

Искусство и красота против депрессии

Russian translation of the original paper: "In Ugly Times the Only Protest is Beauty".

Translated by: Maria Alekseeva, Russian State Library for Young Adults, Moscow, Russia.

The text of this document has been translated into Russian and differences from the original text may occur. This translation is provided for reference purposes only.

Текст данного документа был переведён на русский язык; перевод может отличаться от оригинала. Перевод предоставляется исключительно в ознакомительных целях.

Карен Снерк

Hygge Factory, Копенгаген, Дания.
karen@hyggefactory.org

This is a Russian translation of "*In Ugly Times the Only Protest is Beauty*" copyright © 2014 by **Maria Alekseeva**. This work is made available under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Резюме:

Hygge Factory – это некоммерческая организация, получившая премию и занимающаяся поддержкой проблемной молодежи. Здесь у молодых людей есть возможность рассказывать свои личные истории из жизни посредством искусства и, таким образом, обращать на них внимание общественности. Основатели Hygge Factory – целая команда компетентных волонтеров, партнеров, художников, креативщиков и библиотекарей. Она помогает молодым людям на каждом этапе творческого процесса: от идеи до законченного художественного результата. Это могут быть книги или звукозаписи высокого профессионального уровня. Библиотеки являются отличными платформами для поддержки таких талантливых идей. Они предоставляют молодым людям площадку для общения и тем самым содействуют развитию значимых и открытых для общества проектов.

Ключевые слова: Молодежь, волонтеры, совместное творчество, искусство, общение.

Искусство и красота против депрессии

Мне было 22 года, когда мои руки внезапно сошли с ума. Они хотели творить: писать, рисовать, вязать, делать лодки из бумаги; лодки, столь огромные, что я могла стоять в них сама. Нитки, бумага, фетр, ножницы и кнопки были разбросаны повсюду, в каждом уголке моего дома. Тогда я назвала свой дом *Hygge Factory* – что в переводе с датского означает «Уютная фабрика» или «Домашняя фабрика».

В том году умерла моя мать. Я изо всех сил пыталась заполнить ту пустоту внутри себя, которую чувствовала. Смерть матери была для меня невосполнимой утратой, которая превращала каждый день жизни в борьбу с этой пустотой. При этом она же открыла передо мной океан возможностей. Мне захотелось создать что-то красивое, чтобы пережить эту депрессию. Из этого желания и выросло то, что сейчас называется *Hygge Factory* – некоммерческая организация, которая оказывает поддержку молодежи в возрасте от 13 до 20 лет и которая была удостоена награды. *Hygge Factory* дает молодым участникам возможность рассказать обществу свои личные истории и под чутким руководством волонтеров и профессионалов создать настоящие произведения искусства.

В поддержку талантливой молодежи *Hygge Factory* ежегодно организует проект, который призывает молодежь на профессиональном уровне создать нечто красивое, основанное на их личном опыте, и что будет интересно их сверстникам. Например, написать книгу в рамках арт-проекта *Ordskaelv!* («Словотрясение!») или записать песню вместе с проектом *Vinil!* («Винил!»). Цель каждого проекта *Hygge Factory* – позволить молодым людям в течение шести месяцев реализовать свои идеи и преобразовать свои мысли в готовый профессиональный материал. Мы каждый раз убеждаемся, что вне зависимости от навыков и знаний, у них отлично получается рассказать свои личные истории, и их дебют как писателей или авторов песен оказывается успешным.

Hygge Factory объединяет усилия государства, библиотек, деловых компаний, фондов, ассоциаций, студентов, исследователей, художников, творческих профессионалов, которые готовы поддерживать талантливых молодых людей, обеспечивать их необходимыми ресурсами, другими словами, дать молодым людям возможность смело высказывать свои мысли, тем самым, освобождаясь от всевозможных запретов, выражая себя и рассказывая о себе обществу.

Полная возможностей пустота

Идея *Hygge Factory* – разносторонней организации, которая может воплотить в жизнь любое произведение искусства, созданное молодыми людьми – возникла у меня, когда смерть моей матери внезапно бросила меня в пустоту, полную возможностей. Оказавшись в этой непростой жизненной ситуации, я отчетливо поняла, чего мне не хватало. Мне была необходима помощь, чтобы разобраться в страшном беспорядке своих мыслей, сформулировать их и найти способ сообщить о них другим. Это было для меня важно: так я сумела бы пережить свою личную драму. Мой проект был направлен вовне. Я чувствовала, что я в большей степени нуждаюсь в команде креативщиков, нежели в помощи психолога. Я хотела выразиться через искусство и рассказать обо всем случившемся со мной так, чтобы другие поняли, через что мне

пришлось пройти. Где было такое место, которое могло бы предоставить мне все необходимые ресурсы и сеть интернет, чтобы я смогла рассказать свою историю? Я хотела, чтобы мир услышал меня, понял и вдохновился моим рассказом. Такого места не существовало, поэтому я решила создать её сама.

