OUT SIDER ART

NEW DIM ENS ION

MOSCOW 2018

ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ

СОЮЗ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В РАМКАХ II КОНГРЕССА
«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА»
СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«АУТСАЙДЕРВИЛЬ» И КОЛЛЕКЦИЕЙ «ИНЫЕ»

UNION FOR MENTAL HEALTH
IN THE FRAMEWORK OF
THE II CONGRESS ON MENTAL HEALTH:
MEETING THE NEEDS OF THE XXI CENTURY
IN PARTNERSHIP WITH THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
“OUTSIDERVILLE” AND THE “INYE” COLLECTION

ВЫСТАВКА ИСКУССТВА АУТСАЙДЕРОВ
И АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИИ
«НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

OUTSIDER ART NEW DIMENSION

СОЮЗ ОХРАНЫ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Аут
сайдервиль

ИНЫЕ

«ХУДОЖНИКИ-САМОУЧКИ»
Владимир ГАВРИЛОВ, Ольга ФОМИНЫХ

Даже неискушённый в вопросах эстетики обыватель имеет представление о том, что помимо высокого классического искусства и привычных образцов массовой культуры существуют и так называемые маргинальные искусства — именно так, во множественном числе! В этой удивительно пёстрой веренице произведений нас завораживают художественные практики авторов-самоучек, которые творят независимо от стороннего мнения, не ориентируясь на опыт профессионалов и внимание зрителей, тем более не рассчитывая на заинтересованность арт-рынка.

Порой нехитрые зарисовки создаются для себя, иногда вопреки себе и сиюминутным проблемам и, как правило, имманентно необузданным внутренним креативным импульсам. Бывает невыносимо трудно сдержаться, чтобы не рисовать! И автор, не спрашивая разрешения, ныряет в котёл приготовления новых смыслов и фантасмагорий. Другой осторожно вовлекается в кухню творческих проб и ошибок, опираясь на чуткость родственников, бережную поддержку знакомых художников, арт-терапевтов и специалистов по социальной работе.

В чём секрет обаяния «сырого» — первозданного, неокультуренного дилетантского творчества? Припомним, какое упоение мы испытывали от выступления самодеятельных фольклористов из сельской глубинки, нередко равнозначное восторгу от филармонического концерта. Невероятное удовольствие получали от стряпни любимой бабушки, сопоставимое с удовлетворением гурманских запросов в уютном ресторане. Незабываемые эмоции возникают и при знакомстве с «картинками» авторов-любителей, при том, что подобный эффект не всегда достижим при посещении громких вернисажей, не в обиду кураторам, с их красиво-выверенными, но зачастую банальными картинами, не цепляющими эмоции и воображение.

А вот бесхитростная и одновременно самодостаточная изобразительная экспрессия самоучек, близкая по искренности к «святой простоте» наивного искусства, детскому творчеству, работам современников с особым, «иным» мышлением под влиянием психического дискомфорта — сбивает с толку! Поэтому самобытные артефакты, возникающие спонтанно, в одиночестве или под влиянием арт-терапии, сегодня как раз и являются предметом наших неутомимых поисков.

На фото слева направо: Ольга Фоминых, Нина Лучинкина (общественная организация «Аутсайдервиль»), Владимир Гаврилов (коллекция «ИНЫЕ», клуб «Изотерра»)

Непрофессиональное изобразительное творчество привлекло внимание ценителей искусства ещё в начале XX века (А. Руссо, Ч. Костка, Н. Пиросмани). Параллельно формировался интерес и к психопатологической экспрессии,но в силу объективных обстоятельств у нас на слуху не имена творцов, а заслуги психиатров, страстных коллекционеров «странных» художеств (Ч. Ломброзо, М. Режа, В. Моргентхаллер, Х. Принцхорн, П. Карпов). Вольно или невольно появившаяся изо-экспрессия чаще оставалась безымянной.

С середины XX века феномен таинственных взаимоотношений креативных импульсов и «безумия» привлекает всё большее внимание. Благодаря художникам Жану Дюбюффе и Адриану Хиллу варианты этого альянса, ранее рассматриваемого скорее забавой, развлечением, обретают названия: ар брют и арт-терапия.

Именно Ж. Дюбюффе возвел этот пласт непрофессионального творческого самовыражения в ранг «искусства», сохранил имена их скромных умельцев. Подобные попытки предпринималась и ранее, однако в русле биологических подходов в психиатрии их анонсировали снисходительно-покровительственно, а скорее нелепо: «искусство сумасшедших или шизофреников».

В конце XX века арт-терапия набирает всё большую популярность. Да и ар брют трансформируется в более вместительную версию — аутсайдер арт, с течением времени начинающую претендовать на особый сегмент в современном искусстве. Социально-культурный контекст приподнимает статус «пациента» и «автора» на более уважительные позиции «клиента» и «художника».

В России формируются коллекции аутсайдерского искусства (увы, их ничтожно мало!), куда зачисляются и оригинальные образцы арт-терапевтической экспрессии. Частными и общественными инициативами осуществляется поиск новых имён талантливых самородков.

Повсеместно организуются публичные выставки, осторожно выходящие за стены психиатрических учреждений. Продолжая оставаться странным и загадочным, аутсайдер арт перестаёт восприниматься «диковинным», непонятым, изолированным…

Любителей искусства аутсайдеров уже не интересует психиатрический «багаж» автора (эту проблематику оставим специалистам в белых халатах), для них важна бесспорная уникальность ими сотворённого. Хотя разноголосица оценочных суждений в отношении творчества с «психиатрическим опытом» остаётся...

С 2015 года при поддержке «Союза охраны психического здоровья» нами ежегодно проводились выставки «Другие измерения». В этот раз на II Конгрессе «Психическое здоровье человека XXI века» выставочный проект предстал под незамысловатым, но, как нам кажется, верным названием. «Новое измерение» подчёркивает не только повысившийся уровень мастерства авторов, без оглядки на «высокое и учёное» искусство, но и возросшее количество участников (к сожалению, можно видеть далеко не полную картину и охват отечественных авторов-самоучек).

Экспозиция выстраивается с некой интригой. Аутсайдер арт и арт-терапия – два родственно связанных сообщающихся сосуда с разным наполнением эмоций и ожиданий, находящихся в хрупком взаимообогащающем балансе. Представляемые разделы экспозиции создадут пространство для их сравнения, приведут к оживлённой дискуссии.

И если художник-аутсайдер по традиции стремится самоизолироваться, «спрятаться» или даже, скорее, раствориться в своих произведениях, то в арт-терапевтическом самовыражении творец — фигура активная, вероятно, мужественная, для которой «увлечение творчеством» является спасательным кругом в бурном водовороте жизни.

Безусловно, смелые работы авторов-самоучек — не столько беспокойно-взывающие, сколько приглушённо-камерные, сакральные. В них через призму собственной судьбы зарождаются поразительные многосмысловые изо-повествования, перегруженные впечатлениями о видимом, пережитом и воображаемом.

Любой экспозиционный проект — плод усилий не только художников, но и команды «хелперов» — людей помогающих профессий. Мы стоим лишь в начале пути по изучению, осознанию, самоопределению аутсайдер арт и новых подходов в использовании «врачебных» потенциалов искусства…

Приглашаем зрителя вместе пуститься в это увлекательное путешествие, задуматься о нашей мечте — создании единственного в своем роде Музея искусства аутсайдеров.

Смотрите, удивляйтесь, спорьте, восхищайтесь…

"SELF-TAUGHT ARTISTS"

Vladimir GAVRILOV, Olga FOMINYKH

Even someone inexperienced in the questions of aesthetics knows that in addition to high classical art and usual examples of mass culture there are so-called marginal arts – just like that, in the plural! In this surprisingly colorful line of works, we are fascinated by the artistic practices of self-taught arists who work regardless of third-party opinions, without focusing on the experience of professionals and the attention of beholders, let alone counting on the interests of the art market.

Sometimes they create simple sketches for themselves, sometimes against themselves and momentary problems and, as a rule, against immanently unbridled internal creative impulses. It can be unbearably hard to resist the temptation to draw!And the author dives into the cauldron of the preparation of new meanings and phantasmagoria, without asking for permission. The other is cautiously involved in the kitchen of creative trials and mistakes, relying on the sensitivity of relatives, careful support of familiar artists, art therapists and specialists in social work.

What is the secret of the charm of "raw" creativity – primitive, uncultured, amateurish? Let's recall our fascination by the performance of amateur folklorists from the countryside, often equivalent to the delight from a philharmonic concert. We used to greatly enjoy the cookery of our beloved grandmother, which can be comparable with the satisfaction of gourmet requests in a cozy restaurant.

One experiences unforgettable emotions when getting acquainted with "pictures" by amateur artists, despite the fact that such an effect is not always achievable when attending high-profile vernissages with their beautifully verified but often banal paintings that fail to stimulate emotions and imagination – let the curators of such vernissages take no offense.However, the simple yet self-sufficient artistic expression of self-taught people, the sincerity of which makes it close to the "holy simplicity" of naive art, children's creativity, works of contemporaries with special "different" thinking under the influence of mental discomfort, is confusing! Therefore, it is original artifacts, which appear spontaneously, alone or under the influence of art therapy, that are the object of our tireless quest today.

It was already at the beginning of the 20th century that unprofessional artistic creativity attracted the attention of art connoisseurs (A. Rousseau, T. Kosztka, N. Pirosmani). The interest in psychopathological expression was developing simultaneously, but due to objective circumstances, it is not the names of creators, but the merits of psychiatrists, passionate collectors of "strange" arts (C. Lombroso, M. Reja, W. Morgenthaler, H. Prinzhorn, P. Karpov) that sound familiar to us. Artistic expression, which emerged voluntarily or involuntalrily, often remained anonymous.

Since the middle of the 20th century, the phenomenon of the mysterious relationship between creative impulses and "insanity" has increasingly attracted attention. Thanks to artists Jean Dubuffet and Adrian Hill, versions of this alliance, previously mostly considered to be fun, entertainment, received names: "art brut" and "art therapy".

It was J. Dubuffet who erected this layer of unprofessional creative expression in the rank of "art", retained the names of their modest creators. Similar attempts had been made before, but in the mainstream of biological approaches in psychiatry, they were announced in a condescendingly patronizing, rather an absurd way: "the art of the crazy or schizophrenics".

At the end of the 20th century, art therapy started gaining increasing popularity. As for art brut, it transformed into a more spacious version, outsider art, which began to claim a special segment in contemporary art with the passage of time.The socio-cultural context raises the status of the "patient" and the "author" to the more respectful positions of the "client" and the "artist".

In Russia, collections of outsider art, which also include original samples of art therapy expression, are being formed (alas, they are negligibly small!). Private and social initiatives search for new names of talented people. Public exhibitions, cautiously going beyond the walls of psychiatric institutions, are organized everywhere.

While it continues to remain strange and mysterious, outsider art ceases to be perceived as "bizarre", unclear, isolated... Lovers of outsider art are no longer interested in the artist's psychiatric "baggage" (let's leave this problem to specialists in white coats), it is the undeniable uniqueness of the artist's creative work that is important for them. However, the variety of evaluative judgments regarding creative work with "psychiatric experience" persists…

Since 2015, we have held annual exhibitions "Other Dimensions" with the support of the Union for Mental Health. This time, at the II Congress on Mental Health: Meeting the Needs of the XXI Century, the exhibition project appears under a simple but, as it seems to us, the right name. "New Dimension" emphasizes not only the increased level of the artists' skill, irrespective of the "high and scholarly" art, but also the increased number of participants (unfortunately, it is far from reflecting a complete picture and coverage of local self-taught artists).

The exposition has some intrigue. Outsider art and art therapy are two interrelated vessels with different filling of emotions and expectations, which are in a fragile mutually enriching balance. The presented sections of the exhibition will create space for their comparison and lead to a lively discussion.

And if outsider artists traditionally try to self-isolate, to "hide" or even rather dissolve in their works, in the art therapy self-expression, the creator is an active, probably a brave figure, for whom "engagement in creative work" is a lifebuoy in the turbulent whirlpool of life.

Undoubtedly, bold works by self-taught artists are not so much restlessly appealing, but rather dimmed and chambered, sacral. Through the prism of their own destiny, they engender startling polysemantic art-narrations, overloaded with impressions of the seen, the experienced and the imagined.

Any exposition project is the fruit of not only artists' efforts, but also those of the team of "helpers" – people of helping professions. We are only at the beginning of the path of the study, comprehension and self-determination of outsider art and of new approaches in the use of the "medical" potentials of art …

We invite the viewer to embark on this fascinating journey together with us, to reflect on our dream of creating a unique Museum of outsider art.

Look, be surprised, argue, admire ...

ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ

OUTSIDER ART

АР БРЮТ И ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ
Владимир ГАВРИЛОВ

Ар брют (L'ArtBrut — франц. термин, который представляется в переводе статьи на англ.) — направление искусства, предложенное Ж. Дюбюффе в 1949 году (фр. — «сырое, необработанное, первозданное»). В русскоязычных изданиях чаще подаётся как «брутальное, грубое». Ар брют — особые системы самовыражения и аутентичности, насыщенные необузданной энергией, экспрессией, страстью и выдумкой авторов-самоучек. Основой большинства современных музейных собраний и коллекций ар брют / аутсайдер арт в Европе, да и в России, становились работы из так называемых «больничных собраний странностей». Однако абсолютно ошибочно рассматривать ар брют, тем более — аутсайдер арт, изо-вариантами психопатологической экспрессии.

В дофармакологическую эпоху (до середины XX века) в психиатрических лечебницах неспешная жизнь больных монотонно приводила к некой «консервации» отстранённо-безучастного поведения их сидельцев с периодическими обострениями. Однообразная рутина больничного регламента, отсутствие впечатлений соседствовали с внутренним миром неограниченных переживаний и фантазий. Воображение вольготно ощущало себя даже в условиях госпитализма, где мизансцена «наедине с собой» — одно из условий творческого акта. Отрешённость творцов усиливала «капсула» аутизма. В итоге самоизоляция способствовала появлению артефактов, сопоставимых с уровнем ар брют. Арт-монологи, не рассчитанные на внешний отклик, были востребованы автором для продолжения его «беседы» с персонажами «спектакля», срежиссированного психозом.

Ар брют, как и «безумие», — игра без правил. Это исключительно индивидуальный вариант креативного полёта, отличающийся от окультуренных, привычных визуальных схем, используемых другими художниками. Он не имеет сходства с манерами наивного, фольклорного, современного искусства и даже с работами других авторов ар брют. Странно-притягательная тематика ар брют демонстрирует настроение деперсонализации и одиночества. Депрессивные мотивы здесь не обязательны. Тенденция к повествовательности сюжета минимальна, зато проявляется вневременность образов иных застывших миров, новых измерений, с размышлением о проблемах вечности…

Допустимо интерпретировать ар брют искусством прошлого, исчезающего во второй половине XX века под натиском психофармакотерапии, социально-культурных изменений, информационных цифровых технологий и других факторов научно-технического прогресса, да и арт-терапия несколько беспокоит тишину размышлений творцов. Пожалуй, лишь в социально «защищённых» учреждениях: интернатах для недееспособных больных или больницах специализированного типа — ещё можно отыскать авторов, мало контактирующих с социумом, чьё творчество может напоминать реликты L'Art Brut.

Сегодня многочисленные авторы-самоучки вольно или невольно вдохновляются невероятной изобретательностью ар брют, воспринимают необузданность «безумия» своеобразной санкцией на свободу самовыражения. Регистрируется ситуация чрезмерной интерпретации и расширения термина Дюбюффе. Внушительная часть попавших в поле зрения экспонатов не может быть однозначно соотнесена с ар брют, наивным искусством или спонтанной арт-терапевтической экспрессией. Подобные работы в 1982 г. были названы Жаном Дюбюффе «Новый вымысел».

Другие коллекционеры тоже предложили спектр расплывчатых дефиниций: «искусство вне искусства», «искусство без имени», «искусство особого рода», «наив-брют» и т. д. Но ввиду их неопределенности они так и не получили всеобщего признания. Не покушаясь на незыблемость критериев ар брют более полувековой давности, сегодня могут появиться новые оценочные суждения более чем вариабельного аналога — аутсайдер арт. Термин британского критика Р. Кардинала «Outsiderart» (1972) первоначально был представлен англоязычным синонимом ар брют, но со временем его трактовка расширилась.

