هنردرمانی در موزه‌ها و گالری‌ها
بازپردازی الگوهای عملیاتی

نویسندگان:
آلی کولز، هلن جری

مترجمان:
دکتر مریم رحیمی پاشاکلائی
(پژوهشگر پسادکترای هنردرمانی دانشگاه نیوکاسل)
دکتر سیدسعید سید احمدی زاویه
(عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران)

۱۴۰۵

عنوان و نام پدیدآور	هنر درمانی در موزه‌ها و گالری‌ها: بازپردازی الگوهای عملیاتی/نویسندگان: آلی کولز، هلن جری؛ مترجمان مریم رحیمی پاشاکلائی، سیدسعید سیداحمدی زاویه.
مشخصات نشر	تهران: دانشگاه هنر ایران، ۱۴۰۵.
مشخصات ظاهری	۱۴۴ ص.
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۱۴۲۷-۱۴-۷ | 978-622-1427-14-7
وضعیت فهرست‌نویسی	فیپا
یادداشت	عنوان اصلی: .Art therapy in museums and galleries : reframing practice,2020
یادداشت	هنر درمانی
موضوع	Art therapy
	موزه‌ها -- خواص درمانی
	Museums -- Therapeutic use
	تصویرسازی ذهنی (روان‌شناسی) -- خواص درمانی
	Imagery (Psychology) -- Therapeutic use
شناسه افزوده	کولز، الی Coles, Ali
شناسه افزوده	جوری، هلن Jury, Helen
شناسه افزوده	رحیمی پاشاکلائی، مریم، ۱۳۶۷ -، مترجم
شناسه افزوده	سیداحمدی زاویه، سیدسعید، ۱۳۴۱-، مترجم
شناسه افزوده	دانشگاه هنر ایران
رده‌بندی کنگره	RC۴۸۹
رده‌بندی دیویی	۶۱۶/۸۹۱۶۵۶
شماره کتابشناسی ملی	۱۰۵۵۶۸۶۳
اطلاعات رکورد کتابشناسی	فیپا

نام کتاب	هنر درمانی در موزه‌ها و گالری‌ها: بازپردازی الگوهای عملیاتی
تألیف	.Jury, Helen؛ Coles, Ali
ترجمه	مریم رحیمی پاشاکلائی؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه.
صفحه‌آرا	توفیق مالکی
چاپ	اول، ۱۴۰۵
بها	۲۷۰,۰۰۰ تومان
شمارگان	۱۰۰
قطع	وزیری
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۱۴۲۷-۱۴-۷ | 978-622-1427-14-7

ناشر

تهران، خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی،
بعد از تقاطع ۳۰ تیر، شماره ۵۶
تلفن: ۶۶۷۲۵۶۸۲ (۰۲۱)

کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.
مسئولیت مطالب به عهده نویسنده است و لزوماً دیدگاه‌های دانشگاه هنر ایران را منعکس نمی‌کند.

فهرست مطالب

الف | پیشگفتار مترجمان
پ | تصویر روی جلد
ث | پیشگفتار جردن پتاش
ذ | مقدمه

۱ | فصل اول: شواهد و تحقیقاتی در باب هنردرمانی در موزه‌ها و گالری‌ها
۳ | --- مقدمه
۴ | --- شواهدی در مورد هنر درمانی برای مبتلایان به سرطان در موزه‌ها
۵ | --- جوانان
۶ | --- خانواده‌های افراد مبتلا به بیماری‌های حاد روان
۶ | --- کارکنان بهداشت روان
۷ | --- سالمندان
۸ | --- بزرگسالان با مشکلات حادِ سلامت روان
۱۱ | --- جانبازان
۱۲ | --- بزرگسالان مبتلا به اختلالات خوردن
۱۳ | --- بزرگسالان بدون مشکلات سلامتی مشخص
۱۴ | --- مؤلفه‌های درمانی هنردرمانی در موزه‌ها و گالری‌ها
۱۵ | --- گام‌های بعدی پژوهش کدام است؟
۱۹ | --- نتیجه‌گیری

