [Text] / N. Koroleva. — L.: Art, 1975 — 264 p.

² Шереметевы в судьбе России. Воспоминания. Дневники. Письма [Текст]. — М.: Издательский дом «Звонница-МГ». 2003. — 424 с.

³ Спиваковская, Е., Гордиенко, Е. Проблемы — стеснительный, наблюдательный, молчаливый эмпат [Текст] / Е. Спиваковская, Е. Гордиенко // Театр. — № 24-25. — С. 114-127.

Spivakovskaya, E., Gordienko, E. Problems — a shy, observant, silent empath [Text] / E. Spivakovskaya, E. Gordienko // Theater. — № 24-25 — S. 114-127. 4 Ковальская, Е. Проблемы — хождение по кругу [Текст] / Е. Ковальская // Театр. — 2016. — № 24-25 — С. 42-53.

⁴ Ковальская, Е. Проблемы — хождение по кругу [Текст] / Е. Ковальская // Театр. — 2016. — № 24-25. — С. 42-53.

Kovalskaya, E. Problems — walking in a circle [Text] / E. Kovalskaya // Theater. — 2016 — № 24-25 — S. 42-53.

Танцевальное творчество

Dance creativity

Танцевальное творчество — интеграция через движение и танец — способствует улучшению эмоционального и физического состояния личности, побуждает к свободе и выразительности движений, развивает подвижность тела.

В контексте социокультурной интеграции танец является самым молодым и самым быстроразвивающимся видом творчества. Танцевальное искусство в ряду других видов и жанров занимает

Dance creativity is a kind of integration through movement and dance, which helps to improve the emotional and physical state of the individual, encourages freedom and expressiveness of movements, and develops body mobility.

Dance is the youngest and the most fast-growing form of creativity in the context of sociocultural integration. Dance creativity not only solves the problem of socialization of people with disabilities,

Инклюзия — включение в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Методика проекта «Преодолей-ка» рассматривает инклюзию как включение в хореографический коллектив людей с нарушениями и без нарушений опорно-двигательного аппарата. Инклюзивная работа призвана обогатить человечество особыми качествами. Человек с инвалидностью волей судьбы находится в уникальных жизненных обстоятельствах — самой своей жизнью вынужден решать неординарную проблему. Умение решать ее в реальном времени необычайно важно для каждого человека. Поэтому, работая бок о бок, мы не только помогаем человеку перенести его тяготы, но и сами приобретаем навыки, которые делают нас устойчивыми к разного рода трудностям.

Inclusion is the integration of people with disabilities in public life. The methodology of the project «Preodoley-ka» considers inclusion as the incorporation of people with disorders of the musculoskeletal system and without disabilities into the choreographic collective. Inclusive work is designed to enrich humanity with special qualities. A person with a disability, by the will of fate, is in unique life circumstances, and he is always forced to solve extraordinary problems. The ability to solve them in real time is extremely important for every person. Therefore, working side by side with people with disabilities, we not only help a person to endure his hardships, but we ourselves acquire skills that make us resistant to all sorts of difficulties.

Елкин Евгений Альбертович
Художественный руководитель
проекта «Преодолей-ка»

Elkin Evgeniy Albertovich
Artistic director of the project
«Preodoley-ka»

Гонек Анна Олеговна
Президент Фонда поддерж-
ки инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата
«Преодолей-ка»

Gonek Anna Olegovna
President of the Fund for
support of disabled people
with musculoskeletal disorders
«Preodoley-ka»

«Основными целями инклюзивных творческих лабораторий являются: создание условий для насыщенной, полноценной, достойной жизни людей с инвалидностью; вовлечение их в сферу активной гражданской деятельности, творческой и социальной активности; повышение информированности и правовой грамотности; создание условий для успешной адаптации в современной жизни. Инклюзия в одинаковой степени необходима для всех членов общества, а не только для людей с инвалидностью, как было принято считать ранее. Сейчас мы понимаем, что это процесс реального включения в активную общественную жизнь каждого человека, вне зависимости от его состояния здоровья, веры, расы, цвета кожи и прочих особенностей.

Митрофанова Елена Ивановна

Руководитель ведущего творческого коллектива города Москвы «Инклюзивная концертно-театральная шоу-студия „Вместе“» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского.

Mitrofanova Elena Ivanovna

head of the leading creative team of the city of Moscow «Inclusive concert and theater show studio „Together“» of the State Museum—Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky

The main goal of inclusive creative laboratories is to create conditions for a rich, full-fledged, decent life for people with disabilities; involving them in the intensive civic activity, creative and social activity, raising their awareness and legal literacy; creating conditions for successful adaptation in modern life. Inclusion is equally necessary for all members of society, and not just for people with disabilities, as it was commonly believed before. Now we understand that this is the process of real inclusion of every person, regardless of his health conditions, faith, race, skin color and other characteristics in the active social life

особое место не только в решении проблемы социализации людей с инвалидностью, но может стать эффективным инструментом формирования внутренней гармонии, что достаточно важно для данной категории людей¹.

Танцевальное искусство родилось в процессе формирования и становления человеческого общества и имело характер своеобразной игры. При этом социальная потребность в игре как особой подготовительной деятельности вместе с потребностями биологическими стала составлять качественно новые человеческие потребности. Во время игры осознание отсутствия опасности раскрепощало человека. Условность достижения цели, иллюзорность добычи, мнимость победы доставляли радость и способствовали духовной устремленности человека. Тяга к игре — качество, позволившее человеку развиваться и совершенствоваться.

Танец является отражением разнообразных ритмов, которые пронизывают жизнь человека. По мнению М.Н. Жиленко, танец — это духовность, выраженная посредством идеально организованной плоти. При этом исследователь выделяет особый вид мыслительной активности, характерной для танца, — танцевальное ритмопластическое мышление, специфика которого определяется пластикой человеческого тела как основой танцевальной выразительности и ритмом как одним из главных системообразующих принципов танца². Очевидно, что в основе ритмопластического мышления лежит эмоциональность, присущая художественному мышлению в целом, а также рациональность, способная преобразовать эмоции в ритмически организованное движение. По словам хореографа К.Я. Голейзовского, «нужно, чтобы мышцы актера всегда сливались с его воображением, с его настроением,

but also becomes an effective tool for the development of inner harmony, which is quite important for this category of people¹.

Dance creativity was born in the process of the formation of human society and had the character of a kind of game. At the same time, the social need for play as a special preparatory activity, together with biological needs, began to form qualitatively new human needs. During the game, the awareness of the absence of danger liberated a person. The conditionality of achieving the goal, the illusory nature of the prey, the pretence of victory brought joy and contributed to the spiritual aspiration of man. Craving for the game is a quality that allowed a person to develop and improve.

Dance is a reflection of the various rhythms that permeate a person's life. According to the researcher Zhilenko, dance is spirituality expressed through ideally organized flesh. At the same time, the researcher distinguishes a special type of mental activity typical for dance — dance rhythmoplastic thinking. Its specificity is determined by the plasticity of the human body, as the basis of dance expressiveness and rhythm as one of the main system-forming principles of dance². Obviously, rhythmoplastic thinking is based on emotionality inherent in artistic thinking in general, as well as rationality, which can transform emotions into rhythmically organized movement. According to the choreographer Goleizovsky, «It is necessary

с его вдохновением»³. Причем ритмичная музыка, способствуя гармонизации процессов торможения и возбуждения, упорядочиванию биотоков головного мозга, нормализует психологическое состояние индивидуума.

По словам Л.П. Мориной, «в любом обществе тело имеет важное культурно-семантическое значение, поскольку жест, мимика, телесная выразительность, позы многозначны и экспрессивны, и в общем коммуникативном контексте они так же важны, как и слово»⁴. То есть тело человека в культуре требует использования по отношению к нему понятия «телесность», которая, как подчеркивает А.В. Немцова, не вполне идентична телу, она понимается «выше» и «шире», выходя за рамки физического тела. Телесность осуществляет связь индивида с внешним миром — людьми, предметами, с которыми он имеет дело.

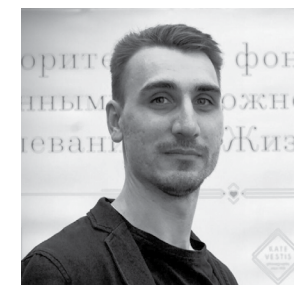
Танец как телесный феномен отражает различные смыслы и свойства тела,

that the actor's muscles are always connected with his imagination, with his mood, with his inspiration»³. Moreover, rhythmic music normalizes the psychological state of the individual by contributing to the harmonization of the processes of inhibition and excitation and through the ordering of the biocurrents of the brain.

According to the researcher Morina, «In any society, the body has an important cultural and semantic meaning, since gesture, facial and bodily expressions, postures are polysemantic and expressive, and in a general communicative context they are as important as the word»⁴. That is, the human body in culture requires the use of the concept of corporeality in relation to it. As Nemtsova says, corporeality is not completely identical to the body: it is understood as something «higher» and «wider», going beyond the physical body. Corporeality carries out the connection of the individual with the external world: people, objects they deal with.