Главная идея *Hygge Factory* – предоставить возможность молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выразить себя и свои переживания с помощью искусства. *Hygge Factory* призвана обеспечить молодых людей всеми необходимыми для этого ресурсами, которых, к сожалению, у меня в свое время не было. *Hygge Factory* относится к творческой молодежи со всей серьезностью и организует для них арт-проекты, в основе которых: 1) амбиции и идеи; 2) интернет и ресурсы, 3) уникальность и динамика.

Амбиции и идеи

Когда перед молодыми людьми ставят конкретную задачу и предлагают реальную аудиторию, они стремятся соответствовать сложившейся ситуации. Это убеждение составляет основу деятельности *Hygge Factory*. У каждого нашего проекта есть ясная идея и определенные амбиции, что мотивирует молодых людей творить и создавать настоящие арт-объекты. Так, последний литературный сборник вышел тиражом 3000 экземпляров и продавался по всей стране, а молодые писатели совершили турне по 13 библиотекам Дании и Фарерских островов. Все доходы от продажи книг повторно инвестируются в будущие проекты.

Так в *Hygge Factory* видят процесс создания арт-проектов и возможность для молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, преодолеть ее, «излечиться» и интегрироваться в общество. Возможно, это неочевидный, но очень важный момент. Результатом нашего первого проекта *Ordskaelv!#1* («Словотрясение!#1»), который был запущен в 2010 году, стала книга «2200 Н - Оракулы, Шаверма и Разрушенные Стереотипы», написанная молодыми людьми из пользующегося дурной славой многонационального района Нørrebro в Копенгагене. Этот проект попал в категорию «Интеграция». Наш второй проект *Ordskaelv!#2* («Словотрясение!#2») был запущен в 2012 году. Его результатом стала книга «Черный цвет не всегда черный», написанная молодыми людьми, которые потеряли мать или отца. Проект попал в категорию «Терапия». В проектах *Vinil!#1* («Винил!#1») (2013) и *Vinil!#2* («Винил!#2») (2014) участвовали молодые беженцы, которые вместе со своими сверстниками из Дании с помощью песен рассказали свои личные истории. Эти проекты попали сразу в две категории «Интеграция» и «Терапия». *Ordskaelv!* и *Vinil!* стали некой площадкой, где можно делиться своими историями, альтернативой традиционным местам для социальной интеграции или душевного исцеления. Молодежь, принимающая участие в проектах, встречается не с социальными работниками, психологами и врачами, а с писателями, журналистами, редакторами, авторами песен, музыкантами и продюсерами. Несмотря на то, что мы не стремимся напрямую интегрировать трудную молодежь в общество или вылечить молодых людей от их проблем – наши совместные арт-проекты оказались очень успешными в этом деле. Мы объясняем это тем, что мы не относимся к участникам, как к жертвам или как к людям, нуждающимся в помощи – скорее как к талантливым людям, которые готовы творить и создавать.

Интернет и другие ресурсы

Мы всегда поддерживаем молодых людей на пути реализации их проекта. Успех каждого проекта заключается во взаимодействии более 200 профессионалов, которые добровольно оказывают помощь и вдохновляют молодых людей. Проекты *Hygge Factory* подразумевают еженедельные трехчасовые семинары, на которых молодые люди работают один на один с наставниками – студентами и профессионалами, которые работают на добровольной основе. Наставники являются образцом для подражания, расширяют знания молодежи и учат ее работать с необходимыми ресурсами для реализации своих творческих идей. Наставники внимательно следят за работой молодых создателей и помогают им на протяжении всего процесса. Наставники – это секрет успеха *Hygge Factory*. Именно энтузиазм, поддержка и вера наставников помогает молодым участникам избавиться от неуверенности и сомнений и достичь успеха.

Художники и профессионалы делятся своими знаниями, навыками и талантом, чтобы вдохновить молодых создателей и помочь им воплотить свои проекты в жизнь. Их участие доказывает, что молодые люди занимаются серьезным делом, а также дополнительно мотивирует, поддерживает, повышает их уверенность в себе и выбранном способе самовыражения. В проекте *Ordskaelv!* начинающие авторы встретились с журналистами, писателями, редакторами, графическими дизайнерами и реальными читателями, а так же имели возможность написать письма таким востребованным датским художникам, как Майкл Квиум (Michael Kvium), Бьорн Норгаард (Bjørn Nørgaard) и ХускМитНавн (HuskMitNavn). Именно они проиллюстрировали рассказы молодых писателей. В проекте *Vinyl!* молодые авторы песен встретились с музыкантами, поэтами, композиторами, производителями музыкальных инструментов, продюсерами и графическими дизайнерами, и сделали запись своих песен в профессиональной студии. Они написали письмо известному художнику Джону Корнеру (John Kørner), который сделал обложку для виниловой пластинки с оригинальными записями.

