Шукаємо себе, або інклюзивні майстер-класи довкола мистецтва

Мистецтво здатне інтегрувати, протидіяти відчуженню і руйнувати стереотипи, тому в рамках Ночі Бібліотек 2023 ми пропонуємо вдатися до живопису, поезії, вуличного мистецтва, драми, сторітелінгу та розмови, щоб залучити до спільної діяльності групи людей з різних культур.

Сценарій орієнтований насамперед на молодь віком 13-15 років, але при відповідній адаптації він добре підійде і для молодших груп.

Доброго ранку серед Інших

Розпочнімо зустріч з короткого завдання, яке допоможе згуртувати групу і водночас ознайомить з темою культурних відмінностей. Кожен учасник витягує картку з привітанням, написаним іншою мовою, і поясненням, як поводитися під час взаємодії з іншими учасниками майстерні. Потім учасники ходять по кімнаті і вітаються з іншими відповідно до інструкцій.

Наприкінці привітання запропонуйте всім сісти й обговорити, які відмінності виникли у способах вітання, з чим ці відмінності можуть бути пов’язані, запитайте, чи завжди можна було вітатися «по-своєму» і підкресліть, що в різних культурах ставлення до тіла, фізичного контакту, посмішки і навіть зорового контакту може суттєво відрізнятися від того, до чого ми звикли, та це не означає, що якесь із них є більш або менш цінним. Уникнення дотику чи погляду в очі може бути не так образою, як виявом поваги, а помічати і визнавати відмінності один одного – перший крок до справжнього порозуміння без упереджень.

Якщо учасники групи не знають один одного, попросіть їх представитися у найзручніший для них спосіб, назвавши при цьому своє ім’я, яке можна написати на клейкій стрічці, і попросити прикріпити на одяг на видному місці.

Готовий шаблон привітань для розрізання: Додаток 1.

Раз-два-три – на кого випаде!

Для цього завдання нам знадобляться кольорові картки паперу різної форми (квадрат, трикутник, коло, півколо, прямокутник), а також невеликий білий аркуш паперу і ручка, щоб записувати бали. За бажанням, можна використовувати кольорову роздруківку Додатку 2 з готовими фігурами й описом балів. Кожен учасник витягує по 4 картки. Потім ведучий зачитує речення, пов’язані з цими фігурами та кольорами, а також їхні значення в балах, використовуючи таблицю з Додатку 3.

Учасники записують на білому аркуші кількість балів, які отримують витягнуті ними картки. Потім підсумовують їх і оголошують результат.

Завдання є приводом для дискусії, під час якої повинні прозвучати запитання:

– Чи Ти задоволена/ий своїм результатом?

– Що відчуваєш, коли порівнюєш свій результат з результатами інших?

– Чи вважаєш, що до Тебе поставилися справедливо?

– Чи Ти мала/мав вплив на результат?

– На що Ти могла/міг вплинути в цьому завданні?

– Чому різні твердження на картках отримали різну кількість балів?

– Чи зображені ситуації є поширеним явищем у Польщі та Європі?

– Чи можна знайти аналогії до цього завдання у повсякденному житті?

Під час обговорення варто звернути увагу на те, що випадковість карток і непрозорі правила підрахунку балів створюють дискомфорт, водночас це легко перенести на досвід міграції, вимушеної чи добровільної.

Попри наші відмінності, у нас більше спільного, ніж того, що нас розділяє, наприклад, потреба в почутті безпеки, турбота про близьких, інтерес до світу, мистецтва, літератури, а також спорт чи любов до кулінарії.

Готові фігури: Додаток 2.

Речення з описом балів: Додаток 3.

Міграція народів

Об’єднайте учасників у групи по 4-5 осіб і попросіть їх за кілька хвилин обміркувати 4 проблеми:

– Чому люди мігрують?

– З якими труднощами стикаються мігранти?

– Які емоції можуть супроводжувати мігрантів (дітей і дорослих)?

