

 TODO SER HUMANO TIENE
DERECHO A SER FELIZ

Творчество как символическое представление мира

Мексиканская школа изобразительных искусств «Даун Арт»¹

Сильвия Эскамилла, президент Фонда Джона Лэнгдона Дауна, Мексика

За время существования человечества во многих сферах утвердился принцип элитарности (в частности, в русле такого идеологического течения, как евгеника), позволяющий пожинать самые спелые плоды наиболее способным и умелым.

Однако подобные социальные установки, бесспорно, находятся в противоречии с фундаментальным положением о том, что бытие человека определяется не его способностью к выживанию, а скорее преодолевающим все границы желанием жить как можно более полноценно.

Несмотря на то что общество поощряет эффективность и конкурентоспособность индивидуума, отмечая эти качества как приоритетные, очевидно, что именно для того, чтобы сохранить в себе человеческое, требуется дух творчества. В самом деле, даже когда мы оказываемся в неблагоприятных условиях, воображение предлагает нам всевозможные «обходные пути», фокусируя наше внимание на наиболее необходимом для дальнейшего существования, и главным двигателем становится упорное желание жить. В глубинах нашего сознания самым важным остается не стремление повысить коэффициент собственной эффективности, а потребность понять смысл жизни и всего, что нас окружает. Эта потребность постоянно обитает в нашей душе.

Способность к символизации присуща только человеческим существам, она не имеет никакого отношения к адаптации в определенных условиях. В то же время интеллект, как ни странно, не способен удовлетворить потребности человека, так же как и улучшить его приспособленность к жизни; скорее, он нацелен на решение проблем. Жажда жизни реализуется через попытку осмыслить взаимосвязь явлений, что может быть сделано только благодаря символизации. Именно с помощью символов мы способны воспринимать мир как сферу человеческого творчества.

Все это подчеркивает актуальность развития творческих способностей, в том числе у людей с синдромом Дауна. Мексиканские дети едва ли не с рождения впитывают впечатления от многообразия окружающих их цветов, фактур и запахов, и это обостряет их сенсорное восприятие. Если учесть также атмосферу мексиканской семьи, полную традиций, мифов и легенд, можно ясно увидеть, что наша деятельность находит здесь плодородную почву.

За время работы мы не раз наблюдали грустную картину, порождаемую предрассудками и чересчур схематичным подходом к воспитанию детей с синдромом Дауна, что приводит к стигматизации и преуменьшению их способностей. Почему окружающих каждый раз так удивляет то, что они способны создать шедевр? Люди с синдромом Дауна научили нас воспринимать жизнь на более глубинном уровне. Пожив с ними и проникшись их видением мира, многие из нас испытали потребность в переоценке ценностей. За недостатками развития этих людей видна сила человеческого духа, способность к творчеству как нечто превышающее простую механику разума. Эта способность освещает всё неповторимым светом безграничной радости жизни. Люди с синдромом Дауна наглядно показывают нам, что жизнь человека не сводится исключительно к навыкам и способностям, скорее она строится на постоянном перерождении, когда что-то внезапно нахлынувшее вызывает стремление к созиданию, самовыражению и сокровенный процесс творчества стимулируется не только необходимостью достижения каких-либо целей, но неким «зовом», «призванием» – этими необъяснимыми спутниками судьбы.

Более того, люди с синдромом Дауна демонстрируют нам возможности сосуществования представителей рода человеческого вне рамок эгоистичного самоутверждения и жесткой конкуренции. Они обладают врожденной способностью любить жизнь, и этот талант не вписывается в систему, где господствует соревновательный дух. Они не так много знают о себе, ведь им не приходится соревноваться и сравнивать себя с другими. Они осознают, что отличаются от других людей, но не считают себя лучше их. Они стремятся к внутреннему преобразению и творчеству, но при этом не объявляют себя деятелями искусства. Вот почему так важно то, что человек с синдромом Дауна способен к самовыражению во всей полноте своей личности, во всей своей способности любить, понимать, стремиться, наслаждаться, творить – иными словами, жить. Таким образом, учитывая склонность наших учащихся к творчеству и символическому, а также трудности, которые возникают у них при обращении к языку, мы задумали дать им возможность овладеть навыками изобразительного искусства.