«Творческая лаборатория — это всегда эксперимент и поиск нового, выход за рамки обычного опыта. А сфера инклюзивного творчества вообще не терпит шаблонов и обыденности, рутины и «нормальности». Поэтому инклюзивная творческая лаборатория становится местом, где встречаются люди, разные по своим возможностям, но открытые миру, любознательные, смелые — для того, чтобы вместе экспериментировать, пытаться отвечать на сложные вопросы и рассказывать о своем опыте другим. Это и есть реальная, а не искусственная социокультурная интеграция.

A creative laboratory is always an experiment and a search for something new, which goes beyond the ordinary experience. And the sphere of inclusive creativity is against stereotypes and ordinary, routine and «normality» at all. Therefore, an inclusive creative laboratory becomes a place where different, but open to the world, curious and courageous people meet in order to experiment together, try to answer difficult questions and tell others about their experiences. This is real, not artificial sociocultural integration.

Фурсов Сергей Александрович

Основатель и руководитель школы инклюзивного творчества «Танцующий дом», режиссер, хореограф. Кандидат политических наук, педагог высшей квалификационной категории, эксперт международного инклюзивного движения

Fursov Sergey Aleksandrovich

Founder and head of the school of inclusive creativity «Dancing House», director, choreographer. Candidate of Political Science, teacher of the highest qualification category, expert of the international inclusive movement

являясь средством познания и самопознания. Посредством танца человек изучает свои ощущения и переживает радость творчества. В контексте психологии личности танец может выступать в качестве средства визуальной самопрезентации, невербальной коммуникации, гендерной самоидентификации, социокультурной адаптации и т. д. Примечательно, что в основе танцевального языка лежат выразительные возможности человеческого тела, при этом сам танец определяется как «музыка тела». В трудах исследователей танца Л.Д. Блок, В.М. Красовской встречается термин «звучащее тело» в отношении тела танцующего. Во время исполнения танца тело человека способно отражать его внутреннюю духовную жизнь. По словам К.С. Станиславского, в искусстве, и в частности в танце, тело является «внешним аппаратом воплощения»⁵.

Будучи проявлением телесности, тесно связанным с внутренними психическими процессами, танец отражает характерные особенности личности: самооценку, модели поведения и межличностной коммуникации. Посредством ритмического сопровождения и пластических движений танец способствует высвобождению эмоций человека, снятию внутреннего напряжения и мышечных зажимов, достижению гармоничного физического и психического состояния.

Танец разрушает привычную схему противопоставления тела и пространства. Е.К. Луговая отмечает, что в обыденной жизни тело — средство удовлетворения определенных жизненных потребностей, в танце же все наоборот, у танцующего появляется своя реальность, где нет причин к стремлению достичь какой-либо практической целесообразности⁶. Эта особенность танца позволяет не только тренировать мышечный аппарат, но и ощущать себя свободным. Как пишет

Dance, as a bodily phenomenon, reflects various meanings and properties of the body, being a means of cognition and self-discovery. Through dance, a person studies his feelings and experiences the joy of creativity. In the context of personal psychology, dance can act as a means of visual self-presentation, non-verbal communication, gender self-identification, sociocultural adaptation, etc. It is noteworthy that the basis of the dance language is the expressive capabilities of the human body, while the dance itself is defined as «body music». In the works of dance researchers Blok and Krasovskaya there is the term «sounding body» in relation to the body of the dancer. During the performance a person's body is able to reflect his inner spiritual life. According to Stanislavsky, in art and, in particular, in dance, the body is the «external apparatus of embodiment»⁵.

Dance, as a manifestation of corporeality, which is closely related to internal mental processes, reflects specific features of a person: self-esteem, behaviour patterns and approaches of interpersonal communication. Through rhythmic accompaniment and plastic movements, dance helps to release human emotions, relieve internal tension and muscle clamps, achieve a harmonious physical and mental state.

The dance destroys the usual scheme of opposition between body and space. Lugovaya notes that in everyday life, the body is a means of satisfying certain vital needs. On the contrary, in dance the performer has his own reality, where there is no reason to strive to achieve any practical value⁶. This feature of the dance allows not only to train the muscular apparatus, but also to feel free. As Fink writes, «... in this state, a person can contemplate himself, acquire the image of his own life in all its depth and height»⁷.

First of all, let's define the main vulnerabilities of people with disabilities.

Е. Финк, в этом состоянии «человек может созерцать себя, обретать образ собственной жизни во всей ее глубине и высоте»⁷.

Прежде всего, определим основные уязвимые моменты у людей с инвалидностью. Независимо от характера нарушений в организме для такой категории людей свойственны малая подвижность, отсутствие какого-либо опыта движения под музыку, ослабленная воля к усилиям изменить что-либо в себе, пониженная самооценка. И задача, которую необходимо решить в данном случае танцевальному искусству, — помочь человеку «перешагнуть через физическую ограниченность, сделать ее невидимой, найти новые возможности выразить себя через танец» — отмечает хореограф А.К. Александрова⁸.

Особую проблему представляет мотивационная сфера и низкая самооценка людей с инвалидностью. Физические и ментальные нарушения целостности телесности становятся психологическим барьером для гармонического «бытия для себя» (термин Е. Финка). Мотивация должна запускать процесс приспособления к созданию равновесия в данных условиях, которое компенсировало бы психологические и физические потери. Для такой перестройки необходим механизм, который, с одной стороны, мог бы отвлечь человека от фиксации на внутренних переживаниях, а с другой — увлечь его в сферу, непосредственно и непринужденно стимулирующую потребность к самореализации и способствующую адаптации.

Занятия танцами достаточно перспективны, и в этом направлении танец, являясь искусством синтетическим, предоставляет широкое пространство для самовыражения. Игра создает иллюзорное пространство, где условно можно быть персонажем любой ситуации, не

Regardless of the nature of health problems, this category of people is usually characterized by low mobility, the absence of any experience in moving their bodies to music, a weakened will to make efforts to change something in oneself, and low self-esteem. And the task that needs to be solved in this case is to help «a person to step over physical limitations, make them invisible, find new opportunities to express oneself through dance»⁸ — notes the choreographer Alexandrova.

The motivational sphere and low self-esteem of people with disabilities are of particular concern. Physical and mental violations of the integrity of corporeality become a psychological barrier to harmonious «being for oneself» (E. Fink's term). Motivation should start the process of creation a balance in the given conditions, which would compensate for psychological and physical losses. For such a restructuring, a needed mechanism is that, on the one hand, could distract a person from fixation on inner experiences, and on the other, draw him into a sphere that directly and naturally stimulates the need for self-realization and contributes to adaptation.

Dancing classes are quite promising practice. And dance, being a synthetic art, presents a wide space for self-expression in this direction. The atmosphere of a game creates an illusory space where you can conditionally be a character in any situation

Для человека с нарушением слуха танец не самое простое творческое увлечение, особенно для тех, кто имеет полную потерю слуха, так как в танце им необходимо вести счет ритма на протяжении всей композиции и чувствовать амплитуду низких частот. В нашей студии танцоры с нарушением слуха и без экспериментируют, находят новые возможности взаимодействия и самовыражения, что помогает ставить интересные танцевальные номера. Занятия в таких инклюзивных творческих лабораториях крайне важны для людей с инвалидностью. Они учатся познавать себя, развивают творческие навыки и заводят новые знакомства. Данный формат также помогает научиться контактировать с социумом, что благоприятно влияет на их последующую интеграцию в общество.

Жаслыков Ермак Курмагалиевич

Руководитель танцевальной студии «Step Dance» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского, балетмейстер, актер театра

Zhaslykov Ermek Kurmagaliyevich

head of the dance studio «Step Dance» of the State Museum — Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky, choreographer, theatre actor

For a person with hearing impairment, dance is not the easiest creative hobby, especially for those who have a complete hearing loss, since they need to keep track of the rhythm throughout the whole composition and feel the amplitude of low frequencies when they dance. In our studio, dancers with and without hearing impairment can experiment, find new opportunities for interaction and self-expression, which helps to stage interesting dance performances. Classes in such inclusive creative labs are essential for people with disabilities. They learn who they are, develop creative skills and make new acquaintances. This format also helps to master skills of communication with others, which has a beneficial effect on their subsequent integration into society.

испытывая давления извне, и проживать разные психологические состояния. Игровая ситуация — это попытка примирения с самим собой, а значит и возможность устранения внутренних конфликтов, которые вызывают тревогу и разрушают человеческую психику⁹.