Дефиниция «искусство аутсайдеров» обозначила статус авторов, отгороженных неким барьером между адаптированными, востребованными и теми, кто находится «за чертой», «вне ряда», т. е. — недопущен или «вычеркнут» из потока художественного и социального мейнстрима.

Это не только стационарные пациенты, а преимущественно — амбулаторные. Можно предположить, что громадный поток работ, в настоящее время ошибочно причисляемых к ар брют, скорее будет соответствовать понятию NeuveInventin или более вариабельному и объёмному аналогу ар брют — аутсайдер арт. Параллельно со временем появления работ «Outsider Art» отмечается кризис второй волны модернизма, открывается эпоха постмодернизма.

Границы былых стандартов теряют контрастность, выстроенные каноны нивелируются и смешиваются: академизм и дилетантизм, мейнстрим и периферийное искусство, социально одобряемое и девиантное…

Декларируется многообразие художественных практик. Маргинальные варианты творчества сближаются с масскультом и актуальным искусством, которое делает очередные попытки апеллировать к психопатологии. Артефакты ар брют и аутсайдер арт — концептуально однородные явления: ар брют рассматривается внутри аутсайдер арт как его некая корневая система. При этом автор аутсайдер арт уже начинает ощущать себя участником творческого процесса, претендовать на звание «художника». Художники-аутсайдеры, в отличие от «псевдо-аутсайдеров», по-прежнему минимально ориентированы на спрос, зрительский интерес и оценочные суждения профессионалов.

В коллекции «ИНЫЕ» подобная «пёстрая смесь» изо-творчества анонсируется как «перекрёсток маргинального творчества». Метафора подразумевает многообразие вариантов и перспективы: с «перекрестка» для автора раскрываются любые направления.

Большинство художников-аутсайдеров остаются незаметными, стремящимися скорее к формальному взаимодействию с социумом. Однако художник – личность публичная, и это обстоятельство может потребовать определённой позы, доли эксцентричности при подчёркивании своей «инакости»… Они могут озадачивать общество перформансами, имеющими внешнее сходство с поведением юродивых. В поисках нового художественного языка экспрессия аутсайдеров может напоминать странности поведения (допустимые и в пределах психологической «нормы») и даже имитировать «безумие».

Нестабильность психики (мы не говорим — болезненность!) удерживает их в положении неустойчивого равновесия: между здровым и болезненным мироощущениями, между взыскуемой ими социокультурной вовлечённостью в альянс «мы» и фактической изоляционистской аутсайдерской позицией «я». Их произведения нередко выглядят экспрессивным эклектичным коктейлем, рождённым переживаниями, возникающими на грани патологии и нормы. Мнение о том, что художественно-эстетический аспект деятельности им совершенно безразличен, — лукавство, ибо они уже заявляют о своих претензиях на уникальность и заинтересованы не только в процессе творчества, но и в его результате. К сожалению, в ряде случаев маргинальным художникам-дилетантам не удается избежать подражания: они невольно подменяют интуицию и спонтанность, характерную для ар брют.

В искусствоведении по отношению к непрофессиональному или маргинальному искусству, как и в психиатрии с её пестротой диагностических школ (дискуссии о границах шизофрении, условности нормы и психопатологии и т. д.), нет единодушия. Меняются теории, изобретается новая терминология, определения смешиваются... Однако термин «аутсайдер арт», воспринимаемый как современный и расширенный вариант ар брют, получил широкое распространение и нередко воспринимается одним из ответвлений современного искусства.

ART BRUT AND OUTSIDER ART

Vladimir GAVRILOV

Art brut (from the French L'ArtBrut) is a term proposed by J. Dubuffet in 1949 denoting a movement in art (brut in French means "raw, rough, primitive"). In Russian-language editions, it is often presented as "brutal, rude". Art brut consists in special systems of self-expression and authenticity, full of unbridled energy, expression, passion and imagination of self-taught authors. The basis of most modern museum collections of art brut / outsider art in Europe and in Russia is formed by the works from the so-called "hospital collections of oddities". However, it is absolutely wrong to consider art but, especially outsider art, as art-versions of psychopathological expression. In the pre-pharmacological era (until the middle of the 20th century), the unhurried life of patients in psychiatric hospitals monotonously led to a certain "conservation" of the detached and indifferent behavior of the inmates of the latter, with periodic exacerbations. The monotonous routine of hospital regulations and lack of impressions were adjacent to the inner world of unlimited experiences and fantasies. Imagination felt free even in the face of hospitalism, where the mise en scene "alone with yourself" is one of the conditions of creative act. The detachment of the creators was strengthened by the "capsule" of autism.

As a result, self-isolation contributed to the appearance of artifacts, comparable to the level of art brut. Art monologues, not designed for external response, were required by authors for the continuation of their "conversation" with the characters of the "performance", directed by psychosis. Art brut, just like "insanity", is a game without rules. It is an purely individual version of the creative flight, which is different from the cultivated, familiar visual patterns used by other artists. It had no resemblance to the manners of naive, folk, contemporary art, nor even to the works by other art brut artists. The strangely attractive topics of art brut demonstrate the mood of depersonalization and loneliness. Depressive motives are not necessary here. The tendency to narrate the plot is minimal, but the timelessness of the images of other frozen worlds, new dimensions, with reflection upon the problems of eternity, is clearly manifested ... It is acceptable to interpret art brut as an art of the past disappearing in the second half of the 20th century under the pressure of psychopharmacotherapy, socio-cultural changes, digital information technologies and other factors of scientific and technological progress. Art therapy also somewhat disturbs the silence of the creators' reflections.

Perhaps, only in socially "protected" institutions – care homes fordisabled patients or specialized hospitals – one can still find artists who have very little contact with the society, whose creative work may resemble the relics of L'Art Brut. Today, numerous self-taught artists are willingly or unwillingly inspired by the incredible ingenuity of art brut, perceive the unrestraint of "insanity" as a kind of sanction on freedom of expression. The situation of excessive interpretation and expansion of Dubuffet's term is registered. A considerable part of the exhibits within view can not be simply correlated with art brut, naive art or spontaneous art therapy expression. In 1982, Jean Dubuffet named similar works "Neuve Invention". Other collectors also proposed a range of vague definitions: "art outside art", "art without a name", "special art", "naive-brut", etc. But because of their uncertainty, they never received universal recognition.

Without encroaching on the inviolability of the criteria of art brut dated more than half a century ago, today new value judgments of a more variable analogue, outsider art, may appear. The term "Outsider art" coined by the British critic R. Cardinal (1972) was originally presented as an English synonym of art brut, but over time its interpretation expanded. The definition "outsider art" marked the status of artists fenced off by a certain barrier between those adapted and in demand and those who are "outside", i.e. not accepted or "crossed out" in the flow of the artistic and social mainstream. These are not only inpatients, but mainly outpatients. It can be assumed that a huge flow of works, currently mistakenly classified as art brut, will more likely correspond to the concept of Neuve Invention or to a more variable and voluminous analogue of art brut – outsider art. The crisis of the second wave of modernism and the opening of the era of postmodernism fell on the time of the emergence of "Outsider Art" works. Boundaries of former standards were losing their contrast, canons were leveled out and mixed: academism and amateurism, mainstream and peripheral art, the socially approved and the deviant ... A variety of artistic practices was declared. Marginal versions of creative work came close to mass culture and contemporary art, which was making yet another attempts to appeal to psychopathology. Artifacts of art brut and outsider art are conceptually homogeneous phenomena: art brut is considered inside outsider art as some sort of the root system of the latter. At the same time, outsider artists begin to feel that they are participants in the creative process, to claim the title of "artists". Outsider artists, in contrast to "pseudo-outsiders," are still minimally focused on demand, viewers' interest and value judgments of professionals. In the "INYE" collection, such a "motley mixture" of art creativity is announced as "Crossroads of Marginal Creative Work". The metaphor implies a variety of options and perspectives: any directions become open to the author from the "crossroads". Most outsiders artists remain invisible, striving rather to formal interaction with the society. However, an artist is a public person, and this circumstance may require a certain pose, a piece of eccentricity in emphasizing his or her "otherness"...

They can puzzle society with performances that have an external resemblance to the behavior of holy fools. In search of a new artistic language, outsiders' expression may resemble strangeness of behavior (acceptable within the psychological "norm") and even imitate "insanity". Instability of the psyche (we do not intend to say "morbidity"!) keeps them in a position of unstable balance: between healthy and painful attitudes, between sociocultural involvement in the "we" alliance, which they are claiming to join, and the actual isolationist "outsider" position of "I". Their works often look like an expressive eclectic cocktail, born by experiences arising on the verge of pathology and norm. The opinion that they are completely indifferent to the artistic and aesthetic aspect of activities is deceit, because they already declare their claims to uniqueness and are interested not only in the process of creative work, but also in its result. Unfortunately, in a number of cases, marginal amateur artists fail to avoid imitation: they involuntarily substitute intuition and spontaneity, typical for art brut. Art criticism in relation to unprofessional or marginal art, as well as psychiatry with its diversity of diagnostic schools (discussions about the boundaries of schizophrenia, conventions of norm and psychopathology, etc.) has no unanimity. Theories change, new terminology is invented, definitions are mixed... However, the term "outsider art", perceived as a more modern and expanded version of art brut, has become widespread and is often perceived as one of the branches of contemporary art.

«ИНЫЕ»
Ярославль

«ИНЫЕ» — коллекция аутсайдер арт (Ярославль), формировалась из рисунков пациентов с начала 80-х гг. В 1994 г. экспонируемые работы предстали перед зрителем в кафедральном «Музее арт-терапевтической экспрессии» при клинике ЯМИ/ЯГМУ.

С 1997 г. состоялся дебют серии выставок «Арт-проект "ИНЫЕ"», и уже к 2017 г. была проведена юбилейная 100-я выставка. Работы некоторых авторов находятся в фондах музеев и в собраниях искусства аутсайдеров России и Европы. Визитной карточкой «ИНЫХ» является творчество А. Лобанова — самого масштабного российского художника-аутсайдера.

В 2012 г. коллекция причислена голландскими исследователями к одной из 60 представительных европейских коллекций наивного и аутсайдерского искусства и насчитывает более 4000 произведений.

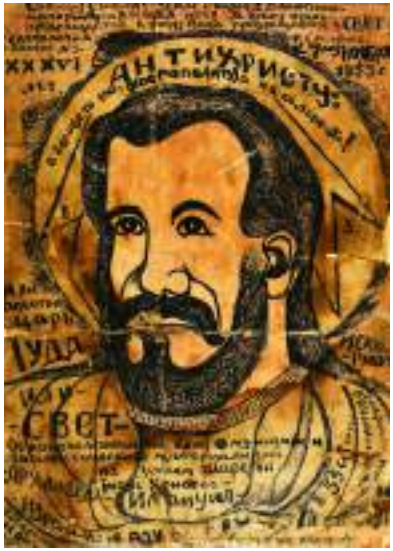
"INYE"
Yaroslavl

"INYE" ("THE DIFFERENT") is a collection of outsider art (Yaroslavl), which has been formed from drawings of patients since the early 80s. In 1994, the exhibited works were presented to viewers in the Museum of Art Therapy Expression at the clinic of Yaroslavl State Medical University. In 1997, the series of exhibitions "INYE Art Project" debuted.

By 2017, the 100th exhibition had been held. The works of some artists are kept in collections of museums and in collections of outsider art in Russia and Europe. The works by A. Lobanov – the most outstanding Russian outsider artist – are the hallmark of the "INYE" collection. In 2012, Dutch researchers ranked the collection as one of the 60 representative European collections of naive and outsider art.

The collection contains over 4,000 works.

Контакты / Contacts:
Владимир Гаврилов / Vladimir Gavrilov
inyeart@rambler.ru
+79108147992



СМИРНОВ Фёдор

Антихрист
Бумага, чернила, 37x27

SMIRNOV, Fedor

Antichrist
Paper, ink, 37x27

ОЛЕГ (Ра)

Без названия
Бумага, маркер, 28,5x20

OLEG (Ra)

Untitled
Paper, paint marker, 28,5x20

КОРОСТЕЛЕВ Михаил

Славный день банановой рыбки
Бумага, карандаш, 40,5x34

KOROSTELEV, Mikhail

A Nice Day of A Banana Fish
Paper, pencil, 40,5x34

ГУЛЮКИН Борис

Господь Вседержитель
Бумага, шариковая ручка, 37x24,5

GULYUKIN, Boris

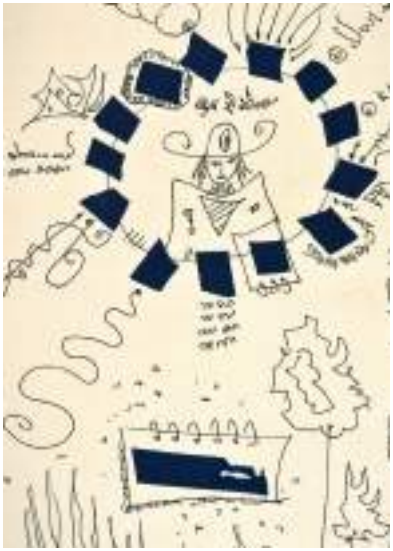
Lord Almighty
Paper, ballpoint pen, 37x24,5

КОРОВИНА Елена

Это просто и смешно...
Бумага, см. техника,
40x30

KOROVINA, Elena

It's Simple and Funny ...
Paper, mixed technique,
40x30



СЕНЕЧКА

Без названия
Бумага, фломастер,
19,5x21

SENECHKA

Untitled
Paper, felt pen, 19,5x21

ЦЫМБАЛ Андрей

От дикой первобытности
(неграмотности) до
совершенности матери и отца
Бумага, см. техника, 39,5x29,5

TSYMBAL, Andrei

From Wild Savagery (Illiteracy)
to Mother and Father Exemplarity
Paper, mixed technique, 29,5x20,5

ЦЫМБАЛ Андрей

Весело и грустно
Бумага, см. техника,
29,5x20,5

TSYMBAL, Andrei

Happy and Sad
Paper, mixed technique,
29,5x20,5

МУЗЕЙ РУССКОГО ЛУБКА И НАИВНОГО ИСКУССТВА
Москва

Музей русского лубка и наивного искусства создан в 2015 году с объединением Музея наивного искусства (осн. в 1998) и Московского музея народной графики (осн. в 1992) и является полноправным преемником обеих организаций. Приоритетные направления — русский лубок, наивное искусство и творчество аутсайдеров. С 2004 года в режиме триеннале проводится Московский международный фестиваль наивного искусства и творчества аутсайдеров «Фестнаив», который представляет отечественных и зарубежных авторов с выставками в городах России и за рубежом. В музее регулярно организуются экспозиции, посвященные аутсайдер арт: «Я — рисование» (2014—2015) и «Вечное становление» (2016).

В коллекции музея хранятся работы известных отечественных художников-аутсайдеров: Александра Лобанова, Галины Филипьевой, Валерия Щекалова, Андрея Цымбала, Андрея Вавилова и других.

MUSEUM OF RUSSIAN LUBOK AND NAIVE ART
Moscow

The Museum of Russian Lubok (Cheap popular prints) and naïve art was created in 2015 with the unification of the Museum of Naive Art (founded in 1998) and the Moscow Museum of Folk Graphics (founded in 1992) and is a full successor of both organizations. Its priority areas are Russian lubok, naive art and creative work of outsiders.

Since 2004, in the triennial format, the museum has held Moscow International Festival of Naive Art and Creative Work of Outsiders "Festnaiv". This festival presents national and foreign artists with exhibitions in the cities of Russia and abroad. The Museum regularly organizes expositions devoted to outsider art ("I am Drawing" (2014-2015) and "Eternal Becoming" (2016)).

The collection of the museum contains works by famous Russian outsider artists: Aleksandr Lobanov, Galina Filipyeva, Valerii Shchekalov, Andrei Tsymbal, Andrei Vavilov and others.

Контакты / Contacts:
Сергей Белов / Sergei Belov
+7 495 608-51-83
art-izmailovo@mail.ru
www.naive-museum.ru

ФРЕЙДИН Александр

Билл Хейли
Оргалит, гуашь, 41x25

FREIDIN, Aleksandr

Bill Haley
Fiberboard, gouache, 41x25

ФРЕЙДИН Александр

Гитарист
Оргалит, гуашь, 30x18

FREIDIN, Aleksandr

Guitar Player
Fiberboard, gouache, 30x18

ЩЕКАЛОВ Валерий

Без названия
Бумага, гуашь, 29,5x41,8

SHCHEKALOV, Valerii

Untitled
Paper, gouache, 29,5x41,8

ЩЕКАЛОВ Валерий

Вечное
Бумага, гуашь, 28,8x41

SHCHEKALOV, Valerii

The Eternal
Paper, gouache, 28,8x41

КОЛЛЕКЦИЯ «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»
Санкт-Петербург

Коллекция «АУТСАЙДЕРВИЛЬ», созданная при одноимённой общественной организации, с 2013 г. собирает художественные работы, сопоставимые с уровнем outsider art, поддерживая независимых или находящихся в психиатрических и социальных учреждениях авторов. К настоящему моменту коллекция насчитывает более 500 произведений.

