

Art & Joy

Асоціація Kiribil
Культурний простір Ларреко
2-е місце Ксан Ітуррія
64310 Сен-Пе-сюр-Нівель

N° SIRET: 75 13 40 084 000 19
Code APE : 900 1 Z – N° Association : W641004579
Licences Entrepreneurs et Diffuseurs Spectacles :
2-011882 et 3-011891

веб-сайт : www.kiribil.eus

Facebook : @kiribilkonpania

Контакт : kiribilinfo@gmail.com

Amaia Hennebutte +33 (0)6 72 62 08 14

Fabrice Jacob +33 (0)6 16 50 89 71

1/ ВСТУП

Kiribil – це баскська мистецька компанія (правовий статус: асоціація).

Заснована понад п'ятнадцять років тому, вона працює в кількох сферах:

- створення живих вистав,
- дитяча література баскською мовою,
- мистецькі проекти, що залучають до творчого процесу людей з обмеженим

доступом до культурних можливостей (люди з психічними розладами, інвалідність, люди похилого віку тощо),

- гуманітарні культурні надзвичайні ситуації (проект вже реалізовано в Лівані на сирійському кордоні).

Art & Joy – це гуманітарний культурний надзвичайний проєкт.

2/ ОГЛЯД ПРОЄКТУ «Art & Joy»

«Мистецтво та радість» – це проєкт, присвячений поширенню мистецьких навичок, доступних для кожного, що символізується валізою, яку залишають на місці після кожного майстер-класу.

Він базується на концепції гуманітарної культурної надзвичайної ситуації, яка підтверджує важливу роль мистецтва та культури в основі наших суспільств, навіть у часи кризи чи війни: мистецтво – це не розкіш; воно незамінне для розвитку людини та її гідності.

Вірна цьому переконанню, асоціація Кірібіл вирішила поділитися своїм досвідом та мистецькими інструментами з якомога більшою кількістю людей.

Мистецькі ігри, що пропонуються в рамках «Мистецтва та радості», розроблені таким чином, щоб бути доступними для всіх: вони не вимагають особливих навичок, художньої підготовки та спеціального обладнання.

Їхня простота та універсальність є основою проєкту.

Для полегшення доступу до ігор після кожного мистецького майстер-класу залишатимуть валізу.

У валізі кожна гра супроводжується відео, доступним за допомогою QR-коду, що дозволяє кожному крок за кроком пройти через мистецький та ігровий досвід.

Окрім цього практичного досвіду, для всієї аудиторії буде представлено та запропоновано вуличну виставу, створену спеціально для цієї події: яскрава та святкова подія, яка дозволить митцям поділитися радістю творчості в будь-якому місці та в будь-який час.

Перша поїздка запланована на травень 2026 року в Україні.

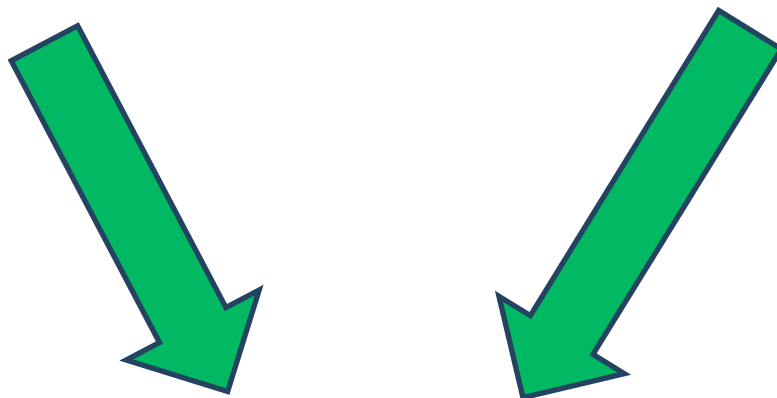
За нею відбудуться інші поїздки по всьому світу.

У рамках цього проєкту наші зобов'язання структуровані навколо трьох основних напрямків для вразливих груп населення:

- **Зміцнення довіри, слухання та зв'язку між людьми.**
- **Заохочення фізичної та розумової активності.**
- **Стимулювання уяви та креативності як рушійних сил благополуччя та соціальних зв'язків.**

Наш підхід до травм та психічного здоров'я поєднує ігрові та креативні практики для відновлення емоційного та фізичного балансу учасників.

ПОЯСНЮВАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

ТРАНСЛЯЦІЯ понад 60 ІГОР у вигляді міні-відео

ШОУ « Art & Joy»

3/ ЦІЛІ

Основними цілями проекту є сприяння індивідуальній та колективній (ре)конструкції людей, які пережили травму або життєві труднощі.

Ці цілі повністю відповідають підходу до ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я, який вважається важливим компонентом загального здоров'я.

Покращення або сприяння покращенню психологічного та емоційного благополуччя учасників є одним із центральних напрямків проекту.

Проект заохочує кожного:

- **Наважитися грати, виступати та творити, самостійно та з іншими.**
- **Відновити впевненість у собі та зміцнити самооцінку.**
- **Відновити міжособистісну комунікацію, зміцнити соціальні зв'язки та консолідувати групу, розвиваючи солідарність, взаємну підтримку та спільноту.**
- **Наважитися відпустити, розкрити свою творчість.**
- **Розвивати художній та творчий потенціал кожної людини через різноманітні та доступні форми вираження.**

За допомогою цих дій Art & Joy прагне пробудити творчий дух у кожному та відкрити його для різноманітності художнього вираження.

Асоціація Кірібіл працює над тим, щоб об'єднувати людей, заспокоювати серця та сприяти особистісному зростанню кожної людини.

4/ МАЙСТЕР-КЛАСИ ТА ВАЛЯЖА «Art & Joy»

У кожному місці (лікарні, центри для біженців, школи тощо), де Компанія проводить майстер-класи, вона залишатиме валізу «Art & Joy», схожу на скриньку з інструментами.

Ця валіза, символ подорожей та простоти, уособлює передачу навичок: вона запрошує учасників втекти від повсякденного життя та стає відповідною точкою для грайливого мистецького досвіду.

Кожен учасник може створити власний майстер-клас, вибравши ігри, які здаються йому найбільш підходящими, відповідно до його аудиторії, цілей та потреб.

Валізка містить чотири QR-коди та кілька простих предметів — м'яч, мотузку та шарфи для жонглювання — що дозволяє негайно використовувати їх.

Під кришкою валізи «Мистецтво та радість» знаходяться чотири QR-коди для сканування:

- **Перший веде до тизера та посилання на загальний інформаційний документ про проект (виберіть мову).**
- **Інші три містять понад 60 коротких відеороликів із різними іграми. Ці відео без діалогів дозволяють універсальне розуміння діяльності, як на телефоні, так і на комп'ютері.**

Художні ігри поділяються на три основні категорії:

- **C-C «Confidence – Connexion»** : розвиток довіри, навичок слухання та стосунків.

- **S-M « Set in Motion »** :заохочення руху, Тілесна терапія

- **I-C « Imagination – Creation »** : стимулювання уяви та творчості.

Професійні керівники (вихователі, медсестри, психологи, вчителі, волонтери в центрах чи таборах тощо) **беруть участь у семінарі з передачі валіз** (приблизно дві години): надаються необхідні пояснення, а також практичне застосування ігор, щоб повною мірою **ВІДЧУТИ** радісний хаос, спричинений іграми.

В кінці семінару вони **отримують ВАЛЯЖКУ «Мистецтво та радість»** як набір інструментів.

Потім вони можуть використовувати її для вивчення всіх ігрових інструментів, які вона містить, і таким чином розробляти та проводити семінари, адаптовані до їхньої аудиторії.

Під час поїздки до України у травні 2026 року заплановано взяти приблизно двадцять валіз.

Мета валізи — надихнути кожного користувача ділитися художніми іграми. Незалежно від того, чи це вихователі в центрах, вчителі в школах, медичні працівники в лікарнях, волонтери в таборах для біженців, чи будь-хто інший, хто бажає будувати зв'язки через мистецтво та гру, вони матимуть інструменти для залучення власної аудиторії.