Танец, как музыкальное произведение, упорядочивает движение во времени и пространстве. Особенность музыки связана с прямым воздействием на психофизический аппарат человека. Ритм устраняет двигательный хаос, мелодический фон создает тот или иной эмоциональный фон движения. А.Н. Буренина отмечает, что тело в пространстве музыки является инструментом, выражающим живое переживание эмоционального ее настроения и захватывающим все существо человека. «Музыка управляет движением на глубинном, часто неосознаваемом уровне»¹⁰.

Таким образом, вся атмосфера танца отвлекает человека от обыденности, дает возможность презентовать свои чувства в невербальной форме. Появление способности выражать мир своих идей и чувств в танцевальной форме развивает способность к абстрактному мышлению. «В акте самовыражения отражается способность целостно воспринимать образ своего Я, схватывать и удерживать в поле своего внимания (во время осуществления пластического действия) означенные формы своих телесных движений, посредством которых человек пытается создать выразительный образ. Актуализация способности к символическому пластико-драматическому действию помогает осознать свои стратегии самопостижения и самовыражения»¹¹. Регулярное занятие танцами, адаптированными к людям с инвалидностью, — эффективный способ укрепления и развития их психофизического аппарата. Благодаря отработанной

without experiencing pressure from outside and experience different psychological states. A game situation is an attempt of reconciliation with oneself, and therefore the possibility of eliminating internal conflicts that cause anxiety and destroy the human psyche⁹.

Dance, as well as a piece of music, organizes movement in time and space. The peculiarity of music is reflected in its direct impact on the psychophysical apparatus of a person. Rhythm eliminates movement chaos, melodic background creates one or another emotional background of movement. Burenina notes that the body in the space of music is an instrument that expresses the living experience of the music's mood and captures the entire human being. «Music controls movement at a deep, often unconscious level»¹⁰.

Thus, the whole atmosphere of the dance distracts a person from everyday life and makes it possible to present their feelings in a non-verbal form. The emergence of the ability to express the world of your ideas and feelings through a dance form develops the ability to an abstract thinking. «The act of self-expression reflects the ability to holistically perceive the image of oneself, to concentrate on the indicated forms of one's bodily movements (during the implementation of a plastic action), through which a person tries to create an expressive image. Actualization of the ability for symbolic plastic-dramatic

и проверенной веками способности влиять на подсознание исполнителей, танец активизирует скрытые заблокированные чувства и устремления личности, закодированное в недрах самости стремление к внутренней гармонии, гармонии с окружающим миром.

Инклюзивный танец — совместное танцевальное творчество людей с инвалидностью и без инвалидности. Данная технология предназначена не только для людей на колясках, но и для людей с ментальными особенностями, с расстройствами аутического спектра, с нарушениями зрения и слуха. В инклюзивном танце человек без инвалидности и человек с инвалидностью являются творческими единицами одного процесса. Они создают совместный творческий продукт, и через это между ними образуется общение, стирающее барьеры взаимодействия. Оно дает человеку с инвалидностью необходимые по глубине, качеству и широте охвата контакты, а человеку без инвалидности — возможность оказать бескорыстную помощь, сделать что-то действительно важное для другого человека. Человек с инвалидностью не выделяется и не рассматривается отдельно; напротив, он полноценный субъект танцевального творчества, важны и его двигательные особенности, и его отношение к миру как личности, и его творческий потенциал для создания чего-то нового.

action helps to realize one’s approaches for self-comprehension and self-expression»¹¹. Regular dance classes adapted to people with disabilities are an effective way to strengthen and develop their psychophysical apparatus. Thanks to the elaborated and proven ability of the dance to influence the subconsciousness of the performers, it activates the hidden blocked feelings and aspirations of the personality, the desire for inner harmony, harmony with the surrounding world, encoded in the depths of the self. Inclusive dance is a joint dance creation of people with and without disabilities. This technology is intended not only for people in wheelchairs, but also for people with mental disabilities, with autism spectrum disorders, with visual and hearing impairments. In inclusive dance, a person without a disability and a person with a disability are creative units of the same process. They create a joint artistic product, and this forms communication between them, which, therefore, erases the barriers of interaction. It gives a person with a disability the deep and qualitative contact and communication, and for a person without a disability it is the opportunity to provide selfless assistance and to do something really important for another person. A person with a disability does not stand out and is not considered separately. They are, on the contrary, a full-fledged subject of dance creativity, and their motor characteristics as well as their personal attitude to the world and creative potential for creating something new are very important to the entire process.

Список литературы

Reference list

¹ Карабанова С.Ф., Коноплева Н.А., Кучеренко А.Л. Танцевальное искусство как средство социокультурной и психологической адаптации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями по здоровью // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2015. — № 12-9. — С. 1698-1703

Karabanova S.F., Konopleva N.A., Kucherenko A.L. Dance art as a means of socio-cultural and psychological adaptation of people with disabilities and disabilities // International Journal of Applied and Fundamental Research. — 2015. — № 12-9. — S. 1698-1703

² Жиленко М.Н. Танец как форма коммуникации в социокультурном пространстве: дис. ... канд. культурологии (24.00.01) — теория и история культуры / М.Н. Жиленко. — М., 2000. — 191 с. С. 92–98

Zhilenko M.N. Dance as a form of communication in the sociocultural space: dis. ...Cand. Culturology (24.00.01) — theory and history of culture / M.N. Zhilenko. — M., 2000. — 191 p. Pp. 92–98

³ Голейзовский К.Я. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы // К.Я. Голейзовский. — М.: Всероссийское театральное общество, 1984. — 576 с. С. 484

Goleizovsky K.Ya. Life and art. Articles, memoirs, documents // K.Ya. Goleizovsky. — M.: All-Russian Theater Society, 1984. — 576 p. P. 484

⁴ Морина, Л.П. Мифологическое пространство танцевальной образности: монография / Л.П. Морина. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2004. — 293 с. С. 80

Morina, L.P. Mythological space of dance imagery: monograph / L.P. Morina. — SPb.: Saint-Petersburg Philosophical Society, 2004. — 293 p. P. 80

⁵ Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К.С. Станиславский. — СПб., 2008. — 478 с. С. 56.

Stanislavsky K.S. An actor’s work on himself in the creative process of experiencing. Student diary / K.S. Stanislavsky. — SPb., 2008. — 478 p. P. 56

⁶ Луговая Е.К. Философия танца. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. — 131 с.

Lugovaya E.K. Dance philosophy. — St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg University, 2008. — 131 p.

⁷ Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблемы человека в западной философии. — М.: Прогресс, 1988. — С. 257–403.

Fink E. The main phenomena of human existence // Human Problems in Western Philosophy — M.: Progress, 1988. — P. 257–403

⁸ Александрова А.К. Становление и пути развития танцев на инвалидных колясках // Творческая реабилитация детей, подростков и молодых людей с особыми потребностями. Материалы международной, научно-практической конференции. 30 ноября–1 декабря 2000 г. — СПб.: ГЛОИРДИ, 2001. — 220 с.

Alexandrova A.K. Formation and development of wheelchair dancing // Creative rehabilitation of children, adolescents and young people with special needs. Materials of the international, scientific and practical conference. November 30 — December 1, 2000 — SPb.: GLOIRDI, 2001. — 220 p.

⁹ Гольцман Е. Исцеляющий театр // Наука и жизнь. — 2001. — № 11. — С. 86–92

Goltsman E. Healing theater // Science and life. — 2001. — № 11. — P. 86–92

¹⁰ Александрова А.К. Становление и пути развития танцев на инвалидных колясках // Творческая реабилитация детей, подростков и молодых людей с особыми потребностями. Материалы международной, научно-практической конференции. 30 ноября–1 декабря 2000 г. — СПб.: ГЛОИРДИ, 2001. — 220 с.

Alexandrova A.K. Formation and development of wheelchair dancing // Creative rehabilitation of children, adolescents and young people with special needs. Materials of the international, scientific and practical conference. November 30 — December 1, 2000 — SPb.: GLOIRDI, 2001. — 220 p.

¹¹ Никитин В.Н. Онтология телесности: смыслы, парадоксы, абсурд. — М.: Когито-Центр, 2006. — 320 с.

Nikitin V.N. Ontology of corporeality: meanings, paradoxes, absurdity. — M.: Kogito-Center, 2006. — 320 p.

Литературное творчество

Literary creativity

Литературное творчество — это одна из широких и многогранных областей творческой деятельности человека, оно предполагает два пути: 1) совместное чтение литературных произведений в целях нормализации или оптимизации эмоционального состояния людей с инвалидностью, а также расширения их кругозора; 2) сочинение произведений с последующей их презентацией для аудитории.

Положительное воздействие литературы проявляется в том, что те или иные образы и связанные с ними чувства, желания, мысли, усвоенные с помощью книги, восполняют недостаток собственных образов и представлений, заменяют тревожные мысли и чувства или направляют их по новому руслу.

Литературное творчество является мощным средством, помогающим успешной социализации людей в общество. Это касается и людей с инвалидностью, так как, к примеру, реализация в прозе или поэзии помогает вступить в «диалог» с окружением, высказать свою позицию по тому или иному вопросу, а также получить заряд позитивной энергии для преодоления трудностей, возникающих в жизни.