Кураторы активно организуют собственные экспо-проекты или участвуют в выставках искусства аутсайдеров, а также в различных научно-практических мероприятиях, междисциплинарных конференциях, посвящённых данной тематике, что позволяет популяризировать отечественных мастеров аутсайдер арт в стране и за рубежом.

Главная цель — создание Музея искусства аутсайдеров в Санкт-Петербурге.

COLLECTION "OUTSIDERVILLE"
St. Petersburg

The "OUTSIDERVILLE" collection, created under the homonymous NGO, has been collecting artworks comparable to the level of outsider art since 2013, supporting independent artists or artists who are patients of psychiatric and social institutions. Currently, the collection has over 500 works.

Curators actively organize their own exhibition projects or participate in exhibitions of outsider art, as well as in various research and practical events, interdisciplinary conferences dedicated to this subject, which makes it possible to popularize national masters of outsider art in Russia and abroad.

The main goal is to create the Outsider Art Museum in St. Petersburg.

Контакты / Contacts:
Ольга Фоминых / Olga Fominykh
pr@outsider-art.ru
+79602420861
www.outsider-art.ru

КРАТИНОВА Лиза

Крик, цикл «Обнуление личности»
Холст на картоне, акрил, 29х42

KRATINOVA, Liza

The Scream, cycle "Personality Reset"
Canvas on cardboard,
acrylic, 29x42

КРАТИНОВА Лиза

Бусы
Бумага, акрил, 29х42

KRATINOVA, Liza

Beads
Paper, acrylic, 29x42

МАЛОМАШИНА Мария

Людовик II
Картон, масло, 30х21

MALOMASHINA, Mariya

Louis II
Cardboard, oil. 30x21

МАЛОМАШИНА Мария

Арман де Грийе
Доска, масло, 50х49

MALOMASHINA, Mariya

Armand de Grillet
Board, oil, 50x49

ЗЕЛЁНЫЙ Юрий

Петр I
Бумага, гуашь, 28x29,5

ZELENYI, Yurii

Peter I
Paper, gouache, 28x29,5

ЗЕЛЁНЫЙ Юрий

Любовь и разлука
Бумага, гуашь, 29x42

ZELENYI, Yurii

Love and Separation
Paper, gouache, 29x42

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРЫ МИГУНОВОЙ-ТИХАНЮК
Калининград

Коллекция Александры Мигуновой-Тиханюк сложилась к 2011 г. и на сегодняшний момент насчитывает около 1000 единиц хранения (графика, живопись и ДПИ). Коллекционер ищет и поддерживает авторов, находящихся на лечении в психиатрических больницах (в т. ч. и в ПБ специализированного типа с интенсивным наблюдением), психоневрологических интернатах, а также маргинальных художников, не обязательно имеющих отношение к психиатрии.

В коллекции представлены произведения авторов аутсайдер арт и наивного искусства из России и зарубежья, чьи работы с 2012 по 2017 гг. экспонировались на 15 отечественных и международных выставках, ярмарках искусства, а также находятся в фондах Музея русского лубка и наивного искусства (Москва), частных коллекциях России, Германии, Франции, Великобритании, США.

COLLECTION OF ALEXANDRA MIGUNOVA-TIKHANYUK
Kaliningrad

The collection of Aleksandra Migunova-Tikhanyuk had developed by 2011 and today has about 1000 works (graphics, painting and crafts). The collector searches for artists who are being treated in psychiatric hospitals (including in the specialized ones with intensive supervision) and psychoneurological boarding facilities, as well as marginal artists, not necessarily related to psychiatry, and supports them.

The collection presents works by outsider and naive artists from Russia and abroad, whose works were exhibited at 15 national and international exhibitions and art fairs from 2012 to 2017. Those works are also kept in the funds of the Museum of Russian Lubok and Naive Art (Moscow) and in private collections of Russia, Germany, France, Britain and the USA.

Контакты / Contacts:
Александра Мигунова-Тиханюк / Aleksandra Migunova-Tihanyuk
a.tikhanuk@gmail.com
+79097926205

СЫЧ Гена

Врачи улетели
Тонированная бумага,
гелевая ручка, 29,5x21

SYCH, Gena

The Doctors Have Flown Away
Toned paper, gel pen, 29,5x21

СЫЧ Гена

Узлы
Бумага, гелевая ручка, 22,5x21,5

SYCH, Gena

Nodes
Paper, gel pen, 22,5x21,5

ДОРОХИН Евгений

Побег
Бумага,гелевая ручка,
30,5x23

DOROKHIN, Evgenii

The Escape
Paper, gel pen, 30,5x23

ДОРОХИН Евгений

Прикосновение
Бумага, гелевая ручка,
31,5x22,5

DOROKHIN, Evgenii

The Touch
Paper, gel pen, 31,5x22,5

ХАТКЕВИЧ Алекс

Красивая молодая девушка и
предметы современной техники
Бумага, см. техника, 42x59,5

KHATKEVICH, Alex

A Beautiful Young Girl and Modern
Appliances
Paper, mixed technique, 42x59,5

ХАТКЕВИЧ Алекс

Красивая молодая девушка, деньги,
НЛО и необходимые предметы
Бумага, см. техника, 42x59,5

KHATKEVICH, Alex

A Beautiful Young Girl, Money, a UFO
and Necessary Items
Paper, mixed technique, 42x59,5

КОЛЛЕКЦИЯ БОГЕМСКОЙ-ТУРЧИНА
Москва

Коллекция Богемской-Турчина создавалась с середины 1980-х гг. Ксенией Богемской (1947—2010) — крупнейшим исследователем и автором многочисленных публикаций по наивному, самодеятельному искусству и аутсайдер арт. Её дело по собирательству и систематизации творчества художников-самоучек продолжил сын – А. Турчин.

Целью коллекции является сохранение наследия наивного искусства СССР и России, в особенности Павла Леонова, а также поддержка молодых художников. Другая задача — проведение научных исследований в области творчества наивных художников и аутсайдеров, публикация материалов и популяризация авторов в интернет-ресурсах. Собрание включает более 1000 работ и с 2012 г. входит в 60 ведущих европейских коллекций наивного и аутсайдерского искусства.

COLLECTION OF BOGEMSKAYA-TURCHIN
Moscow

The collection of Bogemskaya-Turchin has been created since the mid-1980s by Kseniya Bogemskaya (1947-2010), a great researcher and author of numerous publications on naive, amateur art and outsider art.

Her work on collecting and systemizing the work of self-taught artists was continued by her son A. Turchin. The aim of the collection is to preserve the heritage of naive art of the USSR and Russia, especially that of Pavel Leonov, as well as to support young artists. Another objective is to conduct scientific research in the field of creative work of naive artists and outsiders, to publish materials and to popularize artists in the Internet.

The collection contains more than 1000 works, and since 2012, it has been part of the 60 leading European collections of naive and outsider art.

Контакты / Contacts
Алексей Турчин / Aleksei Turchin
alexeiturchin@gmail.com
+79166918960
www.russian-outsider-art.com

СЛЕПАК Алексей

Лицо
Бумага, фломастеры, 20x30

SLEPAK, Aleksei

The Face
Paper, felt pens, 20x30

СЛЕПАК Алексей

Америка
Бумага, фломастеры, 20x30

SLEPAK, Aleksei

America
Paper, felt pens, 20x30

РОМАНЕНКОВ Василий

Композиция
Бумага на оргалите, карандаш, 10x25

ROMANENKOV, Vasilii

Composition
Paper on fiberboard, pencil, 10x25

РОМАНЕНКОВ Василий

Композиция
Бумага на оргалите, карандаш, 40x60

ROMANENKOV, Vasilii

Composition
Paper on fiberboard, pencil, 40x60

ГАЛЕРЕЯ «АРТНАИВ»
Москва

Галерея «АртНаив» основана в 2008 году Еленой Бобрусовой-Дэйвиз и Еленой Гущиной и считает себя единственной в России галереей наивного и аутсайдерского искусства, которая активно предоставляет художникам площадку для экспонирования и уже провела более 150 выставочных проектов, направленных на популяризацию творчества художников-самоучек как в России, так и за рубежом.

С 2014 г. является партнёром фестиваля «Нить Ариадны», официально участвует в крупнейшей выставке – «Outsider Art Fair» в Париже. С 2016 года производит одежду с принтами произведений наивных художников и художников-аутсайдеров, выпускает каталоги и сопутствующую продукцию, направленную на продвижение этих направлений.

"ARTNAIVE" GALLERY
Moscow

The "ArtNaive" Gallery was founded in 2008 by Elena Bobrusova-Davies and Elena Gushchina. It considers itself the only gallery of naive and outsider art in Russia that actively provides artists with a platform for exhibiting their works and has already conducted more than 150 exhibition projects aimed at popularizing the creative work of self-taught artists in Russia and abroad.

Since 2014, it has been a partner of the Festival "Ariadne's Thread". It officially participates in the largest exhibition "Outsider Art Fair" in Paris. Since 2016, the Gallery has been producing clothes with printed works of naive artists and outsider artists, it also publishes catalogs and related products aimed at promoting these areas.

Контакты / Contacts:
Елена Бобрусова-Дэйвиз / Elena Bobrusova-Davies,
Елена Гущина / Elena Gushchina
+79268432221
artnaivegallery@gmail.com

ЕМЕЛЬЯНЦЕВ

Без названия
Бумага, см. техника, 30x40

EMELYANTSEV

Untitled
Paper, mixed technique, 30x40

ЕМЕЛЬЯНЦЕВ

Без названия
Бумага, см. техника, 30x40

EMELYANTSEV

Untitled
Paper, mixed technique, 30x40

ГАВРИЧКОВ М.М

Вторжение, 40х50
Холст на картоне, см. техника

GAVRICHKOV, M.M

Invasion, 40x50
Canvas on cardboard, mixed technique

ГАВРИЧКОВ М.М

Город золотой, 40х25
Холст на картоне, см. техника

GAVRICHKOV, M.M

Golden City, 40x25
Canvas on cardboard, mixed technique

АРТ ЭКСПРЕССИЯ

ART EXPRESSION

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ

Владимир ГАВРИЛОВ

Как правило, творческий процесс даже в формате забавы или профессиональной деятельности завораживает, отвлекает от житейской суеты, приносит успокоение, иногда радость. При регулярных занятиях лиц с трудностями адаптации вовлечённость в процесс увлечения творчеством может содействовать подавлению патологической доминанты, а то и буквальной прорисовке «подсказки» выхода из угнетающей ситуации. Рисование в диалоге с арт-терапевтом способствует более глубокому переструктурированию внутренней проблемы или гнетущего хаоса, возможно, и его конструктивному осознанию. Это уже первые шаги к исцелению.

В прошлом жизнь психиатрических приютов, богаделен, доллгаузов и лечебниц была чрезвычайно бедна событиями, протекала однообразно и скучно. Хронические больные сами заботились о развлечениях, некоторые из подручного материала делали цветы, мастерили игрушки и, безусловно, рисовали. Причудливо оформленные предметы обихода и поделки из глины, хлебного мякиша, косточек, деревяшек и другого хлама привлекали внимание персонала. Постепенно с любовью украшенные незамысловатые артефакты обитателей закрытых лечебных учреждений заинтересовывают врачей уже не столько по причине оригинальности или привлекательности, сколько в силу «производственной необходимости».

Психиатры XIX и начала XX веков, чей инструментарий познания души являлся весьма ограниченным, обратили внимание, что данные образцы могут предстать и важными документами, позволяющими прояснить фабулу психопатологических страданий. А в учреждениях, старавшихся следовать современным научным предписаниям, помимо выполнения внутрибольничных хозяйственных работ, пациенты всё активнее привлекались к кустарной деятельности самого разного содержания: плетению, вязанию, вышивке… Занятия, первоначально имевшие целью структурировать вынужденный досуг пациентов, всё в большей мере становятся фактором успокоения.

Вовлечение больных в размеренное времяпрепровождение становится прообразом терапии занятостью. В условиях арт-мастерских создаётся психотерапевтическая атмосфера, и уже творческая деятельность может рассматриваться прообразом терапии искусством.

В середине XX века перекрёстки искусства и «безумия» привлекли внимание профессиональных художников. Британец Адриан Хилл предложил термин ArtTherapy, тогда как француз Жан Дюбюффе определился с концепцией L'ArtBrut. Если ценителям ар брют интересен итог творческого процесса, то для арт-терапии важен процесс взаимодействия. При конкуренции душевно-телесных страданий и «прекрасного», надежда возлагается на победу арт-возможностей. Авторы ар брют тоже заинтересованы в творческом процессе, что наводит на мысль о некой ауто-арт-терапевтической составляющей художественного таинства.

В СССР режим больничных будней не вполне способствовал самостоятельным, вне контроля, творческим устремлениям. Спонтанное творчество пациентов чаще ожидала незавидная судьба: мусорное ведро или забвение в архивах историй болезни среди анализов крови и ЭКГ. Нередко сами авторы при обострении психопатологии, а то и их родственники, дабы убрать напоминания о болезненном периоде близких, уничтожали их работы. Тем не менее, в некоторых клиниках рисунки с дидактической целью приклеивались в «альбомы творчества душевнобольных», ими иллюстрировали главы о галлюцинаторно-бредовых расстройствах в студенческих учебниках. Оформление интерьеров лечебных учреждений копиями известных картин умиротворяющего содержания (пейзажи, натюрморты), сделанными пациентами, вписывалось в т. н. практику «культур-терапии»/«эстето-терапии». Но работы из «больничных коллекций странностей» не рассматривались чем-то значимым, не атрибутировались, за их сохранность никто не отвечал, поэтому по тем или иным причинам исчезали. До начала «перестройки» художественная психопатологическая экспрессия практически не покидала стен лечебных учреждений.

Применение нейролептиков привело к революционным изменениям в клинике: безнадёжные в прошлом «хроники», «дефектные» больные в связи с улучшением состояния стали выписываться из стационаров. Это существенно изменило характер и формат терапевтического альянса, когда психофармакотерапия открыла путь к активной реализации программ психосоциальной реабилитации и организованной арт-терапии. Разнообразные мероприятия должны были простимулировать больных, оживить эмоционально-познавательную активность, способствовать их интеграции в сообщество. Однако часть аутичных пациентов могла воспринимать их неким «вмешательством», невольно нарушающим суверенитет внутреннего покоя, важного для творца.

Во второй половине XX века клиническая практика в России предлагает оригинальные арт-терапевтические подходы, прежде всего «Терапию творческим самовыражением» М. Е. Бурно (1989). В 1997 году учреждается РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», которая закономерно трансформировалась в национальную ассоциацию (АРТА).

Сегодня арт-терапевты предлагают разнообразные варианты арт-психотерапии, когда посредством обсуждения продуктов творчества и получения рекомендаций от специалиста отмечаются определённо значимые лечебные эффекты. Организация долгосрочной арт-терапевтической практики способна предложить клиентам/ пациентам новые цели, повысить субъективную картину качества их жизни. Целебные свойства искусства представляются своеобразной «дорожной картой» для самореализации личности. Во время визитов в различные арт-студии и арт-центры при лечебных учреждениях я нередко встречал любопытные работы. Но, как правило, на многих из них сказывалось влияние арт-терапевта (его «дыхание») с искренним желанием обучить художественным приёмам. Под аккомпанемент рекомендаций наставника у дилетантов формировались навыки мастерства. Подобный алгоритм — тенденция понятная, может, и неизбежная.

Пациент, стремясь интегрироваться в общество, хочет «быть как все», т. е. похожим на окружающих людей, в том числе и своими работами. Естественно, в его рисунках нередко появляются моменты заимствования и подражательства, с ориентировкой на «правильное», «понятное» творчество.