۲۵ | فصل دوم: موزه چیست؟ (فهم عمومی از اهداف موزه‌ها و چگونگی استفاده از آنها در هنر درمانی)
۲۷ | --- مقدمه
۲۹ | --- نگرش مثبت به موزه‌ها
۳۱ | --- موزه‌ها به مثابه‌ی حافظان میراث
۳۶ | --- موزه‌ها به مثابه‌ی مکان‌هایی برای آموختن
۳۸ | --- موزه‌ها به مثابه‌ی مکان‌هایی برای سرگرمی
۳۹ | --- موزه‌ها به مثابه‌ی مکان‌هایی در دسترس و فراگیر

۴۰ --- موزه‌ها به مثابه‌ی مکان‌هایی در معرض تهدید
۴۱ --- نتیجه‌گیری

۴۵ فصل سوم: محیطی امن در مؤسسه هنر مدرن آکسفورد

۴۷ --- مقدمه
۴۸ --- پیشینه‌ی گروه
۴۸ --- تعیین مؤلفه‌های فیزیکی برای ایمن سازی فضا
۴۹ --- طرح مشارکت هنرمندان در مؤسسه هنر مدرن آکسفورد
۵۰ --- معرفی گروه
۵۳ --- فرایند معرفی افراد توسط معرفان
۵۴ --- تنظیم برنامه هنری در گالری
۵۵ --- فضای گالری هنری
۵۶ --- فضای حاکم بر پروژه در مؤسسه هنر مدرن آکسفورد
۵۹ --- زیرزمین در مؤسسه هنر مدرن آکسفورد
۶۱ --- اهمیت امنیت و فضای خلاق در هنردرمانی
۶۳ --- نتیجه‌گیری

۶۵ فصل چهارم: از انزوا تا رابطه (تاملاتی در باب توسعه‌ی هنر درمانی مبتنی بر موزه در روسیه)

۶۷ --- مقدمه
۶۷ --- توسعه‌ی "موزه درمانی" در روسیه پس از فروپاشی رژیم کمونیستی
۷۱ --- هنردرمانی مبتنی بر موزه برای جوانانِ دارای اختلال یادگیری (مطالعه موردی)
۷۷ ----- ۱. برقراری مشارکت‌ها
۷۸ ----- ۲. تفسیر آثار موزه‌ها از دیدگاه‌های متعدد
۷۸ ----- ۳. معرفی تمرین بازتابی (رویکرد خوداندیشی در هنردرمانی)
۷۹ ----- ۴. شناسایی ابزارهای ارزیابی
۷۹ ----- ۵. تسهیل همگرایی
۸۱ ----- ۶. تمرکز بر جنبه‌های بصری هنر در موزه و ارتباط آن با هنردرمانی
۸۱ ----- ۷. آموزش کارکنان موزه و به اشتراک‌گذاری مهارت‌ها
۸۲ --- چشم‌انداز دوگانه - به عنوان هنردرمانگر و کریتور موزه
۸۳ ----- ۱. درگیر کردن افراد
۸۴ ----- ۲. خلق روایت‌ها و انتقال ایده‌ها از طریق اشیاء
۸۵ ----- ۳. باور به اینکه معنا در فرآیندی مشارکتی و از طریق همکاری جمعی شکل می‌گیرد
۸۶ ----- ۴. دربرگیرنده: سطوح متنوعی از تعاملات
۸۷ ----- ۵. ایجاد پیوندهایی که به تفسیرهای معنادار منجر می‌شود

۸۸ --- نتیجه‌گیری
۹۴ --- پی‌نوشت
۹۷ فصل پنجم: آغاز با هنر: آثار هنری بن اوری در فرایند روان‌درمانی مبتنی بر هنر برای مبتلایان به دمانس
۹۹ --- مقدمه
۹۹ --- دمانس وهنر
۱۰۰ --- گالری و موزه بن اوری
۱۰۲ --- چگونه پروژه آغاز شد
۱۰۳ --- چرا هنر درمانی؟
۱۰۴ --- ارائه‌ی کارورزی بالینی
۱۰۵ --- مرکز روزانه
۱۰۷ --- هنردرمانی گروهی
۱۰۸ --- بازدید از گالری
۱۱۰ --- استفاده از آثار هنری گالری
۱۱۵ --- با محوریتِ مهاجرت
۱۱۸ --- با محوریتِ هویت
۱۲۱ --- فرایند تولید اثر هنری
۱۲۲ --- ارزیابی
۱۲۶ --- نتیجه‌گیری
۱۳۲ --- پی‌نوشت