¹ Escamilla S. The Mexican School of Down Art John Langdon Down Foundation, Mexico City // Down Syndrome News and Update. 2005. № 4(3). P. 78–80. URL: www.down-syndrome.org/practice/335/practice-335.pdf

В 1993 г. Фонд Джона Лэнгдона Дауна создал Мексиканскую школу изобразительных искусств «Даун Арт». Ее основные цели:

- поощрение индивидуального способа творческого самовыражения благодаря получению образования в области визуального искусства;
- творческое развитие и формирование изобретательности посредством искусства;
- вовлечение учащихся в среду деятелей искусства благодаря выставкам, конференциям и другим арт-событиям.

Сейчас школу посещают 25 учащихся в возрасте от 18 до 54 лет. Система обучения основывается на развитии символического мышления и творчества. Вначале это было что-то вроде изокружка, где работали преимущественно с бумагой, картоном, акварелью, фломастерами и карандашами. Позже, в 1995 г., оценив достижения и художественный потенциал учащихся, Фонд предложил расширенную программу обучения видам визуального искусства, сравнимую по уровню с некоторыми профессиональными курсами. Люди с синдромом

Дауна обрели возможность полнее реализовать свой творческий потенциал, используя более широкий спектр материалов и способов творить (различные виды масляных и акриловых красок, пастель, гравировку). Теперь они могут создавать работы, по силе чувства и технике не уступающие работам профессионалов, что было оценено такими известными художниками, как Рафаэль Кодуро, Рауль Ангуиано, Хуан Сариано и Хосе Луис Куэвас. И сейчас их произведения выставляются в престижных мексиканских галереях и за рубежом.

Значимость проекта была признана, и в 1997 г. Фонд официально утвердил Мексиканскую школу изобразительных искусств «Даун Арт». Программа включает широкий спектр теоретических курсов и работу в мастерских живописи, скульптуры и гравировки.

Школа изобразительных искусств – это оригинальный проект, предлагающий людям с синдромом Дауна новые возможности самовыражения. Создавая ее, Фонд Джона Лэнгдона Дауна твердо верил в то, что в сфере искусства эти люди способны на многое.

Краткая справка

37 лет назад, 3 апреля 1972 г., Сильвия Эскамилла основала в Мексике Фонд Джона Лэнгдона Дауна. Целью Фонда было дать детям, подросткам и взрослым с синдромом Дауна возможность получать необходимый уход и образование. Ее первый ребенок Эдуардо родился в 1967 г., и ему был поставлен этот диагноз. В то время в Мексике, как и в Латинской Америке в целом, вообще не было ни государственных, ни частных организаций, которые бы оказывали поддержку людям с синдромом Дауна и их семьям. С момента возникновения Фонда число служб в нем постоянно росло. Это позволило охватить больше семей, больше детей и подростков, желающих учиться, разрабатывать новые программы, направленные на общее развитие, включение в жизнь общества и обеспечение работой людей с синдромом Дауна. Фонд также проводит исследования, занимается издательской деятельностью, направленной на формирование позитивного образа человека с синдромом Дауна, организует тренинги на национальном и международном уровнях для специалистов из государственного и частного секторов.

В рамках Фонда была разработана программа дополнительного образования, благодаря которой родители и специалисты, учреждающие подобные организации в Мексике и других странах, могут получить необходимые знания и практические навыки. Благодаря этой программе организации для людей с синдромом Дауна появились как в Мексике (сейчас их 20), так и в других странах: Аргентине, Венесуэле, Пуэрто-Рико, Эквадоре, Панаме, Колумбии, Боливии, Чили, Сальвадоре, Коста-Рике, Бразилии, Доминиканской Республике, Кубе и Перу.

