

Музеи и люди с аутизмом: варианты сотрудничества (Канада, Франция, Греция, Великобритания и США)

Нана Жвитиашвили

Куратор, искусствовед, психолог

Кандидат психологических наук

Лауреат Государственной Премии РФ

Терминология

- ▶ Медицинская модель: Человек с синдромом Аспергера, хорошо функционирующий инвалид, пациент, аутист, человек с нарушениями аутистического спектра
- ▶ Музейная модель: Человек, приходящий в музей, становится гостем в мире искусства
- ▶ Нейро-разнообразие (Neurodiversity): «концепт подразумевает, что все вариации неврологических функций и особенностей человека должны быть уважаемы как иной способ бытия»
- ▶ Как называют себя сами люди с аутизмом: Человек, живущий с аутизмом
- ▶ Несмотря на общие черты, у каждого человека есть своя неповторимая индивидуальность

Пример международного сотрудничества Музея изящных искусств Лилля (Франция), Музея искусств Далласа (США) и Музея изобразительных искусств Монреаля (Канада)

- ▶ **ASD Framework** - трансатлантическое сотрудничество по развитию культурного диалога в области инновационных программ для людей с аутизмом (ASD - autistic spectrum disorder)
- ▶ **Общность установок:** музей - институция, где есть место разнообразию, продвижению понимания и уважения к людям из разных сообществ. Программы для людей с аутизмом приносят пользу музею: музей становится более доступным, инклюзивным и значимым для своих аудиторий
- ▶ **Сотрудничество с партнерами,** которые представляют или работают с нейро-разнообразием (neuro-diversity) - подход к аутизму не с точки зрения медицинской модели, а с точки зрения гуманистической позиции (принятие разнообразия, умение учиться у людей с аутизмом, культура участия, демистификация стереотипов)
- ▶ **Залог успеха** - ответ на запрос местных сообществ, понимание уникальных ресурсов и ограничений вашей институции, выстраивание партнерства

Музеи открыты и доступны для сотрудничества

My Visit to the Dallas Museum of Art

<p>I am going to the Dallas Museum of Art</p>	<p>with my family!</p>	<p>There will be lots of people there who</p>	<p>will stop and look at the art in the Museum.</p>	<p>I can stop and look at the art too.</p>
<p>There will be lots of art on the walls</p>	<p>and sculptures that I can walk around.</p>	<p>I can look at the paintings and</p>	<p>the sculptures with my eyes.</p>	<p>but I shouldn't touch them.</p>
<p>I can talk about the art.</p>	<p>but I should talk in a quiet voice.</p>	<p>Going to the Dallas Museum of Art is so much fun!</p>	<p>There are so many things to see and do!</p>	

Written by Amanda Blake & Stacey Callaway using Mayer Johnson's Dinnertime © software

Мнения:

Мама молодого человека с аутизмом: «Для человека с аутизмом делать выбор чрезвычайно трудно. Удивительно видеть как сессии в музее предлагают ему делать выбор: выбрать цвет, орнамент или выразить мнение. Я вижу в этой практике музейной работы с визуальным искусством безопасный тренинг для будущей жизни» (Сесиль Касо)

Музейный медиатор: «Музей предлагает возможности создавать личные, когнитивные, сенсорные, исторические, эмоциональные, воображаемые и социальные связи - когда люди рассматривают произведения и создают собственное искусство» (Паскалина Боннав)

Психолог: »Замкнутая девочка стала постепенно разговаривать со взрослым, который находился рядом. По мере продвижения музейной сессии, она стала менее замкнутой и стала активно заполнять красками лист бумаги» (Сериз Фонтейн)

Какие активности музеи могут предложить:

Музей изобразительных искусств Далласа:

- ▶ «Сенсорные скауты» (программа исследования музейных объектов, построенная на сенсорном элементе, а также занятий искусством и развитии социальных навыков)
- ▶ «Истории в искусстве» (программа, знакомящая с изображением эмоций в искусстве, и включающая элементы импровизационного сторителлинга)
- ▶ Выставки (пример: выставка «Speechless» (Без языка), которая объединила исследования, инновационный дизайн и музейное образование с целью рассмотреть широкий спектр сенсорных опытов и подходов к теме доступности)

Какие активности музеи могут предложить (продолжение):

Музей изобразительных искусств в Монреале:

- ▶ Ведение групп для образования и благополучия (психологического и физического)
- ▶ Арт терапевтические программы, нацеленные на социальную инклюзию (социальные навыки, понимание эмоций, предотвращение изоляции)
- ▶ Ежегодное событие, на которое собирают людей с аутизмом и членов их семей (творческие мастерские, экскурсии, новые встречи)
- ▶ Ежегодные музейные стажировки для трех молодых людей с аутизмом, которые обучаются в музее и являются консультантами для музейных программ

Пример локального сотрудничества: Национальный музей современного искусства, Афины

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ SENSORY FRIENDLY SIGNS

Ήσυχά μέρη
Quiet places

Φυσικός φωτισμός
Natural light

Επικίνδυνη επιφάνεια
Sharp surface

Ηχητικό ερέθισμα
Sound stimulus

Οπτικό ερέθισμά
Visual stimulus

Ολισθηρό πάτωμα
Slippery floor

Έντονο ηχητικό ερέθισμα
Intense sound stimulus

Έντονο οπτικό ερέθισμα
Intense visual stimulus

Πολυσύχναστο μέρος
Crowded places

Οσφρητικό ερέθισμα
Olfactory stimulus

Κίνδυνος αποπροσανατολισμού
Risk of disorientation

Κίνδυνος επιληψίας
Risk of epilepsy

ΕΜΣΤ

Συμβούλος Αισθητηριακής
Προσβασιμότητας
Sensory Accessibility Consultant

the happy act

Сотрудничество с Национальной Ассоциацией, занимающейся вопросами аутизма, частной организацией «Happy Act» и онлайн платформами - помогло сертифицировать музейные программы для людей с аутизмом