فهرست تصاویر

تصویر۱: از سری آثار «سفر زندگی» اثر توماس کول، روغن روی پانل چوبی، ۱۸۳۷-۱۸۳۹
تصویر۲: Wayne Thiebaud -New Realism of the 1960s
تصویر۳: الکساندر کالدر، متحرک‌ها، ۱۹۷۰
تصویر۴: Theaster Gates by Gagosian
تصویر۵: Rachel Whiteread at the NGA: A Challenge to Patriarchal Institutions – BmoreArt
تصویر۶: سامسون و دلیله، اثر: آنتونی وان دایک
تصویر۷: نقشه هیچ جا
تصویر۸: ساخت قفسه فضایی ایمن در کمد ذخیره‌سازی
تصویر۹: فضای اجرای پروژه (عکس از: استو آلسوپ[1])
تصویر۱۰: «گوشه‌ی کلاس ما»[2] در فضای پروژه
تصویر۱۱: فضای زیرزمین
تصویر۱۲: ایوان آیوازفسکی «موج نهم»(۱۸۵۰)، رنگ روغن بر بوم، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ
تصویر۱۳: تصویر رنگی نقاشی «موج نهم»(۱۸۵۰)، رنگ روغن بر بوم، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ
تصویر۱۴: مجسمه‌های نقاشی شده. کارگاه از مونولوگ به دیالوگ، ۱۹۹۷[3]
تصویر۱۵: "سایه" اثر بیمار A، ۲۰۱۷
تصویر۱۶: ساموئل هیرزنبرگ، «استراحت شنبه» (۱۸۹۴)، رنگ روغن بر بوم. مجموعه بن اوری
تصویر۱۷: چانا کوالسکا، «شتی»(۱۹۳۴)، رنگ روغن بر روی بوم. مجموعه بن‌اوری
تصویر۱۸: آلفرد وول‌مارک، «در کنیسه»(۱۹۰۶)، رنگ روغن روی بوم. مجموعه بن اوری
تصویر۱۹: «پناهندگان» جوزف هرمان(مجموعه بن اوری)
تصویر۲۰: دیوید بروئر-وایل، «لبه» (۲۰۰۷)، رنگ روغن روی بوم. مجموعه بن اوری
تصویر۲۱: فروشگاه کفش III از جولی هلد (مجموعه بن اوری)
تصویر۲۲: «برادر و خواهر» اثر جوآن ایردلی (۱۹۵۵، گالری هنر آبرین)
تصویر۲۳: آلبرت، «در صف منتظر»، نقاشی با مداد و پاستل
تصویر۲۴: اثر ال. اس. لاوری به نام «مردی که بر دیوار دراز کشیده»، ۱۹۵۷

---

1. Stu Allsop
2. ‘Our’ corner in the Project Space
3. From monologue to dialogue

پیشگفتار مترجمان

کتاب «هنردرمانی در موزه‌ها و گالری‌ها؛ بازپردازی الگوهای عملیاتی»، نوشته‌ی آلی کولز و هلن جری با پیشگفتاری از جردن پوتاش، اثری پیشگامانه در حوزه‌ی تعامل میان هنر، روان‌درمانی و فضاهای فرهنگی است. ترجمه‌ی این اثر به فارسی به ضرورتِ گسترش گفت‌وگو در باب نقش مؤسسه‌های فرهنگی در التیامات فردی و جمعی، و نیز پر کردن خلأ منابع دانشگاهی به‌روز در این زمینه صورت گرفته است.

امروزه موزه‌ها و گالری‌ها دیگر صرفاً آرشیوهای ایستا نیستند، بلکه به آزمایشگاه‌هایی بدل شده‌اند برای کشف رابطه‌ی انسان با زیبایی، تاریخ و هویت. در این میان، هنردرمانی به‌مثابه‌ی پلی میان خلاقیت و سلامت روان، ظرفیت بی‌مانندی دارد تا این فضاها را به بستری برای گفت‌وگوی درونی و بازآفرینی تجربه‌های افراد تبدیل کند. اهمیت این کتاب نه‌تنها در ارائه‌ی مطالعات موردی و چارچوب‌های نظری نوین، بلکه در تأکید بر هنر به عنوان زبانی جهانی برای مواجهه با آسیب‌ها، تروماها و پرسش‌های هستی‌شناسانه‌ی عصر حاضر است.