Литературная инклюзивная лаборатория может развиваться в трех направлениях:

- творчество как самовыражение;

Literary creativity is one of the most wide and multifaceted areas of human creative activity, which involves two ways: 1) joint reading of literary works in order to normalize or optimize the emotional state of people with disabilities, as well as expand their horizons; 2) creation of literary works with their subsequent presentation to the audience.

The positive impact of literature on people with disabilities is that certain images and related feelings, desires, thoughts, assimilated with the help of the book, make up for the lack of their own images and ideas, replace disturbing thoughts and feelings or direct them along a new channel.

Literary creativity is a powerful tool that helps people to socialize successfully. This also applies to people with disabilities. For example, their creative works in prose or poetry helps them to engage in «dialogue» with the environment, express their position on a particular issue, and also get a charge of positive energy to overcome difficulties and problems in life.

Literary inclusive laboratory may be developed in 3 directions:

- literary creativity as self-expression;
- literary creativity with a further discussion of the finished work and its revision according to the comments of

Когда здоровье ограничивает физические возможности, творчество, в том числе литературное, становится окном в мир. Это чрезвычайно важно для обеспечения полноты участия людей с инвалидностью в жизни общества, для их мотивации в борьбе с трудностями, возможности развиваться, принимать критику, чувствовать себя не пациентом, а художником. И, судя по растущему числу инклюзивных творческих объединений, у людей с инвалидностью существует острая нереализованная потребность в социокультурной интеграции. Однако существующих творческих проектов явно недостаточно, и они пока держатся в основном на энтузиазме организаторов. Доступность творческих лабораторий не только поможет значительно повысить качество жизни людей с инвалидностью, но и позволит обществу взглянуть на них как на равных.

When health conditions limit physical capabilities, creativity, including literary, becomes a window to the world. This is extremely important to ensure complete participation of people with disabilities in the life of society, to motivate them to deal with difficulties, to develop, to accept criticism, and to feel not like a patient, but like an artist. And, judging by the growing number of inclusive creative associations, people with disabilities have an urgent unfulfilled need for sociocultural integration. However, the existing creative projects are clearly not enough, and so far they are mainly based on the enthusiasm of the organizers. The accessibility of creative laboratories will help not only significantly improve the quality of life of people with disabilities, but also allow society to look at them as equals.

**Курбанова
Елизавета Эфендиевна**

Координатор благотворительных программ фонда «Жизнь продолжается», координатор Международного кинофестиваля о людях с инвалидностью «Кино без барьеров» с 2012 по 2016 год

Elizaveta Efendieva Kurbanova
Coordinator of charitable programs of the Life Goes on Foundation, coordinator of the international film festival about people with disabilities «Cinema without Barriers» from 2012 to 2016

Зачем нужны творческие лаборатории? В первую очередь творческие лаборатории нужны для личного пространства каждого человека, это место отдыха, силы, заряда новой энергией. И только после этого можно сказать, что лаборатории помогают раскрывать творческие способности, развивать умения, набираться опыта и по истечении времени смотреть, насколько ты вырос в творческом плане. И даже если рост незначительный — это тоже хороший результат, это время было потрачено на поиск себя, на свой отдых и заряд энергией.

Савушкина Виктория Игоревна
Создатель, руководитель и ведущая авторского музыкально-поэтического шоу «Рифмос»

Savushkina Victoria Igorevna
Creator, leader and host of the author's musical and poetic show «Rithmos»

Why do we need creative inclusive laboratories? First of all, creative laboratories are necessary for the intimate space of each person — this is a place of rest and strength, where people can charge with new energy. And only after that we can say that laboratories help to reveal people's creative abilities, to develop skills, to gain experience and, after a while, to show participants' personal growth in creative terms. And even if the growth is insignificant — this is also a good result, because this time was spent on finding oneself, on your rest and energy boost.

- творчество с обсуждением написанного готового произведения и его доработка по замечаниям специалиста и других читателей-слушателей (методики развития литературных способностей);
- совместное творчество пользователя и сотрудника учреждения культуры (когда сотрудник в процессе творчества выступает не столько в роли соавтора, сколько в роли слушателя-редактора, своими вопросами корректируя — через создаваемый тут же, на глазах, продукт творчества — «узкие места» сочинителя).

Методики развития литературного творчества многообразны. Например, широко используются методики, основанные на продолжении начала истории; сочинительство с опорой на дидактический материал (игрушки или карточки с изображением персонажей — сказочных и реальных людей и животных, предметов, мест действия и целых ситуаций). Именно через творчество человек имеет чудесную возможность скорректировать свой внутренний мир, «отыграть» свои проблемы на том или ином материале. Это не только эмоциональная разрядка, но осмысление проблемы, ситуации с позиции своего «двойника», заместителя, его оппонентов. В этом процессе нередко происходит переосмысление своего жизненного опыта, изменение, личностный рост автора.

Совместное сочинение (например, методика «сказка по кругу») — это тоже разговор. Разговор не по поводу реальной биографии, книги или сновидения, а по поводу вымышленной, сочиняемой «здесь и теперь» истории. Истории, которая вобрала в себя проблемы пользователя (пользователей). Активное участие специалиста в процессе

specialists and other readers-listeners (methods of developing literary abilities);

- joint literary creativity of a student and a cultural institution worker (when a worker in the creative process acts not so much as a co-author, but as a listener-editor, who corrects a student through asking questions and directing them).

Methods for the development of literary creativity are diverse. For example, techniques based on the continuation of the beginning of history are widely used; writing based on didactic material (toys or cards depicting characters — fairy-tale and real people and animals, objects, scenes and entire situations). Through this kind of creativity a person has a wonderful opportunity to correct their inner world and to «play out» their own problems on this or that material. This is not only an emotional relaxation, but also a comprehension of the problem from the position of persons' «double» or opponent. In this process, there is often a rethinking of one's life experience, change, personal growth of the author.

Joint writing (for example, the «fairy tale in a circle» technique) is also a kind of a conversation. The conversation is not about a real biography, a book or a dream, but about a fictional story being composed «here and now». A story that has absorbed the problems of the user (users). The active participation of a specialist in the creative process allows him not only to «pull» inner experiences from the depths of the interlocutor's subconscious, but also to promote the disclosure of their abilities. Harmonization of the composed story leads to the harmonization of a person's inner world. The development of literary and creative abilities thus becomes an indispensable means of self-regulation (and self-knowledge).

творчества позволяет ему не только «вытащить» из глубин подсознания собеседника его внутренние переживания, но и — через указанные выше «моменты диалога» — содействовать раскрытию способностей. Гармонизация сочиняемой истории (не бесконфликтность!) ведет в конечном счете к гармонизации внутреннего мира человека. Развитие литературно-творческих способностей становится, таким образом, незаменимым средством саморегуляции (и самопознания).

На базе учреждений культуры нередко бывают организованы любительские литературные объединения, определенная часть членов которых имеет инвалидность. Помимо самовыражения и творческого развития для людей

Amateur literary associations, a certain part of which consists of members with disabilities, are often organized on the basis of cultural institutions. In addition to self-expression and creative development for people with disabilities, there is an opportunity for them to find like-minded people and communicate with them, thereby integrating into society. Recently cultural institutions help such associations in the publication of collective and personal creative digests by using their printing base. In addition, cultural institutions promote advertising of such publishing products, place information in the media and organize creative meetings.

The development of the Internet technologies expands the range of opportunities for involving users with disabilities

с инвалидностью имеется возможность найти единомышленников и общаться с ними, тем самым интегрируясь в общество. Последнее время учреждения культуры, используя полиграфическую базу, помогают таким объединениям в издании коллективных и персональных творческих сборников. К тому же учреждения культуры способствуют рекламе подобной издательской продукции, размещают информацию в СМИ, организуют творческие встречи. Если же говорить о таланте — то известно, что он не выбирает, кого отметить, и равно относится ко всем. К тому же, и это тоже немаловажно, графоманство также является вариантом творчества.

Развитие интернет-технологий расширяет спектр возможностей вовлечения пользователей с инвалидностью в литературный процесс. Так, например, возможно проведение различных литературных конкурсов, в том числе посвященных определенным датам и событиям местного и общегосударственного масштаба. Нередко такие мероприятия проводятся при содействии местных органов власти, региональных отделений союзов писателей, объединений людей с инвалидностью и т.п. Информация о конкурсах, помимо прочего, размещается на сайтах учреждений культуры.

Практикуются и такие формы работы, как заочные школы-студии стиха, при этом лучшие работы также размещаются сотрудниками учреждений культуры в интернет-пространстве, вопросы литературного творчества обсуждаются на профильных форумах.

in the literary process. For example, it is possible to hold various literary competitions, including those dedicated to specific dates and events of local and national scale. Often such events are held with the assistance of local authorities, regional branches of writers' unions, associations of people with disabilities, etc. Information about competitions is also posted on the websites of cultural institutions.