Щоб заохотити це привласнення, **доступ до відео є простим і миттєвим**. Ігровий контент навмисно доступний для всіх, незалежно від того, чи вважають вони себе художниками.

Необхідні матеріали мінімальні: кожну дію можна виконати, використовуючи кілька повітряних кульок, шарфів або предметів повсякденного вжитку.

Завдяки практиці кожен користувач спостерігатиме позитивний вплив на свою аудиторію. Після цього вони зможуть повноцінно взаємодіяти з іграми, адаптувати їх до своїх потреб і навіть створювати нові. Таким чином, колекція ігор постійно зростатиме завдяки внеску та креативності кожного.

Проста методологія, рекомендована для кожного семінару, завжди однакова: СС1: Релаксація, потім СС2: Пробудження тіла... потім ігри, обрані професіоналом... і завжди завершуючи сеанс СС1, знову повернення до спокою.

Також можливий усний обмін думками (залежно від учасників), що дозволяє кожному висловити свої почуття щодо досвіду майстер-класу.

Він спирається на мистецький досвід асоціації Kiribil, яка понад п'ятнадцять років працює з широким колом людей: від раннього дитинства (немовлята віком від чотирьох місяців) до людей похилого віку, включаючи дітей, підлітків, біженців та дорослих з фізичними або психічними вадами.

5/ шоуArt & Joy

Натхненні Мальро — «Мистецтво — це найкоротший шлях від однієї людини до іншої» — та Віктором Гюго — «Краса корисніша за користь» — митці Кірібіля створили виставу, призначену для показу всюди та для всіх.

Поезія, гумор та уява – ключові елементи цієї вистави.

Ця вистава черпає натхнення з нашої баскської культури та традиційного танцю зі стрічками. Тут це стає символічним, оскільки лише за допомогою глядачів актори зможуть сплести своє травневе дерево: ми повинні працювати РАЗОМ, щоб створити щось прекрасне!

Вона пропонує глядачам поетичну інтерлюдію, сповнену сміху, та запрошує їх знову пережити разом позитивні емоції.

Мета полягає в тому, щоб зупинити час, відкласти повсякденні справи та запросити всіх разом увійти у світ поезії та сміху.

Після вистави глядачам пропонується взяти участь у кількох художніх іграх, щоб відчувати радість спільної гри, стимулювати творчість та продовжити спільний досвід.

6/ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ТРАВМА

Травма

Психологічна травма спричиняє глибоке порушення психічної та фізичної рівноваги людини. Вона призводить до втрати орієнтирів, дисфункції психіки, зі зміненим сприйняттям реальності та проблемами з пам'яттю.

Коли трапляється травма, висхідні зв'язки між півкулями головного мозку, відповідальними за регулювання емоцій та пам'яті, розриваються, щоб захистити людину. Мигдалина потім бере під контроль емоції, але без необхідних мереж для їх належного управління.

В результаті емоції стають нестабільними та непередбачуваними, проявляючись як американські гірки, а пам'ять порушує роботу. Це явище відображає труднощі мозку з обробкою та інтеграцією травматичного досвіду впорядкованим чином.

Управління посттравматичним стресом

Посттравматичний стрес є значною проблемою охорони здоров'я, особливо в країнах, що постраждали від збройних конфліктів. Згідно з рекомендаціями Національного агентства охорони здоров'я, важливо сприяти соціальній взаємодії в ігровому та творчому середовищі для підтримки цих людей.

Спочатку необхідно допомогти учасникам відновити зв'язок з собою та іншими, дозволяючи їм рухатися та займатися цікавими заняттями. Ці люди часто приходять замкнутими, застиглими від шоку, із замкнутою поставою.

У міру проходження семінару вони відкриваються, їхні риси пом'якшуються, а на обличчях з'являються посмішки.

Фотографії після семінару свідчать про їхнє розслаблення, задоволення та радість. Самоіронічний гумор тих, хто проводить семінари, є ключовим елементом: він створює атмосферу довіри та сприяє відчуттю спокою.

Радісний та творчий прорив

Ми можемо досягнути силу цього радісного прориву під час майстер-класів та вистави. Глядачі (навіть якщо ми не розмовляємо їхньою мовою) присутні та уважні, захоплені цими артистами-персонажами, які змушують їх сміятися та гратися.