ترجمه‌ی حاضر شامل فصول ابتدایی کتاب می‌باشد و ادامه ترجمه در نسخه‌های بعدی همین مجلد منتشر خواهد شد. همچنین، توضیحات نویسنده درباره‌ی تصویر جلد کتاب اصلی در صفحات پیش‌رو آورده شده است.

امیدواریم این کتاب زمینه‌ای برای بازاندیشی درباره‌ی کاربرد فضاهای فرهنگی ایران در تقویت سلامت روانی‌ـ‌اجتماعی فراهم کند و دریچه‌ای به سوی همکاری‌های آینده میان نهادهای هنری و حرفه‌های درمانی بگشاید.

دکتر مریم رحیمی پاشاکلائی
پژوهشگر پسادکترای هنردرمانی دانشگاه نیوکاسل
دکتر سید سعید سید احمدی زاویه
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ایران

تصویر روی جلد
هلن جیری[1]
«اشیا پیدا شده»

«اشیا پیدا شده» مجموعه‌ای از آثار است که در طول اقامت[2] من در فرانسه خلق شده‌اند و در آنها به مفهوم هویت جمعی و فردی از طریق «شکل کیف» پرداخته می‌شود: شیئی که اغلب گم، دزدیده یا حتی جا گذاشته می‌شود، شکلی شناخته شده است که به راحتی در دست یا جیب جا می‌گیرد و حاوی خاطرات پنهان و گواهی است بر مرحله‌ای از زندگی فرد. برای خلق این مجموعه، از ساکنان محلی دعوت کردم تا به استودیو بیایند و محتویات کیف‌هایشان را به من نشان دهند. سپس عناصر مختلف را عکاسی کردم و تصاویر را روی شیشه منتقل نمودم و بعد آنها را در کوره گذاشتم. در حین ذوب شدن شیشه، تصاویر دچار تغییر می‌شدند و اثرات اشیاء یا به‌عبارتی ردپای هویت‌های صاحبانشان باقی می‌ماند» (فیلیپا بوریج).[3]

آثار فیلیپا بوریج با فصل‌های این کتاب مرتبط می‌باشد، کار او به چالش کشیدن مفهوم زمانمندی است و اینکه چگونه «دارایی‌های گمشده» می‌توانند خاطرات شخصی را با استفاده از مفاهیم زمان، حافظه و هویت حفظ کنند. فیلیپا خاطرات گذرا را در آثار هنری‌اش، که با مفهوم اشیاء گمشده مرتبط است، با به‌کارگیری شیشه و تکنیک ذوب و دفرماسیون به تصویر می‌کشد. این موضوع با موزه مرتبط است. فضایی که مجموعه‌ها و نمایش‌ها، ما را برای یافتن پاسخ‌ها و تاریخ‌های شخصی‌مان ترغیب می‌کنند و به ما این امکان را می‌دهند که دوباره به رابطه ما با اشیاء و آثار هنری بیندیشیم و احساسات و عواطفی را که گاهی تا به حال بررسی نشده‌اند، آشکار کنیم. این ایده‌ها می‌توانند در آثار هنری و اشیاء موزه‌ای تجسم

---

1. Helen Jury
2. residency
3. Philippa Beveridge

یابند. همان‌طور که فیلیپا با شیشه کشف کرده است؛ چیزهایی که می‌توانند در عین حال هم مستحکم و هم ظریف باشند. او با استفاده از خاطرات به عنوان اندوخته‌ی ذهنی ما، شی‌ای را می‌سازد که بازتابنده‌ی شخصیت، خاطرات و محرک‌های عاطفی صاحبان آن چیزها و الهام‌بخش بوده‌اند. ما در اینجا فرصتی پیدا می‌کنیم تا دنیای درونی صاحبان کیف‌ها را ببینیم و به خاطرات و هویت آنها نگاهی بیندازیم؛ خاطراتی که به صورت بصری و مادی دائمی شده‌اند. فیلیپا ما را به «رابطه‌ی بین آنچه می‌خواهیم فاش کنیم و آنچه می‌خواهیم خصوصی، صمیمی یا مخفی نگه داریم» می‌رساند(وان باتسل، ۲۰۱۰).