Another form of literary work, which is practiced, is extramural schools of poetry. The best literary works of them are also posted by employees of cultural institutions in the Internet and issues of literary creation are discussed at specialized forums.

Мультимедийное творчество

Multimedia art

Мультимедийное творчество — это новая форма творчества, которая выступает не столько продуктом технологической революции, сколько цифровым воплощением идей, которые присутствуют в разных видах искусства и деятельности на протяжении тысячелетий.

Сегодня рождается новое искусство, которое не находило перспектив реализации в традиционных рамках изобразительного творчества, экранных видах культуры и т. д. Оно получило название «сетевое искусство» (NetArt), «киберкультура». При этом компьютер осознается как средство моделирования и демонстрации в миниатюре законов, лежащих в основе художественного, научного и технического творчества, как средство создания нового произведения искусства и даже новых видов искусства. Он становится еще одним перспективным инструментом для всех искусств, альтернативной средой, способной по-новому реконструировать культуру и творить собственное искусство.

К настоящему моменту сложилось определенное количество компьютерных видов творчества: компьютерная музыка, интерактивный компьютерный перформанс, компьютерная анимация и компьютерная графика. Художники, использующие компьютерные средства в своем творчестве, считают одним из основных преимуществ этих видов

Multimedia art is a new form of creativity, which is not so much a product of a technological revolution as a digital embodiment of ideas that have been presented in different types of art and activities for millennia.

Today, a new art is being born, which did not find prospects for implementation in the traditional framework of fine art, screen types of culture, etc. It received the name «network art» (NetArt) or «cyber culture». At the same time, the computer is perceived as a means of modelling and demonstrating in miniature the laws underlying artistic, scientific and technical creativity, as a means of creating a new work of art and even new types of art. It is becoming another promising tool for all arts, an alternative environment capable of reconstructing culture in a new way and creating one's own art.

To date, a certain number of computer types of creativity have been developed: computer music, interactive computer performance, computer animation and computer graphics. Artists who use computer tools in their work consider the openness of the artistic space to be one of the main advantages of these types of creativity.

For example, computer graphics allows artists to recreate the images of paintings, films and photographs. But only those works that cannot be created using ordinary materials are considered to be real master works of computer graphics. They are a combination of high computer technologies and, if

Инклюзивные творческие лаборатории необходимы для того, чтобы люди с особенностями могли получать стимул для собственного развития, а люди без особенностей как можно чаще вступали во взаимодействие с ними. Для нас очень важно повышать профессиональный уровень занятий, ставить вызовы перед нашими участниками, чтобы мотивировать их улучшать свои социальные навыки.

Inclusive creative laboratories are necessary so that people with disabilities can receive incentives for their own development, and people without disabilities interact with them as often as possible. It is very important to improve the professional level of classes, to pose challenges to participants of the creative laboratories in order to motivate them to improve their social skills.

Ребецкая Маргарита Юрьевна

Художественный руководитель инклюзивного проекта «ВзаимоДействие», победитель конкурсов: социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам», социальных стартапов «SUPur», для лидеров социальных изменений «СОЛЬ»

Rebetskaya Margarita Yurievna

Artistic director of the inclusive project Interaction, winner of competition of social entrepreneurs by the fund «Towards Change», winner of competition of social startups «SUP up», winner of competition for leaders of social change «SOL»

творчества открытость художественного пространства.

Например, компьютерная графика — позволяет воссоздать образы живописи, кино и фотографий. Но настоящими произведениями компьютерной графики считаются лишь те работы, которые не могут быть созданы с помощью обычных материалов. Они являются сочетанием высоких компьютерных технологий и, если этого хочет художник, имеют собственные цвет, освещение, фактуру и движение, не свойственные ни одному реально существующему предмету или лицу.

Особая роль в этом принадлежит «интерактивным видам деятельности». Сам термин «интерактивный» появился в обращении достаточно давно. Его основное значение — взаимный, взаимоактивный. С развитием компьютерных технологий резко увеличились

the artist wants it, they may have their own color, lighting, texture and movement that are not typical for any real-life object or person.

A special role in this belongs to «interactive activities». The term «interactive» itself appeared a long time ago. Its main meaning is mutual, mutually active. With the development of computer technology, the possibilities of interactive art have increased dramatically. Today, this field includes works of computer graphics and animation. There is also a huge number of «art galleries» on the Internet, the interactivity of which lies in the fact that you can admire the image in three-dimensional space, for example, examine a statue from twenty different points¹.

Animation is the direction of multimedia creativity that is used in sociocultural activities most often.

и возможности интерактивного искусства. Сегодня к его области относят произведения компьютерной графики и анимации. В интернете также расположено огромное количество «арт-галерей», интерактивность которых заключается в том, что можно любоваться изображением в трехмерном пространстве, например рассматривать статую с двадцати разных точек¹.

Одним из направлений мультимедийного творчества, часто используемых в социокультурной деятельности, является мультипликация.

Ценность мультипликации как средства социокультурной интеграции заключается в ее открытости для многих видов деятельности, возможности объединения специалистов разного профиля (психолога, педагога дополнительного образования, музыкального работника, педагогов прикладного творчества), в способности сделать актуальным личный жизненный опыт. Работая над мультфильмом, человек, будь то ребенок или взрослый, оказывается в центре творчества, в котором активно функционируют всевозможные герои, предметы, взаимоотношения, и незаметно для него решаются коррекционно-развивающие и воспитательные задачи. Мультипликация дает возможность детям с инвалидностью проявить свои способности в литературе (написание сценария), художественном и других видах творчества (создание персонажей), музыке (звуковое сопровождение), речевом развитии (озвучивание ролей), овладении техникой (работа с различным оборудованием).

В процессе работы по внедрению идей анимации в социокультурный процесс специалисты выявили, что средства мультипликации стимулируют творческую активность детей с инвалидностью, раскрепощают их мышление. Общение с помощью движений, слов,

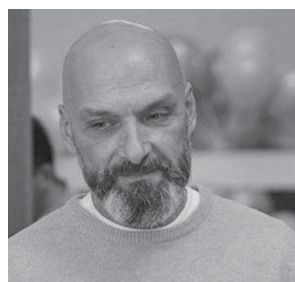
The value of animation as a means of sociocultural integration lies in its openness to many types of activities, the possibility of combining specialists of different profiles (psychologist, teacher of additional education, music worker, teachers of applied art), and in the ability to make personal life experience relevant. Working on a cartoon, a person, whether a child or an adult, finds himself in the center of creativity, in which all kinds of characters, objects, relationships are actively functioning, and correctional, developmental and educational tasks are being solved imperceptibly for him. Animation allows children with disabilities to show their abilities in literature (script writing), artistic and other types of creativity (character creation), music (soundtrack), speech development (voice acting), mastering technique (working with various equipment).

Experts have found that animation tools stimulate the creativity of children with disabilities, and liberate their thinking during the process of introducing animation ideas in terms of sociocultural activity. Communication with the help of movements, words, music and images is much easier for them than the traditional, verbal one. Also direct connection between animation and work training have particular importance and value for integration and socialization. Creation of items (toys, characters, decorations) is accompanied by the formation of manipulative-motor skills in the fingers of the child. The synthesis of labor training and animation gives good results not only in the development of the creative potential of the participants, but also in the improvement of practical skills².

Another equally important area of multimedia creativity is cinematography. It is shown that cinema has great potential for human development. The sociocultural features of cinematography are so broad that it is possible to state its universality for

Несмотря на то что в последние годы в Москве наметилась положительная тенденция по обеспечению доступной средой все большего количества людей, имеющих в этом потребность, совершенно очевидно, что нам еще далеко от удовлетворения запроса на пространство равных возможностей в полной мере. Творческие лаборатории, основанные на принципе инклюзии, видятся на данный момент эффективным инструментом как для выстраивания подобной коммуникации, так и для креативной самореализации в ходе совместной работы различных категорий граждан — участников подобного рода проектов.

Любаев Олег Вячеславович

Продюсер, директор киношколы для людей с инвалидностью «Без Границ»

Lyubaev Oleg Vyacheslavovich

Producer, director of the film school for people with disabilities «Without Borders»

Despite the fact that in recent years in Moscow there has been a positive trend towards providing an accessible environment to an increasing number of people who have a need for it, it is quite obvious that we are still far from satisfying the demand for a space of equal opportunities in full. Creative laboratories based on the principle of inclusion are seen as an effective tool both for building such communication, and for creative self-realization in the course of joint work of citizens of various categories.

музыки и образов происходит у них намного легче, чем традиционное, словесное. Особо значимой и ценной для интеграции и социализации является непосредственная связь анимации с трудовым обучением. Изготовление изделий (игрушек, персонажей, декораций) сопровождается формированием у ребенка манипулятивно-моторных навыков пальцев рук. Синтез трудового обучения и анимации дает хорошие результаты не только в развитии творческого потенциала участников, но и в совершенствовании практических навыков².