В России арт-терапия и легитимация аутсайдер арт заявили себя практически одновременно. Количество образцов арт-терапевтической экспрессии, созданных людьми в состоянии психосоциального стресса в условиях организационных форм арт-терапии, стремительно множилось. Хорошо ли это? Для самочувствия людей — «да», для аутсайдер арт — сомнительно, ибо соучастие в творчестве нарушает деликатную ситуацию одиночества, столь важную для художника-самоучки.

В реабилитационном клубе «Изотерра» при психиатрической клинике мы стремимся укреплять интерес пациентов к самостоятельной творческой деятельности, где увлечение творческими занятиями предстаёт вариантом некой аутотерапии.

Мы пытаемся разбудить креативный потенциал и у тех, у кого этот ресурс имелся, но об этом не догадывались. В клубе мы рисуем вместе, но самые уникальные работы создаются спонтанно и исключительно в домашней обстановке.

Социальная активность пациентов поддерживается и с помощью проведения различных выставочных проектов. Их работы могут ассимилироваться с другими формами непрофессионального творчества или экспонироваться обособленно, как выставки участников творческих и арт-терапевтических студий или авторов аутсайдер арт.

Каждая выставка имеет свои цели, а вариативность подходов при их организации способствует взаимосвязи с поставленными задачами. Например, дестигмационный потенциал в большей или меньшей степени присутствует при организации всех вариантов экспозиций.

Помимо этого, украшение данными произведениями стен общественных учреждений, сохранение и воспроизведение их в буклетах, каталогах, сборниках, на интернет-порталах также могут предстать немаловажной частью реабилитационной и психопросветительской программ.

В этот процесс, помимо пациентов, оказываются вовлечёнными не только арт-терапевты, врачи, психологи, но и специалисты по социальной работе, представители сферы искусства, медиа, а также общественность.

Формальная конвертация арт-терапевтической экспрессии в статус произведений аутсайдер арт невозможна и вовсе не обязательна. В исключительных случаях нам удаётся вывести из покрова неизвестности одарённых художников-самоучек и содействовать их общественному признанию.

Несомненно, ручеёк «иного» творчества, с нашей поддержкой или без неё, исподволь вливается и подпитывает красоту окружающего мира.

Посмотрите, сколько здесь представлено талантливых работ!

Рисуйте как можете или хотите, без оглядки на каноны аутсайдер арт!

Радуйте нас своими работами, которые одновременно могут стать и важнейшими ступенями к исцелению.

ART THERAPY EXPRESSION

Vladimir GAVRILOV

As a rule, creative process captivates, distracts from daily routine, brings calm, sometimes joy, even in the format of fun or professional activity. Regular classes for individuals with adaptation challenges make their engagement in creative work become helpful in suppressing the pathological dominant, or even in literally drawing a "clue" to the way out of a depressing situation.

Drawing in a dialogue with an art therapist contributes to a deeper restructuring of the internal problem or oppressive chaos, perhaps also to the constructive awareness of the latter. These are the first steps to recovery.

In the past, life in psychiatric shelters, almshouses, psychiatric hospitals and clinics used to be extremely poor in events and was flowing in a monotonous and boring way.

Chronic patients used to take care of entertainment themselves, some of them made flowers and toys of improvised materials and, of course, painted. The peculiar design of household items, and crafts made of clay, bread crumbs, pits, pieces of wood and other stuff attracted the staff's attention.

Gradually, the simple artifacts made with love by inmates of closed medical institutions, started provoking the interest of doctors not so much due to their style or attractiveness of these works, but rather because of "operational needs".

Psychiatrists of the 19th and early 20th centuries, whose tools of cognition of the soul were very limited, noticed the fact that those artifacts could also appear as important documents allowing them to clarify the plot of psychopathological suffering.

And patients of the institutions that tried to follow modern scientific prescriptions were increasingly involved in a variety of artisanal activities – weaving, knitting, embroidery, etc. – in addition to doing hospital work...

Activities, which had been originally designed to structure the forced leisure of patients, were increasingly becoming a factor of calm. The involvement of patients in a hasteless pastime was becoming the prototype of occupational therapy. A psychotherapeutic atmosphere was created in workshops, and creative activities could already be considered a prototype of therapeutic art.

In the middle of the 20th century, the crossroads of art and "insanity" attracted the attention of professional artists. A Briton Adrian Hill proposed the term Art Therapy, while the Frenchman Jean Dubuffet coined the concept of L'Art Brut. While connoisseurs of art brut are interested in the outcome of the creative process, it is the process of interaction that is important for art therapy. In the competition between mental and physical suffering and the "beautiful", hopes are attached to the victory of the capabilities of art.

Art brut authors are also interested in the creative process, which suggests an auto-art-therapy component of the artistic mystery.

In the USSR, hospital daily routine did not fully encourage independent, uncontrolled, creative motivation. Spontaneous creative work of patients mostly had an unenviable fate: it went into a trash can or sank into oblivion in the archives of medical history among blood tests and ECG. Oftentimes, in the aggravation of psychopathology, the artists themselves destroyed their works, and even their relatives did it, in order to remove reminders of the painful period of their loved ones. Nevertheless, in some clinics, drawings were placed in "albums of the mentally ill" with a didactic purpose, they were used to illustrate chapters on hallucinatory and delusional disorders in student textbooks. The decoration of the interior of medical institutions with copies of famous paintings of calming content (landscapes, still lifes) made by patients fit into the so-called practice of "culture therapy" / "esthete therapy". But the works from the "hospital collections of oddities" were not regarded as something significant; they were not attributed, nobody cared for their safety, so for one reason or another, they disappeared.

Prior to the beginning of "Perestroika" (a political movement for reformation within the Communist Party of the Soviet Union during the 1980s and 1990s), artistic psychopathological expression practically never left the walls of medical institutions. The use of neuroleptics led to revolutionary changes in the clinic: hopeless in the past, chronic and "defective" patients started being discharged from hospitals after the improvement of their condition. This significantly changed the nature and format of the therapeutic alliance, when psychopharmacotherapy opened the way to the active implementation of psychosocial rehabilitation programs and organized art therapy. A variety of activities were aimed at stimulating patients, reviving their emotional and cognitive activity, encouraging their integration into the community.

However, a part of autistic patients could perceive them as a certain "interference", involuntarily violating the sovereignty of inner peace, important for the creator. In the second half of the 20th century, clinical practice in Russia offered innovative art therapy approaches, first of all, the "Creative self-expression therapy" by M.E. Burno (1989).

In 1997, the Regional NGO "Art Therapy Association" was founded, which was naturally transformed into a national association (ARTA). Today, art therapists offer various types of art psychotherapy, when definitely significant therapeutic effects are observed through the discussion of works of art and the receipt of recommendations from a specialist. Organization of long-term art therapy practice is able to offer clients / patients new goals, to increase the subjective picture of the quality of their lives. Healing properties of art present a kind of "road map" for the self-realization of the individual.

During visits to various art studios and art centers at medical institutions, I often came across curious works. But as a rule, many of them were inspired by the influence of the art therapist (his or her "breath") with a sincere desire to teach artistic techniques. Under the accompaniment of the mentor's recommendations, amateurs developed skills of mastery.

A similar algorithm is an understandable, maybe an inevitable, trend. Trying to integrate into society, the patient wants to "be like everyone else", i.e, similar to the surrounding people, including in his works.

Naturally, borrowings and imitation with an orientation to "correct", "understandable" creative work often appear in his drawings.

In Russia, art therapy and the legitimization of outsider art came into the spotlight almost simultaneously. The number of samples of art therapy expression created by people in a state of psycho - social stress in the context of organizational forms of art therapy was rapidly growing. Is it a good thing? For the well-being of people it is, for outsider art, this is questionable, because engagement in creative work violates the delicate situation of loneliness, so important for a self-taught artist.

In the "Izoterra" rehabilitation club under a psychiatric clinic, we strive to strengthen the patients' interest in independent creative activities, where passion for creative work is a version of some kind of autotherapy. We try to awaken the creative potential of those who used to have this resource, but did not know about it. In the club, we paint together, but the most unique works are created spontaneously and exclusively in the home environment.

The social activity of patients is also supported by various exhibition projects. Their works can also be assimilated with other forms of non-professional creativity or exhibited separately, as exhibits of participants of creative and art therapy studios or outsider artists.

Each exhibition has its own goals, and the variability of approaches in their organization contributes to the relationship with the objectives set. For example, the destigmatizing potential is more or less present in the organization of all kinds of expositions.

In addition, decorating walls of public facilities with these works, preserving and reproducing them in booklets, catalogs, collections, Internet portals can also be an important part of rehabilitation and psycho-education programs. Besides patients, it is not only art therapists, doctors and psychologists who are involved in this process, but also specialists in social work, representatives of the art sphere, the media, as well as the public.

Formal conversion of art therapy expression into the status of works of outsider art is impossible and not necessary at all. In exceptional cases, we manage to remove the obscurity of gifted self-taught artists and promote their public recognition.

Undoubtedly, the stream of "other" creativity, with or without our support, gradually infuses and nourishes the beauty of the surrounding world.

Look, how many talented works are presented here!

Draw as you can or want, without regard to the canons of an outsider art! Bring us pleasure with your works, which can simultaneously become the most important step to healing.

«STUDIO 6»
Санкт-Петербург

«Studio 6» при медико-реабилитационном отделении Городской психиатрической больницы № 6 образована в 2005 г. (до 2012 г. называлась арт-студия «Изолятор»). Основные направления деятельности: живопись, графика, скульптура, керамика, анимация, театр. Социо-реабилитационная программа осуществляется через художественное творчество при подготовке и проведении выставок, которые ежегодно организуются как в отделении, так и в городских галереях, музеях, как правило, в сопровождении полиграфических изданий (каталоги, буклеты).

Именно на выставках и фестивалях происходит подведение итогов проделанной работы и отмечается заметное повышение самооценки и субъективного качества жизни художников. В фондах хранится более 3000 работ. Руководители: Александр Недера, Вера Светлова, Юлия Горбань.

"STUDIO 6"
St. Petersburg

"Studio 6" (St. Petersburg) at the treatment and rehabilitation department of the City Psychiatric Hospital No. 6 was established in 2005 (until 2012 it was called "Isolator"). Its main activities are painting, graphics, sculpture, ceramics, animation, theater. The socio-rehabilitation program is carried out through artistic creativity in the preparation and holding of annual exhibitions within the department, as well as in city galleries, museums, usually accompanied by printed materials (catalogs, booklets).

It is at exhibitions and festivals that the results of the completed work are summed up and an increase in self-esteem and subjective quality of life of artists is noted. The funds hold more than 3000 works. The studio is headed by Aleksandr Nedera, Vera Svetlova, Yuliya Gorban.

Контакты / Contacts
Вера Светлова / Vera Svetlova
vera-svetlova@yandex.ru
+79052014239

СЕВАСТЬЯНОВ Сергей

Белый коллектив Шамо
Белая глазурь, гипс, 50x4x15

SEVASTYANOV, Sergei

The White Team of Shamo
White glaze, gypsum, 50x4x15

НЕИЗВЕСТНЫЙ автор

Поцелуй Иуды
Керамика, глазурь, 20x27

UNKNOWN author

The Kiss of Judas
Pottery, glaze, 20x27

ШАНКАР Барадат

Пьета
Глина, глазурь, 15x12x7

SHANKAR, Baradat

Pieta
Clay, glaze, 15x12x7

ЧЕЛЛАК Александр

Гость
Бумага, акрил, 120x70

CHELLAK, Aleksandr

Guest
Paper, acrylic, 120x70

ЧЕЛЛАК Александр

Перезвон
Бумага, акрил, 120x70

CHELLAK, Aleksandr

The Chime
Paper, acrylic, 120x70

«АРТ-ЗАЛИВ»
Санкт-Петербург

Студия «Арт-залив» — камерная экспериментальная мастерская при благотворительной организации «Шаг навстречу», организованная в 2014 г. в психоневрологическом интернате на берегу Финского залива. Современное искусство для непрофессиональных авторов — замечательный способ коммуникации с внешним миром.

Студия расширяет границы мышления творчески одарённых людей, с детства пребывающих в информационном вакууме, способствует культурному развитию и появлению стимулов для творческого роста. Студийцы участвовали в выставках «Художники Особые Дети», галерея «Мастер» (СПб, 2015); «Сон Алисы» в «Голицын Холле» (СПб, 2017), которые вызвали доброжелательный отклик у зрителей и в СМИ.

"ART-ZALIV"
St. Petersburg

The "Art Zaliv" ("Art Gulf") studio is a small experimental workshop under the charity organizaton "Shag Navstrechu" ("Step Towards"), organized in 2014 at the psychoneurological care home on the shore of the Gulf of Finland. Modern art for non-professional artsts is a wonderful way of communicatng with the outside world.

The studio extends the boundaries of thinking of gifted artistic people who have been in an information vacuum since childhood and contributes to cultural development and the emergence of incentives for creative growth. The studio participants took part in such exhibitions as "Artists are Special Children", the "Master" gallery (St. Petersburg, 2015); "Alice's Dream" in "Golitsyn Hall" (St. Petersburg, 2017), which aroused a benevolent response from the audience and the media.

Контакты / Contacts:
Евгения Такарева / Evgeniya Takareva
+79533737853
takareva876@gmail.com

ДОБРОДЕЕВ Артём

Из серии «ХОД»
Холст на картоне, акрил, маркер,
50x60

DOBRODEEV, Artem

From the series “The Move”
Canvas on cardboard, acrylic,
paint marker, 50x60

ЗЕЛИНСКИЙ Игорь

Из серии «Мозаичные»
Бумага,акварельные карандаши,
21x30

ZELINSKII, Igor

From the series “The Mosaic”
Paper, watercolor pencils,
21x30

СОКОЛОВ Саша

Желток Шалтай-Болтай
из серии «Сон Алисы»
Бумага, акрил, 120x70

SOKOLOV, Sasha

Humpty Dumpty Yolk
From the series “Alice’s Dream”
Paper, acrylic, 120x70

СОКОЛОВ Саша

Из серии «Птицы»
Холст на подрамнике, акрил, маркер
30x40

SOKOLOV, Sasha

From the series “Birds”
Canvas on subframe, acrylic, paint marker
30x40

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»
Санкт-Петербург

Общественная организация «АУТСАЙДЕРВИЛЬ» с 2013 г. активно помогает людям с ментальными особенностями в их социальной реабилитации с опорой на творческую самореализацию. Налажено взаимодействие с арт-студиями и арт-терапевтами в учреждениях социального и психиатрического профиля, оказывается содействие в обеспечении их художественными и методическими материалами.

Осуществляется поддержка «независимых» художников-любителей: от помощи в сложной жизненной ситуации до поддержки арт-материалами, а также в организации мероприятий локального и общероссийского уровня: художественных и дестигмационных выставок авторов с психиатрическим опытом, фестивалей, мастер-классов, лекций, арт-сессий, кинопоказов, круглых столов... Имеется опыт в использовании механизмов, способствующих повышению материальной самостоятельности авторов в результате реализации их продуктов творчества. Подобная практика, несомненно, способствует социально-культурной поддержке талантливых художников.

NGO "OUTSIDERVILLE"
St. Petersburg

Since 2013, the Non-governmental organization "OUTSIDERVILLE" has been actively helping people with mental disorders in their social rehabilitation on the basis of creative self-realization. Interaction with art studios and art therapists in social and psychiatric institutions has been established, assistance in supplying them with artistic and methodological materials is provided.

"Independent" amateur artists are supported – from assistance in difficult life situations to provision with art materials. The organization of local and national events – artistic and destigmatizing exhibitions of artists with a psychiatric experience, festivals, master classes, lectures, sessions, film screenings, round tables – is facilitated. The organization has experience in using mechanisms that enhance the artists' material independence through the sale of their creative works. Such practice undoubtedly contributes to the socio-cultural support of talented artists.

Контакты / Contacts:
Ольга Фоминых / Olga Fominykh
www.outsider-art.ru
pr@outsider-art.ru
+79602420861

ФРОЛОВ Михаил

Осенний бал
Холст, масло, 30x42

FROLOV, Mikhail

Autumn Ball
Canvas, oil, 30x42

ШАНКАР Барадат

Явь и Навь
Бумага, линогравюра, 21x38

SHANKAR, Baradat

Yav and Nav
Paper, linocut, 21x38

БОКМАН Надежда

Holy
Бумага, гуашь, 30x42

BOKMAN, Nadezhda

Holy
Paper, gouache, 30x42

ГЕРЦМАН Сара

Адам и Ева
Картон, коллаж, 30x42

GERTSMAN, Sara

Adam and Eve
Cardboard, collage, 30x42

СТУДИЯ «АРТНАИВ»
Москва

Галерея «АртНаив» при поддержке «Союза охраны психического здоровья» в феврале 2018 года создала Студию рисования для людей с особенностями психического развития. Необычная обстановка с меняющимися «декорациями» наива и ар брют на стенах галереи, несомненно, обостряет творческое восприятие ребят и способствует рождению удивительных работ.