این امر مشابه با تمرین هنردرمانی است، موضوعی که در این کتاب بررسی شده و در آن، از طریق ساخت آثار هنری، درمانجویان می‌آموزند چگونه حس و هویت خود را در مواجهه با آنچه خاطرات و احساسات آنها هستند، متعادل کنند.

فیلیپا بوریج در ۱۹۶۲ در لندن به دنیا آمد. او رشته معماری منظر را در دانشگاه گرینویچ طی کرد و سپس شیشه را در مدرسه هنرهای کاربردی ماسانا در بارسلونا آموخت و تا ۲۰۱۸ در آنجا زندگی کرد. او در ۲۰۰۳ جایزه یادبود یوته کونی فرانز[1] را دریافت کرد و در ۲۰۰۶ جایزه اول ARTFAD بارسلونا (انجمن هنر و طراحی) را به دست آورد و همزمان مدرک کارشناسی ارشد هنر در معماری را از دانشگاه شرق لندن[2] گرفت. او در ایالات متحده و اروپا تدریس کرده و از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ دوره‌ی تحصیلات عالی هنرهای بصری دانشگاه سیراکیوز[3] را اداره کرده است.

نقل از کاتالوگ نمایشگاه «گمشده پیدا شده»[4] فیلیپا بوریج از وان باتسل ۲۰۱۰.

Reference

Van Butsele, G. (2010) Catalogue: *Philippa Beveridge, Lost and Found/Objet-sTrouvés*. Conseil General, Departement du Nord, Musee-atelier du verre a Sar-Poteries.

1. Jutta Cuny-Franz Memorial Award
2. University of East London
3. Syracuse University
۴. عنوان اصلی نمایشگاه فیلیپا بوریج که به انگلیسی Lost and Found در زبان فرانسه ObjetsTrouvés به معنی "اشیا پیدا شده" است. لیکن ما جهت زیبایی و دریافت بهتر مخاطبان در متن از معادل فرانسه استفاده کرده‌ایم.

پیشگفتار | جردن پتاش[1]

من از این موهبت بهره‌مند هستم که در واشنگتن دی‌سی سکونت دارم؛ کلان‌شهری که هر چند عمدتاً به واسطه فعالیت‌های سیاسی شناخته می‌شود، اما زیرساخت‌های فرهنگی غنی و مراکز هنری پویایی نیز دارد. از میان مجموعه‌های موجود در موزه‌های تاریخ، علم و فرهنگ، من اغلب به گالری ملی هنر برای دیدن یک اثر هنری قدیمی مورد علاقه‌ام سر می‌زنم، مانند آثار «سفر زندگی» اثر توماس کول[2] (تصویر ۱)، یا «کیک‌ها» اثر وین تیبود[3] (تصویر۲)، در مواقع دیگر، برای گشت‌وگذار در مجموعه‌ها، شاید برای فرار از واقعیت به دنیای جادویی متحرک‌های الکساندر کالدر[4] (تصویر۳)، و در بعضی مواقع هم برای دیدن چیزی جدید. در طول دو سال گذشته، با آثار تیاستر گیتس[5] و راشل وایت‌رید[6] آشنا شدم(گالری ملی هنر، ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷). گیتس، مرد سیاه‌پوست آمریکایی از شیکاگو، مکان‌های متروکه را پیدا می‌کند و آن مکان‌ها را بازسازی می‌کند و مجسمه‌هایی می‌سازد که روایت‌های اصلی را با چیزهای جدید ترکیب می‌کند.(تصویر ٤)

وایت‌رید، زن سفیدپوست بریتانیایی از لندن، فضای منفی اتاق‌ها و اطراف مبلمان را چیدمان می‌کند تا توجه ما را به فضای میان آنها جلب کند.(تصویر ۵)

---

1. Jordan Potash
2. Thomas Cole
3. Wayne Thiebaud
4. Alexander Calder
5. Theaster Gates
6. Rachel Whiteread

تصویر۱ : از سری آثار «سفر زندگی» اثر توماس کول،روغن روی پانل چوبی، ۱۸۳۷ ـ ۱۸۳۹

تصویر۲ : Wayne Thiebaud-New Realism of the 1960s

تصویر۳: الکساندر کالدر، متحرک‌ها، ۱۹۷۰

تصویر۴: Theaster Gates by Gagosian