Еще одним, не менее важным направлением мультимедийного творчества является киноискусство. Как показывает опыт, кино обладает большими возможностями для развития человека. Социокультурные особенности киноискусства настолько широки, что можно говорить о его универсальности для учреждений образования, культуры и многих других. Изучение кино направлено прежде всего на то, чтобы сформировать навыки восприятия

educational institutions, culture organizations and many others. The study of cinema is aimed primarily at developing the skills of perceiving audiovisual works and analyzing them, it also masters the ability to understand screen text, which is important for any person, especially a person with a disability.

The sociocultural function of cinematography consists of the selection from the repertoire of movies and joint viewing of them; it provides assistance in the formation of elementary ideas about cinema; it leads to the transition from fragmentary, stage-by-stage perception to the understanding of plot nodes and motivation of actions; it stimulates the formation of an ethical and aesthetic evaluative attitude towards what was viewed; it boosts skills of holistic perception and develops an individual aesthetic position.

The advent of the digital cinema era has created an opportunity for the viewer to become a creator. Film education, therefore, is about developing not only a culture of conscious and critical viewing, but also a culture of filmmaking based on this

аудиовизуальных произведений, уметь их анализировать, развить способность понимать экранный текст, что важно любому человеку, а особенно человеку с инвалидностью.

Социокультурная функция кинематографа заключается в работе по отбору из репертуара и совместном просмотре фильмов, помощи в формировании элементарных представлений о кино; переходе от фрагментарного, поэпизодного восприятия к осмыслению сюжетных узлов, мотивационных пружинок действия; формировании этико-эстетического оценочного отношения к просмотренному; развитии навыков целостного восприятия; выработке индивидуальной эстетической позиции, собственных взглядов на искусство кино.

Наступление эры цифрового кино привело к возможности для зрителя стать создателем. Кинообразование, таким образом, — это о развитии не только культуры осознанного и критического просмотра, но и культуры создания кино на основе этой взаимосвязи способностей критически мыслить и творить.

Творческие процессы включают исследовательские, аналитические, экспериментальные, практические, технические умения, а также навыки самовыражения; эстетическое понимание и критическую оценку; интеллектуальные, творческие, интуитивные способности и воображение; понимание взаимосвязи между движущимся изображением и другими формами искусства, дисциплинами и практиками. Креативность в создании кино предполагает использование современных технологий с их возможностями для социализации, при этом важно учитывать, что существуют законные ограничения, касающиеся прав на интеллектуальную собственность.

Кино помогает нам понять самих себя, культурную и национальную

interconnection of the ability to think critically and create.

Creative processes include research, analytical, experimental, practical, technical, and self-expression skills; aesthetic understanding and critical assessment; intellectual, creative, intuitive ability and imagination; understanding the relationship between moving images and other art forms, disciplines and practices. Being creative in filmmaking involves the use of modern technologies with its potential for socialization, and it is important to consider that there are legal restrictions on intellectual property rights.

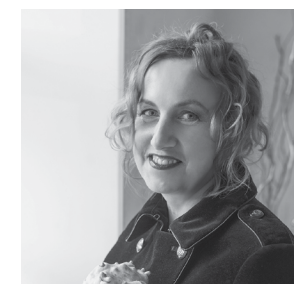
Cinema helps us to understand ourselves, our cultural and national identity. And also cinema helps us to understand other people, other cultures, times, ideas and values³.

One of the most widespread areas of inclusive creativity is photography. More and more people with disabilities not only enjoy photographs presented in exhibition halls and fashion galleries, but are becoming themselves popular photo artists.

At the moment, special attention is paid to the influence of social networks on the process of communication. In this regard, it is also relevant to study the process of socialization of people with disabilities in the Internet community. Communication on the Internet makes it possible for a person with a disability to fully reveal their communication skills, to express themselves when interacting with other members of this community, and also to create strong social contacts. However, along with positive aspects, the process of socialization of people with disabilities on the Internet is fraught with a number of difficulties. In this regard, the problems of the Internet socialization of people with disabilities become relevant, since people with disabilities are often forced to hide their health characteristics from the interlocutor. This

« **Инклюзивные творческие лаборатории жизненно необходимы городу и стране в целом, так как в них раскрывается душа человека, проявляются творческие способности и личность человека. Через социокультурную социализацию происходит знакомство с миром разных возможностей.**

Inclusive creative laboratories are vitally necessary for the city and for the country in general, since the soul of a person is revealed in them and the creative abilities of an individual are manifested. An acquaintance with the world of different possibilities occurs through sociocultural socialization.

Волкова Марина Леонидовна
Президент благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Подари Любовь Миру», президент благотворительного фонда «Благо Дари Миру», посол мира, доцент кафедры связи с общественностью Испано-русского веб-института

Volkova Marina Leonidovna
President of the charitable Foundation for Social Support of Citizens «Give Love to the World», President of the charitable Foundation «Give benefit to the World», Ambassador of Peace, Associate Professor of the Department of Public Relations of the Spanish-Russian Web Institute

идентичность. Но еще кино помогает понять других людей, другие культуры, время, идеи и ценности³.

Одним из наиболее распространенных направлений инклюзивного творчества является фотоискусство. Все больше людей с инвалидностью не только наслаждаются фотоработами, представленными в выставочных залах и модных галереях, а сами становятся востребованными фотохудожниками.

На данный момент особое внимание уделяется влиянию социальных сетей на процесс коммуникации людей в обществе, а также на социализацию личности в обществе реальном и интеграцию ее в интернет-сообществе. В связи с этим актуальным также является изучение процесса социализации людей с инвалидностью в интернет-сообществе. Общение в Интернете дает возможность человеку с инвалидностью в полной мере раскрыть свои коммуникативные способности, проявить себя при взаимодействии с другими членами данного сообщества, а также создать прочные общественные связи. Однако наряду с положительными моментами, процесс социализации человека с инвалидностью в сети Интернет сопряжен с рядом трудностей. В связи с этим становятся актуальными проблемы, связанные с интернет-социализацией людей с инвалидностью, так как зачастую они вынуждены скрывать от собеседника свои особенности, что опять ставит во главу угла вопрос принятия в общество людей с инвалидностью как полноценных субъектов⁴. Одним из направлений творчества в мультимедийном интернет-пространстве является ведение блога. Все чаще ведение сетевого дневника является вербализацией внутренних переживаний посредством перенесения на бумагу или экран телефона (планшета, компьютера). Формат блога также меняется с развитием

again puts at the forefront the issue of accepting people with disabilities in society as full-fledged subjects⁴. One of the areas of creativity in the multimedia Internet space is blogging. A web diary has become a verbalization of inner experiences by transferring them to paper or a screen on a phone (tablet, computer). The blog format has also changed with the development of the connection speed and its availability on mobile devices. The blog has moved further away from the traditional diary form used in the traditional working methods of psychologists, social educators and other professionals involved in the social integration of people with disabilities. With the growth of the possibilities of the Internet, the number of platforms (and social networks as their subspecies) with a variety of concepts increased. First, there were more opportunities for posting photos, then imageboards appeared, then Instagram. Then it has become possible to upload and watch videos — video hosting and, accordingly, video blogging (Youtube). And now we can also conduct live broadcasts — stream platforms (Twitch!)⁵. It will be possible to judge the experience of sociocultural integration by these means a little later, since so far research in this area is at an initial stage.

скорости соединения и его доступности на мобильных девайсах. Блог еще больше отошел от традиционной формы дневника, применяемой в традиционных методах работы психологов, социальных педагогов и других специалистов, занимающихся социальной интеграцией людей с инвалидностью. С ростом возможностей Интернета возрастало количество платформ (и соцсетей как их подвиды) с разнообразными концептами. Сначала стало больше возможностей размещения фотографий, тогда возникли имиджборды, затем Instagram. Далее стало возможно выкладывать и смотреть видео — видеохостинги и, соответственно, видеоблогинг (Youtube). А теперь еще мы можем вести прямые трансляции — стрим-платформы (Twitch!)⁵ с миллионами стримеров и, наверное, можно сказать стрим-влогингом. Об опыте социокультурной интеграции данными средствами можно будет судить немного позднее, так как пока исследования данной области находятся на начальном этапе.