По мере накопления интересного художественного материала предполагается организация экспозиций «другого» искусства на основе работ участников студии и всестороннее продвижение занимающихся в студии талантливых художников.

"ARTNAIVE" STUDIO
Moscow

In February 2018, the "ArtNaive" gallery, supported by the Union for Mental Health, created the Drawing Studio for people with mental development disorders. An unusual atmosphere with changing "scenery" of naive art and art brut on the walls of the gallery undoubtedly intensifies the creative perception of participants and contributes to the creation of amazing works.

The process of accumulation of interesting art material involves organization of expositions of "other" art on the basis of works of the studio participants, as well as comprehensive promotion of talented artists engaged in the studio.

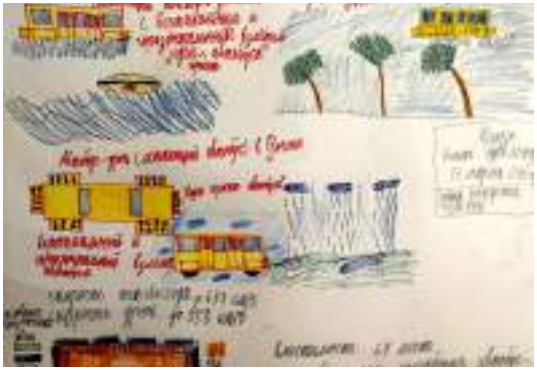
Контакты / Contacts
Елена Бобрусова-Дэйвиз / Elena Bobrusova-Davies
+79268432221
jbd79265802103@gmail.com

АФОНЬКИНА Аня

Без названия
Бумага, см. техника, 30х40

AFONKINA, Anya

Untitled
Paper, mixed technique, 30x40



ЗУЕВ Игорь

Без названия
Бумага, см. техника, 30х4

ZUEV, Igor

Untitled
Paper, mixed technique, 30x40

«МАТИСОВ ОСТРОВ»
Санкт-Петербург

Арт-студия «Матисов Остров» открыта в 2001 г. при одном из старейших психиатрических учреждений города — Городской психиатрической больнице им. св. Николая Чудотворца (знаменитая «Пряжка»). Арт-терапевты заботятся об эмоциональном состоянии студийцев и бережно относятся к их творческому настроению.

Помимо изобразительного творчества, проводятся занятия в керамической мастерской. В студии хранится несколько сотен регулярно экспонируемых произведений, представляющих определённую художественную ценность, в том числе работы М. Маломашиной, М. Фролова, Д. Филина, В. Нестерова и других авторов.

"MATISOV ISLAND"
St. Petersburg

The art studio "Matisov Island" was opened in 2001 at one of the oldest psychiatric institutions of the city, the St. Nicholas the Wonderworker City Psychiatric Hospital (the famous "Pryazhka").

Art therapists take care of the emotional state of the studio participants and of their creative mood. In addition to painting, there are also classes in a ceramic workshop. The studio stores several hundred regularly exhibited works, which have a certain artistic value, including those by M. Malomashina, M. Frolov, D. Filin, V. Nesterov, and other artists.

Контакты / Contacts:
Юлия Рожкова / Yuliya Rozhkova
+79112870318
juliaroj@mail.ru

ФИЛИН Дмитрий

Призрак
Бумага, гуашь, 29x42

FILIN, Dmitrii

Ghost
Paper, gouache, 29x42

ФИЛИН Дмитрий

Трактор
Бумага, гуашь, 41x30

FILIN, Dmitii

Tractor
Paper, gouache, 41x30

ФИЛИН Дмитрий

Я
Бумага для ЭКГ, коллаж, 21x29

FILIN, Dmitrii

Me
Paper for ECG, collage, 21x29

ДЕНИСЕНКО П.

Без названия
Бумага, акварель, 25x30

DENISENKO, P.

Untitled
Paper, watercolor, 25x30

ДЕНИСЕНКО П.

Без названия
Бумага, акварель, 41x30

DENISENKO, P.

Untitled
Paper, watercolor, 41x30

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Санкт-Петербург

Арт-студия «Альтернатива» действует на базе одного из филиалов ДС № 2 Городской психиатрической больницы им. П. П. Кащенко (бывший ГПНДС № 7) с 2014 г. Задача — создание особого пространства, в котором студийцы чувствуют себя комфортно, свободно и безопасно. Каждого нового участника с его особым видением мира принимают доброжелательно, своевременно оказывая необходимую поддержку.

В процессе занятий творчеством участники осваивают работу за мольбертами, учатся использовать различные художественные материалы и техники. Поддерживается групповая дискуссия, обмен мнениями при обсуждении работ и непростых жизненных ситуаций, в результате чего снижается тревожность пациентов. Выставочные проекты повышают самооценку и уверенность, приводят к переосмыслению своих возможностей. Практикуется посещение музеев и выставок, что способствует ещё большей социализации, развитию эстетического восприятия мира и интереса к происходящему вокруг.

"ALTERNATIVE"
St. Petersburg

The "Alternative" art studio has been functioning in one of the branches of the Kashchenko Municipal Psychiatric Hospital since 2014. Its objective is to create a special space in which the studio participants would feel comfortable, free and safe. Each new participant with his or her special vision of the world is given a friendly welcome and provided with necessary support. In the process of creative activities, participants learn to paint on easels, use various art materials and techniques.

The studio supports group discussion and exchange of opinions when talking about works and hard life situations, as a result of which the anxiety of patients decreases. Exhibition projects increase their self-esteem and confidence, encourage them to rethink their capabilities. Participants attend museums and exhibitions, which contributes to even greater socialization, the development of aesthetic perception of the world and interest in what is happening around

Контакты /Contacts:
Галина Нестеренко / Galina Nesterenko
Gn307@yandex.ru +79119512691
Татьяна Калын / Tatyana Kalyn
artstudia-alt@yandex.ru +79522083677

АНДРЕЕВ Алексей

Домик
Бумага, см. техника, 42x42

ANDREEV, Aleksei

A Little House
Paper, mixed technique, 42x42

АНДРЕЕВ Алексей

Веселая башня
Бумага, см. техника, 29x42

ANDREEV, Aleksei

The Cheerful Tower
Paper, mixed technique, 29x42

ПАВЛОВА Татьяна

Волшебный шатёр
Бумага, фломастеры, 21x30

PAVLOVA, Tatyana

The Magic Tent
Paper, felt pens, 21x30

«ДЕТИ МАРИИ»
Москва

Художественный центр «Дети Марии» создан, чтобы помочь детям-сиротам и выпускникам детских домов стать полноценными и полноправными членами общества путём содействия их социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации через занятия различными видами творчества. Группа друзей, сотрудников, волонтёров общественной организации работает как с детьми из интернатов и детьми с особыми потребностями, так и со взрослыми, находящимися в ПНИ.

В центре (студии) дети и взрослые занимаются разными видами художественного творчества, расписывают стены в больницах и детских домах, изучают иностранные языки и ставят спектакли, отдыхают в летнем и зимнем лагерях, то есть активно реализуют свой творческий потенциал.

"CHILDREN OF MARY"
Moscow

The "Children of Mary" art center was created to help orphans and graduates of orphanages to become full members of society by means of providing assistance to them in their social, psychological and intellectual rehabilitation through engaging them in various kinds of creativity. A group of friends, employees, volunteers of the NGO work with children from Moscow foster homes and children with special needs as well as with adults from psychoneurological dispensaries.

In the center (studio), children and adults are engaged in different types of art activities, paint walls in hospitals and orphanages, study foreign languages and stage performances, relax in summer and winter camps, that is, they actively realize their creative potential.

Контакты / Contacts:
Татьяна Головкина / Tatyana Golovkina
mariaschildren@yandex.ru
+79168799129

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА

Райский сад
Бумага, см. техника, 30х40

TEAMWORK

The Garden of Eden
Paper, mixed technique, 30x40

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА

Райский сад
Бумага, см. техника, 30х40

TEAMWORK

The Garden of Eden
Paper, mixed technique, 30x40

«VITA»
посёлок Дружноселье, Гатчинский район

Арт-студия «Vita» при Дружносельской психиатрической больнице работает с 2013 г., осуществляя комплексный подход для оптимизации творческих и психосоциальных ресурсов пациентов. Используются: изотерапия, занятия творчеством, музыкотерапия, имаготерапия (с элементами театрализации), общение с птицами, библиотерапевтические подходы (обучение сочинению стихов, чтение религиозной литературы), коммуникативные тренинги.

В студии стремятся повысить общеобразовательный уровень, поддержать познавательные процессы посредством компьютерных методик. Реабилитационной программой охвачены порядка 30 пациентов.

"VITA"
Druzhnoselye village, Gatichina district

The art studio "Vita" at the Druzhnoselye psychiatric hospital has been working since 2013, implementing a comprehensive approach in art therapy to optimize the patients' creative and psychosocial resources. The studio uses art therapy, creativity lessons, music therapy, imaginal therapy (with theatrical elements), communication with birds, bibliotherapeutic approaches (teaching how to compose poems, read religious literature), communication trainings.

The studio strives to improve the general educational level, to support cognitive processes through computer techniques. The rehabilitation program covers about 30 patients.

Контакты / Contacts
Екатерина Алексеева / Ekaterina Alekseeva
psychologist.aes@rambler.ru
+79214411400

ЗАИКА Михаил

Ананас и уходящие корабли
Холст на картоне, масло, 29x42

ZAIKA, Mikhail

A Pineapple and Departing Ships
Canvas on cardboard, oil, 29x42

ЗАИКА Михаил

Сиреневый лик
Холст на картоне, масло, 29x42

ZAIKA, Mikhail

The Lilac Face
Canvas on cardboard, oil, 29x42

МЕДВЕДЕВ Сергей

Вайрачана
Холст на фанере, масло, 29x42

MEDVEDEV, Sergei

Vairocana
Canvas on plywood, oil, 29x42

МЕДВЕДЕВ Сергей

Я теперь вроде семя
Холст, масло, лак, 36x52

MEDVEDEV, Sergei

I am Sort of a Seed Now
Canvas, oil, varnish, 36x52

АРТ-СТУДИЯ В «ДОМЕ МАЛЕЦКОГО»
Санкт-Петербург

Художественная студия в «Доме Малецкого» при Центре поддержки молодых инвалидов им. Епископа Малецкого работает с 2010 г. при содействии благотворительного центра «Каритас». Её участники — молодые люди с ментальными нарушениями, которым чрезвычайно важно расширять границы своих творческих возможностей. 15—17 человек в месяц занимаются разнообразной творчески насыщенной деятельностью, используя различные материалы и пробуя новые техники.

Студия активно участвует в городских конкурсах, фестивалях («Императорские сады», «Звонкий трамвай») и выставках. Ребята оформляют праздники, помогают создавать газету «Звонкий трамвай» и декорации для спектаклей («Бременские музыканты», «Цыгане», «Золотые рыбки»), проходящих в «Доме Малецкого».

THE ART STUDIO IN "MALETSKY HOUSE"
St. Petersburg

The art studio in "Maletsky House" under the Bishop Maletsky Center for Support of Young People with Disabilities has been working since 2010 with the assistance of the "Caritas" charity center. Its participants are young people with mental disorders, for whom it is extremely important to expand the boundaries of their creative abilities. 15-17 people a month are engaged in a variety of creative activities, using different materials and trying new techniques.

The studio actively participates in city contests, festivals ("Imperial Gar¬dens", "Ringing Tram") and exhibitions. The children decorate holidays, they help to create the newspaper "Ringing Tram" and decorations for performances ("The Bremen Town Musicians", "The Gypsies", "The Golden Fish"), which take place in "Maletsky House".

Контакты / Contacts:
Константин Соколов / Konstantin Sokolov
dommaleckogo@gmail.com
+79112408771
http://www.caritas-spb.org.ru

БОЙЧУК Таня

Весёлый трамвай
Бумага, гуашь, фломастеры, 29x42

BOICHUK, Tanya

The Cheerful Tram
Paper, gouache, felt pens, 29x42

ЛУМАНИ Амин, ЛАПТЕВ Костя

Пушкин на прогулке осенью
Бумага, см. техника, коллаж, 30x42

LUMANI, Ameen, LAPTEV, Kostya

Pushkin Walking in Autumn
Mixed technique, collage, 30x42

«КОМНАТА ТВОРЧЕСТВА»
Санкт-Петербург

Студия «Комната творчества» при психоневрологическом диспансере № 9 осуществляет студийную арт-терапию с 2017 г. с использованием техник: рисунок, мазковая роспись, ткачество, вязание. Здесь же проводятся открытые психообразовательные занятия для пациентов и индивидуальные психологические консультации.

Совместно с социальной службой отделения организуются групповые занятия по восстановлению социально-бытовых навыков и общению, создан клуб осознанного чтения. Реабилитационными программами охвачено около 30 пациентов. Руководитель студии: Капица Галина Юрьевна.

"ROOM OF CREATIVITY"
St. Petersburg

The studio "Room of Creativity" at the Psychoneurological Dispensary No. 9 has been implementing studio art therapy since 2017 with the use of drawing, brush painting, weaving, knitting techniques .

The studio also conducts open psychoeducational classes for patients and individual psychological counseling. Together with the social service of the department, group classes aimed at restoring social, everyday and communicative habits are held, and a conscious reading club has been established. Rehabilitation programs cover about 30 patients. The studio is headed by Galina Kapitsa.

Контакты / Contacts
Ирина Кошкина / Irina Koshkina
ivkoshkina@yandex.ru
+79218499198

ВОЛКОВА Софья

Кот
Бумага, см. техника, 21x30

VOLKOVA, Sofya

The Cat
Paper, mixed technique, 21x30

МИРОНОВ Геннадий

Геометрические абстракции № 1
Картон, фломастеры, 21x30

MIRONOV, Gennadii

Geometric Abstractions No. 1
Cardboard, felt pens, 21x30

«АРТ-АРТЕЛЬ»
Санкт-Петербург

Студия «Арт-артель» при СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 4» организована в марте 2015 года и предлагает своим пациентам творческие занятия на выбор по нескольким направлениям: изотерапия, работа с батиком, валяние, шитьё, вышивка, изготовление изделий из кожи, бисероплетение, художественная обработка кожи, декупаж, лепка из солёного теста, сухое и мокрое валяние. Также здесь обучают созданию кукол из ткани и компьютерной грамотности.

В студии царит дружелюбная атмосфера взаимоподдержки, участники с радостью делятся жизненным опытом и полученными навыками. Занятия посещают порядка 60 человек как индивидуально, так и в групповой форме 4 раза в неделю. Выставочная деятельность является неотъемлемой частью деятельности студии «Арт-артель». Контакты с общественными организациями в процессе работы студии открывают перспективы дальнейшей адаптации в социуме, это даёт мощный заряд позитивной энергии, вселяет в участников чувство уверенности в своих силах.

Руководитель студии «Арт-артель»: Климина-Ягодникова Наталия Николаевна.

"ART-ARTEL"
St. Petersburg

The "Art-Artel" studio at the "Psychoneurological Care Home No. 4" was organized in March 2015 and offers its patients a choice of creative lessons in several areas: art therapy, work with batik, sewing, embroidery, making handmade leather items, beading, artistic processing of leather, decoupage, modeling with salt dough, dry and wet felting. Rag doll making and computer literacy are also taught here.

The studio has a friendly atmosphere of mutual support, participants happily share their life experiences and skills they have acquired. Classes are attended 4 times a week, both individually (by about 60 people) individually, and in groups. Exhibition activity is an integral part of the work of the "Art-Artel" studio. Contacts with NGOs in the process of the studio's work open up prospects for further adaptation in the society, it gives a powerful charge of positive energy, instills a sense of self-reliance in the participants. The "Art-Artel" studio is headed by Natalia Klimina-Yagodnikova.