Під час цього моменту спільного враження мозок вивільняє окситоцин, гормон емпатії та гармонійних стосунків.

Цей гормон заспокоює розум, зменшує секрецію гормонів стресу, зменшує панічні атаки та впливає на мигдалину, емоційний центр мозку.

Мигдалина, сховище, де поховані травматичні спогади, може викликати панічні реакції в ситуаціях, що викликають тривогу.

Стимулюючи вироблення окситоцину, цей підхід спрямований на заспокоєння цього механізму та сприяє атмосфері довіри та благополуччя.

Психічне здоров'я

У повсякденному житті ми іноді втрачаємо здатність грати, зв'язуватися зі своєю внутрішньою дитиною. Для травмованих людей ця здатність до дивування та гри часто повністю похована та забута.

Під час групових майстер-класів та вистави відбувається феномен: радість гри та магія теперішнього моменту знову спливають на поверхню.

Ми пропонуємо учасникам дозвіл знову поєднатися з цими дитячими іграми, необхідними для їхнього благополуччя. Сприяючи сміху та занурюючи людей у гру та творчість, ми боремося з руйнівними механізмами, які породжує травма.

Від заняття до заняття, від гри до гри, учасники поступово заново відкривають свою здатність веселитися, танцювати, співати та розслаблятися. Ця грайлива та гармонійна динаміка діє як бальзам на страждання, пов'язані з травмою.

Психічне здоров'я кожної людини, а також усієї спільноти, покращується з кожною спільною грою. Емоційний та фізичний баланс учасників потім поступово відновлюється.

7/ ПАРТНЕРИ

Проект «Мистецтво та радість» був би неможливим без участі численних партнерів:

- Коледж ARRETXEA у Сен-Пе-сюр-Нівель за активну участь у зйомках деяких відео, а також у створенні виставки та оформленні валізи «Мистецтво та радість».
- Початкова школа з вивченням мови басків IKASTOLA в Аскені за активну участь у зйомках деяких відео та створенні виставки.
- Митці, пов'язані з Kiribil, за активну участь у зйомках деяких відео: Жиль Шевілла, Трістан Чаравіно, Джулі Круз, Жан-Мішель Дачаррі, Фред Дежуа, Івонн Донзель, Майдер Елькано, Жоселін Флорес, Домінік Ідальго та Вероніка Серр.
- Психіатрична лікарня Сам у Праті та будинок для людей похилого віку GOXOKI в Байонні за участь у створенні виставки.
- Жилью Шевілла за дизайн та створення реквізиту вистави.
- Анья-Марі Джолімон за дизайн та створення костюмів вистави.
- Художній резиденції BERROGAINIA в Лабет-Біскайя (64) за проведення творчої резиденції виставки.

8/ ХУДОЖНЯ КОМАНДА

Команда проєкту «Art & Joy» наразі складається з трьох учасників, які вирушать до України у травні 2026 року: Амаї та Фабріса, художників та ведучих художніх майстер-класів, та Еріка, медсестри та ведучого майстер-класу з тілесної терапії.

Ізабель Форнер була відеооператором та режисером відео для 60 запропонованих ігор.

Пакскал Індо, художник та член художньої компанії Kiribil, був музикантом та композитором музики, що супроводжує кожне відео.

Майдер Елькано, художник та член компанії Kiribil, брав участь у зйомках деяких відео та буде комунікаційним координатором проєкту у Франції.

Amaia Hennebutte

Амая — дитяча письменниця та ілюстраторка, оповідачка, акторка та засновниця компанії Kiribil, де вона працює художнім керівником з 2011 року. Як художниця, що об'єднує та ділиться, вона працює над тим, щоб пробудити поезію та творчість, що дримають у кожному.

Натхненна Мальро — «Мистецтво — це найкоротший шлях від однієї людини до іншої» — та Віктором Гюго — «Краса корисніша за користь» — Амая відстоює глибоко людське та доступне мистецтво.

Керуючись цим переконанням, вона допомогла Kiribil охопити аудиторію з різноманітними та нефільтрованими поглядами: дуже маленькі діти, залежні літні люди, хворі, люди з інвалідністю та біженці.