Список литературы Reference list

¹ <http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3a9d255-b6ce-49d5-afe1-62dabadd3a5/lect1.htm%5Clect1.htm>

² https://aupam.ru/pages/sozial/soc_praktika/page_014.htm

³ <https://zeroplus.tv/cinepedagogy>

⁴ Демичева К.А. Проблемы социальной интеграции людей с инвалидностью посредством социальных сетей. Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Волгоград. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-integratsii-lyudey-s-invalidnostyu-posredstvom-sotsialnyh-setey/viewer>

Demicheva K.A. Problems of social integration of people with disabilities through social networks, Volgograd branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Volgograd. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-integratsii-lyudey-s-invalidnostyu-posredstvom-sotsialnyh-setey/viewer>

⁵ https://www.b17.ru/article/skurtul_blogotherapy/

Изобразительное творчество

Visual art

Изобразительное творчество предполагает осуществление абилитации через создание зрительных образов с помощью изобразительных средств. Данное направление способствует отражению, воспроизведению зрительно воспринимаемой реальности или созданию новой реальности в различных видах изобразительной деятельности: скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (работа с глиной, деревообработка, оригами, пластилиновая живопись и др.) и предполагает осуществление интеграции через создание

Visual art suggests habilitation through the creation of images using pictorial means. This direction contributes to the reflection, reproduction of a visually perceived reality or to the creation of a new reality in various types of creative activities: sculpture, painting, graphics, arts and crafts (working with clay, woodworking, origami, plasticine painting, etc.). This type of engagement involves integration through creation of works of art and products with a utilitarian purpose, serving to decorate everyday life, interior and for use as gifts and souvenirs.

Творчески одаренные дети и взрослые зачастую имеют ограничения для развития и реализации своих способностей и творческого роста. Доступнее всего для человека с инвалидностью занятия прикладным искусством, народными ремёслами. Это просто и интересно. А в небольших коллективах легко создаётся атмосфера комфорта. Студия «Глиняная сказка» — это инклюзивная лаборатория, где в совместном творчестве стираются грани между людьми. Работа студии направлена на достижение людьми с инвалидностью компетенций и реализацию их культурных потребностей и интересов в результате творческой деятельности в соответствии с интересами и способностями.

Creatively gifted children and adults often have limitations for the development and realization of their abilities and creative growth. The most accessible means of creativity for a person with a disability are classes in arts and folk crafts. It's simple and fun. And in small groups, an atmosphere of comfort is easily created. The «Clay Fairy Tale» studio is an inclusive laboratory where the boundaries between people are erased through joint creativity. The work of the studio is aimed at achieving competencies by people with disabilities and the realization of their cultural needs and interests with the help of creative activities in accordance with their interests and abilities.

Алешина Галина Алексеевна

Руководитель московской городской творческой студии «Глиняная сказка» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского, художник-скульптор

Aleshina Galina Alekseevna

Head of the Moscow City Creative Studio «Clay Fairy Tale» of the State Museum — Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky, artist-sculptor

В современном мире очень важны интегративные творческие мастерские различной направленности, поскольку в процессе общения происходит не только социальная адаптация людей с инвалидностью, но и социокультурное развитие всех участников процесса. Тесное взаимодействие участников даёт возможность проявить индивидуальные способности, усилить различные стороны конкретного обучающегося. При таком взаимодействии стираются границы, отсутствуют барьеры и понятия «свои» и «чужие», «особенные». Каждый участник творческого процесса ИНДИВИДУАЛЕН и важен.

Шевлякова Татьяна Ивановна

Руководитель творческой мастерской «Цветик-семицветик» ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж № 21», социальный педагог, психолог, педагог дополнительного образования

Shevlyakova Tatyana Ivanovna

Head of the creative workshop «Tsvetik-seven-flower», Moscow City Higher Educational Institution «Technological College № 21», social educator, psychologist, teacher of additional education

In the modern world, integrative creative workshops of various orientations are very important, since in the process of communication not only social adaptation of people with disabilities occurs, but also the socio-cultural development of all participants in the process. Close interaction of participants makes it possible to show individual abilities, to strengthen the various aspects of a particular student. Through such interaction borders are erased, there are no barriers and notions of friend or foe; «normal» or «special». Everyone is INDIVIDUAL and every participant in the creative process is important.

художественных произведений и изделий, имеющих утилитарное назначение, служащих для оформления быта, интерьера и для использования в качестве подарков и сувениров.

Занятия изобразительным творчеством оказывают заметное положительное воздействие на людей с инвалидностью, влияют на интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферы, воспитывают личностные качества (аккуратность, усидчивость, ответственность, трудолюбие). Главное в этом виде деятельности — положительные эмоции и творческая самореализация.

Занятия скульптурой, живописью, графикой, декоративно-прикладным творчеством с людьми с инвалидностью

Art classes have a noticeable positive effect on people with disabilities. They have an impact on their intellectual, emotional, motor abilities and skills, and educate personal qualities (accuracy, perseverance, responsibility, hard work). The main thing in this type of activity is positive emotions and creative self-realization.

Classes in sculpture, painting, graphics, arts and crafts with people with disabilities are aimed not only at creating art works, but also at fostering a sense of beauty, an understanding of the surrounding life, the formation of the need to depict objects and phenomena of our reality. Taking into account the psychological and physical characteristics of people with disabilities, the teacher should plan each lesson in

направлены не только на создание творческой работы, но и на воспитание чувства прекрасного, понимания красоты в окружающей жизни, формирование потребности в изображении предметов и явлений окружающей действительности. Учитывая психологические и физические особенности людей с инвалидностью, педагог каждое занятие планирует таким образом, чтобы в конце был виден результат деятельности. Задание должно быть не только интересным, увлекательным, но и посильным. Ощущение успеха рождается, когда самостоятельно преодолевается страх перед новой деятельностью. Помощь педагога направлена на то, чтобы человек поверил в себя, в собственные силы и способности.

Практика показывает, что высокую эффективность работы творческой инклюзивной лаборатории обеспечивают занятия с использованием смешанных техник изображения предметов и явлений реального мира. Сочетание

such a way that the result at the end of the activity is visible. The task should be not only interesting and exciting, but also feasible. The feeling of success is born when the fear of a new activity is independently overcome. The teacher's help is aimed at making a person believe in himself, in his own strengths and abilities.

Practice shows that classes using mixed techniques of depicting objects and phenomena of the real world show high efficiency of the creative inclusive laboratories. The combination of stencil painting, brush and a finger painting with an application, creation of collages and other types of work contribute to joyful and immediate emotions that have pronounced individual manifestations. Manual labour, especially work with objects of wildlife — leaves, branches, seeds, cones, acorns and others — develops polymodal sensations of people with disabilities, activating their cognitive, personal and motivationally forming spheres. Work with paper, fabric of various textures,

« **Инклюзивные творческие лаборатории необходимы каждому человеку для повышения своего творческого потенциала, художественного восприятия мира. В творчестве человек раскрывается как личность со своими многогранными способностями. Не зря же говорят, что в каждом из нас заложен дух творчества, но не все об этом знают, а те, которые пытаются заниматься творчеством сами себе потом удивляются: «Я никогда не думала, что у меня получится» или «Я столько времени потерял впустую, пока не стал заниматься творчеством». Творческие лаборатории способствуют и помогают человеку подняться на новый уровень самосознания, получить новый заряд энергии, стать добрее, светлее, мудрее, а это делает наше общество образованным, организованным, развитым и совершенным.**

Inclusive creative laboratories are necessary for every person to increase their creative potential and artistic perception of the world. In creativity, a person is revealed as an individual with their multifaceted abilities. No wonder that they say that each of us has a spirit of creativity, but not everyone knows about it, and those who try to be creative subsequently are very surprised: «I never thought that I would succeed» or «I had wasted so much time until I began to engage in creativity». Therefore, creative laboratories promote and help a person rise to a new level of self-awareness, receive a new charge of energy, become kinder, brighter, wiser, and this makes our society educated, organized, developed and perfect.

Бандуркин Виталий Сергеевич

Руководитель ведущей творческой студии города Москвы «Студия художественных ремесел „Золотой завиток“» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского, художник-оформитель

Bandurkin Vitaly Sergeevich

head of the leading creative studio of the city of Moscow of artistic crafts «Golden Curl» of the State Museum — Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky, graphic designer

Деятельность инклюзивной творческой лаборатории по направлению «Бисероплетение» является перспективной и актуальной, так как помогает людям, живущим в условиях социальной изоляции, найти новых друзей и приобщиться к исконно русскому и прекрасному искусству бисероплетения. Техника, используемая на занятиях, очень проста и доступна для понимания, но при этом влияет на развитие внимания и памяти. Молодым людям, особенно с инвалидностью, важно совершенствовать навыки творческого ремесленничества, которые могут пригодиться в будущей самостоятельной жизни. Популярность изделий из бисера весьма высока, поэтому занятие этим видом рукоделия очень перспективно с точки зрения профессиональной ориентации.