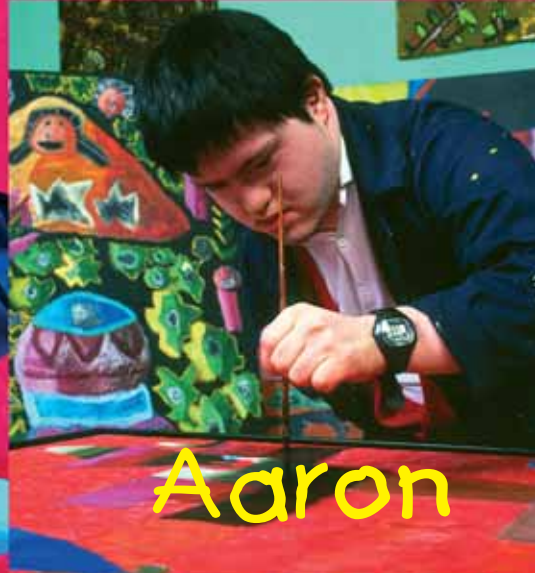
Поскольку более 90 % учащихся происходят из бедных семей, работа Фонда зависит от грантов, пожертвований и денег, собранных за счет продажи репродукций – открыток и календарей с работами учащихся. Оригиналы работ не продаются: Сильвия Эскамилла стремится сохранить их для музея, который надеется открыть в школе.

Ruben

Aaron

ESCUELA
MEXICANA
DE ARTE
DOWN
FUNDACIÓN
JOHN LANGDON DOWN

Victor

Josafat

Marcos Polo

Ana Bertha

David

Erik

ESCUELA MEXICANA DE ARTE DOWN

FUNDACIÓN JOHN LANGDON DOWN

Ana Bertha

Marco Polo

Mayra

Mayca

Christian

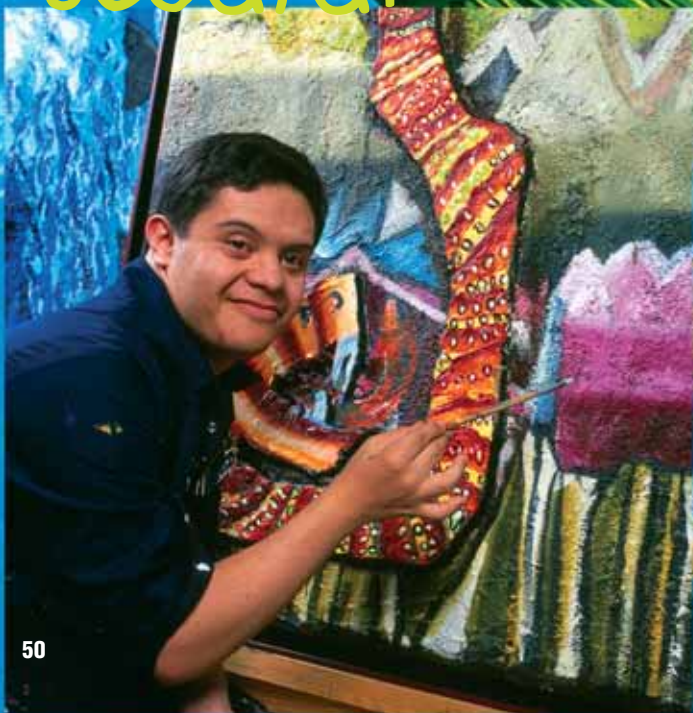
Leonardo

ESCUELA
MEXICANA
DE ARTE
DOWN
FUNDACIÓN
JOHN LANGDON DOWN

Marco Polo

Lorena

Josafat

Erik

Выставки работ учеников Мексиканской школы изобразительных искусств «Даун Арт»