– З яких країн найчастіше приїжджають мігранти, щоб знайти новий дім у Польщі? Назвіть кілька країн.

Потім попросіть презентувати результати групової роботи, зберіть результати, записавши висновки на дошці або на великому аркуші паперу.

Серед прогнозованих відповідей напевно з’являться:

– причини: вища заробітна плата, краща робота, поліпшення економічного становища сім’ї, возз’єднання сім’ї, пошук кращого життя, цікавість до світу, війна, потреба в безпеці, політичні чи моральні погляди, переслідування, кліматична криза;

– труднощі: пошук роботи, житла, незнання мови, відчуження, самотність, нестабільність, незнання культури та звичаїв країни поселення, туга за близькими, фінансові проблеми, інтеграція в нове середовище;

– емоції: страх, невпевненість, цікавість, ентузіазм, розчарування, роздратування, гнів, вдячність, полегшення, відчай, гіркота, жаль, туга, апатія, страх, розгубленість, вагання, втома, дискомфорт, травма, прийняття, впевненість, відчуття втрати, відродження, вдячність;

– країни, з яких найчастіше приїжджають мігранти (в порядку зростання кількості): Україна, Білорусь, Німеччина, Молдова, Росія, Індія, Грузія, В’єтнам, Туреччина, Китай.

Щоб підсумувати наведену інформацію і спробувати відчути долю мігрантів, варто показати картину молодого сирійського художника Абдалли Аль Омарі із серії «Беззахисність», на якій зображені неоднозначні світові лідери як люди, позбавлені дому, країни та відчуття безпеки, і запитати, чому художник саме так зобразив провідних політиків, до чого хотів привернути увагу, які емоції викликає в нас таке представлення проблеми міграції.

Робочий лист для груп: Додаток 4.

Зображення із серії «Беззахисність»: Додаток 5.

Перетворення відмінностей на мистецтво

Для цього завдання нам знадобляться кольорові картки (фігури), які ми використовували в одній з попередніх вправ, аркуші паперу формату А3 (бажано різних кольорів) та клей. Ділимо учасників на групи по 3-4 особи і просимо їх перетворити свої важкі та приємні враження (картки) на щось цінне, на концептуальне мистецтво. Для цього учасники обирають колір аркуша А3 і приклеюють на нього всі картки, які кожен з них витягнув.

Завдання полягає в тому, щоб обговорити та спільно придумати цікавий дизайн картини, що складається лише з простих геометричних фігур. У коментарі варто підкреслити, що з розмаїття досвіду і наших природних відмінностей через діалог народжуються цікаві концепції, і що кожен досвід однаково важливий для створення чогось нового, чогось, що завдяки нашим скерованим діям може стати витвором мистецтва (наприклад, картиною або мистецтвом консенсусу). Потім покажіть (можна спроєктувати на екран) деякі роботи Казимира Малевича (наприклад, «Чорний квадрат на білому тлі» або картини з серії «Супрематична композиція»), що складаються з простих кольорових геометричних фігур, і пов’яжіть це з роботами, що їх створили групи.

Бути на кордоні…

Це завдання натхнене віршем Віслави Шимборської «Псалом», в якому йдеться про те, що люди встановлюють кордони і вперто дотримуються цих поділів, визначаючи світ як «свій» або «чужий». Натомість природа не зважає на ці наші людські кордони і безнастанно перетинає їх, порушуючи території країн. Однак для того, щоб спонукати учасників до роздумів над проблемою зведення мурів і розмежування територій, спочатку запропонуймо їм разом створити історію, спираючись на візуальний матеріал.

Для виконання цього завдання нам знадобляться вирізані малюнки з додатку, аркуші паперу формату А3 та клей. Розділіть учасників майстерні на групи по 4-5 осіб і роздайте кожній групі однаковий набір картинок-слів з вірша Шимборської.

Завданням груп буде скласти з них зв’язну розповідь і записати її на аркуші. Під час обговорення кожна група визначає порядок картинок і хід розповіді. Треба використати всі картинки з додатку. Однак замість вписувати слово, наприклад, «кордон», слід вклеїти відповідну картинку.