Пантелеева Галина Анатольевна

Руководитель ведущей творческой студии города Москвы «Студия бисероплетения „Жар-птица“» Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А.Островского, педагог, дизайнер-оформитель, лауреат конкурса «Московские мастера»

Panteleeva Galina Anatolyevna

Head of the leading creative studio of the city of Moscow Beadwork Studio «Firebird» of the State Museum—Cultural Center «Integration» named after Nikolay Ostrovsky, teacher, graphic designer, laureate of the competition «Moscow Masters»

The activities of the inclusive creative laboratory in the direction of «Beadwork» is promising and relevant, as it helps people living in conditions of social isolation to find new friends and join the traditional Russian art of beading. The technique used in the class is very simple and understandable, but at the same time it develops attention and memory. It is important for young people, especially those with disabilities, to improve their creative handicraft skills, which can be useful in their future independent life. The popularity of beadwork is very high, so this type of handicraft is very promising from the point of view of professional guidance.

рисования по трафарету красками, кистью и пальцем с обрывной аппликацией, создание коллажей и другие виды работы способствуют возникновению и реализации радостных, непосредственных эмоций, имеющих ярко выраженные индивидуальные проявления. Занятия ручным трудом, особенно работа с объектами живой природы: листья, ветки, семена, шишки, желуди и другие,— развивают полимодальные ощущения и представления у людей, активизируя их познавательную, личностную и мотивационно-обучающую сферу. Работа с бумагой, тканью различной фактуры, нитками, веревочками создает предпосылки для последующей подготовки к знакомству с элементами трудовой деятельности.

Особо следует выделить работу инклюзивных творческих мастерских с людьми, имеющими инвалидность по зрению и ментальными особенностями. К примеру, занятия незрячих и слабовидящих изобразительным искусством не только содействуют их художественному развитию и приобщению к эстетической культуре, но и способствуют расширению и обогащению сферы их представлений. Это особенно важно для ослепших, так как позволяет им сохранить оставшиеся зрительные представления и связанные с ними цветовые ощущения и помогает образовывать новые представления.

Главный принцип, определяющий характер работы художественной творческой лаборатории с totally незрячими художниками, заключается в предоставлении им возможности использовать любые материалы для получения изображения в рисунке или картине. Необходимо только в каждом конкретном случае подыскивать соответствующий способ их применения, связанный с употреблением тех или иных технических приемов и средств, обеспечивающих ориентировку

threads, ropes creates the precondition for the subsequent preparation for acquaintance with the elements of labor activity.

The work of inclusive creative workshops with people with visual and mental disabilities should be especially highlighted. For example, art classes for the blind and visually impaired people not only contribute to their artistic development and engagement in the aesthetic culture, but also enhance the expansion and enrichment of their outlook. This is especially important for the blind, as it allows them to preserve the remaining visual provision and associated color sensations and helps to form new representations.

The main principle that determines the work of an inclusive laboratory with totally blind artists is to provide them with the opportunity to use any materials to create an image by drawing or painting. It is necessary in each specific case to look for an appropriate method of their application, associated with the use of certain techniques and means that provide orientation for the blind in the process of performing artistic work.

These technical means (they can be called typhlotechanical) should, however, perform not only a service function, solving the problem of orientation of a blind person in the process of creativity, but also help the participants to find the optimal

незрячего в процессе выполнения художественной работы.

Эти технические средства (их можно назвать тифлотехническими) должны, однако, выполнять не только служебную функцию, способствуя решению проблемы ориентировки незрячего в процессе получения изображения, но еще и помогать ему находить оптимальные материалы искусства и наилучшие приемы их использования. Вместе с тем применение тифлотехнических средств не всегда оказывается обязательным для создания произведения. Бывает так, что достаточно найти просто соответствующий прием оперирования материалами искусства посредством одних лишь рук.

Людам с ментальной инвалидностью очень интересно заниматься изобразительной деятельностью. Зачастую, в процессе работы в творческой инклюзивной лаборатории выясняется, что человек имеет уникальный талант, который в дальнейшем может стать основой для профессиональной самореализации, успешной трудовой деятельности. Все чаще люди с ментальной инвалидностью получают признание публики как художники в области наивного искусства.

Одним из действенных средств освоения норм общественной жизни и культуры для людей с ментальными особенностями выступает декоративно-прикладное творчество. Оно позволяет сделать занятия яркими, интересными и запоминающимися, мастерить оригинальные поделки из современных материалов, художественная практика дает возможность обрести творческий опыт и воплотить собственные замыслы.

Особо хотелось бы отметить важность занятий изобразительным творчеством для детей с церебральным параличом (ДЦП). В данном случае соблюдается принцип дифференцированного подхода к организации работы инклюзивной

art materials and the best techniques for creativity. At the same time, the use of tifo-technical means is not always obligatory for the creation of a work. Usually, it is enough to find an appropriate method of operating with art materials using only hands.

It is very interesting for people with mental disabilities to engage in visual activities. Often, in the process of work in a creative inclusive laboratory, it turns out that a person has a unique talent, which in the future can become the basis for professional self-realization and successful work. Increasingly, people with mental disabilities are recognized by the public as artists in the field of naive art.

One of the most effective means of mastering the norms of social life and culture for people with mental disabilities is arts and crafts. It allows them to make classes bright, interesting and memorable, make original crafts from modern materials, and artistic practice makes it possible for them to gain creative experience and realize their own ideas.

We would especially like to note the importance of visual arts classes for children with cerebral palsy (CP). In this case, the principle of a differentiated approach to organizing the work of an inclusive creative laboratory is observed. This makes it necessary to draw up an individual work plan for everyone, taking into account the level of perception, attention, memory, thinking, speech; indicators of motor development — general and fine motor skills, features of the social-emotional sphere. During classes the individual capabilities and characteristics of each person are taken into account.

Particular attention should be paid to visiting museums, exhibitions, workshops of professional artists, lectures on art, meetings with artists, discussions of participants' works and the works of their mates before creation or selection paintings for an

творческой лаборатории. Это обуславливает необходимость составления индивидуального плана работы для каждого с учетом уровня восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, показателей двигательного развития: общая и мелкая моторика, особенности социально-эмоциональной сферы. Во время занятий учитываются индивидуальные возможности и особенности каждого человека.

Особое внимание следует уделить посещению музеев, выставок, мастерских профессиональных художников, лекций по искусству, проведению бесед с приглашением на них художников, участию в обсуждении своих работ и работ товарищей в процессе их создания или отбора на выставку, чтению книг, журналов, газет — все это также включает в себя социокультурная деятельность, проводимая в учреждении культуры.

Важно помнить, что люди с инвалидностью — не пассивные объекты социальной помощи, а личности, имеющие право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в творчестве. И именно занятия творчеством помогают в адаптации и социализации, являются средством самовыражения и самореализации.

Так или иначе, мы приходим к мысли о том, что художественная ценность любого произведения искусства неразрывно связана с личностью творца и условиями его жизни, с его попыткой сказать нам что-то. Уникальность работ людей с инвалидностью в том, что для большинства авторов творчество является единственным доступным им способом коммуникации. А когда у человека нет другой возможности общения с внешним миром, любое полотно становится мощнейшимместилищем энергии. Выражение «язык искусства» — это не метафора, а вполне реальное явление, потому что искусство родилось именно там, в пещерах палеолита, как невербальный способ коммуникации¹.

exhibition, reading books, magazines, newspapers — all this also includes sociocultural activities carried out in a cultural institution.

It is important to remember that people with disabilities are not passive subjects who only need social assistance, but individuals who have the right to satisfy diverse social needs in creativity. And it is precisely creativity that helps them in adaptation and socialization, self-expression and self-realization.

One way or another, we come up with the idea that the artistic value of any work of art is inextricably linked with the personality of the creator and the conditions of their life, with their attempt to tell us something. The uniqueness of the works of people with disabilities is that for most authors, creativity is the only available way of communication. And when a person has no other opportunity to communicate with «the outside world, any canvas becomes a powerful source of energy. The expression «language of art» is not a metaphor, but a very real phenomenon, because art was born in the Paleolithic caves as a non-verbal way of communication¹.

Список литературы Reference list

¹ <http://yarcenter.ru/articles/culture/visual-arts/lyuboe-iskusstvo-eto-otkloneniye-ot-normy-unikalnaya-vystavka-kartin-khudozhnikov-s-mentalnymi-narush/>

Благодарности

Gratitude

Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского выражает искреннюю благодарность за неоценимый вклад в подготовку издания и за предоставленные уникальные материалы всем участникам: руководителям и специалистам учреждений культуры, центров социокультурной реабилитации, оркестров, театров, киношкол, некоммерческих организаций, фондов, творческих объединений и других инклюзивных проектов, занимающихся социокультурной интеграцией людей с инвалидностью, а также всем, кто помог в работе над изданием.

State Museum and Cultural Center «Integratisia» named after Nikolay Ostrovsky expresses sincere gratitude for the invaluable contribution to the creation of the publication and for the unique materials provided by all participants: heads and specialists of cultural institutions, centres for sociocultural rehabilitation, orchestras, theatres, film schools, non-profit organizations, foundations, creative associations and other inclusive projects dealing with the socio-cultural integration of people with disabilities, as well as everyone who helped in the work on the publication.