- 2009 Посольство Мексики, г. Пекин, Китай
Итальяно-латиноамериканский институт, г. Рим, Италия
Институт мексиканский культуры, г. Париж, Франция
Институт Сервантеса, г. Токио, Япония
- 2008 Региональный культурный центр Хоакина Аркадьо Пагаса (Centro Regional de Cultura de Valle de Bravo Joaquin Arcadio Pagaza), г. Валье де Bravo, Мексика
Башни Фулбрайта (Fulbright Towers), г. Хьюстон, штат Техас, США
Институт Мексики, г. Мадрид, Испания
Институт мексиканский культуры, г. Вашингтон, США
Лос Пинос (Los Pinos)¹, г. Мехико, Мексика
Галерея современного искусства (Galeria de Arte Moderno), г. Кульякан, штат Синалоа, Мексика
Культурный центр «Мурос» (Centro Cultural Muros), г. Куэрनावака, Мексика
Музей современного искусства, Центр мексиканской культуры (Museo de Arte Moderno, Centro Cultural Mexiquense), г. Толука, штат Мехико, Мексика
Музей новейшего искусства Юкатана (Museo de Arte Contemporaneo Ateneo de Yucatan – MACAY), г. Мерида, штат Юкатан, Мексика
Галерея «Так» (Tak Gallery), г. Познань, Польша
- 2007 Музей «Круликарня» (Krolikarnia Museum), г. Варшава, Польша
Музей женщины (Museo de la Mujer), г. Орхус, Дания
Дом культуры Хесуса Рэйеса Эролеса (Casa de Cultura Jesus Reyes Heroles), г. Мехико, Мексика
Институт мексиканский культуры, г. Копенгаген, Дания
Посольство Мексики, г. Берлин, Германия
Мексиканский институт социального страхования (Instituto Mexicano del Seguro Social), г. Мехико
Дворец Вильсона (Palais Wilson)², г. Женева, Швейцария
- 2006 Центр Пауля Клее (Zentrum Paul Klee), г. Берн, Швейцария
- 2004 Международный сервантесовский фестиваль (Festival Internacional Cervantino), г. Гуанахуато, Мексика
- 2003 Министерство здравоохранения Мексики (Secretaria de Salud), г. Мехико
Французский культурный центр (Alianza Francesa), г. Мехико, Мексика
Художественная галерея мемориального центра университета (University Memorial Center Art Gallery), г. Боулдер, штат Колорадо, США
- 2002 Институт детского развития Медицинского центра университета штата Канзас (Institute for Child Development, Medical Center, University of Kansas), г. Канзас, США
Музей современного искусства г. Боулдер (Boulder Museum of Contemporary Art), штат Колорадо, США
Коулмановский институт изучения нарушений когнитивного развития университета штата Колорадо (Coleman Institute for Cognitive Disabilities, University of Colorado), г. Боулдер, США
- 2001 Ассоциация реабилитационных центров провинции Альберта (Alberta Association of Rehabilitation Centres), г. Калгари, Канада
- 2000 Детский музей бумажных змеев (Papalote Museo del Nino), г. Мехико, Мексика
- 1999 Галерея международного аэропорта (Galeria del Aeropuerto Internacional), г. Мехико, Мексика
Галерея клуба предпринимателей (Galeria del Club de Industriales), г. Мехико, Мексика
Галерея Тонали Министерства социального развития (Galeria Tonalli, SEDESOL), г. Мехико, Мексика
Центр Джона Ф. Кеннеди университета Вандербилта (John F. Kennedy Center, Vanderbilt University), г. Нэшвилл, штат Теннесси, США
- 1998 Банк «Битал» (Banco Bital), г. Мехико, Мексика
Музей Долорес Ольмедо Патиньо (Museo Dolores Olmedo Patino), г. Мехико, Мексика
Городская театральная галерея (Galeria del Teatro de la Ciudad), г. Тустла-Гутьеррес, провинция Чьяпас, Мексика
Художественная галерея Мисрачи (Galeria de Arte Misrachi), г. Мехико, Мексика
- 1997 Мексиканская выставка авиации (Galeria Mexicana de Aviacion), г. Мехико, Мексика

¹ Резиденция президента Мексики.

² Штаб-квартира Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997