Контакты / Contacts:
Наталья Климина - Ягодникова / Natalia Klimina-Yagodnikova
pni-4-2010@yandex.ru
+79818112287

САБИРОВ Игорь

Тишина
Холст, масло, 50x70

SABIROV, Igor

Silence
Canvas, oil, 50x40

САБИРОВ Игорь

Дерево
Холст, масло, 50x40

SABIROV, Igor

The Tree
Canvas, oil, 50x40

ИЗОСТУДИЯ КАЩЕНКО
Санкт-Петербург

Изостудия при городской психиатрической больнице № 1 им. П. П. Кащенко (Санкт-Петербург) организована в 2000 г. С этого времени её курируют профессиональные художники В. Барсуков и Т. Ларькина со своим стилем работы, ориентированным на раскрытие индивидуальных творческих способностей пациентов. Неформальная дружеская атмосфера в студии позволяет учиться друг у друга и совместно находить лучшие графические и живописные решения.

Создаётся удивительный и любимый автором свой художественный мир! Студия является крупнейшим изо-терапевтическим центром страны для людей с психиатрическим опытом. В её стенах получили возможность раскрыть свой талант сотни человек, а собрание работ приближается к 13 000 экземпляров.

KASHCHENKO ART STUDIO
St. Petersburg

The art studio at the Kashchenko City Psychiatric Hospital No.1 was organized in 2000. Since that time, it has been supervised by professional artists V. Barsukov and T. Larkina, whose style of work is focused on the disclosure of individual creative abilities of patients. The informal friendly atmosphere in the studio allows them to learn from each other and jointly find the best graphic and picturesque solutions.

An amazing artistic world that is loved by the author is being created! The studio is the largest art-therapy center of the country for people with psychiatric experience. Hundreds of people have been able to reveal their talents here, and the collection of works is approaching 13,000 items.

Контакты / Contacts:
Владимир Барсуков / Vladimir Barsukov
+79219867901
Татьяна Ларкина / Tatyana Larkina
+79117876114
izostudia1@mail.ru

ГРАБОВЕНКО Сергей

Портрет Романа
Бумага, гр. карандаш, 29,5x21

GRABOVENKO, Sergei

Portrait of Roman
Paper, slate pencil, 29.5x21

ГРАБОВЕНКО Сергей

Портрет Сергея
Бумага, гр. карандаш, 42x30

GRABOVENKO, Sergei

Portrait of Sergei
Paper, slate pencil, 29.5x21

СИВКОВА Светлана

Ноябрь
Бумага, гуашь, 30х40

SIVKOVA, Svetlana

November
Paper, gouache, 30x40

СИВКОВА Светлана

Под дождём
Бумага, гуашь, 30Х40

SIVKOVA, Svetlana

Under the Rain
Paper, gouache, 30X40

ХАСАНОВА Надежда

Домовой
Бумага, гуашь, 30x21

KHASANOVA, Nadezhda

Bogie
Paper, gouache, 30x21

ХАСАНОВА Надежда

Завтрак у окна
Бумага, гуашь, 30x20

KHASANOVA, Nadezhda

Breakfast by the Window
Paper, gouache, 30x20

ИЗОСТУДИЯ «ФАНТАЗИЯ»
Санкт-Петербург

Изостудия «Фантазия» при медико-реабилитационном отделении Городской психиатрической больницы № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова работает с 2009 г. целью занятий является предоставление возможности творческого самовыражения и занятости пациентов.

Во время групповых сеансов активно поощряется эмоциональная вовлечённость студийцев, прежде всего, в творческий процесс. Под руководством специалиста пациенты знакомятся и осваивают новые изобразительные техники и материалы, получают профессиональные рекомендации и поддержку. Ежедневная посещаемость студии — 10—15 человек.

ART STUDIO "FANTASY"
St. Petersburg

The "Fantasy" art studio at the treatment and rehabilitaton department of the Skvortsov- Stepanov City Psychiatric Hospital No.3 has been working since 2009. The purpose of the classes is to provide opportunities for creative self-expression and occupation of patients.

During group sessions, emotional involvement of the studio participants is actively encouraged, first of all, in the creative process. Under the guidance of a specialist, patients familiarize themselves with new art techniques and ma¬terials and acquire them, receive professional advice and support. Daily attendance of the studio: 10-15 people.

Контакты / Contacts:
Инна Леонтьева / Inna Leontyeva
+79217533439
dr.leonteva@mail.ru

ЯРЫГИНА Мария

Пустыня
Бумага, фломастеры,
шариковая ручка, 21x30

YARYGINA, Mariya

Desert
Paper, felt pens, ballpoint pen, 21x30

ЯРЫГИНА Мария

Ночь
Бумага, фломастеры,
шариковая ручка, 21x25,5

YARIGINA, Mariya

The Night
Paper, felt pens, ballpoint pen, 21x25,5

ИЗОСТУДИЯ ТРО ОООИ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Тула

Изостудия ТРО ОООИ «Новые возможности» основана в 2003 г. при клубном доме дневного стационара Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева. Помимо изостудии, здесь организованы литературно-музыкальный ансамбль «Экспромт», клуб рукоделия «Волшебная нить» и уголок настольных спортивных игр. Арт-терапия — эффективный путь преодоления «госпитализма», улучшения коммуникационных навыков.

Цель работы — организация досуга в форме творческого самовыражения, которое выбирает сам пациент, привитие навыков творческого созидания и проведение дестигмационных выставок. С 2017 г. литературно-музыкальный ансамбль «Экспромт» выступает с концертной программой в клиниках и психоневрологических интернатах. Планируется составление и издание сборника, включающего в себя галерею авторских произведений.

ART STUDIO OF THE TULA REGIONAL DEPARTMENT OF THE ALL-RUSSIAN NGO OF THE DISABLED "NEW OPPORTUNITIES"
Tula

The Art studio of the Tula Regional Department of the All-Russian NGO of the Disabled "New Opportunities" was founded in 2003 at the club house of the day hospital of the Kamenev Tula Regional Clinical Psychiatric Hospital No. 1. In addition to the art studio, it has a literary and musical ensemble "Ekspromt", a needlework club "Magic thread" and a space for table sports games. Art therapy is an effective way to overcome "hospitalism" and improve communication skills.

The aim of the work is to organize leisure in the form of creative self-expression, which is chosen by patients themselves, to nurture creative skills and conduct destigmatizing exhibitions. Since 2017, the literary and musical ensemble "Ekspromt" has performed concert programs in clinics and psychoneurological care homes. It is planned to compile and publish an album, which will include a gallery of works.

Контакты / Contacts
Олеся Курбатова / Olesya Kurbatova
zaicevaolesy@mail.ru
+79207807778
Наталия Горбатенко / Natalia Gorbatenko
gorbatenko-tula-NV@yandex.ru
+79606003040

МАУС Вероника

Дорога
Холст, масло, 48х33

MAUS, Veronika

The Road
Canvas, oil, 48x33

МАУС Вероника

Ты уверена
Холст, масло, 35х52

MAUS, Veronika

You Are Sure
Canvas, oil, 35x52

МАУС Вероника

Откровение для слепой девочки
Холст, масло, 35x45

MAUS, Veronika

Revelation for the Blind Girl
Canvas, oil, 35x45

МАУС Вероника

Глаз глух
Фанера, гуашь, 35x33

MAUS, Veronika

The Eye is Deaf
Plywood, gouache, 35x33

«РАФАИЛ»
Москва

Арт-студия центра «Рафаил» Ассоциации специалистов по поддержке лечебной педагогики и социальной терапии работает с 1991 г. с целью социальной реабилитации лиц с нарушениями психофизического развития. В студии создана комфортная среда для дружеских встреч и совместной творческой деятельности посредством овладения живописью, различными ремёслами, танцами, музыкой, сценическим искусством, обучением подготовке и проведению праздников.

Через передачу собственного ощущения видения природы художественными средствами у ребят рождаются любопытные варианты аппликаций из цветовых заготовок-«настроений», развивается интерес к внешнему миру, корректируется эмоциональный настрой, формируется понимание себя, других людей и приемлемые социальные модели поведения. Все ребята без исключения охвачены изобразительной деятельностью, а их работы, представленные на выставках и конкурсах, получают награды, дипломы и грамоты.

"RAFAIL"
Moscow

The art studio of the "Rafail" Center of the Association of Specialists in Support of Curative Pedagogy and Social Therapy has been working since 1991 with the aim of social rehabilitation of persons with psychophysical development disorders. The studio has a comfortable environment for friendly meetings and joint creative activities through the mastering of painting, various crafts, dances, music, theatrical art, teaching how to prepare and conduct celebrations.

Through the transfer of one's own sense of vision of nature through artistic means, children create curious appliques from colored billets – "moods", develop interest in the outside world, correct their emotional state, form the understanding of themselves and other people, as well as acceptable social behavior patterns. All children are involved in fine arts, their works are presented at exhibitions and competitions and receive awards, diplomas and certificates.

Контакты / Contacts:
Валентина Загрядская / Valentina Zagryadskaya,
Ирина Солоницына / Irina Solonitsyna
rafailm@mail.ru
+7499 2463997, +79055644632

ДАНИЛЕНКО Елизавета

Японский пейзаж
Бумага, акварель, 29x41

DANILENKO, Elizaveta

A Japanese Landscape
Paper, watercolor, 29x41

КОНОВЕЦ Виктория

Франческа и Раньеро
Бумага, восковые мелки, 29x41

KONOVETS, Viktoriya

Francesca and Raniero
Paper, wax crayons, 29x41

ЗАГРЯДСКАЯ Валентина

Осень
Бумага, акварель, 41x29

ZAGRYADSKAYA, Valentina

Autumn
Paper, watercolor, 42x29

ИЛЬИЧЁВ Кирилл

Яблони цветут
Акварельный лист, восковые мелки, 41x29

ILYICHEV, Kirill

Apple Trees in Blossom
Watercolor sheet, wax crayons, 41x29

АРТ-ПРОЕКТ «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Великий Новгород

Арт-проект «Другое измерение» возник после проведённой в 2003 г. одноимённой выставки, собранный материал для которой накопился в процессе арт-терапевтических занятий в отделении динамической психиатрии (реабилитационной направленности), открытом в 2000 г. при Областной клинической психиатрической больнице.

Выставка прошла успешно и стала ежегодной. За время существования арт-проекта «Другое измерение» работы его участников представлялись на Всемирном конгрессе динамической психиатрии (Мюнхен, 2001) и неоднократно в Санкт-Петербурге: в Академии искусств (2007) и Музее нонконформистского искусства (2008). Коллекция насчитывает около 3000 работ, которые участвовали более чем в 40 выставках. С 2012 г. к участию в экспозициях также приглашаются профессиональные художники.

ART PROJECT "ANOTHER DIMENSION"
Veliky Novgorod

The art project "Another Dimension" emerged after the homonymous exhibition in 2003, the material for which had been accumulated during the art therapy sessions at the Department of Dynamic Psychiatry (Rehabilitation) established in 2000 at the Regional Clinical Psychiatric Hospital.

The exhibition was successful and became annual. During the existence of the art project "Another Dimension", the works of its participants have been presented at the World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry (Munich, 2001) and repeatedly in St. Petersburg: at the Academy of Arts (2007) and the Museum of Nonconformist Art (2008). The collection has about 3000 works, which have participated in more than 40 exhibitions. Since 2012, professional artists have also been invited to participate in expositions.

Контакты / Contacts:
Николай Кузнецов / Nikolai Kuznetsov
dr-kuznetcov56@yandex.ru
+7921694-68-38

КАМИКАДЗЕ

Дед Мазай и зайцы.
Создай себе кумира
Бумага, карандаш, 30х40

KAMIKADZE

Grandfather Mazay and the Hares
You Shall Make for Yourself an Idol
Paper, pencil, 30x40

ДЖЕКСОН

Признание в любви
Бумага, карандаш, 30х40

JACKSON

Declaration of Love
Paper, cardboard, 30x40

ДЖЕКСОН

Призраки ночи
Бумага, карандаш, 30x40

JACKSON

Ghosts of the Night
Paper, pencil, 30x40

ДИМА Т.

11 сентября
См. техника, 21x30

DIMA T.

11 September
Mixed technique, 21x30

ДИМА Т.

По следам Кастанеды
См. техника, 21x30

DIMA T.

In the Footsteps of Castaneda
Mixed technique, 21x30

ДИМА Т.

Следи за собой
Бумага, акварель, 21x30

DIMA T.

Watch Yourself
Paper, watercolor, 21x30

«ИЗОТЕРРА»
Ярославль

«Изотерра» — социо-реабилитационный клуб. Первоначально с 1990-х гг. в кафедральном «Музее арт-терапевтической экспрессии» Ярославского медицинского института (сегодня – ЯГМУ) проводились занятия по арт-психотерапии, организовывались экскурсии для студентов, врачей, больных и их родственников.

С 2001 г. при психиатрическом диспансере заработал реабилитационный клуб «Изотерра», одновременно представляющий ЯРО ОООИ «Новые возможности».

В «Изотерре» (изо-терапевтическом ателье) активно поощрялась практика уже студийной арт-терапии, проводились выставки художников с психиатрическим опытом. Сегодня клуб переместился в амбулаторное медико-реабилитационное отделение клиники, где, помимо поощрения терапии творчеством, проводятся культурно-досуговые программы.

"IZOTERRA"
Yaroslavl

"Izoterra" is a social rehabilitation club. Initially, since the 1990s, the "Museum of Art Therapy Expression" of the Yaroslavl Medical Institute (now Yaroslavl State Medical University) had been holding classes on art psychotherapy and organized excursions for students, doctors, patients and their relatives.

In 2001, the rehabilitation club "Izoterra", which also represents the Yaroslavl Regional Department of the All-Russian NGO of the Disabled "New Opportunities", started operating at the psychiatric dispensary.

"Izoterra" (art therapy studio) was already actively encouraging the practice of studio art therapy and holding exhibitions of artists with "psychiatric experience". Today the club has moved to the outpatient treatment and rehabilitation department of the clinic, where, in addition to the encouragement of creative therapy, cultural and recreational programs are conducted.

Контакты / Contacts:
Владимир Гаврилов / Vladimir Gavrilov
+79108147992
inyeart@rambler.ru
www.nvm.org.ru/regionyi/yaroslavl

КОРЗИНА Галина

Ваза
Бумага, карандаш, 23,5x32,5

KORZINA, Galina

Vase
Paper, pencil, 23,5x32,5

ЧИЖЕВСКАЯ Елена

Мозг двойников под охраной ангелов
Бумага, гуашь, фломастеры,
29,5x41.5

CHIZHEVSKAYA, Elena

The Brain of Twins Under the
Protection of Angels
Paper, gouache, felt pens, 29,5x41,5

КОРЗИНА Галина

Боярыня
Бумага, карандаш, 41x33

KORZINA, Galina

Boyaryna
Paper, pencil, 41x33

ЧИЖЕВСКАЯ Елена

Дочь ведьмы
Бумага, фломастеры, 41,5x29,5

CHIZHEVSKAYA, Elena

Witch's Daughter
Paper, felt pens, 41,5x29,5

АРТ-СТУДИЯ ООКПБ № 2 И АРТ-ПРОЕКТ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
Оренбург

Арт-студия при отделении психотерапии (динамической психиатрии) ООКПБ № 2 организована в 2001 г. Здесь практикуется недирективный подход, основанный на представлениях об исцеляющих возможностях спонтанной творческой активности пациентов. С 2002 г. результаты изо-терапии начинают представляться на выставках в Оренбурге. В 2005 г. создаётся арт-проект «Зазеркалье», объединяющий усилия непрофессиональных художников с психиатрическим опытом, позволяющий знакомить зрителей с их творчеством и в других городах: Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Мюнхене, Гамбурге. В 2008 г. выставка «Звуки Зазеркалья-2008» была интегрирована в российско-германский проект постдипломного обучения по музыкальной терапии, осуществляемый Оренбургским государственным институтом искусств им. Л. и М. Ростроповичей и Институтом музыкальной терапии Высшей школы музыки и театра г. Гамбурга совместно с Областным психотерапевтическим центром ООКПБ № 2 и немецкой клиникой Гут Виннебютель (Люнебург). Руководители студии: Степанова А., Пономаренко В., куратор: Пустотин Ю.