Виды деятельности: виртуальные туры и офлайн занятия в музее, разработка музейных аннотаций для людей с аутизмом, социальные истории, тренинги для музейных сотрудников

Как создавать музейные программы для людей, живущих с аутизмом

- ▶ Установить контакт (запрос от школы, организации, родителей) : встреча должна проходить в музее с посещением экспозиций.
- ▶ Важно услышать запрос!
- ▶ Оценить запрос: обсуждение с музейными коллегами из разных департаментов, последующая встреча с партнерами для определения ожиданий, условий и границ, четкое планирование, определение обязанностей каждого партнера, горизонтальное деление ответственности
- ▶ Создание пилот-проекта: посещение музейными сотрудниками школы, больницы, общественной организации, подготовка социальных историй и фото-пособий с фотографиями сотрудников музея
- ▶ Сохранять связь: оценка эффективности каждого шага проекта, наблюдение и обсуждение со всеми участниками процесса, обратная связь участников после каждой музейной сессии, мониторинг баланса ролей и власти
- ▶ Оценка результатов: диалог с участниками, просить разрешения использовать фото и видео-материалы, адаптированные для аудитории анкеты.

Какую пользу могут принести музеи

- ▶ Стимулирует развитие новых поведенческих, социальных и коммуникационных навыков через неформальное обучение
- ▶ Продвигают инклюзивный и принимающий взгляд на людей, живущих с аутизмом - обращая свой взгляд на людей, которые исторически чувствовали себя исключенными
- ▶ Создают долгосрочные и доверительные отношения между музеем и внешними партнерами, предлагая новые подходы к образованию и социализации людей с аутизмом
- ▶ Помогают развивать профессиональные навыки и компетенции всех участников процесса (музейные сотрудники, учителя, члены семей, сотрудники некоммерческих организаций)
- ▶ Предлагают возможность деконтекстуализировать привычные роли
- ▶ Создают позитивный социальный опыт, ведущий к редуцированию социальной изоляции
- ▶ Развивают чувство самооценности и идентичности человека
- ▶ Предлагают вдохновляющие возможности для порождения новых смыслов

Найти нужного партнера для проекта!

- ▶ Организации здравоохранения
- ▶ Организации, предоставляющие различные социальные сервисы
- ▶ Некоммерческие организации, работающие с аутизмом
- ▶ Семья и ближний круг общения
- ▶ Музеи и другие организации культуры
- ▶ Учреждения образования
- ▶ Различные локальные сообщества
- ▶ Органы муниципальной и федеральной власти
- ▶ Университеты и научные организации, занимающиеся исследованиями

Системный подход к партнерству как залог успеха!

Что дает такое партнерство?

- ▶ Изменяет систему заботы и интеграции таких людей на местном и национальном уровне
- ▶ Гарантирует долгосрочность - создаются механизмы устойчивости и доступности таких программ
- ▶ Выстраивается качественное меж-секторальное взаимодействие, основанное на доверии и открытости
- ▶ Адаптация моделей для различных региональных и культурных контекстов
- ▶ Распределение ресурсов и возможностей
- ▶ Механизмы влияния на культурную, социальную политику
- ▶ Создание ясной системы мониторинга результатов, понятной всем участникам
- ▶ Возможности для обоюдного обучения и познания

Междисциплинарное сотрудничество: Музеи и образование (пример Ассоциации музеев Флориды)

Вовлечение - Воображение - Координация (Wenger, 1998/2012)

Образование как исследование новых возможностей бытия

Контекст

- Инклюзивное групповое обучение в музее
- Общие цели и баланс локального и расширенного участия
- Педагогика взаимности

Идентификация

- Вдохновлять значимые идентичности
- Стимулировать участие
- Предлагать возможности каждому участнику стать лидером на какое-то время

Участие

- Создание смыслов через активное участие и способность делиться с другими - но не через опредмечивание
- Ощущение принадлежности
- Активное исследование

Адаптивное руководство

- Акцентировать эксперимент: меньше учить, больше учиться
- Социальные интеракции и решение проблем
- Фасилитирующая роль

Полезные ссылки

- ▶ Art Hives Network www.arthives.org
- ▶ A Sensory Life! <http://asensorylife.com/sensory-meltdowns.html>
- ▶ French American Museum Exchange (FRAME) <https://framemuseums.org/new/wp-content/uploads/2021/04/Framework1-FINAL-ENGLISH-VERSION-1.pdf>
- ▶ Culture Health and Well Being Alliance. « Creative Health : The Arts for Health and Wellbeing » <https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/>
- ▶ Dr. Motton's Research https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-08/uom-ooo081214.php
- ▶ Giant Steps : School for students aged 4 to 21 with ASD <https://giantstepsmontreal.com/resource-training-centre/links/>
- ▶ Museum Next Conference on Autism <https://www.museumnext.com/article/making-the-museum-autism-friendly/>
- ▶ Psychomédia <http://www.psychomedia.qc.ca/autisme/2015-04-03/criteres-diagnostiquesdsm-5>
- ▶ World Health Organization : « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019) » <http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019>
- ▶ "Museums and autism" (by Davis Baldino) in: "Museums, equality and social justice" (2012)

Спасибо за внимание!
Вопросы приветствуются!

Презентация будет доступна на платформе ФРЦ МГППУ