Каждый проект *Hygge Factory* стремится проникнуться идеями молодых участников, поскольку это способствует реализации совместных проектов. Они шаг за шагом знакомятся с творческим процессом, получают необходимые ресурсы и создают пространство, в котором они смогут творить и в дальнейшем.

Уникальность и динамика

Hygge Factory представляет собой быстроразвивающуюся компанию, кадровый состав которой ежегодно увеличивается от 1 до 1000 человек: реализация каждого проекта объединяет: более 200 человек, работающих над уникальным произведением искусства; около 300 человек, отвечающих за публикацию и сбор средств; а также более 500 человек, задействованных в области коммуникации и обмена знаниями.

Каждый проект *Hygge Factory* представляет собой стартап: все создается с нуля, каждый раз мы начинаем новый проект с новыми людьми. Каждый участник руководствуется правилами *Hygge Factory*: структурированность, уникальность результата, единство группы молодых людей, наставников, профессионалов, партнеров, фондов. Структура *Hygge Factory* прочна и основательна, а также обладает

собственной уникальной динамикой, поскольку в каждом проекте задействованы новые участники, которые вместе создают очередной арт-объект.

Взаимодействие молодых с молодыми

Весной 2012 года организация *Hygge Factory* стала сотрудничать с главными библиотеками Копенгагена и Фредериксберга, а также с 22 библиотеками в Дании и на Фарерских островах. Главная цель взаимодействия – «создать проект, который даст возможность молодым людям делиться со сверстниками своим творчеством» (заявление в Министерство культуры Дании, 2011).

Основной задачей сотрудничества было установление связей с талантливой молодежью по всей стране в рамках *Hygge Factory* и ее проектов *Ordskaelv!* и *Vinyl!*. Молодым участникам предлагалось воспользоваться одной из основных возможностей библиотеки: рассказать о своем творчестве сверстникам. Мы провели исследование в области распространения информации о талантливой молодежи в библиотечной среде и выявили, что библиотеки, которые активно сотрудничают с такими творческими организациями, как *Hygge Factory*, привлекают к себе больше молодежи.

Результатом двухлетнего сотрудничества стала модель взаимодействия молодых авторов со сверстниками, которая включает в себя следующие составляющие:

- *Hygge Factory* (или любая другая молодежная организация) запускает интересный творческий проект, который впоследствии дает уникальный профессиональный результат, созданный молодыми участниками и основанный на их личном опыте;
- С готовым арт-объектом, книгой или звукозаписью, молодые авторы посещают с визитом библиотеки;
- Тур по библиотекам представляет собой взаимодействие молодых авторов и молодежной аудитории. Основная его часть – однодневный семинар, который *Hygge Factory* проводит в одной из библиотек для местной молодежи (школьников, учащихся колледжей и других молодежных групп). Находясь один на один с волонтерами *Hygge Factory*, молодые люди общаются, рассказывают о своем творчестве. Используя ресурсы библиотеки и основываясь на своем эстетическом опыте, молодые авторы ставят перед собой задачу создать арт-объект, интересный и значимый для их сверстников;
- Результатами однодневных семинаров могут стать короткометражные фильмы (такие как книжные трейлеры или музыкальные ролики, опубликованные в социальных сетях и видеохостингах), выставки и мероприятия, интересные молодежи.

Изобразительные и культурные практики играют важную роль в самоопределении молодых людей, в свою очередь, библиотеки дают прекрасную возможность для развития воображения и фантазии, творчества и инновационных идей молодежи. Общение со сверстниками позволяет молодым людям использовать библиотеки как арену, на которой они могут бросить вызов себе и друг другу, экспериментируя с

различными формами искусства (литература, музыка), а также помогает им сплотиться, самоутвердиться и лучше понять себя и других.

Влияние на развитие общества

В *Hygge Factory* мы верим в молодых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и хотят высказаться, рассказать свою историю и быть услышанными. Их рассказы обнажают проблемы современного общества. Истории молодых авторов приглашают сверстников узнать, чем они живут, какие трудности им приходится преодолевать на пути к успеху. Создавая красоту, они побеждают зло. А библиотеки, соответственно, выступают идеальным пространством для того, чтобы сделать плоды творчества талантливой молодежи достоянием общественности.