ART STUDIO OF THE ORENBURG REGIONAL PSYCHIATRIC HOSPITAL NO.2 AND THE "ZAZERKALIE" ART PROJECT
Orenburg

The art studio at the Department of Psychotherapy (Dynamic Psychiatry) of the Orenburg Regional Psychiatric Hospital No.2 was organized in 2001. It practices a non-direct approach based on ideas about the healing capabilities of spontaneous creative activities of patients. Since 2002, the results of art therapy have been presented at exhibitions in Orenburg. In 2005, the art project "Zazerkalie" was launched. It combines the efforts of non-professional artists with psychiatric experience and makes it possible to familiarize viewers with their creative work in other cities: St. Petersburg, Moscow, Yaroslavl, Munich, Hamburg. In 2008, the exhibition "Sounds of Zazerkalie-2008" was integrated into the Russian-German project of post-diploma training in music therapy, carried out by the L. and M. Rostropovich Orenburg State Institute of Arts and the Institute of Music Therapy of the Higher School of Music and Theater in Hamburg, in cooperation with the Regional Psychotherapeutic Center of the Orenburg Regional Psychiatric Hospital No.2 and the German clinic Gut Wienebüttel (Lüneburg). The studio is headed by A. Stepanova, V. Ponomarenko; its curator is Yu. Pustotin.

Контакты / Contacts:
Маргарита Глазева / Margarita Glazeva
+ 790558140371
Пономаренко В./ V. Ponomarenko
ponomarenkovn69@yandex.ru
upustotin@mail.ru

ВИТАЛИЙ Н. С.

Феодосия Морозова
Упаковочный картон, акварель, 37x28

VITALII N.S.

Feodosia Morozova
Packaging board, watercolor, 37x28

КОЖЕМЯКИН С. М.

Во сне и наяву
Акварель, гуашь, 21x29

KOZHEMYAKIN, S.M.

In a Dream and in Reality
Watercolor, gouache, 21x29

ВИТАЛИЙ Н.С.

Индия
Упаковочный картон,
акварель,37х28

VITALII N.S.

India
Packing board, watercolor, 37x28

КОЖЕМЯКИН С.М.

Во сне и наяву
Акварель, гуашь, 21х29

KOZHEMYAKIN, S.M.

In a Dream and in Reality
Watercolor, gouache, 21x29

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Кондопога

Карельская региональная общественная организация «Преодоление» помогает лицам, страдающим психическими расстройствами, их родственникам и специалистам, работающим в сфере психического здоровья, а также предоставляет возможности для занятия живописью. Центр посещают около 20—25 человек. Основой инициативы стало творчество Александра Герасимова (1976 г. р.), который, несмотря на болезнь, смог вернуться к любимому делу — рисованию.

Александр выставлялся в г. Херрлиберг (Швейцария, 2014), на фестивале «Нить Ариадны» (Москва, 2016) и в Молодежно-культурном центре (Кондопога, 2016—2017); принимал участие в выставке «Другие измерения» в рамках фестиваля реабилитационных программ «Другие» (Санкт-Петербург, 2017). Подопечные «Преодоления», вдохновляясь примером художника, тоже берутся за кисть и краски. Реабилитанты регулярно занимаются правополушарной живописью под руководством арт-терапевта Александры Плотниковой.

NGO "OVERCOMING"
Kondopoga

The Karelian regional NGO "Overcoming" helps people with mental disorders, their relatives and professionals working in the field of mental health and also offers opportunities for painting. About 20-25 people attend the center. The creative work of Aleksandr Gerasimov (born in 1976), who, despite the illness, was able to return to his favorite work, painting, formed the basis of the initiative.

Aleksandr's works were exhibited in Herrliberg (Switzerland, 2014), at the festival "Ariadne's Thread" (Moscow, 2016) and at the Youth Cultural Center (Kondopoga, 2016-2017). He took part in the exhibition "Other Dimensions" in the framework of the festival of rehabilitation programs "The Different Ones?" (St. Petersburg, 2017). Patients of "Overcoming", inspired by the example of the artist, take up painting, too. Rehabilitants are regularly engaged in right brain painting under the guidance of the volunteer art therapist Aleksandra Plotnikova.

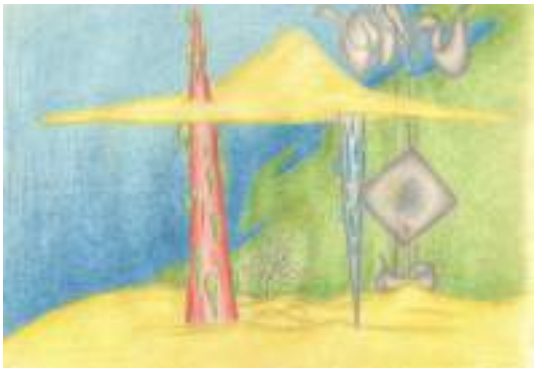
Контакты / Contacts:
Роман Унукайнен / Roman Unukainen
ynucainen@yandex.ru
+79535456210

ГЕРАСИМОВ Александр

Без названия
Бумага, карандаш, 21x29

GERASIMOV, Aleksandr

Untitled
Paper, pencil, 21x29



ГЕРАСИМОВ Александр

Без названия
Бумага, карандаш, 21x29

GERASIMOV, Aleksandr

Untitled
Paper, pencil, 21x29

«МАСТЕРСКАЯ ЖИВОПИСИ»
Сестрорецк

Студия «Мастерская живописи» создана при ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района» на базе социально-реабилитационного отделения. Занятия проводятся согласно рекомендациям индивидуальной программы реабилитации и пожеланиям студийцев. Охвачены порядка 21 человека (дети и взрослые).

Задача студии: социализация инвалидов путём создания уютной, почти домашней творческой обстановки, где каждый обретает уверенность в себе и в собственной общественной значимости. Студия работает по авторской программе, созданной на основе «Алгоритма ускоренного обучения искусству», разработанного ленинградским художником Нашивочниковым Ю. А. За всем этим стоит главное: вера в человека и красоту, способную изменить мир. Для людей, которые в чём-то ограничены болезнью, творчество часто остаётся чуть ли не единственным способом самовыражения.

"STUDIO OF PAINTING"
Sestroretsk

The "Studio of Painting" was created under the State Budgetary Institution "Comprehensive Center for Social Services of Kurortny District" on the basis of the social rehabilitation department. Classes are conducted according to the recommendations of the individual rehabilitation program and preferences of the studio participants. About 21 people are involved (children and adults).

The objective of the studio is socialization of people with disabilities by creating a cozy, almost home-like creative environment, where everyone finds confidence in themselves and in their own social importance. The studio follows the author's program developed on the basis of the "Algorithm for Accelerated Teaching of Art", created by the Leningrad artist Yu. Nashivochnikov. All this relies on the main aspect: faith in people and the beauty, capable of changing the world. For people who have certain disabilities due to illness, creativity often remains the only way of self-expression.

Контакты / Contacts:
Дмитрий Маркул / Dmitrii Markul
dimarkul@yandex.ru
+79111576823

АЛЕКСЕЕВ Саша

Мужской портрет
Бумага, гуашь, 29x42

ALEKSEEV, Sasha

Portrait of a Man
Paper, gouache, 29x4

АЛЕКСЕЕВ Саша

Человек в очках
Бумага, гуашь, 29x42

ALEKSEEV, Sasha

A Man with Glasses
Paper, gouache, 29x42

ПАНЮТИН Женя

Конь
Бумага, гуашь, 29x42

PANYUTIN, Zhenya

Horse
Paper, gouache, 29x42

АЛЕКСЕЕВ Саша

Блокада Ленинграда
Бумага, гуашь, 28x30

ALEKSEEV, Sasha

The Siege of Leningrad
Paper, gouache, 28x30

ПАНЮТИН Женя

Ленин
Бумага, гуашь, 29x42

PANYUTIN, Zhenya

Lenin
Paper, gouache, 29x42

АЛЕКСЕЕВ Саша

Блокада Ленинграда
Бумага, гуашь, 30x42

ALEKSEEV, Sasha

The Siege of Leningrad
Paper, gouache, 30x42

АРТ-СТУДИЯ «ПЬЕРО»
Калининград

Арт-студия «Пьеро» (Калининград) создана в 1995 г. при Областной психиатрической больнице № 1. Помимо арт-терапевтической практики, студийцы постоянно участвуют во внутрибольничных и городских акциях, например, занимаются росписью стен и заборов ко Дню психического здоровья...

Работы участников студии уже более 20 лет ежегодно экспонируются в Калининградском историко-художественном музее, а также на российских и международных выставках в Германии, Польше, Литве.

ART STUDIO "PIERROT"
Kaliningrad

The "Pierrot" art studio (Kaliningrad) was established in 1995 at the Regional Psychiatric Hospital No.1. In addition to art therapy practice, studio participants are constantly involved in hospital and city events, e.g., they paint walls and fences on the day of mental health...

For more than 20 years, the works of the studio participants have been exhibited annually in the Kaliningrad Historical and Art Museum , as well as at Russian and international exhibitions in Germany, Poland, Lithuania.

Контакты / Contacts:
Татьяна Машихина / Tatyana Mashikhina
tmashihina@yandex.ru
+79003462009

СЫЧ Гена

Индеец
Бумага, см. техника, 20x40

SYCH, Gena

Indian
Paper, mixed technique, 20x40

СЫЧ Гена

Индеец
Бумага, см. техника, 20x40

SYCH, Gena

Indian
Paper, mixed technique, 20x40

ВАСИЛЬЕВ Игорь

Люди на Диком Западе
Бумага, карандаш, гелевые ручки, 21x30

VASILYEV, Igor

People in the Wild West
Paper, Pencil, gel pens, 21x30

ВАСИЛЬЕВ Игорь

Конь на Диком Западе
Бумага, карандаш, гелевые ручки, 21x30

VASILYEV, Igor

Horse in the Wild West
Paper, pencil, gel pens, 21x30

АРТ-СТУДИЯ «ПАРАЛЛЕЛИ»
Москва

С 2000 г. в рамках российско-канадского проекта «Общественная реабилитация в психиатрии» ГБУ «ПНИ № 33» является одной из экспериментальных площадок по внедрению современных форм психосоциальной терапии и реабилитации. На базе больницы реализована стройная система, включающая в себя разнообразные методы психолого-психотерапевтической коррекции, психосоциальной терапии, социально-юридической поддержки.

В свободное время пациенты организуют досуг по интересам: посещают арт-студию, библиотеку, спортивный зал, танцы, смотрят кинофильмы, посещают музыкальные занятия, компьютерные курсы, ходят в музеи, театры, на выставки. Одновременно до 15 человек получают индивидуальные и групповые занятия по арт-терапии. По заранее продуманному плану, с учётом технических возможностей мастерской, ежемесячно проводятся тематические мастер-классы. Силами больных и приглашённых творческих коллективов организуются концерты. Специалисты: клинический психолог Чупахина И. А., руководитель арт-студии Строщук С. В.

ART STUDIO "PARALLELS"
Moscow

Since 2000, within the framework of the Russian-Canadian project "Public Rehabilitation in Psychiatry", the State Budgetary Institutions "Psychoneurological Care Home No. 33" has been one of the pilot sites for the introduction of modern forms of psychosocial therapy and rehabilitation. On the basis of the hospital, a harmonious system which includes a variety of methods of psychological and psychotherapeutic correction, psychosocial therapy, social and legal support has been implemented.

In their free time, patients organize leisure activities: they attend the art studio, the library, the gym, dance and music classes, computer courses, watch movies, go to museums, theaters, and exhibitions. At the same time, up to 15 people attend individual and group art therapy classes. Taking into account the technological potential of the workshop, monthly thematic master classes are held. Patients and visiting creative groups organize concerts. The specialists of the art studio include clinical psychologist I. Chupakhina. The art studio is headed by S. Stroshchuk.

Контакты / Contacts:
Лев Харитонов / Lev Kharitonov
l.charitonov@pb10.ru
+7 (495) 972-97-60

ШАВЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ Ю.

Вечный рассвет
Холст, масло, 30x40

SHAVELEV, Aleksei Yu

The Eternal Dawn
Canvas, oil, 30x40

ШАВЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ Ю.

Райский зверь
Холст, масло, 30x50

SHAVELEV, Aleksei Yu

The Paradise Beast
Canvas, oil, 30x50

ШАВЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ Ю.

Шествие золотого храма
Холст, масло, 40х40

SHAVELEV, Aleksei Yu

The Procession of the Golden Temple
Canvas, oil, 40x40

ШАВЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ Ю.

Происхождение души
Холст, масло, 45х45

SHAVELEV, Aleksei Yu

The Origin of the Soul
Canvas, oil, 45x45

ПОСЛЕСЛОВИЕ

AFTERWORD

АЛЬБОМ «ИНЫЕ»
Рецензия Андрея ЕПИШИНА

В 2017 г. в издательстве «Городец» (М., 2017) вышел альбом Владимира Гаврилова «Аутсайдер арт: коллекция "ИНЫЕ"» (научный редактор – проф. А. В. Азов). Представлены выдержки из рецензии А. С. Епишина (кандидата искусствоведения, члена Союза художников России и Ассоциации искусствоведов), опубликованной в газете «Нить Ариадны» № 11, 2017.

Художественный альбом «Аутсайдер-арт: коллекция "ИНЫЕ"», несмотря на свою специфическую направленность, безусловно, способен поразить воображение широкого зрителя и вызвать чувство глубокого интеллектуального и эстетического удовлетворения у знатоков и почитателей современной культуры и искусства. Целью создателей альбома стала идентификация статуса outsider art — искусства одиноких, потерянных людей: душевнобольных, заключённых, отшельников, беспризорников, спиритов, медиумов, зачастую находящихся на границе различных социальных групп, систем, культур, испытывающих влияние противоречащих друг другу норм и ценностей, а также поиск новых научных подходов к объяснению и пониманию этого многоликого, интригующего явления.

… альбом можно считать полноценным исследованием в области современных художественных процессов, важным и востребованным не только в узконаучной среде. Также издание можно классифицировать и как своего рода документ, свидетельствующий о радикальных переменах в отношении к отечественному маргинальному искусству: разрушении многовековых стереотипов, отказе от стигматизации, сознательном смещении психопатологического акцента в подходе к «аутсайду» в сторону социокультурного и искусствоведческого.

В альбоме представлено свыше 650 произведений около 130 авторов из ярославской коллекции «ИНЫЕ»… Примечательно, что обширная коллекция, имея в своем составе репрезентативный фонд самого крупного публичного собрания маргинального искусства в стране, документальный архив и библиотеку, находится на сегодняшний день в практически «предмузейном» состоянии. Таким образом, и в самом альбоме Владимиром Гавриловым задействован редкий и ценный художественный материал, что даёт уникальную возможность кардинально иного, нового прочтения широко известных произведений «аутсайда», за счёт сопоставления их с ранее не изученными работами, а также обнаружения новых взаимосвязей между ними.

Издание по праву можно считать итогом многолетних размышлений автора, диспутов, встреч с художниками и бесед со зрителями, словом, всестороннего и междисциплинарного исследования проблем интерпретации творчества аутсайдеров с точки зрения включённости последнего в пространство высокого искусства. Основная часть альбома также имеет несколько внутренних тематических разделов, отчасти дублирующих разделы самой коллекции «ИНЫЕ».

Это раздел «Больничные коллекции странностей», служащий неким историческим экскурсом в историю «иного» искусства; раздел «Ар брют», повествующий о наследии Жана Дюбюффе, его концепции L'Art Brut и всевозможных отечественных вариаций данного явления; раздел «Наивное искусство», посвящённый бесхитростному творчеству художников-самоучек; раздел «Перекрёсток маргинального творчества», содержащий анализ произведений, не подпадающих в силу своей специфики под устоявшиеся категории «брюта» и «наива»; и, наконец, раздел «Арт-терапевтическая экспрессия»…

Отдельных слов заслуживает высочайшее качество дизайна и полиграфии. Оригинальное креативное оформление альбома даёт исчерпывающее представление о творчестве аутсайдеров и почти компенсирует нехватку общения с живой экспозицией в реальном времени.

Не хочешь читать — просто смотри.

Одним словом, альбом «Аутсайдер-арт: коллекция "ИНЫЕ"» — это не просто научно-популярное издание, а своего рода челендж, захватывающий и увлекательный.

Президент «Союза охраны психического здоровья» Наталья Треушникова и куратор коллекции «ИНЫЕ» Владимир Гаврилов

ALBUM "INYE"
Review by Andrei EPINSHIN

In 2017, the "Gorodets" publishing house (Moscow, 2017) published the album "Outsider Art: the "INYE" Collection" by Vladimir Gavrilov (science editor – Prof. A. Azov). This rubric presents excerpts from the review by A. Epishina (Candidate of Art History, member of the Union of Artists of Russia and the Association of Art Critics), published in the newspaper "Ariadne's Thread" No. 11.2017.