Fabrice Jacob

Мандрівник у душі, його пристрасть до фотографії та спілкування з людьми завела його до чотирьох куточків світу, з тривалими перебуваннями в Азії та Південній

Америці. Цей досвід дозволив йому встановити тісні зв'язки з далекими культурами та місцевими громадами.

Чутливий до екологічних проблем, він був піонером та підприємцем у секторі відновлюваної енергетики.

Практикуючи бойові мистецтва та китайську енергетику з дитинства, він також ділився цими знаннями як інструктор. Його прагнення до ритму та життя привело його до індійської та африканської перкусії, якій він вивчав в Індії, Сенегалі та Бордо.

Сьогодні, як фотограф, музикант та актор, він використовує свої численні таланти для створення мистецтва зустрічі та обміну. Резонуючи з гуманістичними та художніми цінностями Кірібіля, він приєднався до компанії у 2021 році.

Eric Sinké

Після дев'яти років роботи професійним пожежником, гуманітарний досвід у Румунії в 1990 році став поворотним моментом у його кар'єрі та привів його до вивчення медсестринства.

Закінчивши навчання в 1995 році, він здобув різноманітний досвід, перш ніж присвятити шістьнадцять років дитячій психіатрії в денному стаціонарі.

Його гуманітарна діяльність продовжувалася під час різних місій: три місяці в Перу з Sol y Luna, а потім шість багатомісячних місій в Україні з початку конфлікту.

Він розробив цілісний підхід до догляду, поєднуючи когерентність серця та тілесну терапію.

Під час своєї останньої місії в Україні він працював над розробкою інноваційного пристрою: гарнітур віртуальної реальності, призначених для полегшення тривоги серед населення, постраждалого від війни.

Isabelle Forner

Професіонал в аудіовізуальній галузі з понад двадцятьма роками роботи, вона закінчила Національну школу фотографії в Арлі та поєднує аудіовізуальну творчість з координацією культурних та мистецьких проектів. Її кар'єра поєднує авторську

роботу, технічне керівництво та управління проектами, використовуючи підхід, який є одночасно творчим та спільним, уважним до людей та контекстів.

Вона створювала фільми та фотографії для установ, приватних компаній та телевізійних мереж у Франції, Азії, Африці та Канаді. Її художня практика виражається через відеоінсталяційні проекти та твори, створені на основі конкретних місць, в рамках резиденцій художників або громадських замовлень.

Paxkal Indo

Займаючись культурним творенням народу басків понад 30 років, він розпочав свою кар'єру на сцені як музикант. Він швидко став звуко- та світлотехніком, працюючи над численними культурними проектами. Він був постановником першого фестивалю Errobiko Festibala в Ітчассу, усіх шоу, створених ZTK (включаючи Animalien Ihauteriak, Aitarik ez dut, Duda тощо), та всіх шоу Kiribil. Як піротехнік C4-T2 компанії Pirotecnia VALECEA, він створив «електричне та піро»-освітлення для Zup у виконанні Панчіки Теллерії та Крістофа Іріарта для Lagunarte. Зараз він є головним піротехніком PIROTEK. Він також є постановником Compagnie des Syrtes. Він контролює виробництво ZTK diskak та видавничі проекти ZTK liburuaak.

Maidier Elcano

Майдер Елькано — художниця, чії письменницькі та відеороботи досліджують межі між реальністю та вигадкою, навіть заглиблюючись у наукову фантастику. Її підхід поєднує документальне та спекулятивне оповідання, створюючи наративи, де повсякденне життя спотворюється, щоб розкрити паралельні реальності. Випускниця Вищої національної школи витончених мистецтв Ліона (École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon) з DNSEP (Національний диплом з візуальних мистецтв) у 2011 році, вона створила всесвіт, де текст та зображення взаємодіють, створюючи чутливі та захопливі наративи. Вона також використовує свої комунікативні та координаційні навички для розвитку культурних проектів. Шляхом структурування, просування та поширення мистецьких ініціатив вона підтримує культурні та мистецькі організації.

Art & Joy