Результатом роботи буде колаж слів і картинок. Попросіть учасників дати йому назву. Після презентації й обговорення історій, створених групами, скажіть, що ті самі поняття поєднала польська лауреатка Нобелівської премії, і перейдіть до читання вірша «Псалом».

Потім запитайте:

– Яка думка стоїть за твердженням «О, які ж нещільні кордони людських держав!»?

– Як поводиться природа стосовно кордонів? Чи дотримується вона їх?

– Як природа порушує людський порядок?

– Як поводиться людина, коли природа порушує кордони?

– Як ви розумієте останній рядок вірша?

– Що нам дають кордони? Чи є вони необхідними?

– Що ви думаєте про будівництво мурів та огорож на державних кордонах?

Картинки для розфарбовування: Додаток 6.

Вірш Віслави Шимборської: Додаток 7.

Мистецтво без кордонів

Творчий перетин кордонів і подолання стереотипів, які керують нами, чудово демонструє Бенксі, вуличний художник, про якого мало що відомо, та його роботи знають або принаймні бачили майже всі. Використовуючи різноманітні техніки, часто в гумористичній формі, на стінах, що відокремлюють людей один від одного, художник зосереджується на соціальних конфліктах, а послання його робіт є антивоєнним, пацифістським, спрямованим на порозуміння та взаємну повагу.

Запропонуймо учасникам вступити в діалог з добіркою робіт Бенксі. Для цього роздрукуймо кілька репродукцій і роздаймо по одній роздруківці кожній групі. Кожній групі також слід надати стікери (бажано у формі коміксових бульбашок) і фломастери або ручки. Завданням учасників буде дописати твердження/думки у вигляді словесних бульбашок над персонажами. Переконайтеся, що твердження/думки персонажів відповідають загальному змісту графіті. Потім підготуймо виставку робіт і поговорімо про сцени, доповнені словами.

Графіті: Додаток 8.

Цілий світ імен

Імена є чудовим прикладом переплетення культур і повсякденної присутності «чужості» в нашому житті. Згадаймо лише імена: Петро – від грецького «камінь», Кацпер (Каспер) – від перського «охоронець скарбниці», Моніка – латинською «єдина», а Зузанна (Сусанна) – івритом «лілія».

Попросімо учасників знайти походження і значення свого імені, набравши його в інтернет-пошуковику (або використавши словник імен, якщо є у бібліотеці). Поділімося результатами пошуку на форумі.

Це завдання покаже: навіть те, що ми вважали цілком «нашим», тобто наше ім’я, занурює нас у ширший контекст спільної традиції.

Те саме стосується їжі, яку ми їмо щодня (піца – Італія, кебаб – Туреччина, хачапурі – Грузія, тако – Мексика, бургери – США, суші – Японія), фільмів, які ми дивимося, або музики, яку слухаємо.

Якщо уважніше приглянутися до наших щоденних виборів, стає зрозуміло, що у нас більше спільного, ніж відмінного, і це вже може стати справжньою платформою для порозуміння в групі людей різного походження і досвіду.

Збірка Доброї Культури

Наостанок разом створімо Збірка Доброї Культури, тобто суб’єктивний список того, що варто побачити, прочитати, послухати чи зіграти, аби поділитися тим, що нам подобається, і водночас дізнатися про вподобання інших.

Для цього роздайте учасникам аркуші паперу, на яких вони можуть написати назви своїх улюблених і вартісних фільмів, пісень, назвати музикантів, артистів, художників, блогерів, танцюристів тощо.

За бажанням, це завдання можна виконати в додатку wordart.com: <https://wordart.com/>, де досить ввести пропозиції в онлайн-генератор і створити ефектну хмару слів. Такий каталог може стати натхненням для учасників майстерні і гарним подарунком наприкінці зустрічі.

Сценарій: Анна Міллаті