Despite its specific orientation, the art album "Outsider Art: the "INYE" Collection" can certainly impress the imagination of a wide audience and cause a feeling of deep intellectual and aesthetic satisfaction in con-noisseurs and admirers of modern culture and art. The goal of the album's creators was to identify the status of outsider art, the art of lonely, lost people: the mentally ill, prisoners, hermits, homeless children, spiritualists, mediums, who often find themselves on the border of various social groups, systems, cultures influenced by conflicting norms and values; and to search for new scientific approaches to explaining and understanding of this multi-faceted, intriguing phenomenon.

...The album can be considered a full-fledged research in the field of contemporary artistic processes, which is important and in demand not only for the narrowly scientific environment. The publication can also be classified as a document evidencing radical changes in the attitude toward national marginal art: the destruction of age-old stereotypes, the rejection of stigmatization, the deliberate shift of the psycho-pathological accent in the approach to "outsider art" towards the socio-cultural and artistic one.

The album contains over 650 works by about 130 authors from the Yaroslavl collection "INYE"... It is noteworthy that the extensive collection which has a representative fund of the largest public collection of marginal art in the country, a documentary archive and a library is currently in a "pre-museum" condition.

Thus, the album itself also has rare and valuable artistic material used by Vladimir Gavrilov, which gives a unique opportunity for a radically different, new reading of the well-known "outsider" works, by means of comparing them with previously unexplored works, as well as discovering new relationships between them.

The album can rightly be considered the result of many years of the author's reflections, debates, meetings with artists and interviews with viewers – in a word, a comprehensive and interdisciplinary study of the problems of interpreting creative work of outsiders from the point of view of the inclusion of the latter in the space of high art.

The main part of the album also has several internal thematic sections, partly overlapping those of the "INYE" collection. These are: "Hospital Collections of Oddities", serving as a certain historical insight into the history of "other" art; "Art Brut", which talks about the heritage of Jean Dubuffet, his concept L'Art Brut and all kinds of Russian variations of this phenomenon; "Naive Art", dedicated to the unsophisticated creative work of self-taught artists; section "Crossroads of Marginal Creative Work", containing an analysis of works that do not fall under the established categories of "brut" and "naive" due to their specificity; and, finally, the section "Art Therapy Expression"…

The highest quality of design and printing should be mentioned separately. The creative design of the album and full-color illustrations give a comprehensive picture of the creative work of outsiders and almost compensate for the lack of communication with a real exposition in real time.

If you do not want to read, just watch.

In a word, the album "Outsider Art: the "INYE" Collection" is not just a popular scientific publication, but some sort of challenge, which is exciting and fascinating.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХОПАТОЛОГИИ ЭКСПРЕССИИ И АРТ-ТЕРАПИИ (СИПЭ—АТ)

СИПЭ основано в 1959 г. в Вероне (Италия) при проведении первого международного конгресса, посвящённого памяти Ч. Ломброзо. Сферой интересов общества является поддержка мульти- и междисциплинарных контактов, заинтересованных в исследовании творческих способностей и пластической экспрессии в музыке, театре, литературе, кинематографе и т. д. СИПЭ поддерживает образовательные, исследовательские и арт-терапевтические проекты, организует выставки т. н. «необычного» искусства. Подавляющее большинство членов общества психиатры, арт-терапевты, психологи, психоаналитики, социологи, этнологи, эстетики, а также художники, коллекционеры, писатели, историки и арт-критики… СИПЭ является членом ряда международных организаций, таких как Всемирная психиатрическая Ассоциация (WPA) и Международная федерация психического здоровья (WFMH). Члены общества — представители 45 стран. С 2000 г. к СИПЭ присоединилась и Россия (вице-председатель — Гаврилов В. В.). В Ярославле проведены симпозиумы СИПЭ: «Стена: защита или сокрытие?» (1999), «Послания и посланники» (2001). Две последующие конференции: «Экспрессия незавершённости» (2003), «Странные художники — странное творчество» (2004) — организованы в две сессии: Ярославль — Москва. В 2014 г. проведена конференция «Искусство аутсайдеров: философские, культурологические и психопатологические аспекты» в Калининграде и Москве, традиционно на кафедре эстетики философского факультета МГУ им. М. Ломоносова.

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PSYCHOPATHOLOGY OF EXPRESSION AND ART THERAPY (SIPE—AT)

SIPE was founded in 1959 in Verona (Italy) during the first international congress, in memory of Ch. Lombroso. The Society is interested in the support of multi- and interdisciplinary contacts striving to research creative abilities and plastic expression in music, theater, literature, cinema, etc. SIPE supports educational, research and art therapy projects, organizes exhibitions of so called "unusual" art. The overwhelming majority of the Society members are psychiatrists, art therapists, psychologists, psychoanalysts, sociologists, ethnologists, aesthetes, as well as artists, collectors, writers, historians and art critics... SIPE is a member of a number of international organizations such as the World Psychiatric Association (WPA) and the World Federation for Mental Health (WFMH). The members of the Society represent 45 countries. In 2000, Russia also joined SIPE (vice-chairman – V. Gavrilov). The SIPE symposiums, "The Wall: Protection or Confinement?" (1999), "Messages and Messengers" (2001), were held in Yaroslavl. Two subsequent conferences, "Expression and Uncompletion" (2003), "Strange Painters, Strange work" (2004), were organized in two sessions: Yaroslavl – Moscow. In 2014, the conference "The Art of Outsiders: Philosophical, Cultural and Psychopathological Aspects" was held in Kaliningrad and Moscow, traditionally at the Department of Aesthetics of the Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University.

Репродукции из альбома В. Гаврилова «Аутсайдер арт: коллекция "ИНЫЕ"», научный редактор — проф. А. В. Азов (издательство «Городец», Москва, 2017)

Reproductions from the album "Outsider Art: the "INYE" Collection" by Vladimir Gavrilov, science editor – Prof. A. Azov ("Gorodets" publishing house, Moscow, 2017)

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Национальная ассоциация для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая Ассоциация, созданная в 2017 г., — преемница РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», организованной в 1997 г. Целью ассоциации является всестороннее развитие арт-терапевтической науки и практики в Российской Федерации путём объединения психотерапевтов, психологов и других специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку по арт-терапии и систематически использующих методы арт-терапии в качестве основного вида профессиональной услуги. Приоритетными направлениями деятельности ассоциации является предоставление квалифицированных арт-терапевтических услуг и создание общенационального реестра специалистов — субъектов профессиональной арт-терапевтической деятельности; оказание организационной, методической, консультационной и информационной поддержки членам ассоциации при осуществлении ими арт-терапевтической деятельности; содействие в повышении их уровня профессиональной компетентности.

ART THERAPY ASSOCIATION

The National Association for the Development of Art Therapy Science and Practice "Art Therapy Association", established in 2017, is the successor to the Regional NGO "Art Therapy Association", organized in 1997. The aim of the Association is to comprehensively develop art therapy science and practice in the Russian Federation by uniting psychotherapists, psychologists and other professionals who have appropriate professional training in art therapy and systematically use art therapy methods as the main type of professional service. The priority activities of the Association are: development of qualified art therapy services and creation of a national register of specialists – subjects of professional art therapy activities; provision of organizational, methodical, consulting and information support to the Association members in the course of their art-therapy activities; assistance in raising the level of their professional competence.

Контакты / Contacts:
Председатель Ассоциации / Chairman of the Association:
А. Копытин / A. Kopytin alkopytin@rambler.
www. rusata.ru

СИМПОЗИУМ «АРТ-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ И ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ: ГРАНИ СОЗВУЧИЯ» 7 ОКТЯБРЯ 2018

Организаторы: Национальная ассоциация для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» и общественная организация помощи людям с ментальными особенностями «Аутсайдервиль».

Развитие арт-терапии исторически тесно связано с изучением и поддержкой творческих проявлений у лиц с особой психологической организацией, искусством аутсайдеров (этот термин охватывает более современный и расширенный вариант ар брют). Обе практики отличает значительная вариативность подходов. Если говорить об арт-терапии, в одних случаях подобные занятия имеют сходство с индивидуальной и групповой психотерапией, осуществляемой на основе изобразительной деятельности клиентов (пациентов). Для обозначения такого варианта работы в последние годы используется название «арт-психотерапия» (art psychotherapy). В других случаях акцент делается на достижение лечебно-реабилитационных эффектов посредством творческой занятости пациентов в среде художественных мастерских (арт-ателье или студий), поддержке их самостоятельных занятий каким-либо видом творческой деятельности (art therapy — изобразительное искусство как терапия, therapeutic art — лечебное изобразительное искусство). В некоторых случаях определённое внимание уделяется поддержке самостоятельного увлечения творчеством уже и за рамками организованных форм арт-терапии, вне учреждений. Организация выставок, издание каталогов, подготовка интернет-порталов с представлением наиболее оригинальных работ лиц с ограниченными возможностями здоровья или испытывающих определённые трудности адаптации является важной гранью инклюзивной политики, лечебно-реабилитационной практики и психообразовательной работы. В этот процесс оказываются вовлечёнными не только специалисты по арт-терапии, врачи, психологи, но и специалисты по социальной работе, трудотерапии, работники сферы искусства.

Творческая продукция пациентов, ассимилируясь с другими формами непрофессионального искусства или экспонируясь обособленно, получает допуск к международным выставочным проектам и коллекционным хранилищам. Различные формы лечебно-реабилитационной практики на основе применения изобразительной деятельности различаются особенностями сопровождения художников (участников арт-терапии и авторов аутсайдер-арт), организации среды для занятий и разными приоритетными задачами.

В одних случаях это достижение определённого художественно-творческого результата, формирование самобытного художественного стиля, поддержка «художественной идентичности», общественное признание художника-аутсайдера. В других — это, в основном, достижение лечебно-профилактических эффектов на основе применения патогенетической, проблемно- и личностно-ориентированной модели психотерапии.

Очевидно также, что решение этих задач может быть взаимосвязано. Формы и методы арт-терапевтической поддержки творческой активности пациентов, людей с ограниченными возможностями здоровья становятся всё более дифференцированными в связи с развитием инклюзивного подхода, возрастающей активностью общественных организаций, использованием ресурсов сообществ и поддерживающей социальной среды в качестве значимых факторов психосоциальной адаптации больных, преодоления стигмы ОВЗ. Возрастает связь арт-терапии с художественным сообществом и арт-рынком, актуализируются этические и правовые аспекты, связанные с продвижением творческой продукции пациентов в социальную среду.

В рамках симпозиума будет предпринята попытка объединить врачей-психиатров, психотерапевтов, клинических психологов, специалистов по арт-терапии и аутсайдер арт, представителей общественных организаций, культурных и музейных институций с целью обсуждения моделей клинической и социальной арт-терапии, сопровождения пациентов в процессе их творческих

SYMPOSIUM "ART THERAPY IN TREATMENT AND REHABILITATION PRACTICE AND OUTSIDER ART: FACETS OF CONSONANCE"
OCTOBER 7, 2018

Organizers: National Association for the Development of Art Therapy Science and Practice "Art Therapy Association" and NGO for assistance to people with mental disorders "Outsiderville"

The development of art therapy has historically been closely linked to the study and support of creative manifestations in individuals with a special psychological organization, the art of outsiders (this term covers a more modern and expanded version of art brut). Both practices are distinguished by a significant variety of approaches. Speaking about art therapy, in some cases, such activities are similar to individual and group psychotherapy, which is carried out on the basis of the artistic activities of clients (patients). To denote this type of work in recent years, the term "art psychotherapy" has been used. In other cases, the emphasis is on achieving treatment and rehabilitation effects through the creative occupation of patients in art workshops (art ateliers or studios), supporting their independent involvement in any kind of creative activities (art therapy, therapeutic art).

In some cases, certain attention is paid to supporting independent passion for creative work outside the organized forms of art therapy, outside institutions. Organization of exhibitions, publication of catalogs, creation of Internet portals presenting the most outstanding works of persons with disabilities or those who experience certain difficulties of adaptation is an important aspect of inclusive policy, treatment and rehabilitation practices and psychoeducational work. It is not only art therapists, doctors, psychologists who are involved in this process, but also specialists in social work, occupational therapy, art workers. Creative work of patients, assimilated with other forms of non-professional art or exhibited separately, gets access to international exhibition projects and collections.

Not only art therapists, doctors, psychologists are involved in this process but also specialists in social work, occupational therapy, art workers. Creative works of patients, assimilated with other forms of non-prfessional art or exhibited separately, gets access to international exhibition projects and collections.

Different forms of treatment and rehabilitation practices based on the use of artistic activities differ in the characteristics of the guidance of artists (art therapy participants and outsider artists), of organization of the environment for classes and various priority tasks. In some cases, it is the achievement of a certain artistic and creative result, formation of an original artistic style, support of "artistic identity", public recognition of the outsider artist. In other cases, it is mainly the achievement of treatment and prevention effects based on the use of a pathogenetic, problem-oriented and personality-oriented model of psychotherapy. It is also obvious that the solutions of these problems can be interrelated.

Forms and methods of art therapy support of creative activities of patients and people with disabilities are becoming more and more differentiated due to the development of an inclusive approach, growing activity of public organizations, use of community resources and a supportive social environment as significant factors in the psychosocial adaptation of patients, overcoming the stigma of health limitations. The connection of art therapy with the artistic community and the art market is growing, ethical and legal aspects related to the promotion of the works of patients in the social environment are kept up-to-date.

The symposium will attempt to unite psychiatrists, psychotherapists, clinical psychologists, specialists in art therapy and outsider art, representatives of public organizations, cultural and museum institutions in order for them to discuss models of clinical and social art therapy, guidance of patients in the process of their artistic training in inpatient and outpatient conditions as part of inclusive sociocultural projects.

БЛАГОДАРНОСТИ

Организаторы выставки искусства аутсайдеров и арт-терапевтической экспрессии «Новое измерение» выражают искреннюю признательность лицам, благодаря которым вы держите этот каталог в руках: «Союзу охраны психического здоровья» и лично Наталье Треушниковой и Ольге Пазына за содействие в подготовке и печати издания, а также руководителям арт-проектов, предоставившим необходимые материалы!

Автор-составитель каталога – Ольга Фоминых;
тексты: Владимир Гаврилов, Александр Копытин, Андрей Епишин;
дизайн и вёрстка: Светлана Булатова;
перевод: Алина Галяутдинова.

Мы предполагаем, что в данном издании возможны некоторые неточности или опечатки, а также в случае, если у вас появятся отклики и предложения, просьба писать на: pr@outsider-art.ru. Информируем о том, что не все заявленные в каталоге авторы обязательно имеют психиатрический опыт. В соответствии со ст. 9 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» мы предварительно согласовали размещённую информацию с авторами работ и представителями организаций.

ACKNOWLEDGEMENTS

The organizers of the exhibition of outsider art and art therapy expression "New Dimension" express their sincere gratitude to the people who helped in creating this catalog: to the Union for Mental Health and personally to Natalia Treushnikova and Olga Pazyna for assistance in the preparation and printing of the publication, and also to the heads of art projects who provided the necessary materials!

Author: Olga Fominykh;
Texts: Vladimir Gavrilov, Aleksandr Kopytin, Andrei Epishin;
Design and layout: Svetlana Bulatova;
Translation: Alina Galyautdinova

We assume there might be some inaccuracies or misprints in this publication; please send any feedback or suggestions to: pr@outsider-art.ru. We inform you that not every artists mentioned in the catalog necessarily has psychiatric experience. In accordance with Art. 9 of the RF Law "On Psychiatric Care and Guarantees of Citizens' Rights in its Provision", we previously negotiated the information to be published with the authors of works and representatives of organizations.

«Для меня безумие — супер здравомыслие. Нормальным является больной психозом. Нормальный означает нехватку воображения, нехватку творческого потенциала».
(Жан Дюбюффе)

"For me, insanity is super sanity. The normal is psychotic. Normal means lack of imagination, lack of creativity".
(Jean Dubuffet)

Жан Дюбюффе
Jean Dubuffet

Фотограф Паоло Монти, 1960
Photographer Paolo Monti, 1960

ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ

ВАВИЛОВ Андрей
Горе радиолюбителя при северном сиянии
ДВП, акрил, инкрустрация, 46,5х54

VAVILOV, Andrei
The Grief of a Radio Amateut at Northern Lights
MDF, acryl, marqueterie, 46,5х54

СОЮЗ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
119019, Москва, ул. Моховая, д.10
+ 7 (495) 6401637
info@mental-health-russia.ru
www.mental-health.ru

МОСКВА 2018